

2.1

Melissa Siles
Proyectos Integrales II / 2014

**SPECULUM AMORIS.
PROYECTO PERSONAL DE ILUSTRACIÓN**

"*Speculum Amoris* es un proyecto personal de ilustración que busca expresar y compartir de manera gráfica ideas, pensamientos y sentimientos sobre el amor/desamor y vínculos interpersonales, contenidas en un Libro de Artista y una exposición.

Está dirigido a personas sensibles que disfrutan del arte y del dibujo y tiene como finalidad la promoción de mi marca personal como diseñadora, además de generar empatía con otras personas que hayan vivido experiencias afines a las mías. Para ello se realizó una serie de dibujos recogidos en un libro cuyas ilustraciones, además de contar historias, explican situaciones desde mi punto de vista y asocian ideas gráficamente.

 **SPECULUM AMORIS ES UN
PROYECTO PERSONAL DE ILUSTRACIÓN**

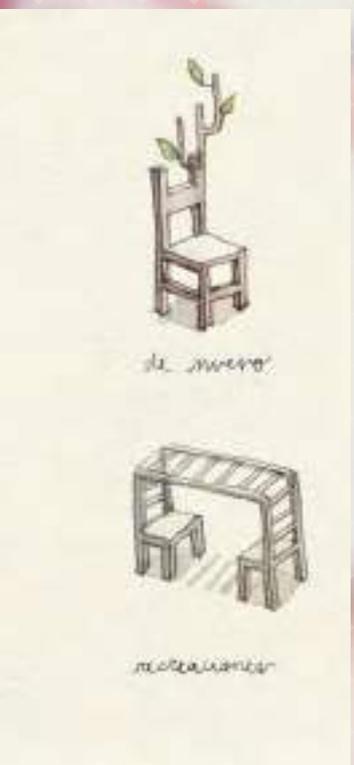
El proyecto gira en torno a tres ejes. En primer lugar, la ilustración, como dibujo manual y representaciones personales. En segundo lugar, las historias, cotidianas e inspiradas en versos de poesía. Finalmente, lo simbólico en cuanto a lo sensible y los sentimientos protagonistas de las ilustraciones, poniendo especial énfasis en el amor y el desamor.

Tanto el libro, como la exposición y el proyecto en general en todas sus etapas buscan compartir con la gente, implicándola mediante representaciones de cuestiones cotidianas que les sean familiares, relacionadas al amor/desamor y otros sentimientos expresados desde mi punto de vista como ilustradora. De esta manera, se pretende que el proyecto sensibilice a las

personas, conectándolas con afectividad a través de una comunicación sensible mediante imágenes.

Con *Speculum Amoris* busco recordar la importancia de expresar y compartir sentimientos proponiendo al dibujo como medio ideal para dicho fin. Además, mediante la publicación de un libro de artista, quiero aportar un estilo de ilustración diferente, sensible en tanto al contenido, que vaya más allá de la mera representación y de lo decorativo, cargándola de emotividad y simbolismo que remitan a ciertos sentimientos y situaciones vividas. Además de las ilustraciones enmarcadas, hay esculturas pequeñas de los personajes del libro, un libro de estampillas coleccionables, pines de tela, etc. El posicionamiento en las redes continuará y promocionará este merchandising, haciendo que los usuarios recuerden y difundan el proyecto.

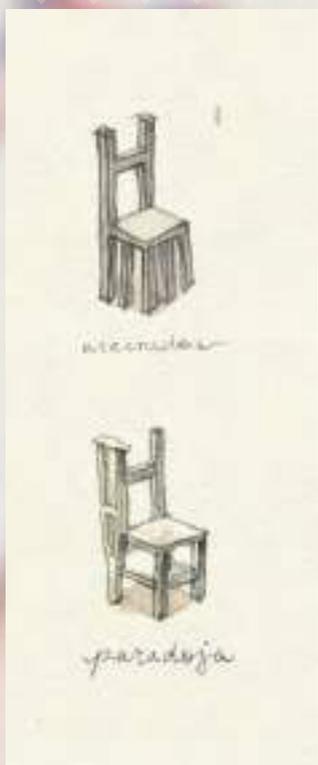

de invierno

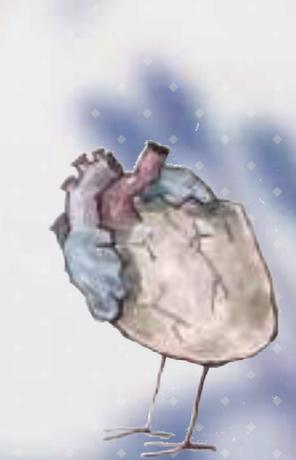
recuerdos

recuerdos

paradoja

LIBRO DE ARTISTA: ANTECEDENTES

El libro de artista, es un libro en el cual el contenedor y el contenido forman parte de un conjunto coherente que expresa el pensamiento plástico del artista. Es el arte autónomo, sin sujetarse/subordinarse.

“EL SENTIDO DEL LIBRO
ES EL LIBRO EN SU TOTALIDAD
NO LO QUE CONTIENE”

MOGLIN DELACROIX

Como antecedentes del proyecto se tomaron en cuenta los trabajos de dos artistas reconocidos cuyos objetivos, técnicas, piezas y formas de trabajar en los proyectos desarrollados son similares a lo que pretendo hacer con *Speculum Amoris*.

En primer lugar, Santiago Carusso con *El Eco de mis muertes*. Es un libro de artista en el cual recoge pasajes de la obra de Alejandra Pizarnik que ilustra de una manera muy personal en un libro en el cual la imagen prevalece.

Por otro lado, el argentino Pablo Bernasconi que en su trilogía (*Pinales, Retrato y Bifocal*) pretende traducir gráficamente ideas que provienen de distintas fuentes (libros, películas, estados de ánimo). El resultado es una serie de ilustraciones en collage que recoge en sus tres libros y en una exposición en simultáneo a la publicación del tercer libro.

Estos no son los únicos libros de artista que me gustaría mencionar. Es digno de mención el arte de Tim Burton presente en el libro *The Art of Tim Burton*, que muestra tanto por dentro como por fuera el mundo de su autor, y que está vinculado con una página web.

El australiano Shaun Tan hace algo parecido con *The Bird King: An Artist Notebook*, una recopilación de sus bocetos y trabajos que permiten al lector sumergirse y entender un poco de su forma de trabajar y sus procesos.

EL PROYECTO

Previo al proyecto, se realizó una investigación sobre los conceptos más comunes que engloban tanto el Amor como el Desamor. Se seleccionó citas y pasajes de obras literarias y/o canciones.

Se elaboraron postales y videos para generar expectativa. En simultáneo se inició el funcionamiento de la página web de mi marca personal y de redes (facebook y twitter) que permanecerán activas en los tres niveles. En una segunda etapa, en paralelo a la publicación de libro, se realizará la exposición que integrará una instalación y proyecciones para generar una experiencia transmediática, evocando las estaciones del libro traducidas en espacios: primavera, otoño, invierno. Por último, se procederá con la tercera etapa que tendrá como protagonista el merchandising, para lo cual se elaborarán objetos que los usuarios puedan llevarse a casa a modo de tótem, que les evoquen ciertos sentimientos y situaciones vividas.” **M. S.** ///

