

MEMORIA TRABAJO FIN DE GRADO

LA CIUDAD DE LAS BESTIAS DISEÑO DE PERSONAJES Y CONCEPT ART

CARLOS VELÁZQUEZ AYALA
Grado en Comunicación Audiovisual

Tutor:
Francisco Perales Bazo

 fcom
Facultad de Comunicación

Curso académico: 2017/2018

INTRODUCCIÓN	3
FICHA TÉCNICA	5
PERSONAJES.....	6
ALEX COLD.....	6
NADIA SANTOS	6
BOROBÁ	7
KATE COLD.....	7
WALIMAI.....	8
LUDOVIC LEBLANC	9
CESAR SANTOS	9
LA BESTIA.....	10
PROCESO y CONCLUSIÓN.	11

INTRODUCCIÓN

Comienzo este proyecto con la idea de unir dos de mis pasiones, cine y arte, buscando el departamento que me dé la posibilidad de crear y dando con el diseño de personajes y el concept art. Para esto me ha sido muy útil mi experiencia en la carrera de Bellas Artes, de la cual realicé dos cursos entre 2011 y 2013 en la Universidad de Sevilla, antes de decidir cambiarme a Comunicación Audiovisual.

Partiendo de esta premisa, decido cual será el fin del proyecto: Simular el papel de uno de los diseñadores y dibujante dentro de la preproducción de una hipotética película de animación. Entonces comienzo a barajar ideas para la ‘película’, en un principio con la intención de desarrollar personajes originales a partir de una sinopsis inventada. Pronto desecho esto para cambiarlo una obra real, lo cual se amoldaría mucho más a un trabajo a partir de un guión existente. A partir de aquí comienzo la búsqueda de películas para un posible remake en animación, cómics para una serie de dibujos animados o anime o libros para adaptarlos a la gran pantalla, dando así, en mi biblioteca, con ‘La ciudad de las Bestias’, un libro de aventuras juvenil que leí hace años y que recordaba con cariño por la temática de aventuras en la naturaleza mezcladas con un realismo mágico adaptado para adolescentes.

Siempre me he sentido atraído por las historias de aventuras de jóvenes amigos: Cuenta conmigo, Los Goonies, Super 8... sobre todo cuando les pasaban cosas algo... ‘mágicas’ y cuanto más increíbles, mejor.

Cuando doy con este libro no paro de pensar lo perfecto que es para llevarlo al cine dado su posibilidad de continuar con por lo menos dos secuelas, al pertenecer a la trilogía: *Las Memorias del Águila y el Dragón*, completada con con *El Reino del Dragón de Oro* y *El Bosque de los Pigmeos*, me pregunto si ya se habrá hecho, descubriendo con sorpresa que no y el único intento en 2007 de grabarla nunca se llevó a cabo.

Corriendo comienzo a releer el libro y ponerme a dibujar... con la intención de diseñar todos los personajes, escenarios, props y animales, incluyendo plantas para los escenarios y paletas de colores. Por supuesto, esto es demasiado y leyendo los libros de ‘*The art of...*’ me doy cuenta de la cantidad de artistas que hay en las producciones, por lo que decido reducir el proyecto a únicamente personajes principales y algunas ilustraciones de *concept art*. Siendo estos: Alex, Nadia, Borobá, Kate, Walimai, Cesar Santos, Ludovic Leblanc y por supuesto, la ‘bestia’.

El concept art, también conocido como desarrollo visual, es el diseño inicial utilizado para desarrollar la apariencia y la ‘actitud’ de un proyecto, desde películas de animación a videojuegos. Profesionalmente se iniciaría con un bosquejo, y después de haber recibido el visto bueno por parte del director del proyecto, se traslada a un modelador 3D o a un ilustrador, para convertirlo en una representación visual más precisa, pero aun en ese punto, no llega a ser el diseño final de los personajes, escenario o props sobre los que se está trabajando.

Para todo ello, haciendo bocetos a lápiz sobre papel y digitalizando los luego mediante una tableta gráfica y *Photoshop*.

FICHA TÉCNICA.

Autor/a: Isabel Allende.

País: Chile.

Género: Aventura fantástica.

Fecha de publicación: 2002.

Formato: Adaptación cinematográfica de novela.

Número de páginas: 300.

Editorial: DeBolsillo.

Público objetivo: Entre 8 y 16 años.

Duración aproximada: 110'

Sinopsis corta:

Alexander Cold es un muchacho americano de quince años que parte al Amazonas con su abuela Kate, periodista especializada en viajes. La expedición se interna en la selva en busca de una extraña bestia gigantesca. Junto con su compañera de viaje, Nadia Santos, y un centenario chamán indígena, Alex conocerá un mundo sorprendente y juntos vivirán una gran aventura.

Sinopsis larga:

Cuando la madre de Alexander Cold y sus hermanas enferma, su padre John Cold no tiene más remedio que separarlos y enviarlos con sus abuelas, entonces Alex se marcha solo a Nueva York donde vive su abuela Kate, quien se lo lleva junto con ella a una expedición a lo más profundo del Amazonas en busca de una misteriosa bestia que ya ha acabado con la vida de varias personas. En el remoto pueblo de Santa María de la Lluvia se reúnen con el resto del grupo que les acompañará, El guía Cesar Santos junto con su hija Nadia, El profesor Ludovic Leblanc, la doctora Omayra Torres...

Conforme se adentran en la selva, los expedicionarios son observados de cerca por las tribus indígenas que ahí habitan y comienzan a sufrir misteriosos ataques... hasta que Nadia y Alex son secuestrados por la Tribu de la Niebla. Estos consiguen ser aceptados como miembros de la comunidad al demostrar su valor y son guiados por el chamán Walimai hasta el interior del gran tepuy¹, donde descubren lo que los cazatesoros conocen como... El Dorado y donde Alex espera encontrar la cura para su madre y Nadia la salvación de los indios.

¹ Formación rocosa muy grande y elevada, aislada, de pendiente vertical y cima plana, propia del macizo guayanés. (Real Academia Española)

PERSONAJES

A continuación expongo una descripción objetiva ajustada a lo mostrado en el libro y subjetiva según cómo yo los imagino e intentado mostrarlos en su diseño.

ALEX COLD

Es el protagonista de la historia tiene 15 años y vive con su padre y sus hermanas pequeñas. Tiene los típicos problemas con los abusones del colegio y le gusta una chica que solo conoce de pasada. Antes de la enfermedad de su madre solía ir a menudo a escalar con su padre, en lo que reconoce que es bastante bueno, igual que tocando la flauta, su otra pasión heredada de su abuelo, un famoso flautista.

Tiene un carácter taimado cuando no se encuentra confiado con los que le rodean, pero una vez cómodo puede llegar realmente a enfurecerse. Desde el primer capítulo vemos que lo único que quiere es que se le trate como a un hombre adulto, por lo que no parara de intentar demostrar lo maduro que es.

No tenemos una descripción física del niño durante su paso por el Amazonas pero al ser un chaval de ciudad acostumbrado a la montaña, es suposible que una indumentaria de escalador sea lo más probable y lo más apropiado que tenga en su armario, es decir: camiseta de algodón y pantalón corto de un material resistente.

En cuanto a los colores, he elegido blanco para la camiseta como color neutral, al igual que su abuela y verde oscuro para los pantalones.

Su tótem en el Jaguar.

NADIA SANTOS

Aunque no se diga la edad exacta de Nadia, sabemos que aparenta la edad de la hermana pequeña de Alex, es decir, entorno a los 12 años. Es una chica muy madura para su edad, que al igual que Alex sabe lo que es vivir alejado de una madre. Se ha criado junto con su padre en Santa María de la Lluvia, en plena selva amazónica y conoce muy bien sus entresijos y la forma de vida de los indios que allí habitan.

Su afán, inculcado por su padre, es proteger la forma de vida de los indios nativos, amenazada por las cada vez más frecuentes y agresivas tandas de cazatesoros que se adentran en la selva y no

sienten respeto quienes llevan ahí miles de años, en convivencia pacífica con la naturaleza y sienten la necesidad de “occidentalizarlos”. Esto le ha hecho desconfiar de la mayoría de extranjeros que visitan su pueblo, pensando que lo único que quieren es explotar esas tierras sin control.

De Nadia si que tenemos una descripción más precisa de su apariencia:

“Tenía el cabello crespo y alborotado, desteñado por el sol, los ojos y la piel color miel; vestía shorts, camiseta y unas chancletas de plástico. Llevaba varias tiras de colores atadas a las muñecas, una flor amarilla sobre una oreja y una larga pluma verde atravesada en el lóbulo de la otra. ”

Para mi diseño he escogido un color clarito para la camiseta, casi desteñado por el uso y el sol, es una camiseta heredada y que le está claramente grande aunque haya cortado las mangas a su gusto. Las calzonas de un color azul oscuro.

Su tótem es el Águila.

BOROBÁ

El inseparable monito de Nadia, es pequeño y aún más desconfiado que Nadia, solo confía en ella y va siempre subido a su cabeza o enganchado a su cintura.

Para su diseño busqué diferentes razas de monos pequeños que vivan por la zona en la que se desarrolla la historia, y después descartar razas como el tití o el mono araña, centre mis dibujos en el saimiri o “mono ardilla”, aunque realmente Borobá no pertenece a ninguna raza real. Aunque en el libro se dice que su color de pelo es negro, basándome en esta raza y en otros animales personajes de películas, decidí cambiarlo por algo más llamativo y original, haciendo pruebas con el amarillo pero decantándome finalmente por el naranja y rosado para el rostro y manos.

Finalmente para darle un toque más divertido y original decidí separarle las paletas y que recordase a un niño travieso y levantarle un mechón en la coronilla.

KATE COLD

La abuela de Alex tiene sesenta y cuatro años y una escritora de reportajes de naturaleza y aventuras para revistas como *National Geographic*. Lleva años dedicándose a esto y su

apartamento en la ciudad de Nueva York está completamente lleno de recuerdos de sus viajes; plumas, huesos, pieles, estatuillas, collares...

Es una mujer muy confiada en sí misma, y no es para menos dada su amplia experiencia y sus extensos conocimientos, siempre va a tener una forma de solucionar cualquier problema. Tiene una actitud, de primeras, dura con su nieto: no va a recogerlo, parece que no le ayuda... porque su plan es convertirlo en alguien independiente pero sobretodo que el mismo se de cuenta de que es capaz de hacer muchas cosas el solo. En cuanto al aspecto físico, Allende nos hace una muy buena descripción de Kate, por lo que su diseño ha sido relativamente fácil de fijar:

“...era flaca y musculosa, pura fibra y piel curtida por la intemperie; sus ojos azules, que habían visto mucho mundo eran fríos como puñales, el cabello gris, que ella misma se cortaba a tijeretazos sin mirarse al espejo, se paraba en todas direcciones, como si jamás se lo hubiera peinado. Se jactaba de sus dientes, grandes y fuertes (...). Bebía vodka y fumaba tabaco negro en una pipa de marinero. Invierno y verano se vestía con los mismos pantalones bolsudos y un chaleco sin mangas con bolsillos por todos lados, donde llevaba lo indispensable (...)”

WALIMAI

Walimai es un chamán de incontables años amigo y respetado por todas las tribus pero sin ser miembro realmente de ninguna. Es una persona muy sabia, en paz con la naturaleza, sabe hablar todos los idiomas de la selva y puede hacer pequeñas muestras de magia. Va siempre acompañado del espíritu de su esposa, que flota a su lado, pero solo cuando ella quiere, puede ser visto por aquellos puros de corazón.

Es un anciano muy tranquilo, ha vivido suficiente para saber que las prisas no son necesarias, sabe cómo tratar con todo el mundo y conseguir su único propósito de vivir en paz.

“ (...) pudo ver a la luz de la luna a un hombre increíblemente anciano. Parecía haber vivido siglos a pesar de su postura erguida y sus movimientos ágiles. Era muy pequeño, Alex calculó que medía menos que su hermana Nicole, quien solo tenía nueve años. Usaba un breve delantal de fibra vegetal y una docena de collares de conchas, semillas y dientes de jabalí cubriendo el pecho. La piel, arrugada como la de un milenario elefante, caía en pliegues sobre su frágil esqueleto. Llevaba una corta lanza, un bastón del cual colgaban una serie de bolsitas de piel y un cilindro de cuarzo que sonaba como un cascabel de bebé.

Para Walimai he usado como referencias fotos jefes indios reales de la zona, tomando así ideas sobre las plumas, indumentarias o piercings.

LUDOVIC LEBLANC

El infame Ludovic Leblanc es un famoso “aventurero” conocido por un libro sobre las tribus que habitan en el Amazonas que escribió a partir de una breve estancia allí y que está repleto de falacias y exageraciones. Increíblemente egocéntrico y machista, Ludovic, siempre habla de sí mismo en tercera persona, como si estuviera citándose a sí mismo para darle importancia a unas sentencias inventadas también por él.

Para plasmar sobre papel profesor Ludovic intente unir la descripción que Isabel Allende hace de él en el libro:

“Un hombrecillo de unos cincuenta años, bajo, flaco, nervioso, con gesto permanente de desprecio o de crueldad en los labios y unos ojos hundidos de ratón. Iba disfrazado de cazador de fieras al estilo de las películas, sombrero australiano decorado con plumitas de colores.”

Con el cazador de la película “Jumanji”, por eso descarté el sombrero australiano para cambiarlo por un casco de cazador, que pienso le da un aspecto más fiero, aunque manteniendo las plumas. El resto, salvo el bigote, característico de personas estrictas, está todo sacado del libro.

CESAR SANTOS

El padre de Nadia es el guía de la expedición y quien mejor conoce la zona. Es una persona afable y de buen carácter que al igual que su hija, ha vivido ya malas experiencias con extranjeros en busca de fama y fortuna.

“ (...) un hombre alto, con un perfil afilado de pájaro, facciones viriles y expresión abierta, la piel curtida por la intemperie y una melena oscura amarrada en una cola en la nuca.”

Para la ropa de César me inspiré en el famoso Bear Grylls², conocido por su programa de televisión “El Último Superviviente”, ambos son adultos con increíbles habilidades de supervivencia una asombrosa orientación. Este suele ir con camisa de algodón sobre una camiseta lisa y pantalones desmontables con grandes bolsillos así que utilice una ropa similar para el padre de Nadia.

² Scout, militar y presentador de programas de TV de supervivencia como: El último superviviente (*Man vs. Wild*) o Famosos en peligro (*Bear's mission*)

Es una persona consecuente con el planeta y su consciente del impacto que produce el excesivo consumo en este, estos son valores que intenta enseñar a su hija Nadia por lo que la ropa de ambos tiene ya varios años de uso intensivo que se aprecian en desgastes y remiendos.

LA BESTIA

Es un animal fantástico pero inspirado en animales reales, de hecho, cuando los niños lo ven por primera vez, plantean la posibilidad de que sea un antepasado de los perezosos que ha quedado aislado en esta asilada parte del planeta.

Son animales muy lentos y tranquilos pero que han llegado a desarrollar un idioma propio que el mismo Walimai conoce y con el que se comunican. En este aspecto a mi me recordaron a los Ents³ del Señor de los Anillos, criaturas ancestrales, que han vivido siglos y que se reúnen en concilios donde, lentamente y después de mucho debatir, llegan a algún punto. Estos movimientos tan tranquilos le imposibilitan cazar, por lo que su dieta es principalmente vegetariana. Esta misma lentitud les impide huir con rapidez en caso de necesidad, para ello han desarrollado un sistema para emitir un hedor tan insoportable que hace perder el conocimiento a quien lo huele. Esto hace que ningún humano fuera de los indios lo haya visto jamás, creando esta leyenda a su alrededor. Con los indios mantienen una relación simbiótica, ellos los defienden de intrusos y los indios les llevan sacrificios cual dioses.

Para dibujar a la bestia cree un personaje a partir de los perezosos, pero erguidos, de hasta más de dos metros de alto, con pelaje marrón oscuro y cuatro garras por pata, tres grandes y una corta lateral. Los ojos separados y la boca muy ancha. Un riesgo que corría al dibujar este animal era que se pareciese demasiado a Chewbacca, de Star Wars.

³ Raza de seres inteligentes parecidos a árboles, pertenecientes a la novela: El Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien.
(Tolkienpedia. Recuperado de: <http://esdla.wikia.com/wiki/Ents>)

PROCESO y CONCLUSIÓN.

Después de elegir el proyecto y el libro sobre el que trabajar, el siguiente paso que di fue una segunda lectura subrayando y marcando todos los datos que me pueden ser útil a la hora de plasmar los personajes y escenarios: descripciones, paisajes, conversaciones, acciones... y es aquí cuando decido qué personajes voy a dibujar y en que orden. El primer personaje que comienzo a esbozar es Nadia, aunque a la vez también bosquejaba a Alex, ambos tuvieron una evolución similar por lo que el resultado final es también parecido.

Cuando elijo qué dibujos voy a meter en el trabajo los escaneo y comienzo a entintarlos y colorearlos digitalmente usando *Photoshop* y una tableta grafica. Este ha sido un proceso de aprendizaje intensivo ya que mi practica, con la tableta y estas herramientas, previa a este proyecto era muy escasa, por lo que he necesitado de búsqueda de tutoriales, experimentación y sobretodo probar y practicar diferentes técnicas (geométrico, lineal, realista...) y diferentes *brushes*⁴ (planos, abstractos, puntos...).

Algo a evitar que he aprendido durante el dibujo es, centrarse en un diseño. Cuando tu objetivo es encontrar la apariencia que mas puede decir de un personaje con solo verlo no puedes perder tiempo dibujando demasiadas poses de una misma idea sino que debes pasar a otra para luego volver al anterior con las ocurrencias nuevas que has conseguido.

En definitiva, estoy contento con este proyecto porque he conseguido juntar dos pasiones y me he acercado, aunque de manera simulada, a un papel dentro de la producción creativa de una película que me encanta y donde estaría encantado de participar en un futuro. He puesto en práctica nociones aprendidas tanto en Comunicación audiovisual como en Bellas artes, he practicado y he aprendido técnicas nuevas que me servirán más adelante en nuevas empresas que emprenda.

Carlos Velázquez Ayala.
Septiembre de 2018.

⁴ Diferentes "pinceles" usados en *Photoshop*.

BIBLIOGRAFIA

- Allende, Isabel. (2002). La Ciudad de las Bestias. Chile: DeBolsillo.
- Arteneo (2015). Arteneo. Concept Art: ¿qué es y por qué es tan importante? Recuperado de: <https://www.arteneo.com>
- Clarín. (2007). Clarín. Último momento. Recuperado de: <https://www.clarin.com>
- Cotta Vaz, Mark. (2004). The Art of The Incredibles. San Francisco, USA: Chronicle Books.
- Finch, Christopher. (1994). The Art of The Lion King. New York, USA: Hyperion.
- Goldberg, Eric. (2008). Character animation crash course!. Canada: Silman-James Press.
- Hernandez, Jesus Alfonso. (2016). La cuadra universitaria. El viaje del héroe según Joseph Campbell (Monomito). Recuperado de: <https://www.lacuadrauniversitaria.com>
- Julius, Jessica. (2016). The Art of Brave. San Francisco, USA: Chronicles Books.
- Lasseter, John. (2017). The Art of Coco. San Francisco, USA: Chronicle Books.
- Lasseter, John. (2000). Toy Story. The Sketchbook Series.. Massachussets, USA: Applewood Books.
- Lerew, Jenny. (2012). The Art of Brave. San Francisco, USA: Chronicles Books.