ADyC

Arte, Diseño y Comunicación
2019

Manuel-Fernando Mancera-Martínez
(coord.)

Editorial Universidad de Sevilla

ADOC

2019

ADYC

2019

Manuel-Fernando Mancera-Martínez
(coord.)

Sevilla, 2020

Colección Arte
Núm.: 61

Comité Editorial:

José Beltrán Fortes
(Director de la Editorial Universidad de Sevilla)
Araceli López Serena
(Subdirectora)

Concepción Barrero Rodríguez
Rafael Fernández Chacón
María Gracia García Martín
Ana Ilundáin Larrañeta
María del Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado
Manuel Padilla Cruz
Marta Palenque Sánchez
María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda
José-Leonardo Ruiz Sánchez
Antonio Tejedor Cabrera

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito de la Editorial Universidad de Sevilla.

Motivo de cubierta: Arte, Diseño y Comunicación 19
ParaLosQueAmanDemasiado

Edición digital de la primera edición impresa de 2020

© Editorial Universidad de Sevilla 2020
C/ Porvenir, 27 - 41013 Sevilla.
Tífs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443
Correo electrónico: eus4@us.es
Web: <<https://www.editorial.us.es>>

© Manuel-Fernando Mancera-Martínez (coord.) 2020

© De los textos, los autores 2020

ISBNe: 978-84-472-2206-3
DOI: <http://dx.doi.org/10.12795/9788447222063>

Diseño de cubierta: Manuel-Fernando Mancera-Martínez
Maquetación: Manuel-Fernando Mancera-Martínez
Edición digital: Dosgraphic, s.l.

A U T O R E S

Iuliana Maria Aluas.....	14
Paula Álvarez Ramos.....	18
Almudena Aquino Quintans.....	22
María Rosario Arteta Chagüi.....	26
Ana Barroso Ordóñez.....	30
Julia Bellerín Reyes.....	34
Carmen Isabel Bernal Humanes.....	38
Ana Cabanillas Mora.....	42
Anaís Cabello Valverde.....	46
Laura Calle Camacho.....	50
Ana Belén Contreras Otero.....	54
Luz María Corrales Guillén.....	58
Samuel Cuadrado García.....	62
Sara Cumalat Jiménez.....	66
Ana de Lara Pérez-Esparza.....	70
Iván Farfán Domínguez.....	74

Giulia Formisani.....	78
Jael Alejandra Freire Chamorro.....	82
Laura García Ortega.....	86
Nacho García Soto.....	90
María Gil Miguel.....	94
Juan Gómez Cabello.....	98
Ana Rosa González Diáñez.....	102
Cristina Herranz López.....	106
Rocío Herrera Moreno.....	110
Francisco David Jiménez Alcázar.....	114
Jesús Jurado Pinto.....	118
Marina de la Salud León Nieto.....	122
Maribel Librero Cabello.....	126
Gema López Hernández.....	130
Lucía Luna Valle.....	134
Manuel-Fernando Mancera-Martínez.....	138
Verónica Márquez Mora.....	142
Álvaro Mellado Ceular.....	146
María José Menéndez Olozabal.....	150
Diana Naranjo Acosta.....	154
Francisco Jesús Novas Torralba.....	158
Lucía Núñez Medina.....	162
Jesús Obregón Curiel.....	166
Alicia Ortiz Ortiz.....	170
Ana Belén Pedemonte García.....	174
Isabel Pérez Páez.....	178
Leila Pontiga Gaytán.....	182
Paula Ramírez Rivera.....	186
Cristina Rodríguez de Medina.....	190
Ana Romero Rico.....	194
Amelia Salmoral Pérez.....	198
Estefanía Sánchez Díaz.....	202
José Miguel Sánchez Prieto.....	206
Paula Uceda Sánchez.....	210
Irene Ugolini Sánchez-Barroso.....	214
Carolina Valenzuela Rivero.....	218
María José Valero Foncubierta.....	222
Melania Vera Montero.....	226
Ángel Francisco Villalta Jiménez.....	230

Un año más, como estrategia emprendedora dentro de la asignatura **Arte, Diseño y Comunicación** (en adelante **ADyC**), se les plantea a los estudiantes/investigadores del área de la gráfica un reto a considerar dentro de unos parámetros establecidos de antemano. Este curso 18-19 ha sido el séptimo arte el escogido para profundizar y evaluar en torno a dos nuevas líneas de investigación que se desarrollan dentro del *grupo de investigación HUM 337**

Estas líneas de investigación abordan la gráfica y el diseño desde dos puntos de interés empresarial:

- Diseño como catalizador de innovación social
- Estudio y análisis de estrategias y modelos de innovación en el diseño gráfico (publicitario, artístico, y de comunicación)

Con ello se insta al alumnado a trabajar para diferentes nichos de mercado con una temática desde la que desarrollar el problema, identificar soluciones, plantear la composición, determinar la estructura y construir el modelo, siempre desde el método thinking, para aproximar la conciencia universitaria al referente social y empresarial en el que, en un futuro próximo, empezarán a formar parte del engranaje que formaliza la profesión de diseñador gráfico.

Manuel-Fernando Mancera-Martínez

Responsable Grupo HUM337

Profesor Titular Departamento de Dibujo
Facultad de Bellas Artes — Universidad de Sevilla

* Arte Plástico, Secuencial, Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías. Teoría y Praxis

Toda la producción gráfica contenida en la presente publicación está generada con el software Adobe Illustrator, que como editor de gráficos vectoriales es reescalable; es por eso que en la ficha técnica de cada diseño no aparece la medida, al ser, el retrato, una construcción cuadrada, y el motivo de repetición, conceptualmente infinito.

Arte

Diseño y Comunicación

Drama
Historia
Guerra

El niño con el pijama de rayas

por Iuliana Maria Aluas

El patrón ha sido creado, en base a la idea principal de la película. Queriendo hacer referencia a ese pijama de rayas, que todos conocemos. Ese pijama lleno de crueldad y maldad humana.

El patrón representa el pijama, sin el cuerpo presente. Queriendo llevarlo a una metáfora, por la ausencia real de éste. Y por todos los cuerpos quemados injustamente en aquel tiempo.

Fue una época dura que marcó la humanidad.

Se utilizan colores grises, y rojos. El gris, por las rayas del propio pijama, y por la época fría, oscura y cruel de ese momento. Y el rojo, por todo el dolor, el sacrificio, la sangre y el fuego.

Fashion
Design
Editing

Sex in the City

por Paula Álvarez Ramos

Como sinopsis, la historia se desarrolla en Nueva York, concretamente en la evolución de diferentes episodios en torno a la escritora Carrie Bradshaw con sus amigas Samantha Jones, Miranda Hobbes y Charlotte York. Entre todo tipo de circunstancias, las neoyorquinas se ven atrapadas en un vaivén de emociones, aventuras y desventuras, enfocadas en diferentes temas (amor, sexualidad, independencia, poder, desigualdad de género, etc) y sobre todo su estrecha relación con la ciudad de Nueva York.

Elegancia, color y diversión son adjetivos que describen perfectamente esta serie.

El diseño y composición del patrón viene determinado por la gran influencia que tiene la moda en esta serie.

Los tres elementos principales que conforman este estampado, son un bolso de Chanel, un cóctel Manhattan y una reproducción de un par de tacones de Manolo Blahnik. Las marcas del bolso y de los zapatos, se debe a su gran importancia a lo largo de la serie. Sobre todo, concretamente, estos tacones, ya que aparecen en un momento clave de la serie y marcan un antes y un después en la vida de la escritora.

Con la copa se ha querido hacer un guiño al lugar donde vive la escritora (un apartamento en esa misma zona de Nueva York), y a las glamorosas fiestas que suelen tener las amigas continuamente a lo largo de los diferentes episodios.

Libertad
Poder
Show

El gran showman

por Almudena Aquino Quintans

La fuerza de Keala, la mirada de Zendaya, la libertad de los bailarines. “This is me” fue y es aún una de las canciones que más emocionan, no sólo porque es impresionante, también por lo que cuenta y lo que dice. “Así soy” y no puedo cambiarlo. No sobra nunca un comentario mal intencionado hacia alguien que se sale un poco de lo considerado “normal”, una risa o un chiste que no tiene nada de gracia, un empujón en el pasillo del colegio. Y a veces, por cosas tan insignificantes como tener una nariz algo grande, un poco más de pelo en la cara o en los brazos, tener un color diferente en la piel. El gran showman (2017) no es la historia del protagonista, es la historia de esa gente que recogió y buscó para crear su circo, y que esa misma gente convirtió en un lugar y un espacio seguro para aquellos que no se sentían parte de una sociedad que los rechazaba. Pretendemos honrar no sólo a los propios protagonistas, sino lo que representan y caracteriza, no como un defectos sino como una marca que les diera fuerza.

En el patrón se pretende enseñar lo diferentes que podemos llegar a ser, a través de retratos en Flat Design de los protagonistas de la película, intentando remarcar sus rasgos más característicos. El objetivo era que fueran fácilmente reconocibles, simplificándolos lo máximo posible. Y aquí “son”

Mágica
Cauta
Barroca

Anastasia

por María Rosario Arteta Chagüi

Se ha escogido representar la caja de música ya que es un elemento clave para la trama durante toda la película. Tan cargada de significados y sentimientos, empezando como un simple regalo de recuerdo, pasando por una pieza de esperanza ante los rotos recuerdos de la protagonista, mezclándose así con una melodía triste de nostalgia por lo perdido, y finalmente siendo el único elemento en demostrar la veracidad de su identidad frente a la desconfianza.

A su vez la canción que esconde remueve esos sentimientos de esperanza y nostalgia frente al significado de un reencuentro.

Se podría haber llevado a cabo algún diseño de los personajes, o mascotas como el murciélago o el perro, e incluso se pensó en realizar en lugar de la caja de música, el preciado relicario de Rasputín, pensando en los brillos y efectos de transparencia de los espíritus malignos encerrados en el, pero al fin y al cabo la caja de música tenía mucho más peso simbólico y emocional.

También se barajó la posibilidad de representar la caja de música abierta, pero se optó por dejarla cerrada como alusión a lo que aún no se ha descubierto, la magia que guarda dentro de la cual solo se puede ver por el momento, los ornamentos exteriores, los brillos de los decorados y reflejos que aumentan la textura del material, intentando hacer un diseño realista, o por lo menos más efectista que un mero motivo representativo.

Peculiar
Sensible
Alegre

Jurassic Park

por Ana Barroso Ordóñez

El control de lo humano sobre lo salvaje, lo natural, lo incontrolable.

Inversores nerviosos que sólo piensan en si su dinero lo han invertido bien, de forma que saquen aún más dinero. Solo importa el resultado, no el cómo se lleve a cabo o el qué hay que dejar de lado para obtenerlo. Sentimientos fríos, oscuros, donde se vislumbra nuestro deplorable exceso de personalidad, el cual colapsa opiniones y verdades.

El dinero nos da poder, de forma que creamos o busquemos aquello que siempre hemos deseado, cosas que en muchas ocasiones acarrearán consecuencias que no somos capaces de imaginar porque nos mueve una idea, una intención, una opinión.

Demostramos muy poco respeto hacia algo tan grande como es la vida, esta no puede contenerse, siempre se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente, pero la vida se abre camino sin duda.

Se sufre hoy en día de una falta de humildad ante la naturaleza que ha ocasionado tremendos desbarajustes en nuestro mundo. El poder que muchos tienen no les costó ninguna disciplina adquirirlo, leyeron lo que hicieron otros y dieron el paso siguiente, por lo que no adquirieron ese conocimiento, así que no asumieron ninguna responsabilidad por ello, todo por conseguir algo lo antes posible y, sin saber siquiera lo que se tiene, se decide siempre patentarlo, envolverlo y comercializarlo.

Digital
Determinada
Cuentacuentos

Tiana y el Sapo

por Julia Bellerín Reyes

En conmemoración por el décimo aniversario de Tiana y el Sapo, la última película de animación 2D de Disney, se ha realizado este diseño imitando la mítica escena de la princesa besando al príncipe encantado.

La composición es sencilla, una corona de laurel dorada enmarca la escena donde la protagonista queda hechizada por un beso. La estética general del diseño recuerda a la utilizada en la propia película, los colores fríos del cielo, el vestido y el sapo envuelven a la princesa, cálida, que bajo la atenta mirada de Evangeline -la más brillante estrella- desea con todas sus fuerzas hacer su sueño realidad.

Extrovertida
Clásica
Trabajadora

Un Chihuahua en Beverly Hills

por Carmen Isabel Bernal Humanes

“FABULOUS CHIHUAHUA” representa a la pequeña y coqueta chihuahua Chloe de la película, “Un Chihuahua en Beverly Hills”, 2008.

Este diseño se ajusta perfectamente a la personalidad de Chole, una perrita dulce, delicada, glamurosa y perteneciente a una familia de alto caché. Los colores rosa pastel, lilas y tonos crema se ajustan a la personalidad tan femenina de la coprotagonista, recordándonos a la vez los distintos modelos de ropa y complementos que esta usa a lo largo de la película. El rosa es un color que representa a Chloe y la hace distinguir del resto de Chihuahuas. Para refrescar este tierno diseño se han añadido unos pequeños ramilletes de flores que alegran aún más la composición. Para la elaboración de esta creación se ha tenido en todo momento, como finalidad la representación de un patrón visualmente agradable, atractivo y con un magnetismo que sin duda alguna hace sonreír al espectador

Introspectiva
Volátil
Suave

Kill Bill

por Ana Cabanillas Mora

Odios entrecruzados, acciones violentas y reacciones letales, una maraña de rencores entrelazados que solo puede saciarse con la muerte del enemigo componen esta historia de amor y venganza. Una boda que degenera en asesinato múltiple, que da comienzo a este cuento de violencia sin sentido de la mano de Quentin Tarantino. A veces desde el humor de lo absurdo, otras desde el drama que habita en el dolor que da el pistoleazo de salida a todo este arrebato de furias despiadadas, se nos presenta la historia de la Novia, una mujer que lo ha perdido todo a la que lo único que le queda es poder ver el sufrimiento en la mirada de quienes intentaron matarla y acabaron con su bebé nonato. Justo cuando decide poner fin a su trayectoria de asesina a sueldo para casarse y comenzar una vida sencilla, sus antiguos compañeros irrumpen en el ensayo de su boda para dispararle en la cabeza, cayendo en un coma del que despertará cuatro años después para dar comienzo a este enredo de sesos, katanas, artes marciales y crimen organizado.

La imagen nos habla de ese círculo en el que toda acción violenta tiene una consecuencia brutal e inevitable como respuesta. Como piezas de dominó al caer, el odio genera un odio aún mayor y la venganza cae con todo su peso, tajante, atroz e imparable. Se representan las tensiones interpersonales, las envidias y aversiones que se miran cara a cara y la muerte del enemigo es la única respuesta posible.

Perseverante
Detallista
Soñadora

El mago de Oz

por Anaís Cabello Valverde

Zapatos de Rubí es un motivo de repetición que está basado en los míticos zapatos de rubíes de Dorothy, en la película El Mago de Oz de 1939. En esta película, Dorothy (Judy Garland) se encarna en un viaje lleno de aventuras maravillosas con sus preciosos zapatos de rubíes que le regala la Bruja Blanca al principio del viaje. Se encontrará por el camino a amigos leales como el espantapájaros (Ray Bolger), el hombre de hojalata (Jack Haley) y el león cobarde (Bert Lahr), que le ayudarán por el camino.

Este motivo con zapatos de rubíes está diseñado para transportarnos a la película del Mago de Oz y que nos sirva de autoayuda en nuestro propio camino.

En un mundo de peligros por cada esquina, dolor, sufrimiento, alegría, tristeza, felicidad y experiencias; personajes que a veces nos ayudaran como un espantapájaros, un hombre de hojalata o un león cobarde, o personajes que intentarán hacernos tropezar; como una bruja mala, estos zapatos nos recuerdan dónde está nuestro propio hogar. Donde está nuestro lugar seguro en el mundo.

Cada vez que nos sentimos inseguros o con miedo en nuestro camino de baldosas amarillas, estos zapatos aparecerán en nuestra mente como símbolo de auxilio, que nos recordará lo capaces y fuertes que somos para conseguir lo que nos propongamos.

Estilización
Simbolismo
Maniático

El resplandor

por Laura Calle Camacho

El patrón de repetición presentado a continuación está compuesto por un motivo geométrico al fondo haciendo alusión al estampado de la gran alfombra que recorre Danny con su triciclo por todo el lujoso hotel mientras que al frente aparece el rostro horrorizado de Wendy tras ver a su marido, Jack Torrance, sumamente enloquecido, por lo que decide mantener consigo, aunque inútilmente, un cuchillo. A su vez, se muestra una tipografía de color rojo que aconseja guardar silencio (en contraste con la expresión de la chica que no puede dejar de gritar en busca de auxilio) para mayor protección del protagonista que anda fuera de sí, haciendo añicos todo lo que encuentra a su paso con ayuda de un hacha. Salvo este pequeño título, el resto de la imagen se muestra con una gama de colores pasteles bastante oscuros invitando a la trama de dicha obra cinematográfica.

Kubrick, S. (productor y director). (1980). *The shining* [Cinta cinematográfica]. Reino Unido: Warner Bros, Hawk Films y Peregrine Productions

Endgame
Marvel
Capitán América

Avengers: Endgame

por Ana Belén Contreras Otero

Los Vengadores restantes a las anteriores películas deben recuperar a sus aliados para enfrentar a Thanos, el villano que destruyó el planeta y universo en su mayoría. Entre este conjunto de drama y conflicto, uno de los pilares esenciales en las películas de Marvel es el toque de humor.

En su mayoría son detalles que agradan al espectador y son comentados a escala mundial, ya que esta gran industria mantiene una cercana relación con sus seguidores y sigue sus peticiones.

Lo que nos lleva al motivo de repetición, este se centra en el personaje del Capitán América y su ceñido traje de héroe con el que se presta a los valores más clásicos del país, concretamente la representación de su tren inferior denominado por Marvel y sus fans "El culo de América".

Este se compone de una pequeña representación del tren inferior, acompañado de una bandera de América de fondo y un pequeño letrero donde se pueda leer esta mítica frase.

Ilustración
Cómic
Fanart

The Rocky Horror Picture Show

por Luz María Corrales Guillén

Rocky Horror es un festival de frikismo en el mejor sentido de la palabra, es ser uno mismo sin ataduras aceptando todo lo que pueda pasar con ello, es dejarse llevar y elevar al máximo las rarezas. Pensar en “The Rocky Horror Picture Show” es pensar en cosas sexys y espectáculo. Los labios que aquí represento son uno de los rasgos más icónicos de este filme y el sello de identidad de su protagonista el Dr. Frank n’ Furter. Tampoco nos podemos olvidar de sus míticos tacones kilométricos con los que corría tras su creación entre rampas llenas de Transilvanos fiesteros. Si correr con esos tacones no es un talento ¿Qué puede serlo?

Quien ha visto una vez a Tim Curry con los labios rojo carmín, cantando sobre ser un “dulce travesti”, no puede evitar pensar “Sí” sin más, cuando le ves una vez necesitas verlo otra, y otra y otra y otra vez.

Travestis, alienígenas, juergas y musical son sin duda los ingredientes mágicos que hicieron que me enamorase de esta película la primera vez que la vi, es un filme que por más años que pasen no envejece ni un ápice, a día de hoy se sigue proyectando y haciendo musicales interactivos. A cualquiera que le guste una de las cosas anteriores le debería ser de máxima urgencia ver esta película y ver cómo estas cosas pueden interactuar juntas creando un clásico.

Locura
Feminismo
Pasión

Mujeres al borde de un ataque de nervios

por Samuel Cuadrado García

El color, la pasión y el ritmo del film son un recurso para destacar los elementos base sobre los que se desarrolla la trama.

La sinrazón del contenido y la utilización de elementos como símbolo del mensaje son los objetos que dan forma a un patrón de repetición que redundará en la construcción de los personajes.

Envenenada
Bella
Dulce

Blancanieves

por Sara Cumalat Jiménez

La conocida manzana envenenada, los diamantes de la mina y el característico lazo de la dulce princesa Blancanieves, son los elementos elegidos para representar esta película de animación, el cual fue un hito dentro de la historia del cine.

Esta fruta fue entregada a la joven de tez blanca con oscuras intenciones, puesto que su malvada madrastra no podía vivir teniendo en conocimiento el hecho de que su hijastra fuera la mujer más bella del lugar y, siendo cegada por la envidia, como si el brillo de uno de los diamantes que extraían los siete enanos en la mina distorsionara su cordura, decidió asesinarla.

La primera de ellas, enviando a un cazador al bosque para que le trajera el corazón de la chica en una caja, la segunda, a través del fruto. Pero fue la suerte la que hizo que un príncipe acudiera a su morada y, con un beso de amor verdadero, la despertara de nuevo.

Para realizar este patrón, se barajaron diversas posibilidades, siendo la mostrada, la opción definitiva. Otra de las opciones a destacar, fue la posibilidad de representar a los siete lindos personajes que acompañaron y dieron hogar a la princesa para resguardarla de su malvada enemiga, sin embargo, la manzana resultó ser el icono definitivo de este largometraje animado.

Color
Rigor
Creatividad

Cómo entrenar a tu dragón

por Ana de Lara Pérez-Esparza

Desdentao es un dragón que no puede expresarse con palabras por sí mismo, pero que comunica mucho a través de sus grandes ojos. Estos pueden llegar a enternecer al espectador, y pueden recordar a los de un gato negro. Su piel negra y su raza - furia nocturna, inspiran a que el fondo de este diseño sea completamente negro, realzando más aún la energía de los ojos.

La película de animación ha calado en el público infantil y juvenil, y todos reconocerían los ojos de Desdentao como símbolo de la misma. La realización de los productos llegaría a todos los públicos y resultaría atractivo para los conocedores de la trilogía de películas.

Concebido para textil y objetos de merchandising de la película, como pueden ser: tazas, camisetas, bolígrafos, packaging, etc.

Orden
Entrega
Paciencia

Memorias de una geisha

por Iván Farfán Domínguez

El patrón de repetición está basado en la película titulada “Memorias de una geisha”. Para su realización, la imagen de una geisha es la mejor opción para representar dicha película. Elegancia, serenidad, perfección y coqueteo son palabras que reflejan su figura.

El diseño busca la belleza del cine y plasma una escena a modo de representación armoniosa del mismo. Trata de alabar la cultura japonesa antes de la Segunda Guerra Mundial, sus costumbre y sus características con la figura de la mujer que se refugia no como muestra de cobardía sino de manera humilde, pícara y sumisa.

Por otra parte, los colores seleccionados transmiten armonía en la figura principal y el fondo contrastando con tonos rojizos de pasión y coraje. La composición ordenada y correcta, a su vez, crea dinamismo al situarse de manera escalonada. Conecta directamente con la película y el esfuerzo y dedicación que conlleva convertirse en artista.

El porqué de su elección es sencillamente motivo de memoria y recuerdo, del sentimiento que transmite la película y del tratamiento estético elegante y cargado de carácter que posee.

La obra gira en torno a la representación del cine y en este caso de dicha película anteriormente de la cual se extrae una escena característica dándole un toque original con los recursos y características del “flat design”.

Simpatía
Voluntad
Puntualidad

Persépolis

por Giulia Formisani

El motivo de repetición representa muy bien un momento dramático. En el filme las escenas en color tratan únicamente el tiempo “presente”, el resto está realizado en blanco y negro. Gracias a fotogramas como el aquí seleccionado, donde “color” y “blanco y negro” chocan, es posible entender muy bien la composición de la obra: el colorido de sus vestimentas contrasta con el entorno gris circundante, reforzando la importancia de la protagonista en un ambiente triste. Ella, en el centro de la imagen, con pañuelo negro y rostro afligido, dentro de un ámbito frío y aséptico. Detrás suya, una interminable fila de personas, en la que tanto niños como adultos están obligados a esperar su turno. El fondo se ha trabajado con un degradado, para crear una mayor sensación de profundidad. Las figuras en tercer plano, son meras siluetas en negro que contrastan con los tonos más claros del fondo degradado.

Únicamente se ha marcado la cara de la niña, porque, aunque sea un personajes secundario, a nivel simbólico representa la infancia perdida no solamente para la escritora, sino de todas aquellas mujeres que han tenido que vivir este momento tan dramático.

Sensible
Sencilla
Emocional

La Cenicienta

por Jael Alejandra Freire Chamorro

Los sueños son el comienzo de las realidades; tener una actitud optimista ante las situaciones desagradables de la vida, por muy prolongadas en el tiempo que sean estas, y encontrar el apoyo necesario para seguir adelante en la imaginación, disolviéndose así las fronteras entre el mundo real y el mundo imaginario y de fantasía, son las enseñanzas que nos trasmite la clásica historia de la cenicienta, quién a pesar de vivir situaciones injustas lo afronta todo con ilusión y hace uso de su imaginación para sobrevivir.

La versión más conocida de la fábula de la Cenicienta es la de Charles Perrault y suele llegar a nosotros en la infancia gracias a la película de animación homónima de los estudios Disney de 1950. Los elementos que destacan en la historia y que componen el diseño son el zapato de cristal, icono principal de la historia, como símbolo de los sueños e ilusiones, y los animales que cobran vida convirtiéndose en el mayor apoyo de la protagonista, viéndose así reflejada la imaginación como mecanismo para salvarse de la realidad con un aura azulada, color que se identifica con la historia pues está muy presente en la película y refleja la inocencia y bondad de la protagonista, característica por la que destaca.

Intuitiva
Reflexiva
Delicada

Mulán

por Laura García Ortega

Inspirada en la película de Disney Mulán, que a su vez se inspiró en la leyenda de Hua Mulán y los poemas a esta guerrera china, que rompía con los estereotipos de la mujer servidora e indefensa, quise plantear la sencilla imagen que tengo de este personaje, al cerrar los ojos, donde destaco los rasgos característicos y desafiantes de su mirada, unos colores vibrantes y fluorescentes que resaltan en la oscuridad y unos labios entramados que esconden mucha sabiduría. El casco tapa la cabellera y solo resalta su contorno. Por otro lado, las escamas de dragón aluden al espíritu guardián que le acompaña, como la fe y la confianza acompañan a uno mismo. La flor simboliza los sentimientos y la cara representa la dualidad del Ying (femenino) y el Yang (masculino) que a pesar de sus diferencias, se necesitan mutuamente para engendrar equilibrio.

Mulán, en chino, significa literalmente “jarrón” y coloquialmente “bombó”. Esto resulta curioso porque no se vincula con lo que ella ha terminado representando para nosotros. Por ello, quería desligar el nombre de la persona. El nombre propio nos acompaña toda la vida y es algo que asumimos y que tiene un significado o una relación con alguien. Por ello, el título hace cuestionarnos su nombre. Si la conocíamos como Mulán, ¿ahora cómo la llamamos?

No debemos quedarnos solo con la mujer valiente que reemplazó el puesto de su padre en la guerra, el mensaje trasciende mucho más allá e inspira a que nos conozcamos nosotros mismos. Mulán somos todas

Magia
Ilusión
Amor

Big Fish

por Nacho García Soto

En Big Fish William Bloom, un joven periodista, investiga la verdad sobre los increíbles relatos que le contaba su padre, Edward, ahora enfermo. Para ello corre múltiples aventuras en las cuales tendrá que diferenciar entre realidad y fantasía.

En una de sus historias, Edward le cuenta a su hijo como conquistó a su madre Sandra.

En ese momento Sandra estaba prometida con un joven del mismo pueblo que Edward llamado Don Prince. No obstante, Edward no se rinde y planta frente el balcón de Sandra sus flores favoritas, narcisos. Es entonces cuando Don los descubre juntos y golpea a Edward para que se aleje de ella. Sin embargo, Sandra termina su relación con Don y acaba casándose con Edward.

En este patrón de repetición los narcisos plantados por Edward son traducidos al lenguaje del flat design. La composición se inspira en la obra de William Morris, destacado diseñador textil que recuperó en el art and crafts del S. XIX formas artesanales más antiguas.

En este movimiento se pretendía volver a la manufactura artesanal ante la revolución industrial que condicionó trabajador como una mera herramienta del proceso industrial. Aunque sus productos adquirirían un precio más elevado, permitían una participación 'digna y humana', más romántica, en la producción por parte del trabajador.

Extrovertida
Lunática
Fan

It

por María Gil Miguel

El miedo es un sentimiento universal que unifica a las personas sin importar su origen, su orientación sexual o al dios o dioses, que rece. Todo ser humano le teme a algo, puede ser algo grande o pequeño pero el temor nos ata al plano mundanal y nos hace temblar de una forma física.

Miedo, terror, pánico, horror; una de las pocas cosas de las que podemos estar seguros es que vamos a sentir miedo alguna vez en nuestras vidas. Nos temblarán las manos, empezaremos a sudar por lugares insospechados, nuestras pupilas se dilatarán un 25% más y la adrenalina manchará nuestras venas dejándonos con ganas de más. Y volvemos a ver esa película. El miedo crea adicción y el cine lo sabe.

¿Y que puede dar más miedo que un payaso homicida que devora niños?

Entregado
Obstinado
Comprometido

La voz del cine

por Juan Gómez Cabello

En este proyecto, hemos decidido rendir un homenaje a aquellas grandes voces que acompañan nuestro cine. Voces invisibles, pero con mucho peso en nuestra filmografía. En especial, a Pepe Mediavilla, quien falleció el año pasado y que nos deja el legado de innumerables películas que nos han marcado por la profundidad y calidez de su voz. Habiendo doblado a actores como Morgan Freeman o Ian McKellen. De esta manera, este patrón representa un atril, con los guiones de las que considero que son las 3 grandes películas dobladas por Pepe Mediavilla: El señor de los Anillos, La Milla Verde e Invictus. Todas reconocidas y galardonadas como grandes obras del cine. Y desde nuestro punto de vista todas con una carga moral enorme.

A los pies del atril se representan los rollos de películas de los films y sobre el mismo un micrófono listo para recoger la voz. En cuanto al color, dado que jugábamos con la gama de grises del atril, de las películas y del micrófono, junto con los tonos amarillos y rojos de los guiones y de las banderas de España, decidimos que el fondo azul claro le iría perfecto para resaltar, así jugamos con colores complementarios y llamativos. Así pues este es nuestro pequeño recuerdo de un gran actor de doblaje y regalo para toda la profesión. Decir que Pepe Mediavilla tenía un canal de youtube donde recitaba poesía. Y que en todos los videos siempre mandaba una dedicatoria y un Os quiero. Pues esta es nuestra forma de devolver ese Os quiero.

Motivada
Perseverante
Divertida

La pequeña tienda de los horrores

por Ana Rosa González Diáñez

Este patrón está inspirado en La pequeña tienda de los horrores, una comedia musical de terror en la que encontramos personajes hiperbólicos típicos del teatro y monstruos mitológicos entremezclados con monstruos de a pie.

La obra refleja los sueños de conquista de Audrey Jr., una planta devoradora de humanos, que utiliza la ambición de un joven dependiente de floristería, para llevar a cabo sus malvados planes.

Encontramos cierto ritmo en el patrón, que nos hablan de algo musical, los colores vivos de la planta que pretenden ser amables y atrayentes, se contraponen a el tono pardo del fondo que le aporta cierto aspecto fúnebre.

Este es uno de los musicales más terroríficos que se hayan escrito y forma parte de una larga tradición de historias, sobre parias sociales que consiguen la aceptación que desean cultivando algo terrible, que al final se ven obligados a matar o conservar a cambio de sacrificar a todos los que aman.

La obra te obliga a reflexionar sobre lo que estás dispuesto a pagar por conseguir lo que quieres y como tus deseos pueden volverse en tu contra.

Rosa
Orden
Diverso

The Royal Tenenbaums

por Cristina Herranz López

El diseño propuesto hace referencia directa a *The Royal Tenenbaums*, una película dirigida en 2001 por Wes Anderson y co-escrita por Owen Wilson. Los elementos que aparecen en el patrón hacen referencia a los protagonistas del film y a pasajes del mismo. El trabajo del director de arte Carl Sprague en la película ha influenciado la composición de la propuesta, ya que este se caracteriza por un orden meticuloso de los elementos en el set y las paletas de color muy estudiadas y, por lo general, los tonos pastel.

Así mismo, el diseño está inspirado en la obra de la diseñadora gráfica francesa Alizée Lafon, que crea ilustraciones de películas de culto a través de objetos identificables.

De la misma manera, los objetos que aparecen en el diseño *The Royal Tenenbaums* hablan de la película mediante objetos tales como una raqueta de tenis, un guante con un dedo cortado, unas gafas de sol o una cámara de fotos.

La obra gira en torno a la búsqueda del placer visual dado por el orden y una selección de colores armónicos mediante el flat design, que refuerza el concepto de orden por la limpieza de las líneas y el color.

Alma
Vida
Muerte

Eduardo Manostijeras

por Rocío Herrera Moreno

El patrón costa de una imagen muy simplificada del personaje principal, usando los símbolos más representativos del mismo; las manos con forma de tijeras, parte del traje (un fragmento de la hebilla), el pelo desordenado y un corazón de galleta. Este último elemento es porque en sus inicios era una máquina para hacer galletas antes de tener forma humana.

La película posee un aura oscura, (pese a que el pueblo sean colores llamativos y cálidos), el protagonismo tonal se lo llevan los fríos y oscuros. En el motivo se ha empleado tonalidades grisáceas y negras, con un toque de color en el corazón.

Se ha hecho una versión con el fondo blanco, y otra con el fondo en celeste muy claro, por el hielo y frío, tan presente en toda la película.

La intención más clara con este motivo, es conferir a un ser inacabado, algo más humano. Por lo tanto, el captar una estética grotesca con un corazón, hace que envuelva el concepto y lo presente como algo hermoso.

Máscara
Halloween
Niños

Pesadilla antes de Navidad

por Francisco David Jiménez Alcázar

La película trata sobre los habitantes de Ciudad de Halloween y como uno de ellos, Jack, descubre la ciudad de la Navidad, lo cual le parece asombroso y se le ocurre la idea de juntar ambas fiestas.

Durante todo el largometraje nos centramos en los dos personajes principales, Jack y Sally, aunque hay muchísimos personajes extras, los cuales son protagonistas de este motivo de repetición. Nos referimos en concreto a los tres niños, que juegan un papel casi antagonista, ya que se pasan la mayor parte de la película ayudando al villano.

Nos centramos en estos personajes porque a pesar de ser secundarios consideramos que tienen bastante importancia a lo largo de la grabación, ya que sin ellos el transcurso de la historia no es para nada el mismo, pretendemos darles la importancia que no se les dio en la película en cierto modo.

El diseño se centra en las máscaras que casi siempre usan los personajes. Lo que hemos representado son esos elementos tan característicos de ellos (que son los únicos personajes que llevan este complemento durante la película) y de esta festividad de Halloween.

Así mismo, queremos hacer una pequeña reflexión sobre lo que es una máscara, y la gran incógnita que tienen estos accesorios, que es quien está detrás. Queremos jugar con la incógnita de quién está detrás de las máscaras, de los sucesos que ocurren en la película y de los personajes principales. Por eso este motivo está dedicado a esos personajes secundarios que no reciben la atención necesaria.

Extraño
Inquietante
Transgresor

Tarantino

por Jesús Jurado Pinto

La elección de las diferentes películas que se han utilizado en el patrón del cine, están relacionados con el director Quentin Tarantino. Este carismático, y algunas veces problemático, director por su forma de dirigir sus films cinematográficos, ha creado desde sus inicios, un punto y aparte en el cine, diseñando un universo diferente a lo que se produce hoy en día. Este trabajo se desarrolla en base a su visión desde diferentes puntos, como la violencia en sus escenas, el homenaje a otras películas, el desarrollo de distintos personajes pero con los mismos actores en diferentes películas y los planos contrapicados que han hecho característica su obra.

Live Entertainment y Dog Eat Dog Productions (productores) y Tarantino, Q. (director). (1992). *Reservoir Dogs* [Cinta Cinematográfica]. EE.UU.: Miramax
A Brand Part y Jersey Films (productores) y Tarantino, Q. (director). (1994). *Pulp Fiction* [Cinta Cinematográfica]. EE.UU.: Miramax
A Brand Part (productora) y Tarantino, Q. (director). (2003). *Kill Bill* [Cinta Cinematográfica]. EE.UU.: Miramax
A Band Apart y Studio Babelsberg (productores) y Tarantino, Q. (2009). *Inglourious Basterds* [Cinta Cinematográfica]. EE.UU.: The Weinstein Company y Universal Pictures

Fantasía
Magia
Color

Alicia en el país de las maravillas

por Marina de la Salud León Nieto

Alicia en el país de las maravillas, desde siempre ha resultado una historia llena de fantasía y colores, es por ello que se ha querido representar en este patrón de repetición. En el diseño del motivo aparece Alicia mostrándole un frasco al gato sonriente en un espacio lleno de vegetación y colores llamativos que recuerda al mundo fantástico que transporta esta película. De todos los personajes que aparecen en esta película se ha optado por representar a la protagonista, Alicia, y al gato sonriente, considerando que son los personajes más importantes de esta novela.

Intimista
Colorista
Detallista

Pesadilla antes de Navidad

por Maribel Librero Cabello

Para la realización de este motivo y ateniéndose al concepto de la temática sobre el cine, se ha elegido representar la conocida película de animación musical *Pesadilla antes de Navidad*. Se ha querido mostrar esta película en concreto porque es una de las más conocidas que ha elaborado el reconocido director, guionista y productor Tim Burton, en este caso trabajando como productor.

Lo más destacado de esta película es por un lado, en el aspecto técnico, su detallista elaboración de animación mediante la técnica de Stop Motion y su característica estética, creando un brillante aspecto visual. Esto se suma a la aportación de las canciones que se enlazan con la propia trama, donde el guion rompe con las típicas historias de las películas navideñas. Dando como resultado el inconfundible estilo surrealista y tenebroso de Tim Burton.

En este patrón de repetición se ha decidido recrear a los dos personajes más destacados de la película, Jack Skellington y Sally. Ya que la sola imagen de esta pareja hace que el espectador pueda perfectamente adivinar sobre la película a la que hacen referencia.

Ilustración
Dibujo
Mínimal

El viaje de Chihiro

por Gema López Hernández

El motivo de repetición está inspirado en la película *El viaje de Chihiro*, producida por Studio Ghibli. En él se representan los rostros de los dos protagonistas, Chihiro y Haku, de forma muy sintética, mediante el uso exclusivo de colores planos. La forma del pelo y de la cara de ambos es muy característica, al igual que sucede con las mejillas sonrosadas de ella, permitiendo de ese modo que puedan ser retratados con pocos elementos. En torno a ellos aparecen revoloteando los espíritus de papel que envía la bruja Zeniba para perseguir a Haku cuando éste se encuentra en su forma de dragón. Los espíritus parecen simular la forma de un pájaro, con un círculo como cabeza, dos rectángulos en cruz como alas y un cuerpo alargado. Su color blanco resalta sobre el fondo verde y la combinación de ambos recuerda a la característica camiseta de Chihiro: blanca y con una gruesa raya verde en el centro. El motivo en su conjunto alude a la película con extremada sencillez, pero aun así resulta fácilmente reconocible para cualquier persona que la haya visto en alguna ocasión.

Marginación
Supervivencia
Anhelos

Las ventajas de ser un marginado

por Lucía Luna Valle

El motivo de repetición realizado está inspirado en una escena de la película *Las Ventanas de Ser un Marginado*. Se trata de un largometraje sobre la amistad, los problemas familiares y los propios de la adolescencia. En dicha escena el protagonista pasa de la parte delantera del coche a la trasera, levantándose y gritando al viendo, mientras la voz en off (que es la del propio protagonista) dice: “Puedo verlo, en ese instante te das cuenta de que no eres una historia triste. Estás vivo. Te pones de pie, ves las luces sobre los edificios y todo lo que hace que te asombres. Escuchas la canción de aquella noche en el coche con las personas a las que más quieres en el mundo, y en ese instante, sientes que... Somos infinitos.” Después, suena *Heroes de Bowie*. He escogido esa escena por que es de las más conocidas y emotivas de la película, además de por ser la escena final. He elegido esta película por gusto personal.

Para realizar el patrón he sido fiel a la escena y he tomado de referencia un fotograma de la propia película. Me he tomado la licencia de cambiar el color del coche, que en la película no es azul y he simplificado la escena a un pequeño fragmento de la carretera y el puente que aparecen en la película.

Audacia
Humildad
Paciencia

Santa Teresa de Jesús

por Manuel-Fernando Mancera-Martínez (ParaLosQueAmanDemasiado)

Más allá de la contemplación y la entrega a un Dios amado, la verdad de un alma atormentada.

La razón de lo irracional como un mensaje de verdad y sumisión.

Vivir, por encima de todo, enterrada en los pensamientos.

Construir desde la nada un todo, magnificado en la fortaleza del tesón por hacer visible, en los hechos, la palabra de un callado deseo.

La esencia del amor por encima de todo.

LadyBird
Gerwig
Relaciones humanas

Lady Bird

por Verónica Márquez Mora

Lady Bird (2017) es la ópera prima de la directora Greta Gerwig. Con cierta aura biográfica la directora nos transporta a su ciudad natal para narrar la historia de la autoproclamada Lady Bird, una adolescente en su último año de instituto en Sacramento, California. Si bien en la película se exploran las relaciones con muchas personas de su entorno, cobra mucha importancia la vida con su madre. Gerwig habla con una delicadeza increíble de lo universal en las relaciones madre-hija, esos “apegos feroces” como los describe la escritora Vivian Gornick. Lady Bird trata de los matices y las sutilezas de la propia identidad y de cómo de frágiles y fuertes a la vez son las relaciones humanas, y demuestra la importancia de dar espacio a las voces femeninas en el cine.

Viaje
Amistad
Pollo frito

Green Book

por Álvaro Mellado Ceular

El diseño del patrón se basa en diferentes conceptos que desarrolla la película, en concreto de una Road movie en la que la acción de la narración se centra en el descubrimiento de dos personalidades opuestas y como los protagonistas acaban entablando amistad. Para reflejar esas ideas la imagen busca usar los elementos característicos e icónicos de la película, como lo son el coche sobre el que gira todo el viaje y el pollo frito como el elemento que abre la puerta para que ambos protagonistas comiencen a romper el muro cultural que les separa. Mediante el uso del color verde de fondo, que hace referencia al título de la película y los motivos flat design, contruidos de manera sintética y repetida, se busca trasmitir el tono ameno, ligero y a veces de comedia que contiene la historia. El estilo del coche y la caja de comida son tomados directamente de las imágenes de la película, para así remitir directamente a la estética de principios de los años 60 que la cinta contiene. Así el conjunto del patrón forma algo similar a un mapa, un recorrido que sigue el movimiento de los protagonistas en su viaje a lo largo del sur del Estados Unidos, entre el drama del racismo y la rotura de conceptos anticuados de desigualdad que muestra esta película.

Gorilas
Drama
Ecología

Gorilas en la niebla

por María José Menéndez Olozabal

Gorilas en la niebla es una película dramática estadounidense de 1988, dirigida por Michael Apted y protagonizada por Sigourney Weaver en la que se relata la verdadera historia del trabajo de la naturalista Dian Fossey en Ruanda con gorilas de montaña, quién entregó su vida a la lucha por la preservación de los gorilas en África, consiguiendo su propósito, pero siendo asesinada en un caso aún sin resolver.

Se toma como referente para hacer este diseño del patrón tan tierno al considerarlo lo más significativo de la historia de Dian, la comunicación afectiva tan estrecha que llega a establecer con las familias de gorilas y lo mucho que disfrutaban de la compañía mutua tratándose como a iguales hasta que se ve interrumpida por la caza ilegal de esta especie.

Sexo
Droga
Psique

La naranja mecánica

por Diana Naranjo Acosta

Alex, delincuente carismático y sociópata, cabecilla de una pequeña pandilla de libertinos, a los cuales se refiere como «drugos»: Pete —Michael Tarn—, Georgie —James Marcus— y Dim —Warren Clarke—. Los cuatro usan una vestimenta muy particular: camiseta y pantalón blanco con tirantes, protector testicular, botas de caña alta, un típico sombrero hongo inglés, antifaz en determinados momentos, pestañas postizas en el caso de Alex y pinturas faciales en los drugos. Alex utiliza un bastón, que en su interior camufla una navaja.

En la película, el elemento más característico es la leche, bebida que toma Alex con los «drugos» en Korova Milk Bar, lugar que suelen frecuentar a menudo. La llamada leche plus es altamente tóxica (realmente no existe). Básicamente es leche con drogas.

La Naranja Mecánica se caracteriza por contenidos violentos que facilitan una crítica social en psiquiatría, el pandillerismo juvenil, las teorías conductistas en psicología y otros tópicos ubicados en una sociedad futurista distópica. Es por ello que fue elegida como tema para el patrón de repetición presentado, además de por su característico estilo y peculiaridad de los elementos más representativos de la película, fáciles de identificar.

Disciplina
Fuerza
Equilibrio

El último samurai

por Francisco Jesús Novas Torralba

“El ultimo Samurái” es la historia de un capitán norteamericano que se transforma al conocer la cultura milenaria de los guerreros japoneses.

Este ejercicio tiene como intención representar las grandes virtudes de este linaje de guerreros que dedicaron sus vidas a servir al emperador y a preservar el espíritu de la milenaria cultura japonesa.

El Bushido, también conocido como “El camino del guerrero” es una fuente de inspiración al escoger ciertos códigos para mi representación: La lealtad, auto sacrificio, justicia, sentido de la vergüenza, modales refinados, pureza, modestia, frugalidad, espíritu marcial, honor y afecto son algunos de estos componentes.

Todo ello centrándose en la colosal figura de Akira Kurosawa y uno de los filmes más conocidos del director nipón: Los siete Samurais.

Dedicación
Motivación
Serenidad

Del revés

por Lucía Núñez Medina

Este motivo de repetición se basa en la película de animación Del Revés (Inside Out), donde figuran los cinco personajes protagonistas.

En el diseño, se representan las distintas expresiones del rostro de dichos personajes cuando prueban las emociones anteriormente citadas. La elección de este planteamiento se debe a que la expresión facial constituye el modo más espontáneo y sincero de manifestar las emociones y, a su vez, engloba la esencia de la obra cinematográfica en la que se inspira el patrón. Escogiendo para cada personaje el color que, tanto en la película como a lo largo de la historia, se les ha asociado a las emociones que cada uno de ellos encarna.

Para reflejar el miedo el fondo presenta un tono violeta; color relacionado con la profundidad, la experiencia, la mística.

El verde, a pesar de sus connotaciones positivas (serenidad, salud, esperanza...), es también el color de lo venenoso, tóxico y horripilante; el color de la envidia y del asco.

Finalmente el fondo se estructura en diferentes columnas en las que se insertan los rostros de los personajes, a su vez, dichas columnas presentan el color asociado a cada emoción con una saturación intermedia-baja. Son colores suaves, con lo que se acentúa el carácter infantil del patrón.

Surf
Marca
Años 70

Los amos del Dogtown

por Jesús Obregón Curiel

Los amos del Dogtown es una película documental que narra las vivencias de un grupo de jóvenes surfistas de Venice, California, en la década de los 70 rodeados de un ambiente deprimente, tanto en las calles como en sus respectivos hogares.

En la actualidad Tony y Stacy tienen cada uno una marca de tablas de skate, Alva Skateboards y Powell-Peralta respectivamente, con la peculiaridad de que aun siguen vendiendo diseños de los años 70. El tercero de los Z-Boys, Jay Adams falleció en 2014.

El diseño realizado es una interpretación de aquellos primeros patines que se empezaron a poner de moda en la década de los 70. Estrechos y alargados, con ejes también estrechos y con ruedas de uretano blando para que se pudiesen agarrar mejor a las paredes de las rampas y piscinas que patinaban con frecuencia.

Linson, J. (producer) Hardwicke, C. (directora). (2005) *Los amos del Dogtown* (*Lords of Dogtown*) [Película]. EE.UU.: Columbia Pictures

Ánade Real
Pato cineasta
Patología

Pato cineasta

por Alicia Ortiz Ortiz

Cuando se piensa en las aves u otros elementos de nuestra fauna autóctona, tendemos a asociar esta idea con la imagen de ambiente rural, sin darnos cuenta de que cada día convivimos en nuestra propia ciudad con numerosas especies perfectamente adaptadas a compartir su espacio con nosotros. Difundir el patrimonio natural de Sevilla es tan importante como difundir su patrimonio histórico-artístico, y extraordinariamente interesante.

El proyecto “Patologías” forma parte de un proyecto mucho más extenso, donde se pretende dar a conocer la historia personal de esa parte de la avifauna de Sevilla que todos podemos ver si nos fijamos con atención. En este apartado se elige como patrón al Ánade Real, una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae. Es un pato de tamaño medio cuyo macho es inconfundible. Su cabeza y cuello son de color verde oscuro brillante enmarcados con una lista blanca a modo de collar. Su pecho es castaño con tonos púrpuras y el resto de su plumaje grisáceo, salvo el obispillo y las plumas centrales de la cola.

En particular, la historia de este Ánade real es bastante singular. Todo empezó con la llegada de bandadas de patos salvajes a los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla. Sin embargo, una extraña enfermedad, terminó con la mayoría de ejemplares. De aquellos patos de vivos colores, solo quedó uno, triste, solo y cojo. Pero pronto encontró compañía y consuelo en otra ave, también macho, que había perdido a su pareja. Era un pavo real. Desde entonces, son inseparables, siempre juntos, a la sombra y al sol, una pareja irrompible.

Maldición
Aventura
Nostalgia

Jumanji

por Ana Belén Pedemonte García

El motivo de repetición está basado en la película de Jumanji de 1995, donde se representa la parte esencial de la película el tablero maldito, junto con las dos fichas principales.

Con este motivo se representa la parte oscura y llamativa del juego mediante la combinación de luces que atraen al espectador, al igual que a los protagonistas en la película, creando una atmósfera oscura para recrear esa aura de misterio y maldición.

De esta manera se apela a la nostalgia por este tipo de películas de aventuras para todos los públicos, que conseguía mezclar la diversión con la tensión y el peligro, cosa que hoy en día pocas cintas de este género consiguen. A la magia de este tipo de producciones que con los recursos limitados de su época conseguían darle más vida que muchas películas actuales con los nuevos programas. Cintas que, aunque vieras que muchas cosas estaban hechas con cartón pluma seguías viviendo y sintiendo lo real, sólo porque el objeto estaba ahí y la trama y la aventura te hacen que el juego también te capture a ti. Haciendo cuestionarse tanto niños y mayores que harían si algún día se encontrasen con ese juego, y las maneras en la que podrían escapar de sus infortunios, haciéndote vivir cada instante de la película.

Convirtiéndose así en una película memorable para muchas generaciones.

Dibujante de cómic
Aplicada
Sutil

Fargo

por Isabel Pérez Páez

El buen hacer no significa buenaventura, un mal comienzo no tiene que implicar un calamitoso final. Nada es garantía de nada y todo depende del contexto: la casualidad puede tomar de la mano atentamente al viajero o arrojarlo a una zanja infinita, oscura y vacía.

Semejantes a las historias inventadas, las vivencias se conciben como una amalgama de hechos tangibles y deseos anhelados, y al igual que el bien y el mal la línea entre los dos mundos varía de grosor dependiendo del individuo. Al final, el tener que optar por acciones y símbolos representativos en un intento de definir este sendero de contingencia es a lo único que uno puede aferrarse para conseguir proceder y sobrevivir mientras que el resto mira y juzga.

Fargo es un cuento de suspenso y género policiaco que narra un testimonio con bordes difuminados, que hace humor negro de lo que en principio no se debería ni mencionar y donde el paisaje, el frío y lo vacante son personajes en sí mismos. Esta obra de arte es capaz de separarse de sí misma para ceder al espectador la libertad de tomar las resoluciones importantes, el reír, tomar bandos, o a veces simplemente se convierte en una corriente que invita a descansar y dejarse llevar por los acontecimientos. Son estas las maravillosas alternativas que solo una película con tan pocas pretensiones puede ofrecer.

Coen, J. (productor) Coen, J. (director). (1996) *Fargo* [Película]. EE.UU. y Reino Unido: PolyGram Filmed Entertainment y Working Title Films

Apasionada
Meticulosa
Didáctica

El quinto elemento

por Leila Pontiga Gaytán

Leelo es la única capaz de liberar la Luz Divina y salvar a la tierra de el mal que se aproxima.

Al igual que en la película, la protagonista de la obra es la propia Leelo, quien con su icónica ropa blanca no solo nos recuerda a la estética mística y retro-futurista del filme, sino que también contrasta con la oscuridad del fondo; como si su luz se alzara dentro la oscuridad del temido Maligno.

A su alrededor se encuentran las piedras que usa para liberar su poder y salvar a la humanidad, las cuales aunque también son importantes, no pueden compararse a ella. Por ello, estas no estacan tanto. Aparecen representadas con un discreto tono tierra que las convierte en un complemento al poder de Leelo, ensalzando así el elemento de la protagonista: el amor y su humanidad.

En definitiva, es un diseño sencillo que se centra en la representación de los cinco elementos en su forma física, creando una escena en la memoria del espectador a partir de los elementos mínimos.

Colaboradora
Apasionada
Audaz

Studio Ghibli

por Paula Ramírez Rivera

El enfrentamiento a reflexiones complejas acerca de las primeras etapas de la vida del ser humano es un elemento que destaca en los filmes del Studio Ghibli que, desde el año 1983, invaden al ser de una pasión que es despertada por las historias y personajes de sus obras. Tan reales y tan ficticias a su vez, nos evocan experiencias positivas, incluso nos recuerdan momentos especiales de la vida, como el dulce, que inunda de sensaciones agradables al paladar y que, al degustarlo, nos llevan a pequeños instantes del pasado que yacen grabados en la memoria, nos devuelven a esa mágica inocencia verde e imaginativa como 'Mi vecino Totoro' (Miyazaki, H. (director). (1988)) y 'El viaje de Chihiro' (Miyazaki, H. (director). (2001)) nos muestran.

Estando presentes siempre en la mente, las películas dejan su huella marcada en quien las disfruta, y nos arrojan de nostalgia cada vez que volvemos a contemplarlas, y en el caso de las golosinas, cada vez que las probamos, cada una con un sabor distinto, con una enseñanza diferente que han influido y acompañado al desarrollo personal y moral. Nos llevan por un recorrido alegórico que empieza con esta inocencia neonata ya mencionada, pasando por una, a veces dura adolescencia y sus dificultades que de un modo u otro nos hacen madurar para finalmente desembocar en un cambio donde el deber o compromiso se encarna en responsabilidades académicas y obligaciones laborales que salen a flote. Rememora el camino arduo pero satisfactorio del paso de la vida desde una deliciosa perspectiva.

Monstruos
Imaginación
Sueños

Monstruos S.A.

por Cristina Rodríguez de Medina

El mosaico representa a Michelle, hermana gemela desconocida de Mike Wazowski. Ella, al igual que él, es un monstruo redondo de un solo ojo, pero se diferencian en que Michelle es de color rosa, lo que se debe a su profundo amor por el jamón. Es asustadiza y muy chistosa y esto enfada siempre a su hermano Mike. En contraposición, es lo que la ha llevado a tener un precioso romance con Sulley. Todo esto lo veremos en la próxima película de Pixar Animation Studios y Walt Disney, Monstruos S.A en Ibiza, en la que los tres toman unas semanas de vacaciones para abandonar la aburrida empresa Monsters S.A y pasar un verano inolvidable.

Música
Baile
Pasión

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela

por Ana Romero Rico

Motivo sobre la película de cine Bollywood '*Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela*', que se trata de una adaptación modernizada de la obra '*Romeo y Julieta*' de William Shakespeare. Protagonizada por Deepika Padukone y Ranveer Singh, fue la quinta película con más recaudación de 2013.

La principal característica que comparten este patrón y el film es la paleta de colores, en la cual dominan el magenta, azul, amarillo y el rojo. Estos tonos se encuentran en prácticamente toda la cinta y se pueden observar especialmente.

Al pensar en *Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela*, lo primero que se le viene a uno a la cabeza son armas. Las pistolas son un elemento que aparece prácticamente todo el rato y en los momentos más importantes de la película: en la primera escena y en la última, cuando se conocen los protagonistas, cuando intentan hacer las paces entre las dos familias y cuando al final se reconcilian. No poner una pistola en el motivo es algo inconcebible.

El patrón de repetición pretende ser estéticamente bonito al igual que la película, con un diseño que recuerda a las vestimentas tan características de la India, con sus estampados y bordados que hacen imposible dejar de mirarlos.

Romántica
Original
Técnica

Amelie

por Amelia Salmoral Pérez

Una historia de amor original y creativa, una comedia con una magia singular. Una magia que caracteriza a uno de los personajes más tiernos y queridos del cine europeo.

El motivo de mi patrón no es otro que el de representar las mayores virtudes de la muchacha de Montmartre: Carismática, soñadora, creativa y empática

El encuentro con la felicidad hace de esta película una de las favoritas de los amantes del amor. Aire de misterio y técnica impecable, son algunos de los objetivos que he querido conseguir con este ejercicio, un patrón que reúne las características principales de los fotogramas con aroma a tebeo que envuelve a esta joya del cine europeo.

Crítica
Irónica
Realista

El Grinch

por Estefanía Sánchez Díaz

Conocido por otros asuntos ajenos al cine, este polémico protagonista ha hecho infinidad de cameos en el cine por lo que, junto con el gusto de la diseñadora por la crítica social, se han unido para dar este patrón.

La relación entre el personaje (incorrectamente) político y la película es un chiste inspirado en la llamada viral que mantuvo con una niña estadounidense de siete años a la cual casi arruina la Navidad dejándole caer que Santa Claus no existe.

La paleta de colores utilizada está conformada básicamente por variaciones de verde ya que es el color principal del personaje al que se hace referencia. Un guiño navideño con el rojo y blanco del traje, de formas muy sencillas (un rombo y una circunferencia modificada) para no retirar atención al retrato. Igual con el fondo, de un azul marino neutral, que no pretende sino resaltar el motivo.

En lo que respecta al retrato está completamente realizado con la herramienta pluma con el objetivo de lograr líneas de expresión bruscas y puntiagudas, recurso gráfico común en la representación de personajes malvados.

Además, se ha utilizado alguna circunferencia con un degradado radial para, por ejemplo, la claridad de las ojeras inconfundibles de este político.

Sangre
Intriga
Color

Los odiosos ocho

por José Miguel Sánchez Prieto

El trabajo de Quentin Tarantino es una obra impecable, por tanto, un referente artístico para muchos amantes del cine. Este autor ha sido destacado varias veces por sus obras y en concreto, “Los odiosos ocho”, fue galardonada hasta ocho veces –valga la redundancia- el año de su estreno.

Una obra extremadamente virtuosa, con mucho gusto y casi hipnótica que no deja indiferente a cualquiera que la disfruta.

El trabajo realizado en Illustrator para este ejercicio es básicamente la representación del personaje principal de espaldas, en una de las escenas de la película, repitiendo su figura hasta ocho veces, el número de personajes de la historia y con un fondo de color rojo sangre, algo muy característico en la obra de este director. El diseño está configurado mediante planos, algo muy sintetizado que adquiere un carácter primitivo, construyendo la figura principal con tres colores en escala de grises.

La película está ambientada en el Western del siglo XIX, por tanto las vestimentas de la época no eran muy coloridas, aunque a Tarantino le gusta jugar con la saturación de los ropajes en sus trabajos.

El fondo, como hemos comentado aparece en un plano de color rojo sangre, color que aparece y en abundancia, en toda la filmografía de este autor. Películas como “Pulp Fiction”, “Kill Bill” (producida en dos partes) o “Gjango desencadenado” son testigos sangrientos y obras maestras de la historia del cine.

Mudo
Bombín
Vagabundo

Tiempos modernos

por Paula Uceda Sánchez

Considerado una de las figuras más relevantes del cine mudo en los comienzos de la historia cinematográfica, Charles Chaplin es aún un referente clave en la actualidad gracias al estilo propio de sus filmes, y sobre todo, por dar origen a uno de los personajes más icónicos del mundo televisivo y cinematográfico.

Bajo bombín, un holgado traje, y los ojos maquillados de negro junto con el frondoso y cuadrado bigote conforman la figura de Charlot, un personaje multidisciplinar de expresiva gestualidad que, sin perder su esencia, Chaplin encarnó en diversidad de papeles y registros como el protagonista principal de sus propias películas.

Aunque estas se asocian rápidamente a un género cómico o humorístico en el que la búsqueda de la diversión y entretenimiento del espectador es el fundamento y lo principal en sus obras; Chaplin ha sabido también aprovechar esta cualidad para transmitir a modo de moraleja, un mensaje más profundo, al igual que indirecto.

Fue a través de la ironía como llevó a pantalla temas tan crudos como la pobreza, la dictadura nazi o el lado oscuro del capitalismo,... dando lugar a míticas escenas del cine tan reconocibles como el propio personaje.

Épica
Gráfica
Perfeccionista

Los inmortales

por Irene Ugolini Sánchez-Barroso

Los Inmortales es, por excelencia, el gran referente de cine de culto de fantasía de los '80 y un filme al que viene ineludiblemente encadenada la gran figura de Christopher Lambert.

Esta película se convierte rápidamente en un símbolo del género; gente de a pie, jamás interesada en dejar volar la imaginación, se encuentra de pronto frente a una fanfarria de épicos duelos a muerte, magia, escocia del siglo XVI y música de Michael Kamen y Queen. Este despliegue de efectos, de rayos, fantasía y el profundo estrabismo de Lambert definen un enfoque puro y personal no solo de un metraje, sino de su género y de su estética ochentera y pintoresca. Los cromatismos exacerbados definen una relación convulsa con un actor que se tambalea entre el cine comercial y la serie Z, al mismo tiempo meme e icono.

Al final, nada cambia que Christopher Lambert sea el símbolo irremplazable de una generación y de una época, que rompa frontera y se vuelva auténticamente inmortal a través del cine.

Davis, P. S., Panzer, W. N., Monell, E. C. (productores) y Mulcahy, R. (director). (1986) *Los Inmortales* [Película]. EE.UU. y Reino Unido: Thorn EMI Screen Entertainment y Highlander Productions Limited.

Musical
Comedia
Ciencia ficción

The Rocky Horror picture show

por Carolina Valenzuela Rivero

Teniendo en cuenta que el patrón que se ha elegido es de una película, basada en un musical de comedia en el que el público puede interactuar con el espectáculo, cuando hace una representación de la obra, se perseguía que se conociera más sobre esta película basándonos en la ilustración del protagonista, siendo la carátula de la película, un exótico científico travesti que durante toda la película se muestra tan sugerente, sin ningún tipo de prejuicios se muestra tal y como es, normalizando algunos conceptos de nuestro día a día.

White, M y Adler, L. (productores) Sharman, J. (director). (1975) *The Rocky Horror Picture Show* [Película]. Reino Unido/EE.UU.: Michael White Productions

Mononoke
Máscara
Humanidad

La princesa Mononoke

por María José Valero Foncubierta

Mononoke es una palabra de origen japonesa que se utiliza para referenciar a espíritus, demonios, fantasmas y seres mitológicos. Por ello en la película se refieren al personaje de Sen como Mononoke debido a que convive con estos espíritus y los protege y apacigua ante los constantes enfrentamientos con las poblaciones humanas.

San es una mujer fuerte que lucha por el bienestar de los suyos y la protección de su hogar, aunque en esta película el protagonista es un chico, el personaje de Mononoke no se ve solapada ni por su presencia ni por su papel protagonista, sino que guía al personaje principal por el buen camino para que se dé cuenta de cuál es la verdadera situación en la que se encuentran.

Esta película de animación de carácter fantástico se ha convertido con los años en una película de culto para aquellos amantes de la cultura japonesa en occidente.

Por todo ello quise realizar mi patrón usando como motivo principal la máscara de Mononoke que usa Sen a la hora de combatir contra los humanos. Tiene muchísimo valor simbólico ya que cuando lleva la máscara simboliza la conversión en Mononoke,

renegando de su propia humanidad, al ver la insensibilidad y el poco respeto que le muestran los humanos al bosque y a los seres mitológicos que allí viven.

Curiosa
Sincera
Sencilla

Chucky

por Melanie Vera Montero

Chucky, el muñeco más terrorífico jamás conocido por cualquier cinéfilo del terror. Una amenaza para cualquier niño que visualice esta película, dejará de confiar en sus más amados juguetes de su estantería.

Un retrato de lo más característico de este muñeco, con todas sus marcas que dejan ver sus intenciones más oscuras. Lo retratan sus colores más característicos de fábrica antes de llegar a ser maligno, pero que a la vez denotan en él maldad y simbolismo de la sangre que derramará en cada acto de sobresalto que a todos nos lleva al momento culminante del miedo. Nadie sabe lo que esconde detrás de esos ojos azules y esa cara de muñeco para niños, fabricado para ser una parte más de una familia. Aunque cuando nadie lo espera se transforma en un pequeño monstruo armado con el pelo colorado y con ganas de matar al más inocente movido por el alma de un difunto malévolo.

Para aquellos que aman el cine de terror, es una película obligatoria, porque cada una de las películas nos hace temblar de miedo. La pasión por el terror y el gusto inexplicable por pasar un mal rato tras una pantalla en una habitación a oscuras no lo comprende nada más que quien lo vive. Esa sensación tras ver una película de mucho miedo, de que todo lo que te rodea puede ser peligroso, que cualquier ruido puede ser algo amenazante, esa sensación de correr peligro aun sabiendo que lo que has visto en la película no es una historia real.

Empoderamiento
Mujer
Cofrade

Mi querida cofradía

por Ángel Francisco Villalta Jiménez

Creemos que en la actualidad vivimos en una sociedad muy avanzada y si nos centrándonos concretamente en el ámbito cofrade, aún nos falta mucho por madurar, ya que es inconcebible que dentro de núcleos tan importantes que defienden la fe y la palabra de Dios, halla una diferencia tan latente aún entre las actividades que tiene que realizar una mujer y un hombre dentro de una hermandad. Mi Querida Cofradía, nos viene a retratar un poco la actualidad cofradera que se vive hoy en día, mayormente en Andalucía pero podría ser aplicable seguramente a toda España. Es una película que con un toque de humor negro viene a relatarnos la lucha de dos candidaturas, una dirigida por un hombre y otra por una mujer para tener el título de hermano/a mayor de una cofradía, haciendo visibles una serie de comportamientos, estereotipos y demás, qué clavan perfectamente el panorama que se ve en el día a día, aunque cada vez menos, en algunas hermandades, en favor de los hombres por el simple hecho de serlo. Por ello en este patrón se usan algunos elementos que empoderan a la mujer con esa idea clara de darle importancia, de dedicárselo a su figura comparando la mujer actual con la Virgen María y para ello se emplea el elemento más característico de una mujer en semana Santa que puede ser la peina para colocarse la mantilla relación con el anagrama Mariano para establecer una relación entre ambas figuras sumado a un ramillete de claveles que simboliza la pasión y lo que tienen que luchar para hacerse notar en este mundo de hombres.