

WINTERMUTE FORWARDING

DIBUIX NARRATIU.
AMPHISBAENA
UNCHAINED
//UNA HISTORIA DE PINOCCHIO
LAURA GARCÍA//FERRAN CLAVERO

INDEX

L'inici.	3
Referents	4
Altres referents.	6
Guió Gràfic, l' <i>Storyboard</i> .	7
Treballs, Laura García.	9
Esboços.	10
Art Final.	14
Treballs, Ferran Clavero.	21
Esboços.	22
Art Final.	26
Metodologia. El desafiament d'Amphisbaena.	33
El resultat, Amphisbaena <i>Unchained</i> , <i>una historia de Pinoccio</i> .	35
Conclusions Ferran Clavero.	44
Bibliografia.	45

Copyright 2023 Laura García i Ferran Clavero per les il·lustracions.

Una maquetació de

L'INICI.

Aquest projecte neix d'un exercici narratiu col.laboratiu i des d'un primer moment es va decidir per tractar les adversitats que es creuen per la vida de les persones, no es volia parlar de les solucions, sinó del mateix fet de trobar-s'hi. Es va voler que proposta gràfica fos informal i els textos agafessin un caire més seriós i reflexiu. Per a la seva execució es va optar per o escenari de conte clàssic, després d'una revisió de diversos d'ells l'elecció es va decantar per Pinotxo i en concret l'escena de la balena, pel seu dinamisme narratiu i pel seu encaix amb la idea de trobada que volíem plasmar.

REFERENTS.

Els referents que trobem per aquest treball són presents tant en obres impreses com en pel·lícules. Pinotxo és una obra universal, així ens ho demostra la gran quantitat i varietat de referències que podem trobar.

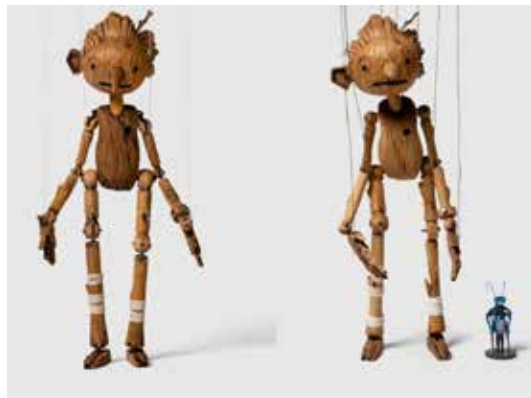
Dissenys de J.G. Runden, entre altres, dels personatges pel film de 1940 produït per Walt Disney Productions, ja que encara que està allunyat de l'obra original és un referent en la memòria col·lectiva si anomenem a Pinotxo i que d'una manera clara i diàfana veiem en els treballs de Laura García.

Junk Head (Takahide Hori), 2021, pel·lícula retrofuturista rodada en *stop-motion* i una estètica *dark*, encara que d'una manera velada està present en els treballs de Ferran Clavero.

Pinotxo (Guillermo del Toro), 2022, revisió més propera tant en la seva vesant gràfica com argumental a l'obra original de Carlo Collodi.

LAI TAT TAT WING, autor/editor de còmics de Hong Kong, amb un estil visual molt recarregat i un traç molt natural de les tintes, allunyat del *look* digital que normalment veiem en aquests tipus de publicacions.

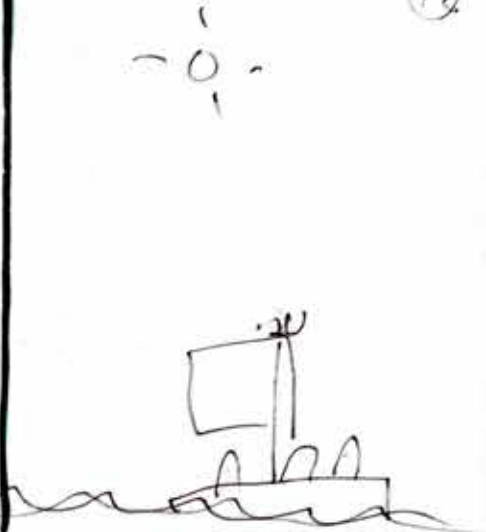
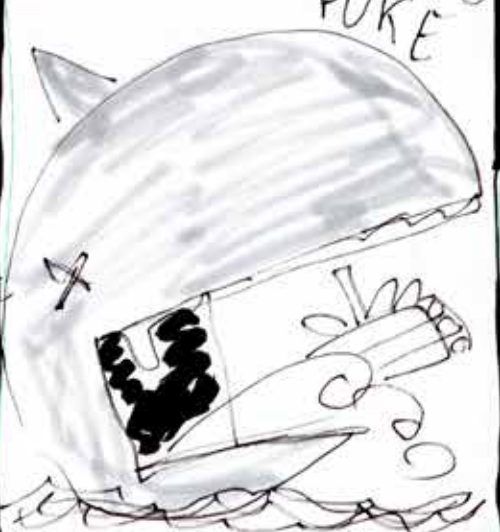
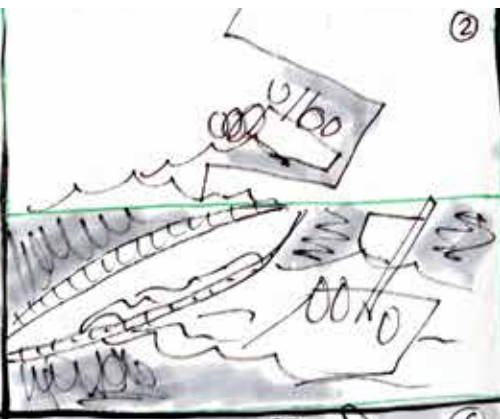

ALTRES REFERENTS.

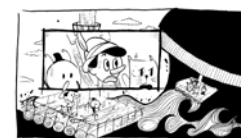
Durant la creació d'aquesta peça ha sonat en el Mac book pro del Ferran música dels 60 i 70 de grups com *The Animals*, *The Doors* i autors com *Nancy Sinatra* i *Bob Dylan*, i el llibre que tenia a la tauleta de nit era *La nit de l'Esvàstica de Katherina Burdekin*. Mentre que al mòbil de la Laura sonava la lírica urbana d'*Ajax y Prok* a tot volum. Per descomptat que trobarem traces de tot això en el resultat final.

GUIÓ GRÀFIC// *L'STORYBOARD.*

Pensat com a punt de partida dels dos camins creatius que la Laura i el Ferran inicien per després poder fusionar en una sola obra narrativa. És una eina totalment recomenable per abordar una narrativa conjunta del tipus que ens ocupa, i amb seguretat podem afirmar que de qualsevol altre, amb un mínim de garanties. L'Story board, guió il·lustrat, ha estat dibuixat pel Ferran Clavero, però s'ha discutit, negociat i consensuat amb la Laura García en tot moment per tal que els interessos, les inquietuds i necessitats de tots dos autors es vegin reflectides.

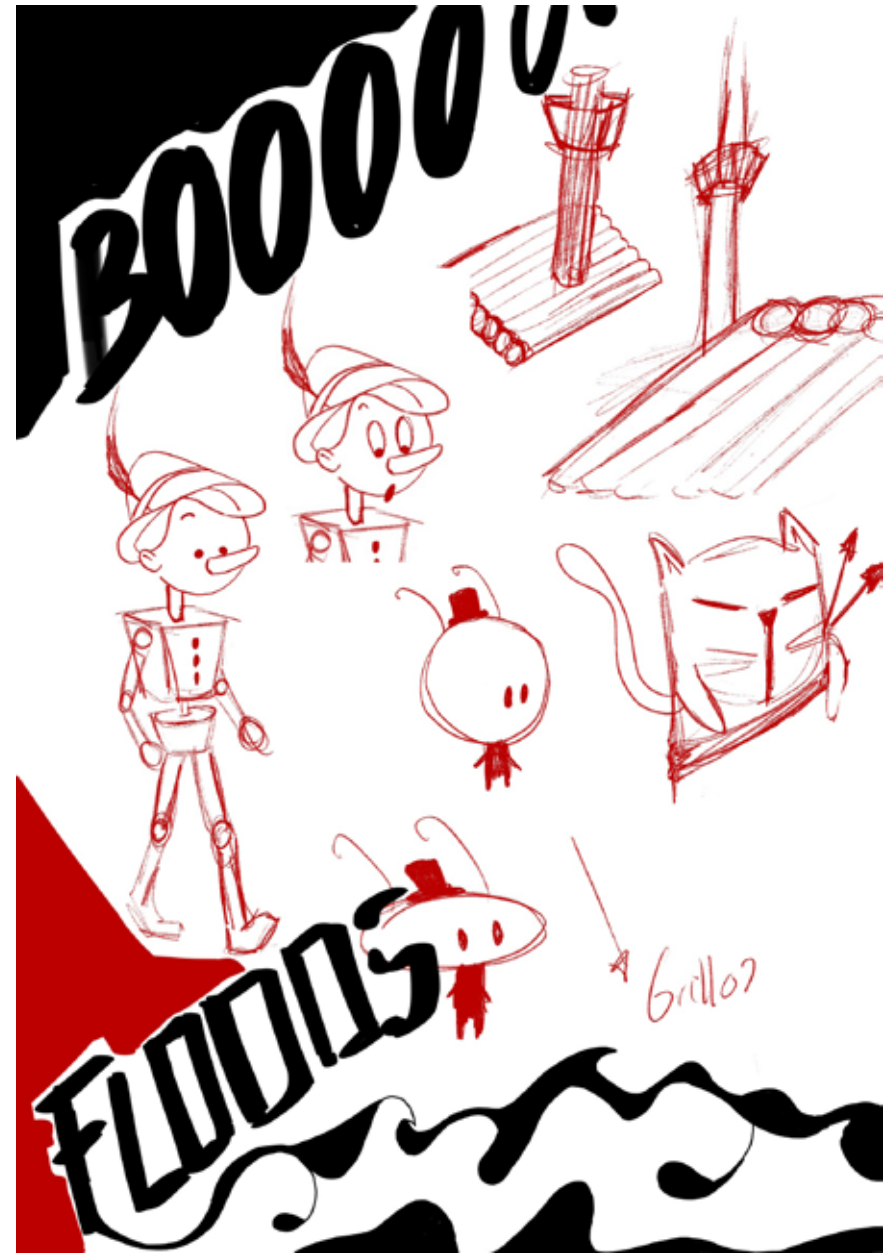
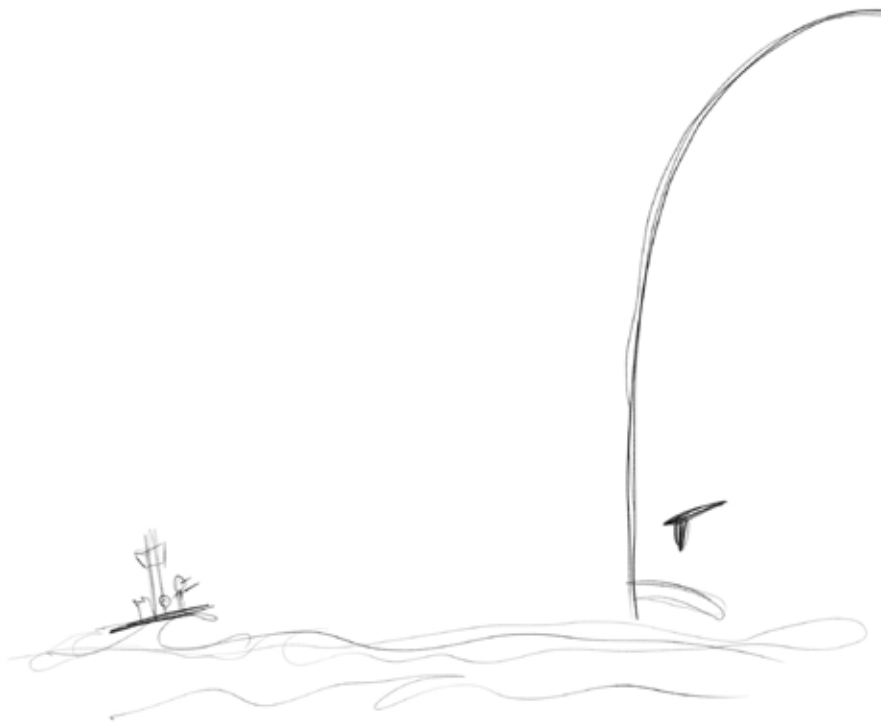

TREBALLS//
LAURA GARCÍA.

ESBOÇOS//
LAURA GARCÍA.

Preparatiu per les pàgines finals realitzats en IPAD amb el programari iArtbook.

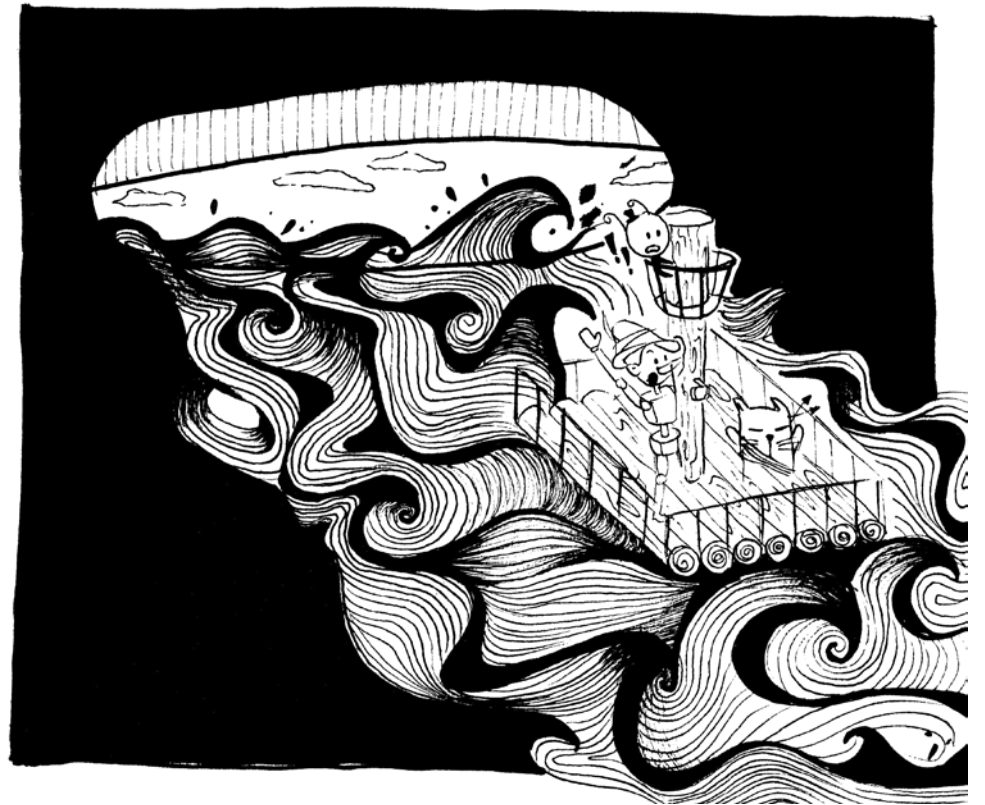
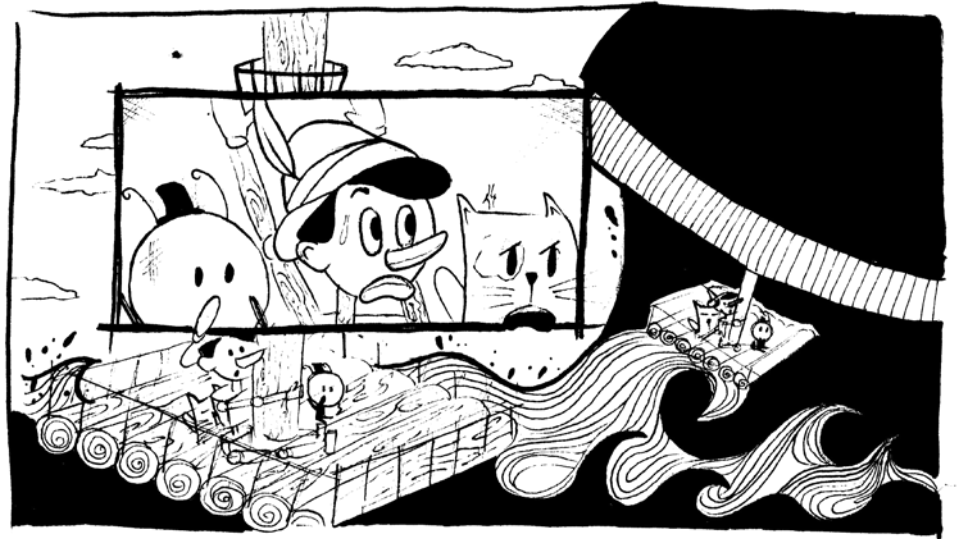
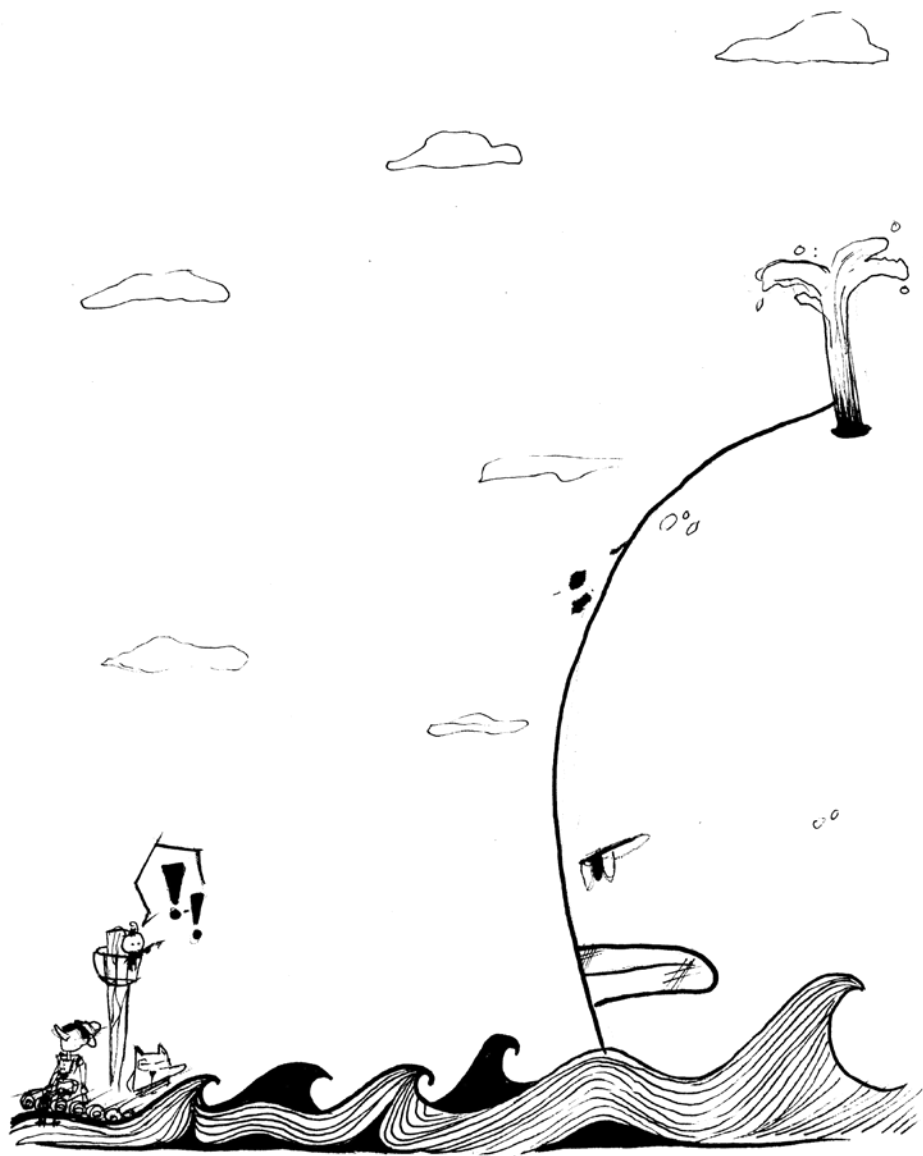

ORRS

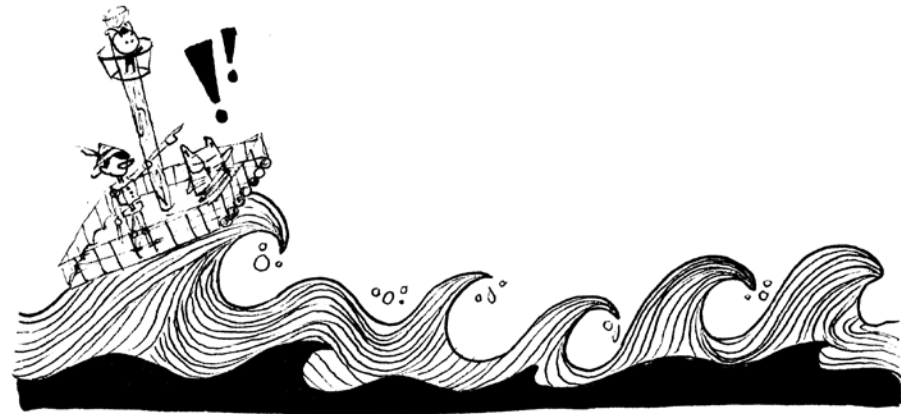
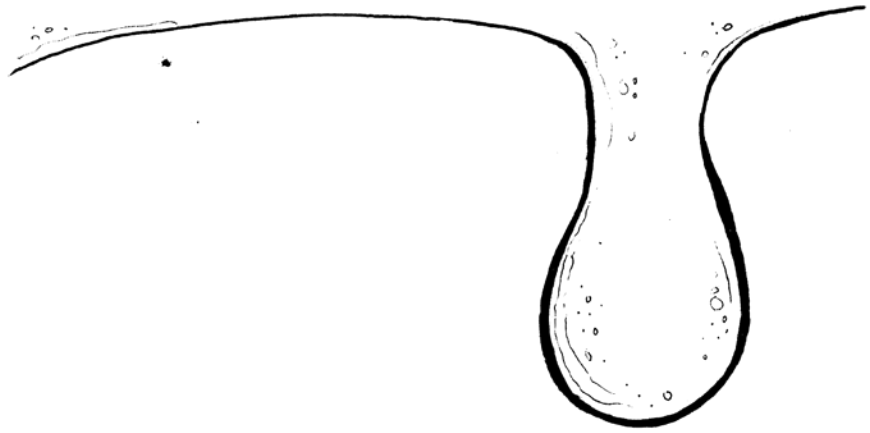

ART FINAL//
LAURA GARCÍA.

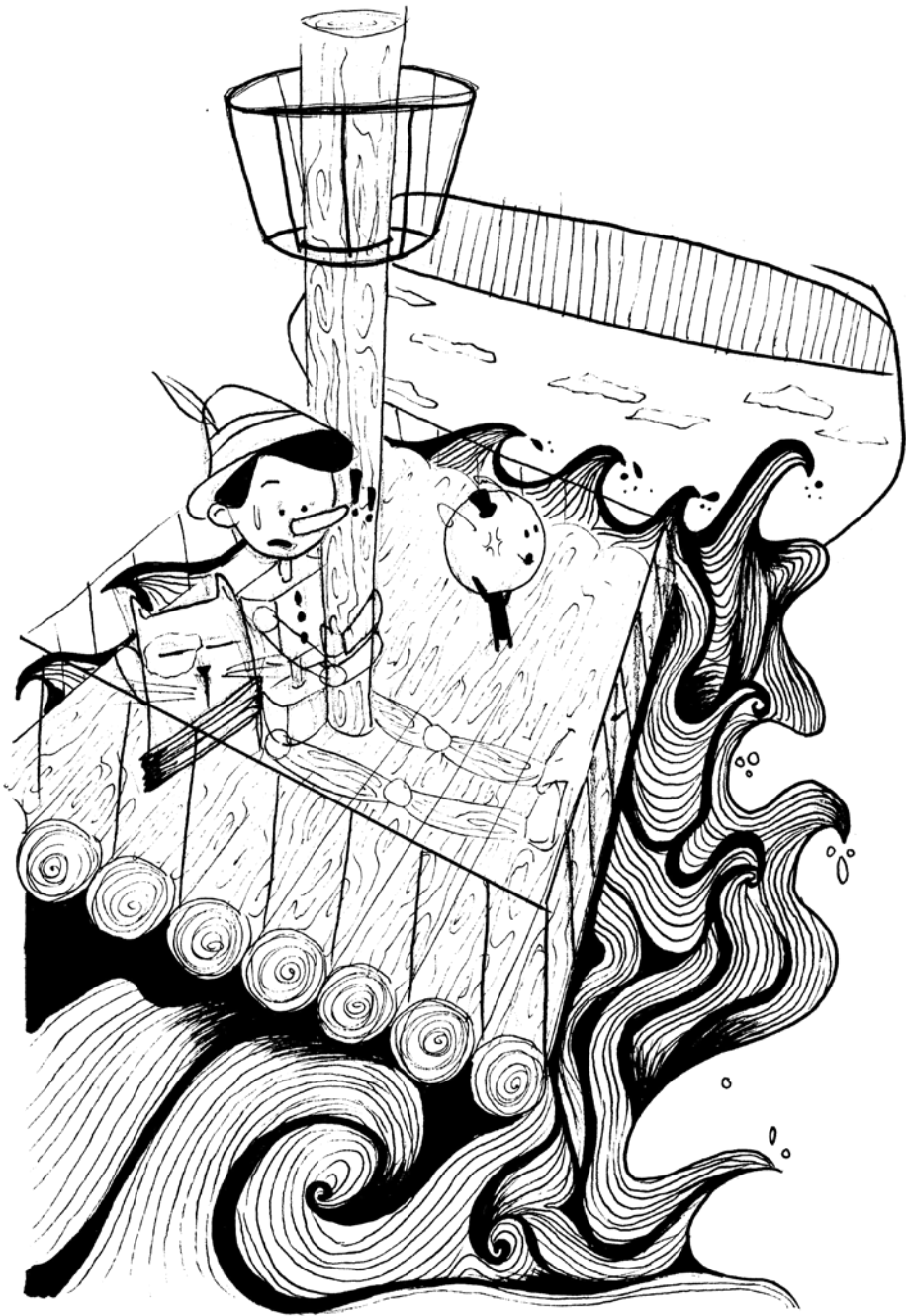
Treballs finals les pàgines realitzats en paper *Guarro* de 120 g. DIN-A5 amb tinta negra *Parker*, pinzell i calibrat *Sakura* de 0.3 i 0.5 mm.

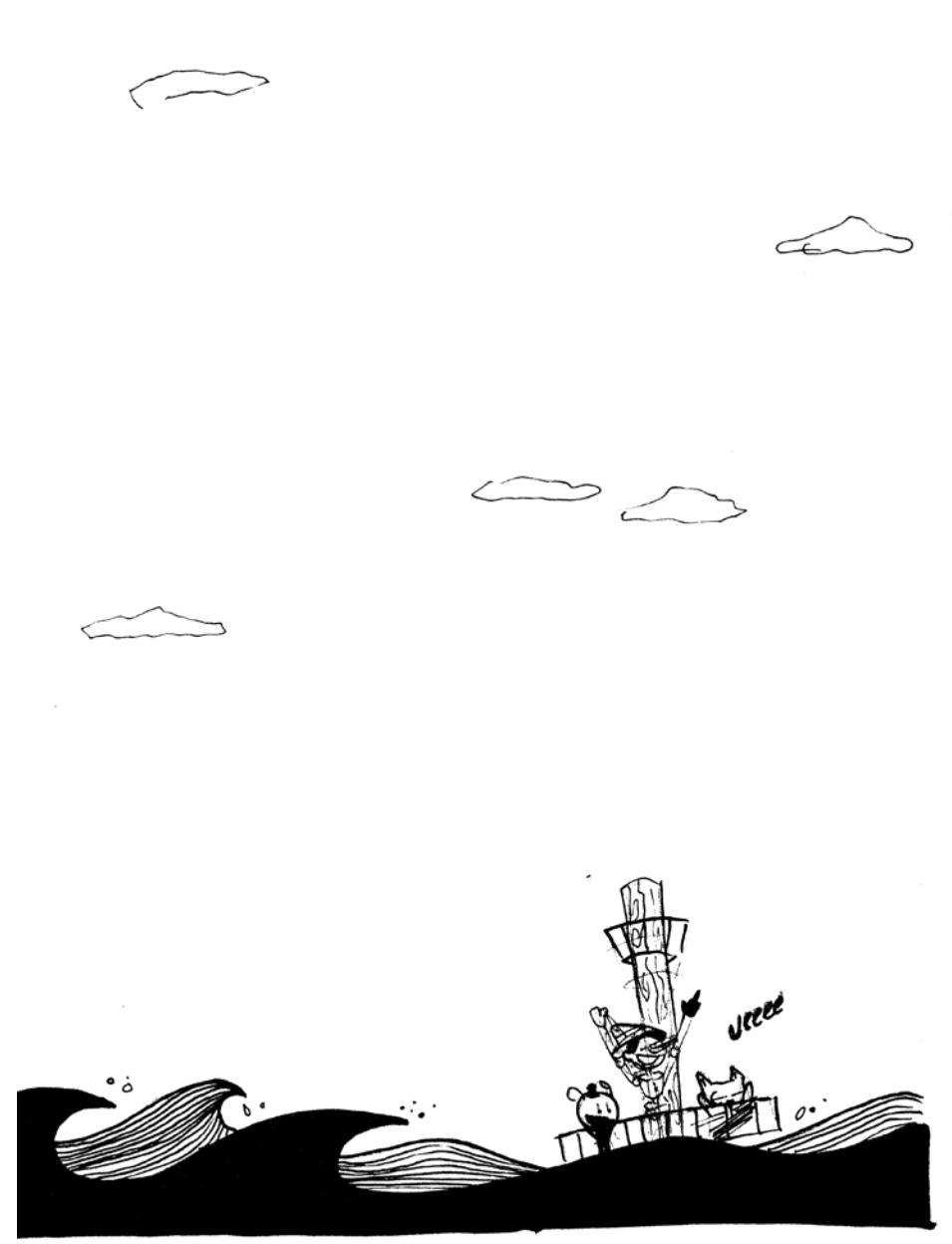

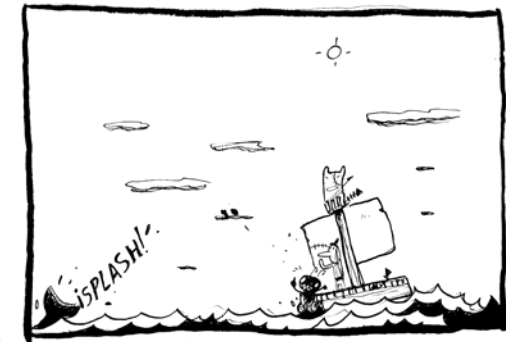
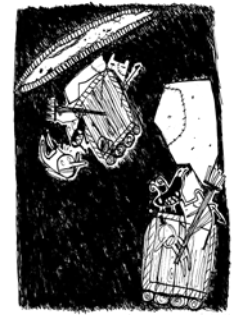

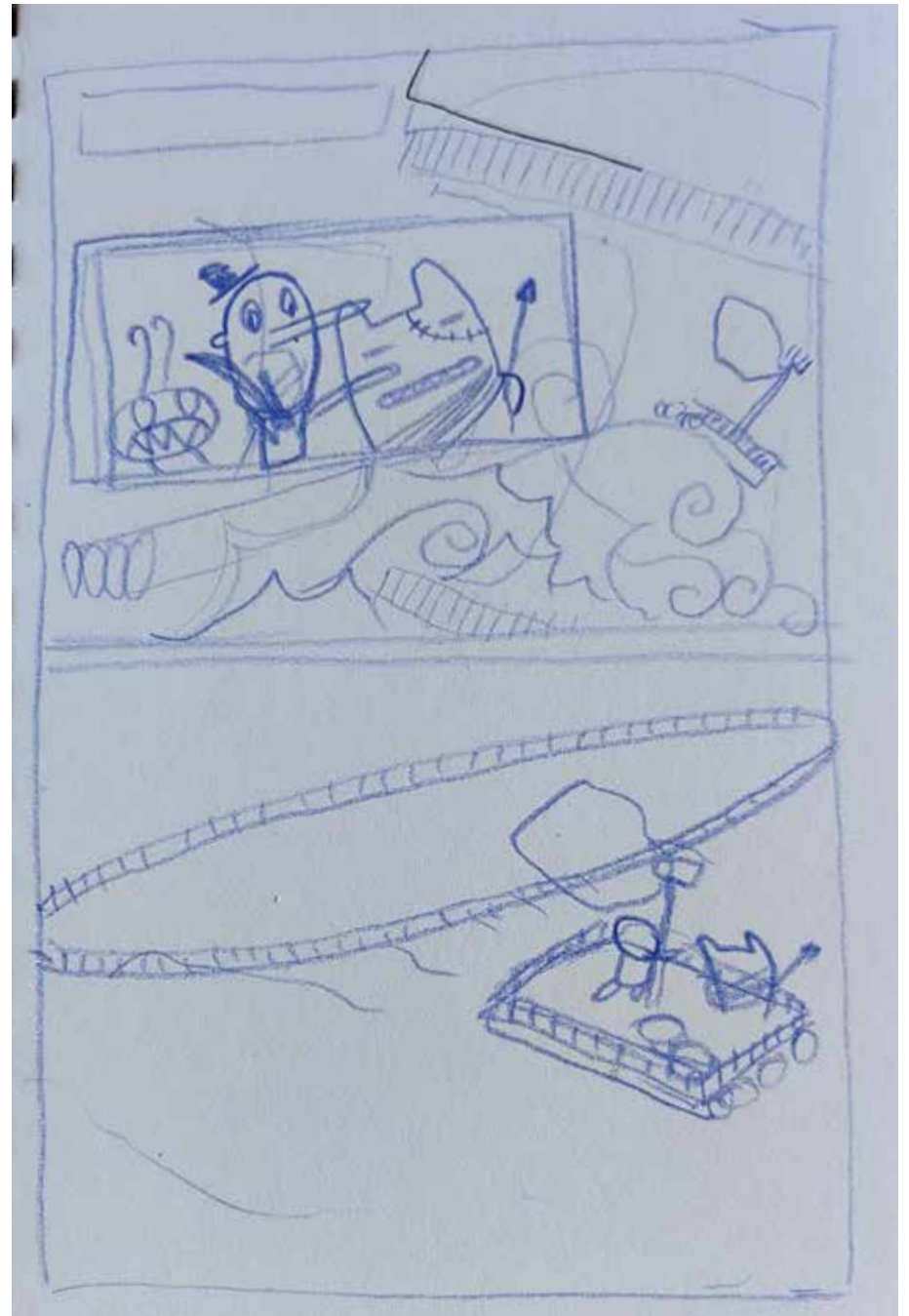
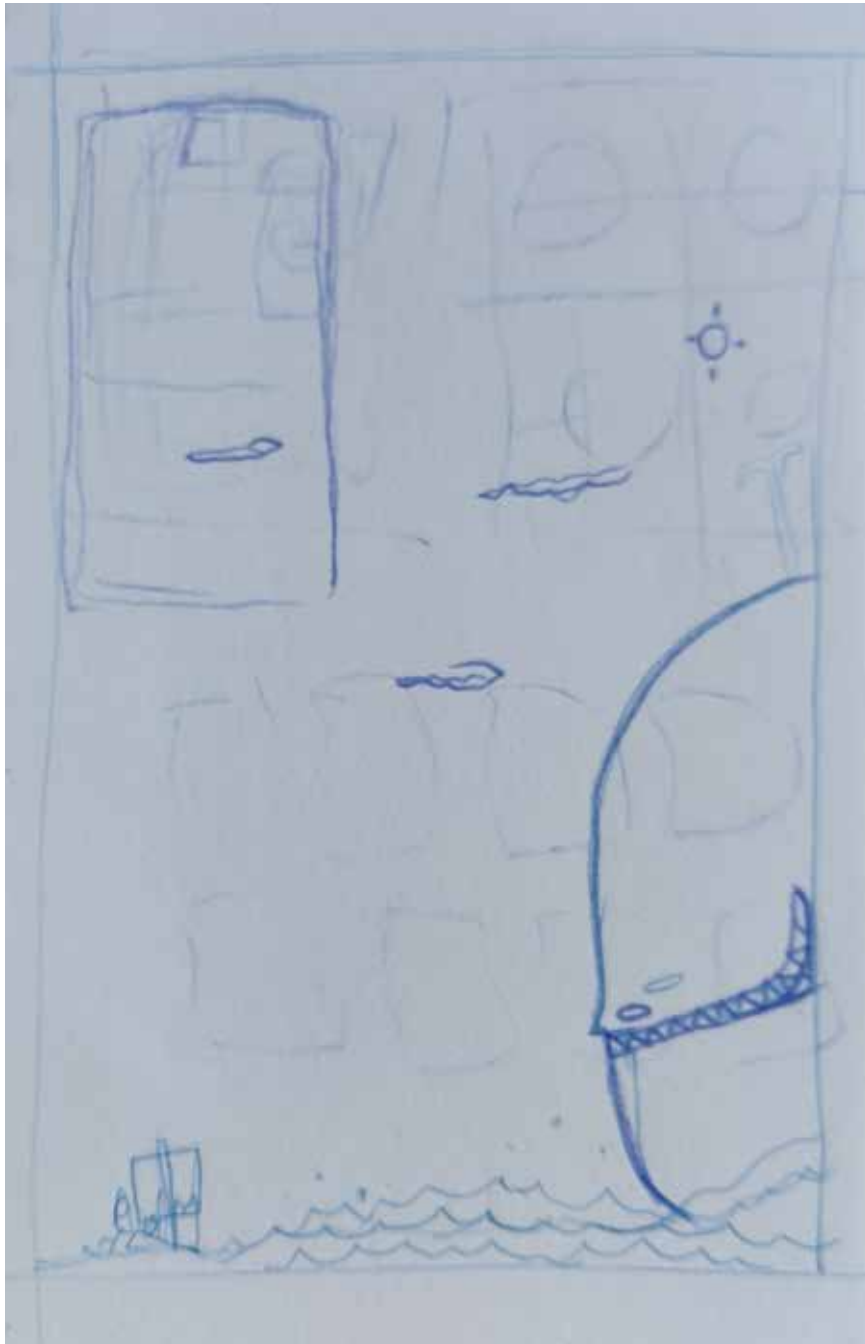

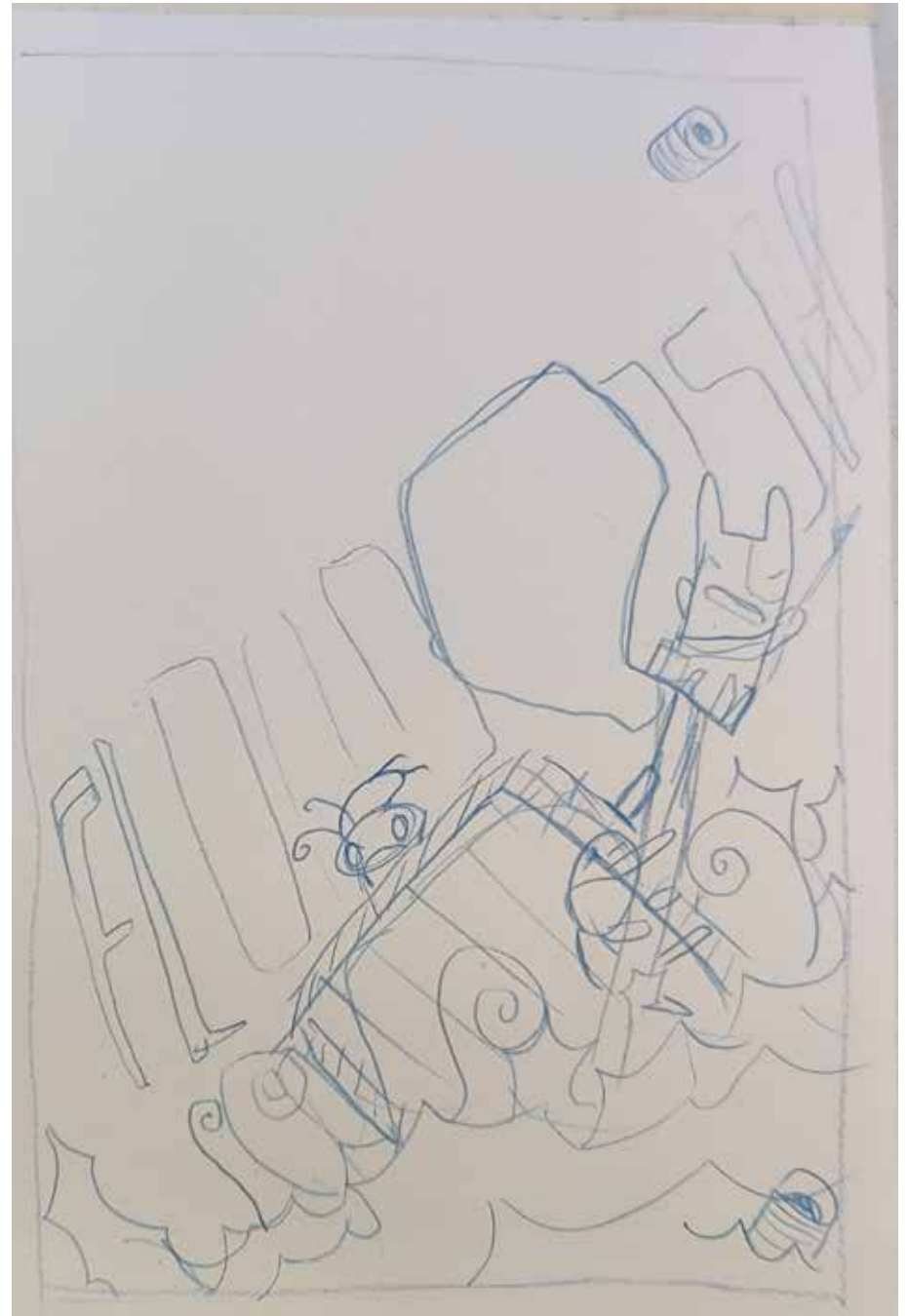
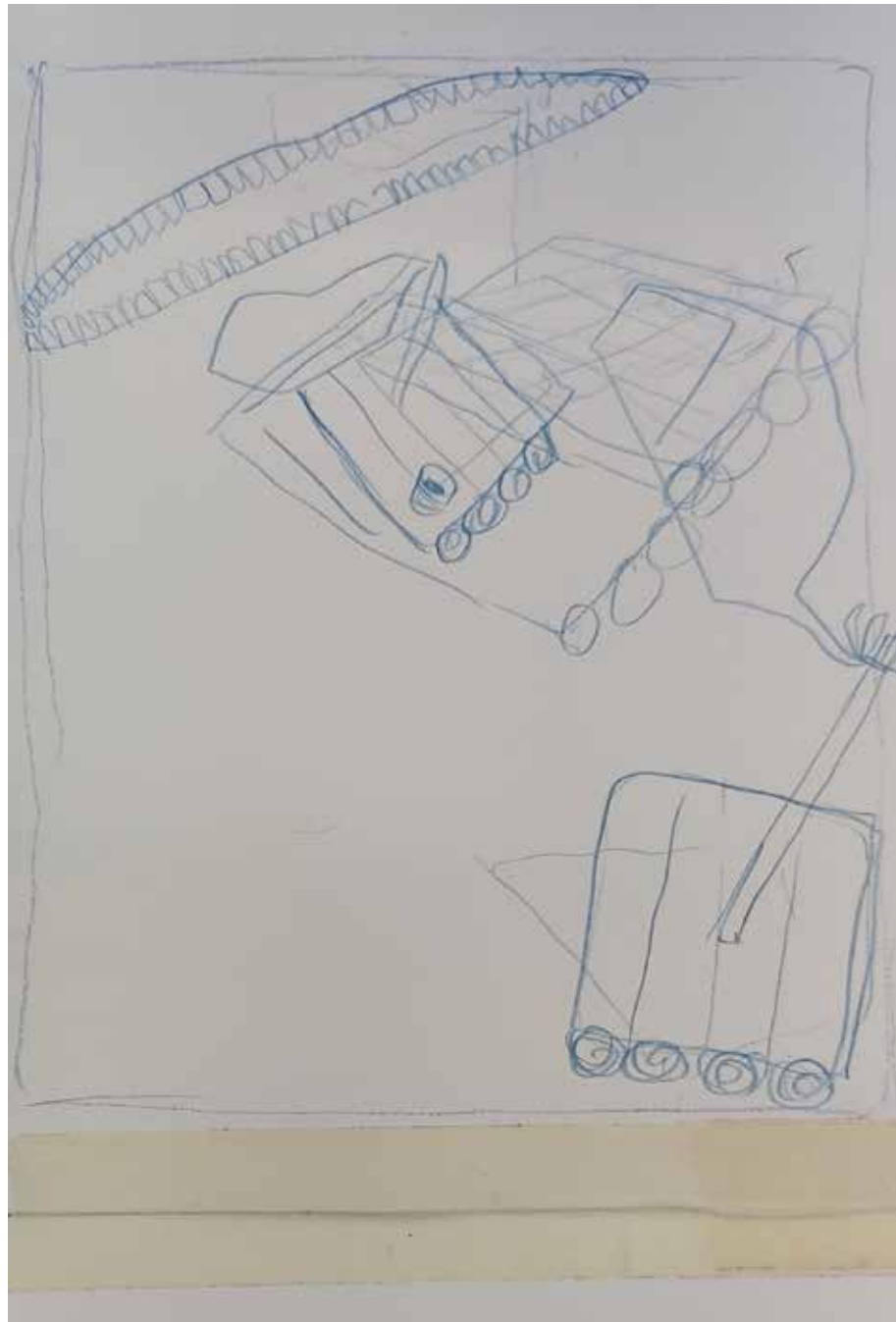
TREBALLS//
FERRAN CLAVERO.

ESBOÇOS//
FERRAN CLAVERO.

Preparatius per les pàgines finals realitzats en paper *Mixed Media Strathmore* de 190 g. DIN-A5 amb portamines *Koh-I-Noor* de 2 mm amb càrrega blava *Staedtler Lumochrom*.

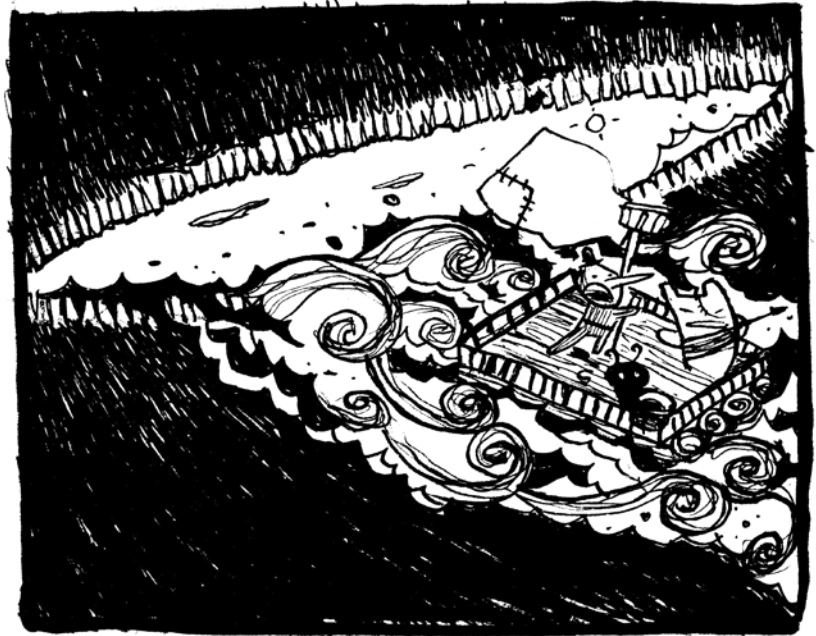
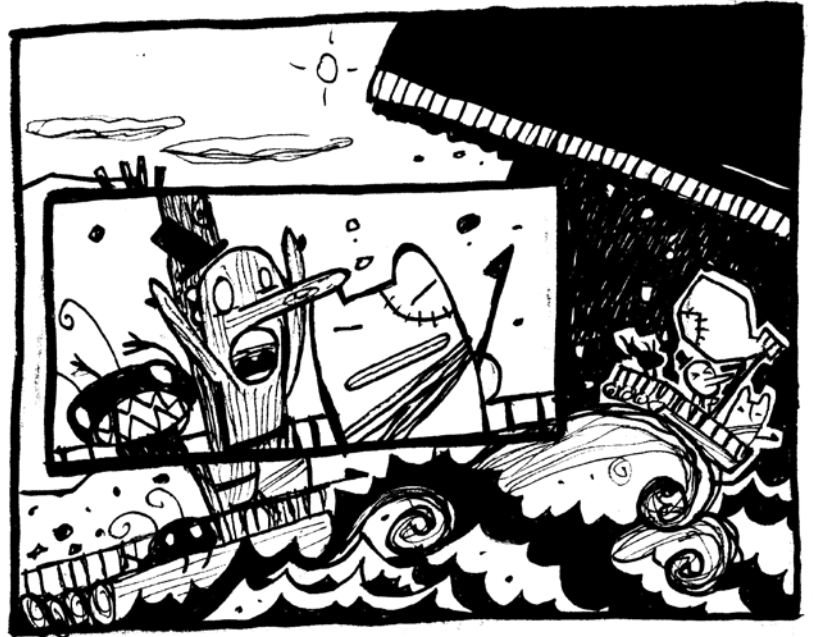
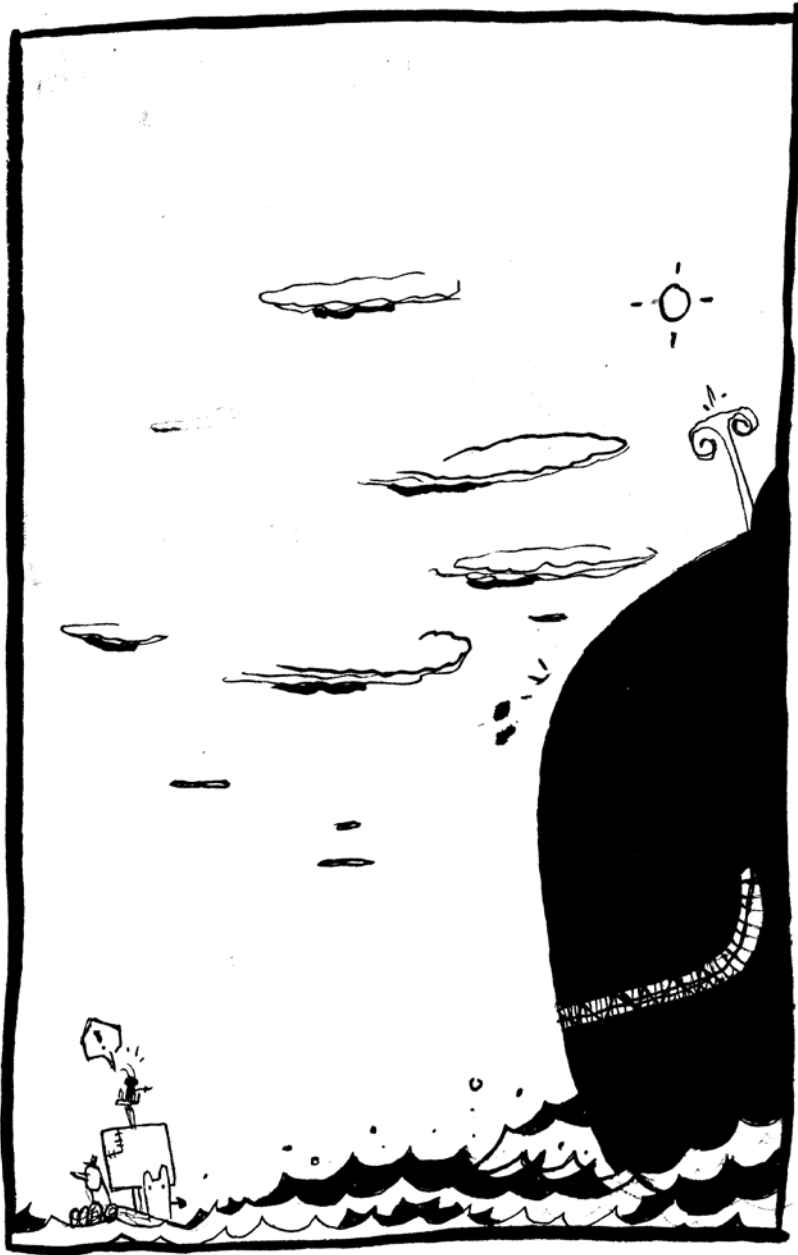

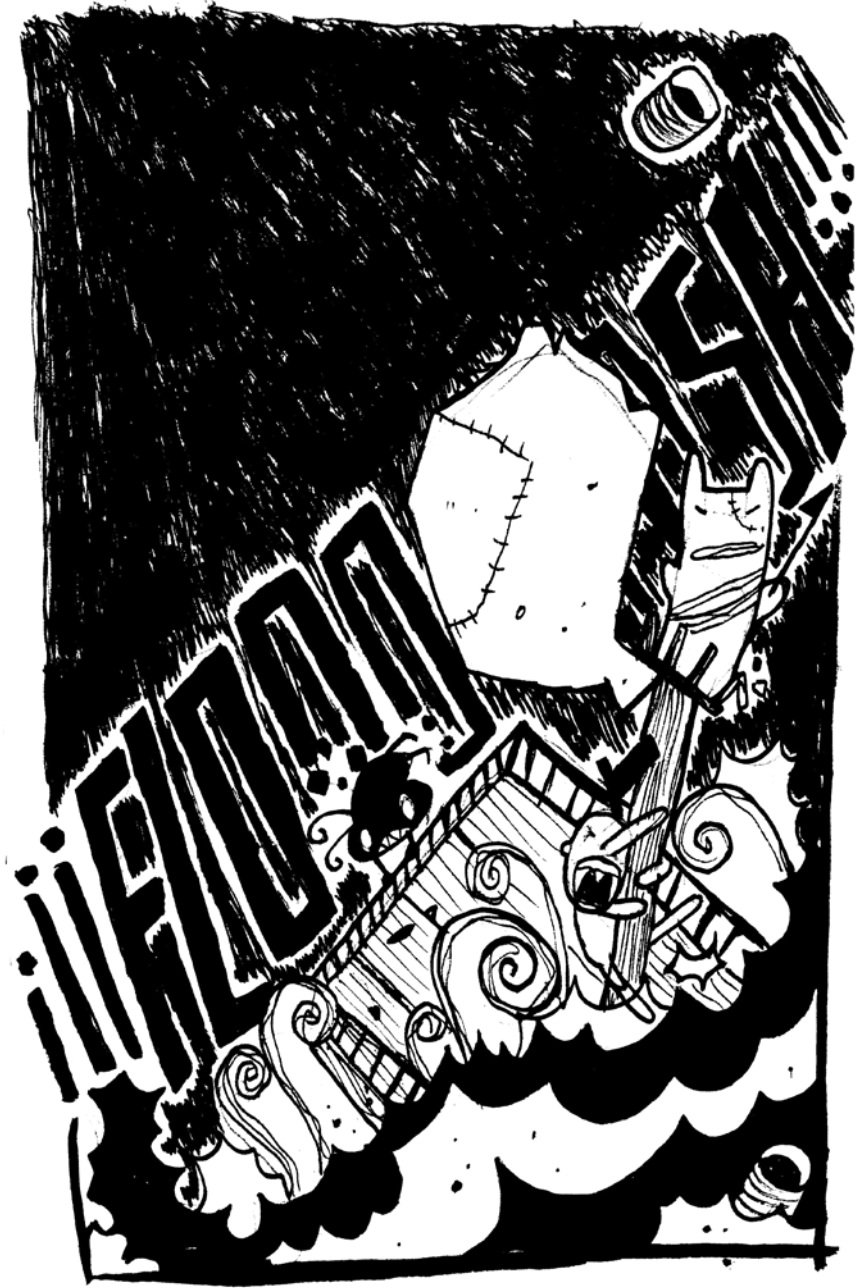
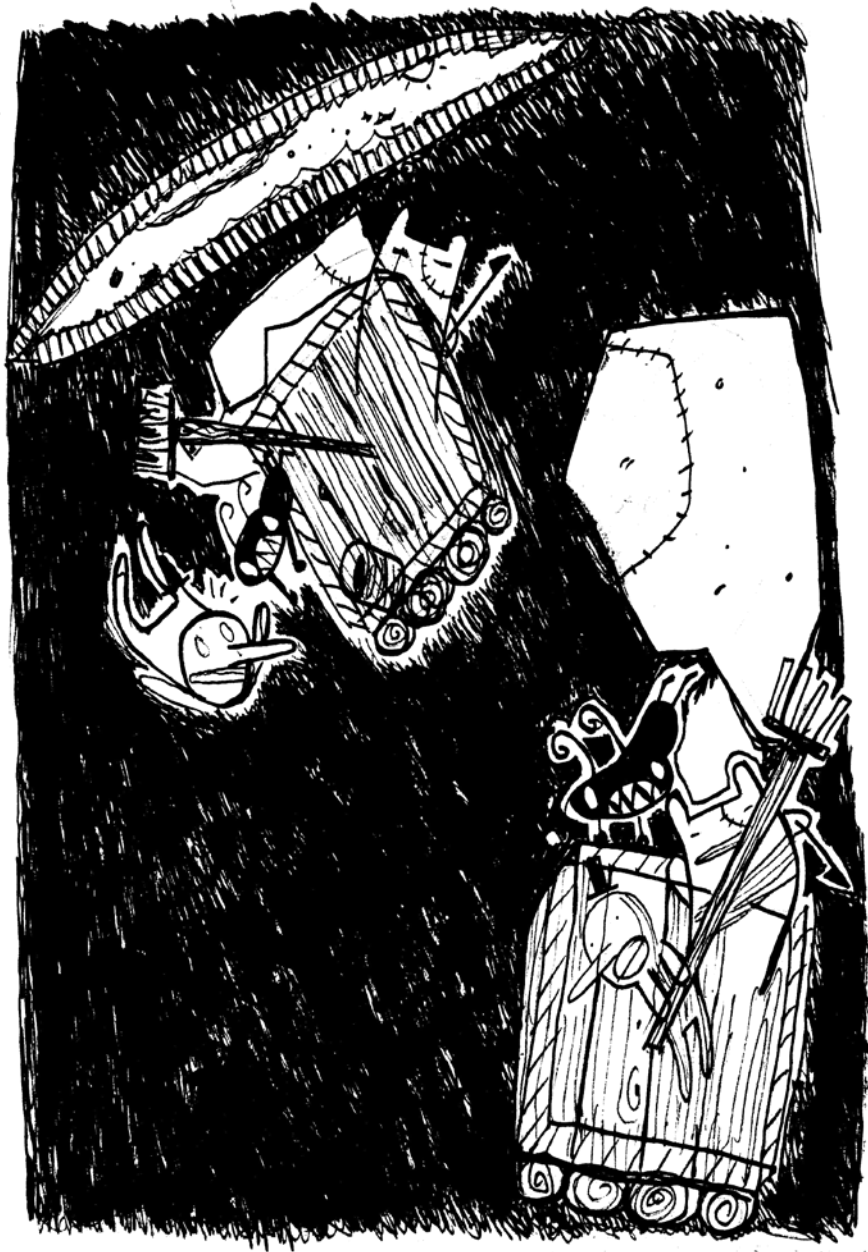

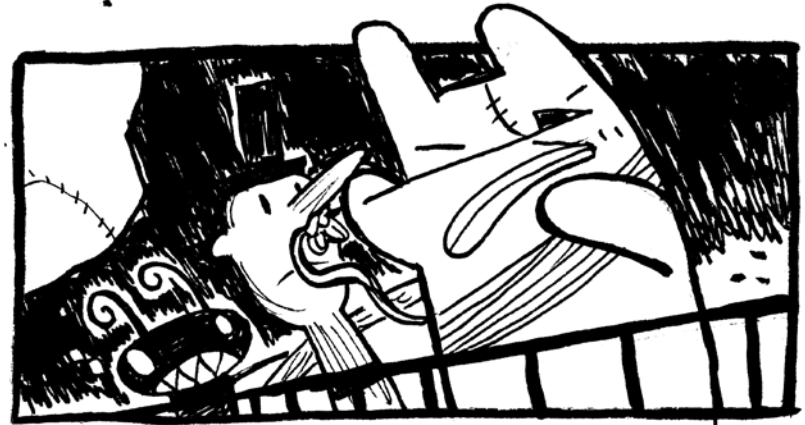

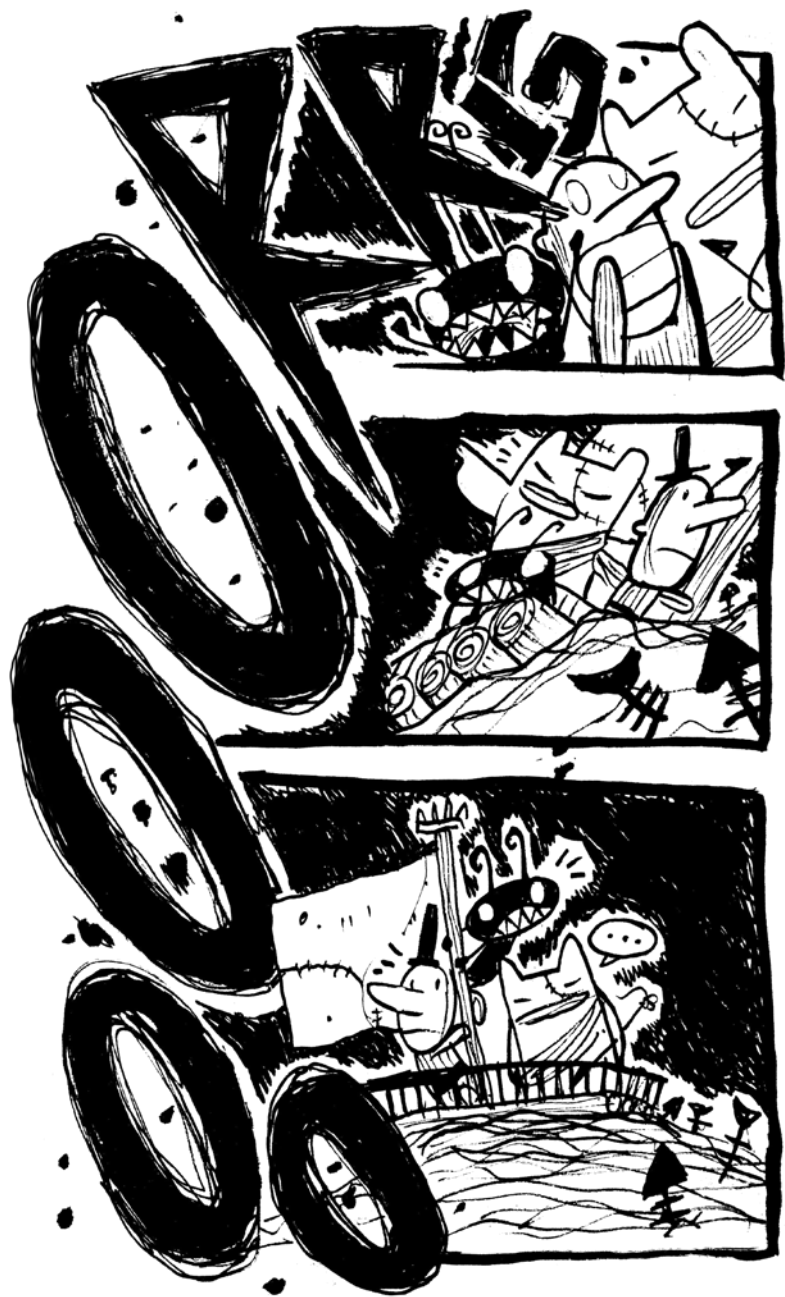
ART FINAL//
FERRAN CLAVERO.

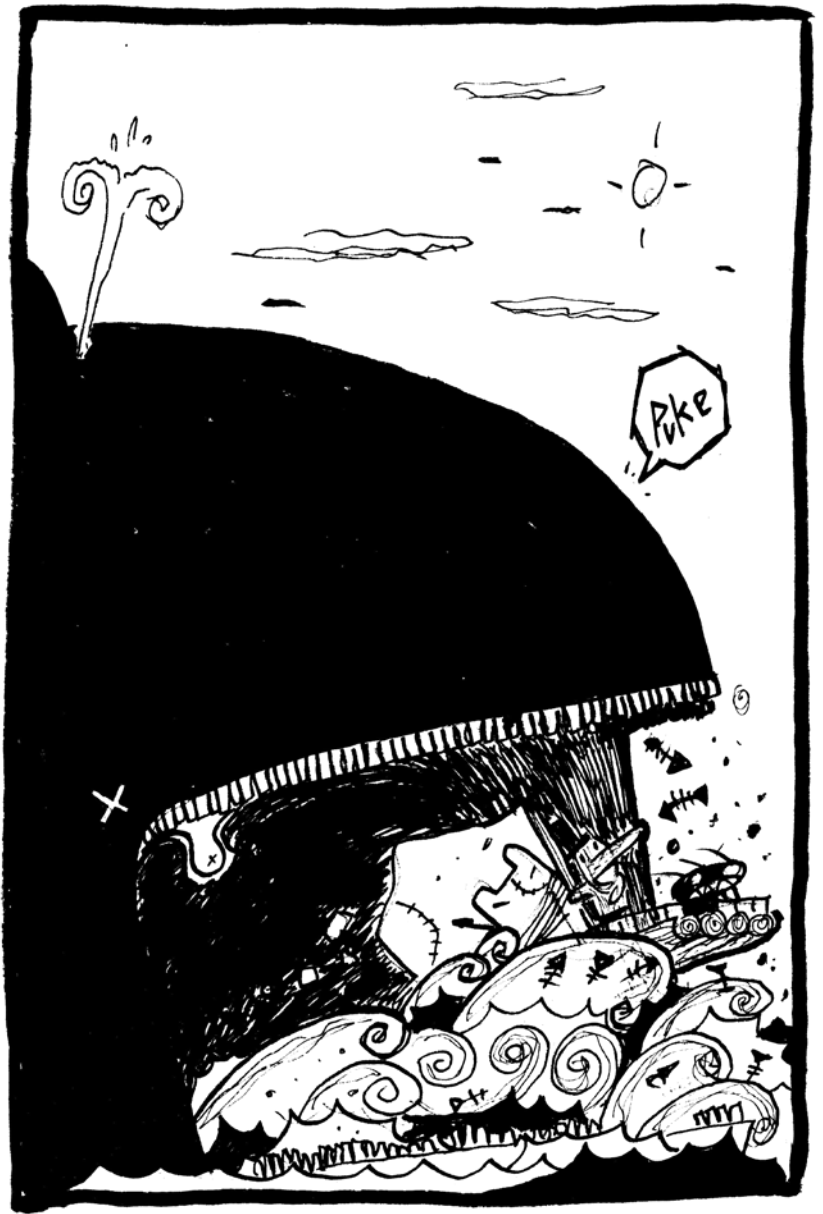
Treballs finals de les pàgines, realitzats en paper *Mixed Media Strathmore* de 190 g. DIN-A5 amb pinzell caligràfic *Pentel* i calibrats *Mitsubishi Unipin* del 0.1 i 0.3 mm.

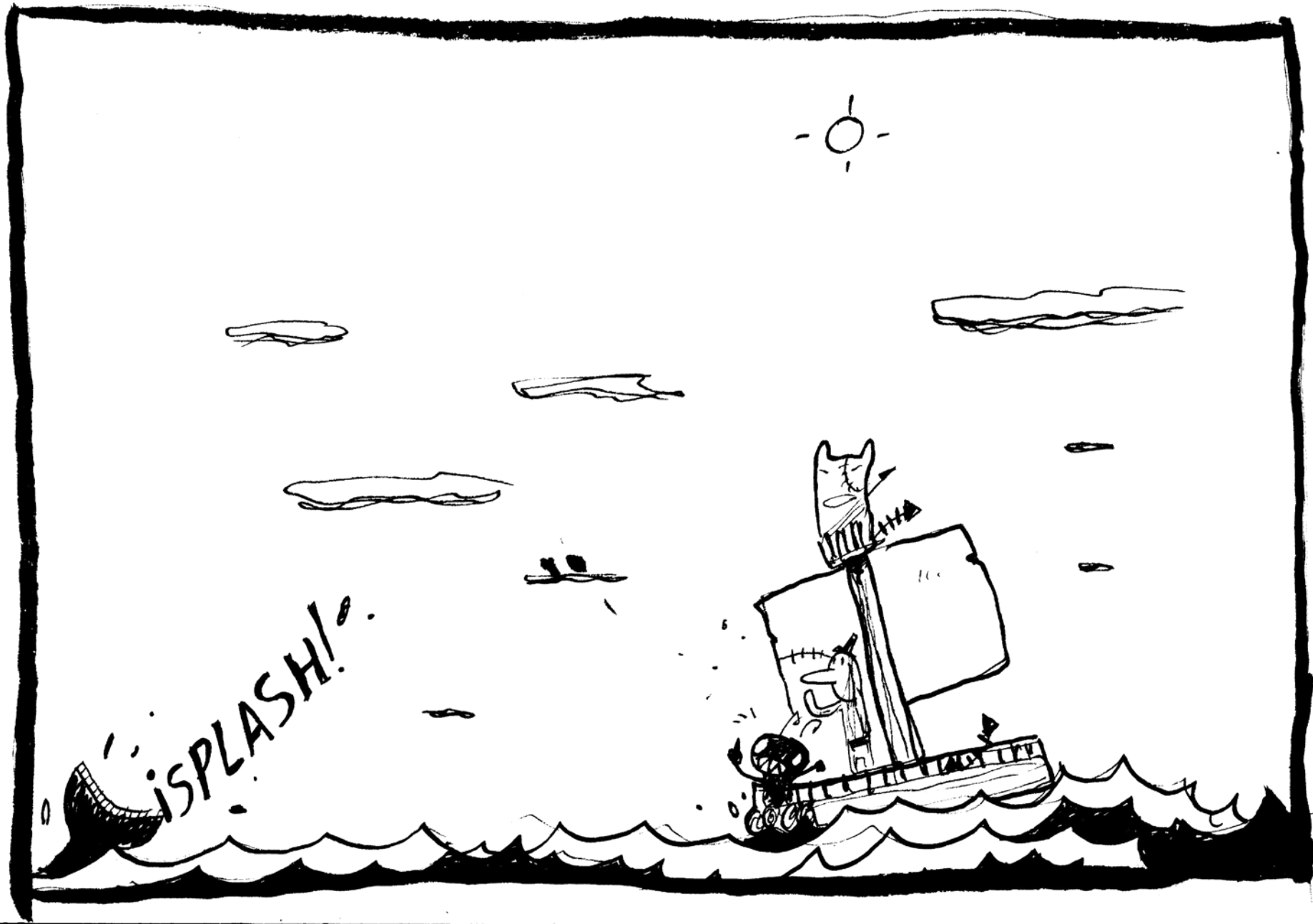

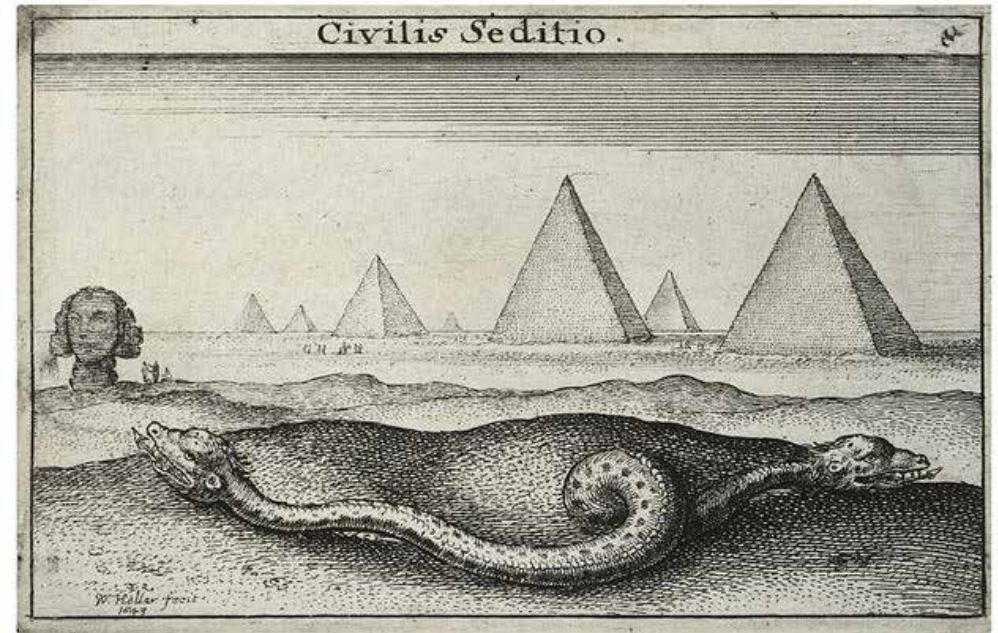

SPLASH!

PAGINA DOVE!!!

Wenceslas Hollar 'civil discord'
sota la forma d'amfisbena (1643)

METODOLOGIA// EL DESAFIAMENT D'AMFISBAENA.

L'anfisbena (del llatí: *amphisbaena* i aquest del grec: ἀμφίσβαινα 'que va en dues direccions', d'*amfis*, 'tots dos costats' i *bainein*, 'anar') és una criatura mitològica representada com una serp amb un cap en cada extrem del seu cos.

Aquest esser neix d'una gota de la sang que cau del cap de la Gorgona Medusa mentre que Perseu travessa el desert libi. Podem parlar del nostre *storyboard* també com una gota artífex, que genera dos fluxos separats, dos caps, quatre mans, dos cors que treballen paral·lels i que com els dos caps de l'anfisbaena queden units per un cos que no és mes, ni menys, que el resultat final de l'exercici, *Anphisbaena Unchained, una historia de pinocchio*.

fotografia 1

fotografia 2

fotografia 3

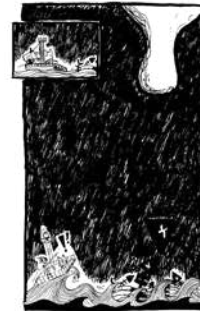
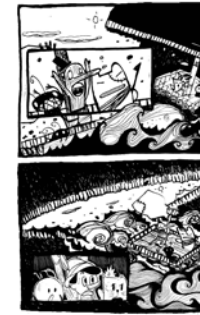
Així doncs, amb el guió gràfic com a punt de partida es realitzen dos peces en paral·lel, una de la Laura i l'altre del Ferran. Un cop finalitzades es procedeix a fusionar-les amb tècniques digitals.

En tot moment s'estableix un diàleg entre els dos autors, el seu objectiu és discutir i consensuar els elements que apareixeran i com apareixeran en cadascuna de les pàgines. Com es pot apreciar en la mar que és una fusió dels dos estils i en la utilització de diferents seccions dels originals convertits en vinyetes obtenint un resultat més dinàmic que no perd cohesió narrativa i on els dos estils de dibuix conviuen en una *tibantor saludable*.

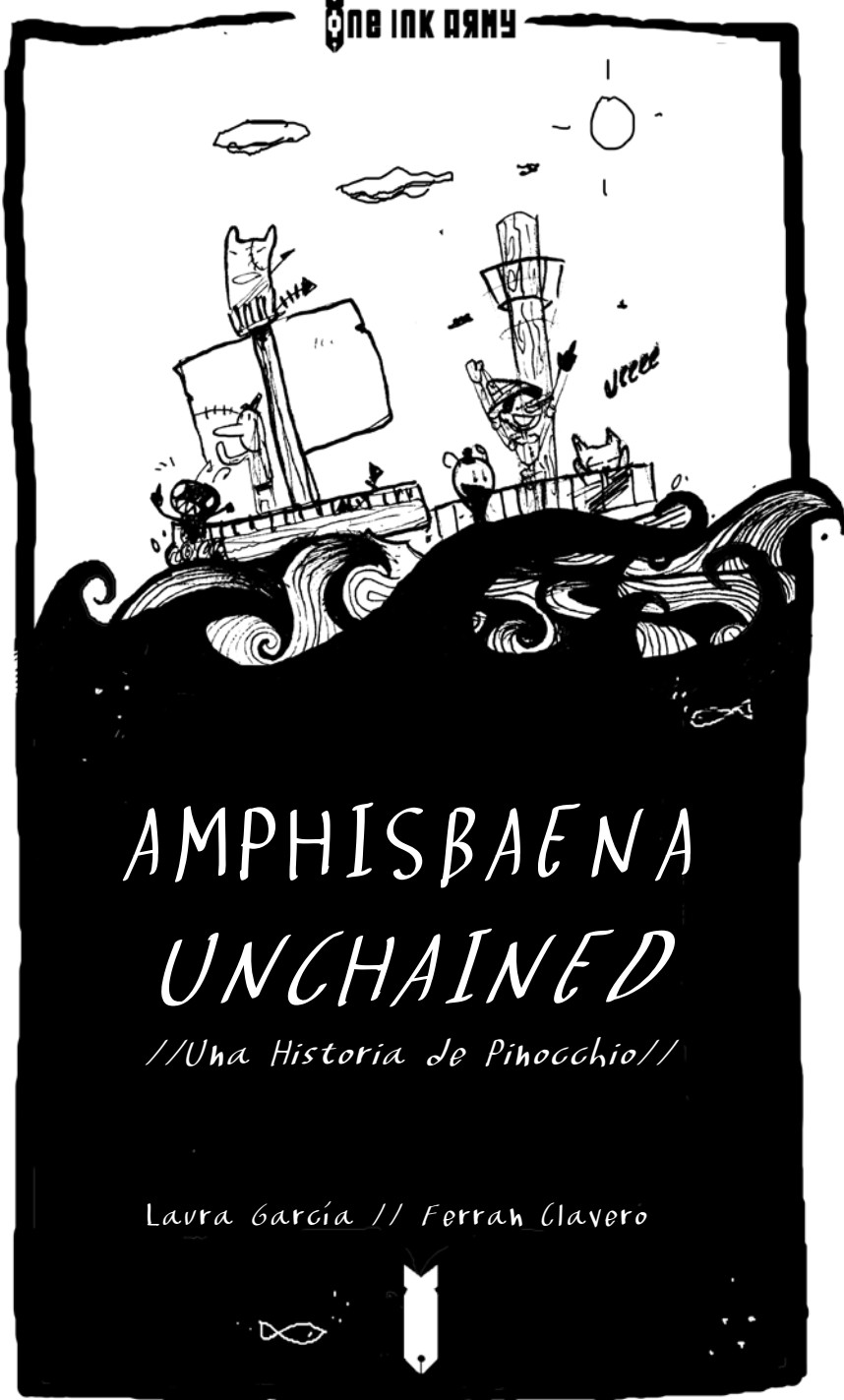
Una vegada maquetat s'imprimeixen dues versions (fotografia 1), una on preval la taca sobre el paper i una altra on el suport té més protagonisme, així atribuïm al suport un factor de modelat en els ritmes de lectura mitjançant l'el·lipse que ens ofereix l'espai del blanc del pas de pàgina a pàgina-següent (fotografia 2 i fotografia 3).

EL RESULTAT//
AMPHISBAENA
UNCHAINED
//UNA HISTORIA DE PINOCCIO

Maquetació final del projecte que
es va enviar a impressió.

ONE INK PANY

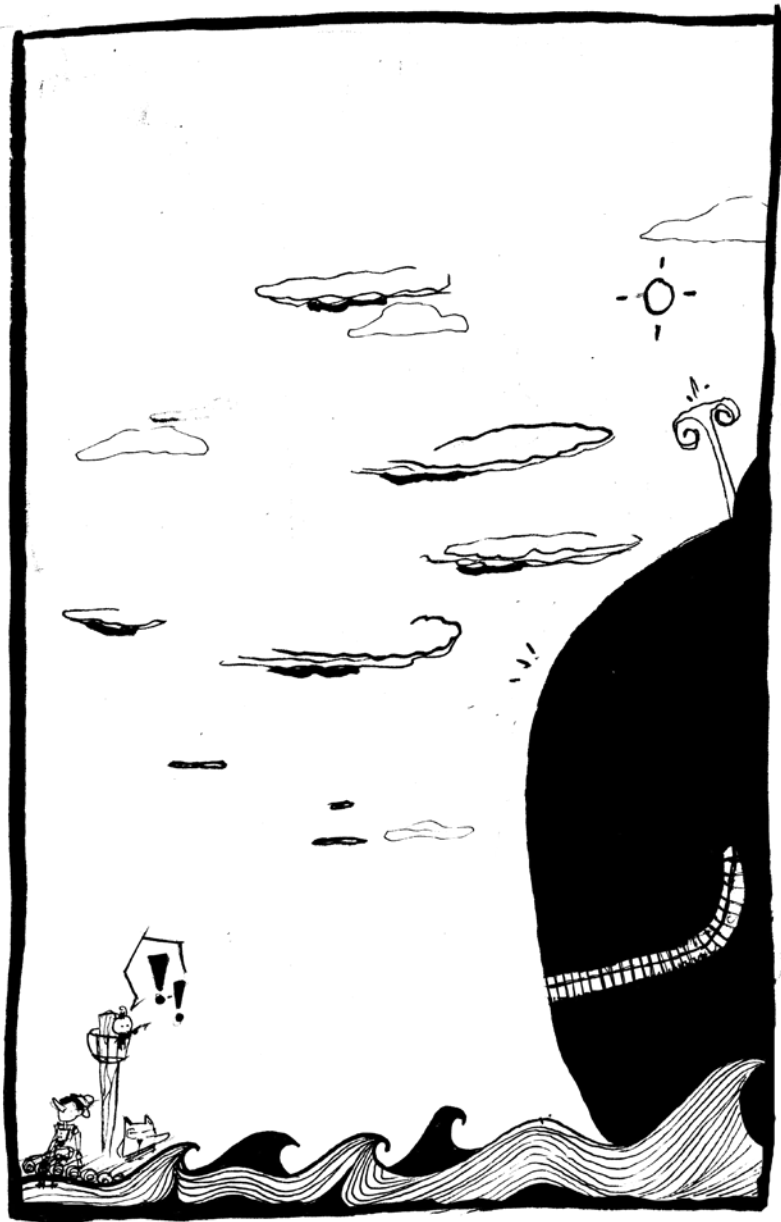
AMPHISBAENA UNCHAINED

//Una Historia de Pinocchio//

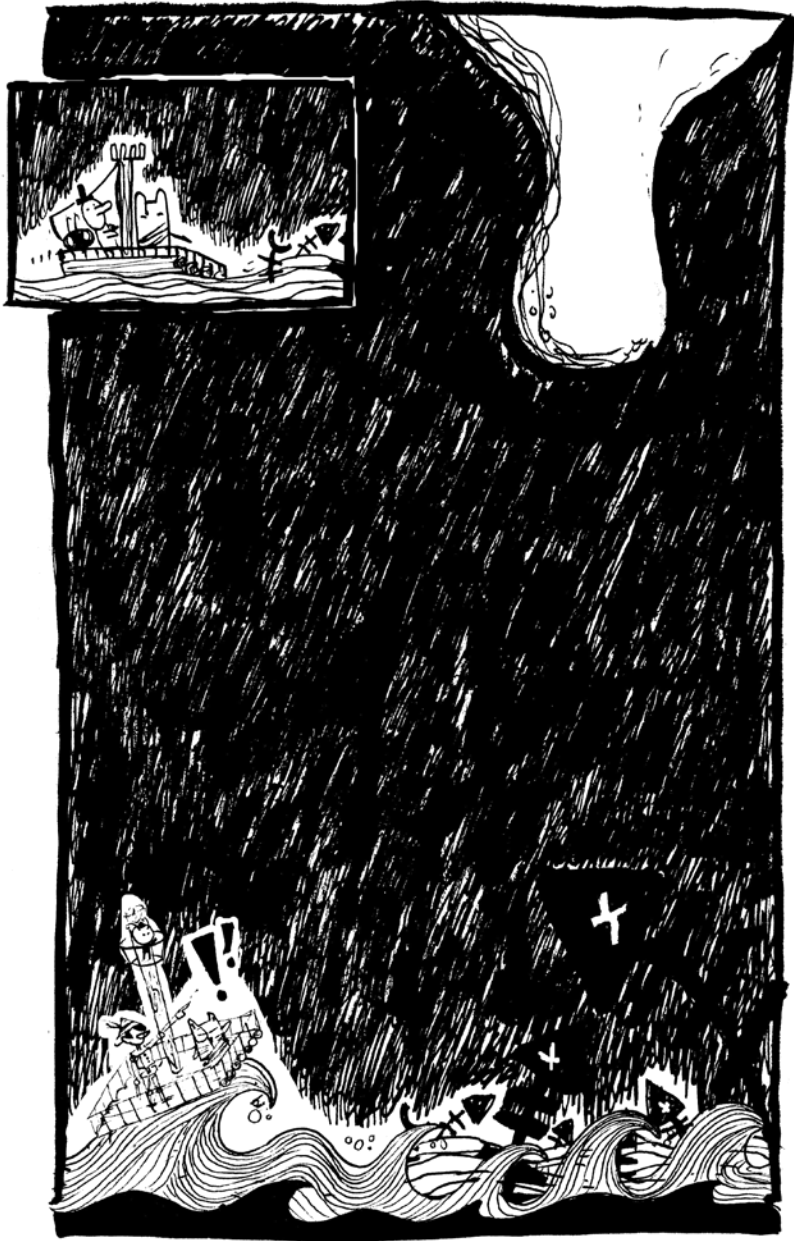
Laura García // Ferran Clavero

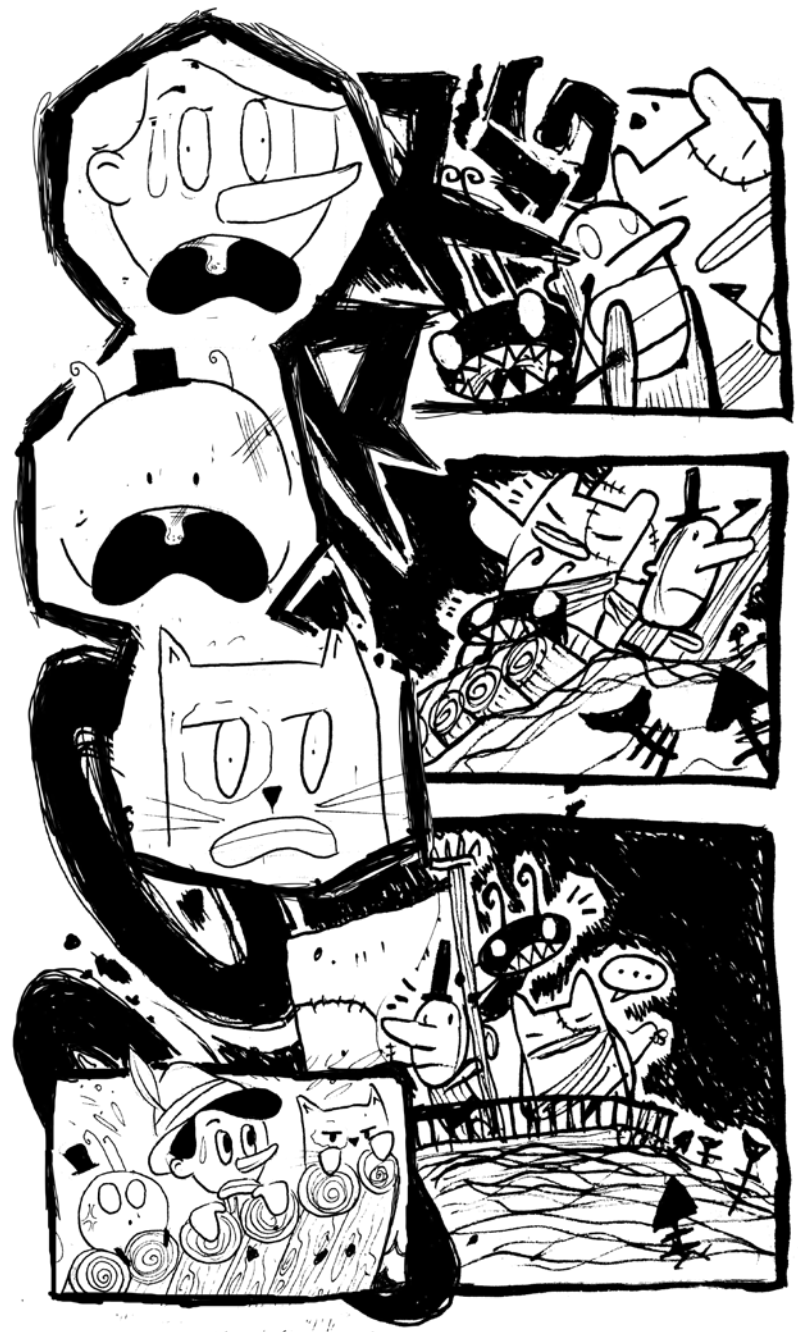
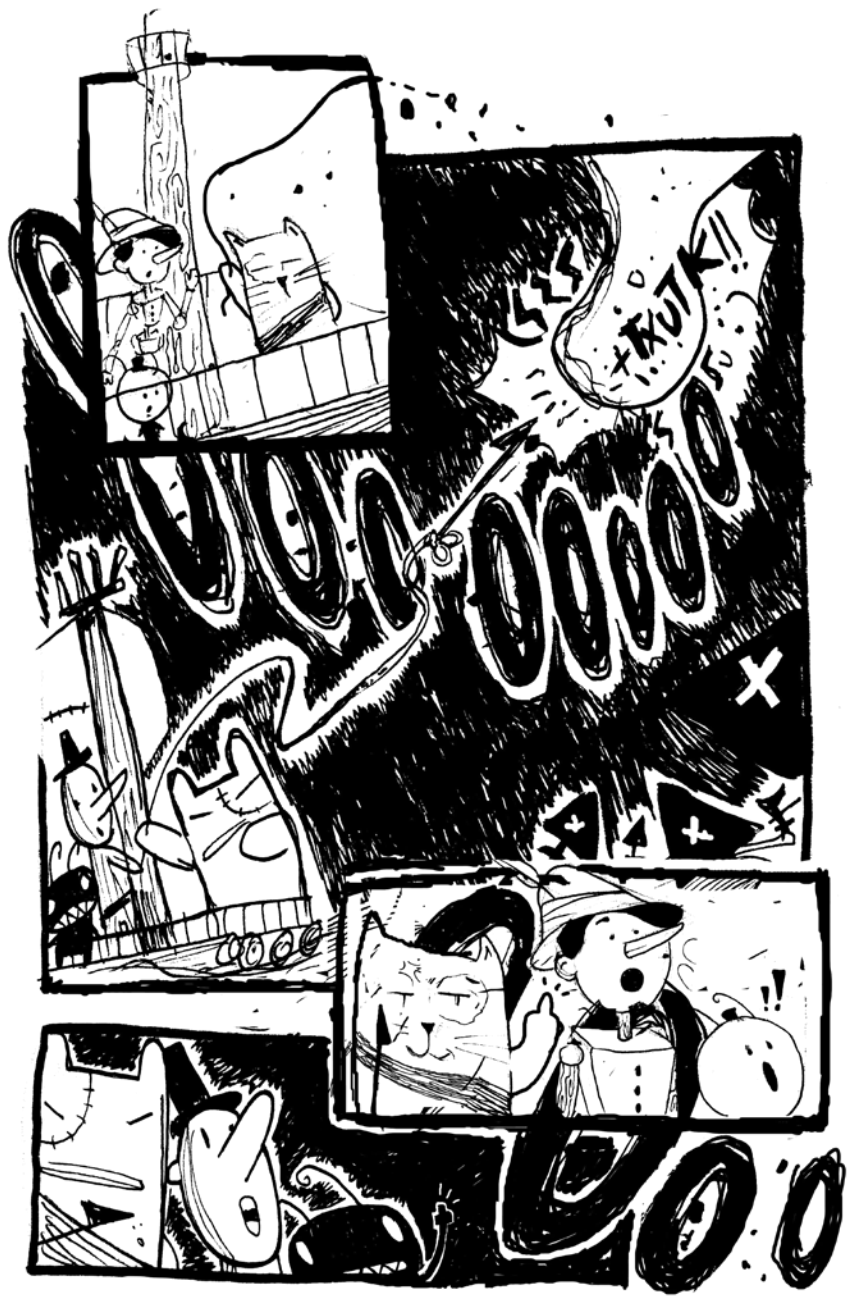
Copyright 2023 Laura García i Ferran Clavero per les il·lustracions.

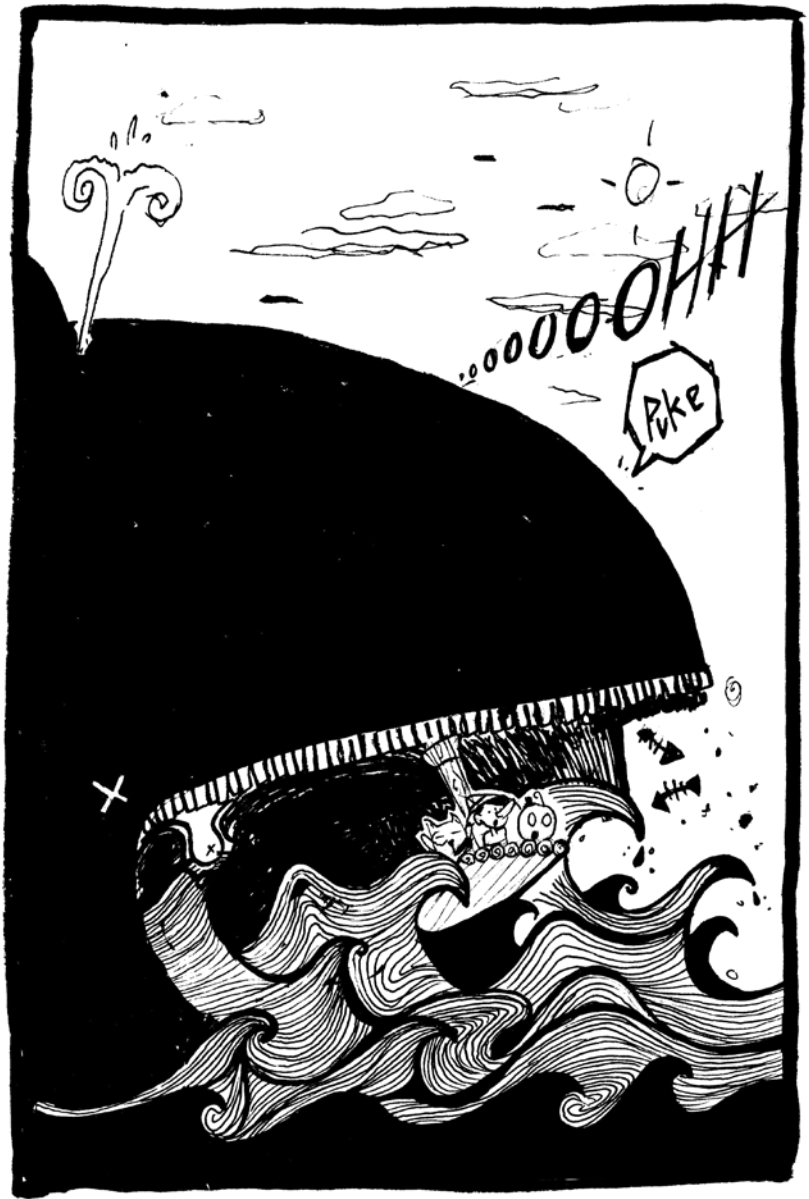
Una maquetació de ONE INK PANY

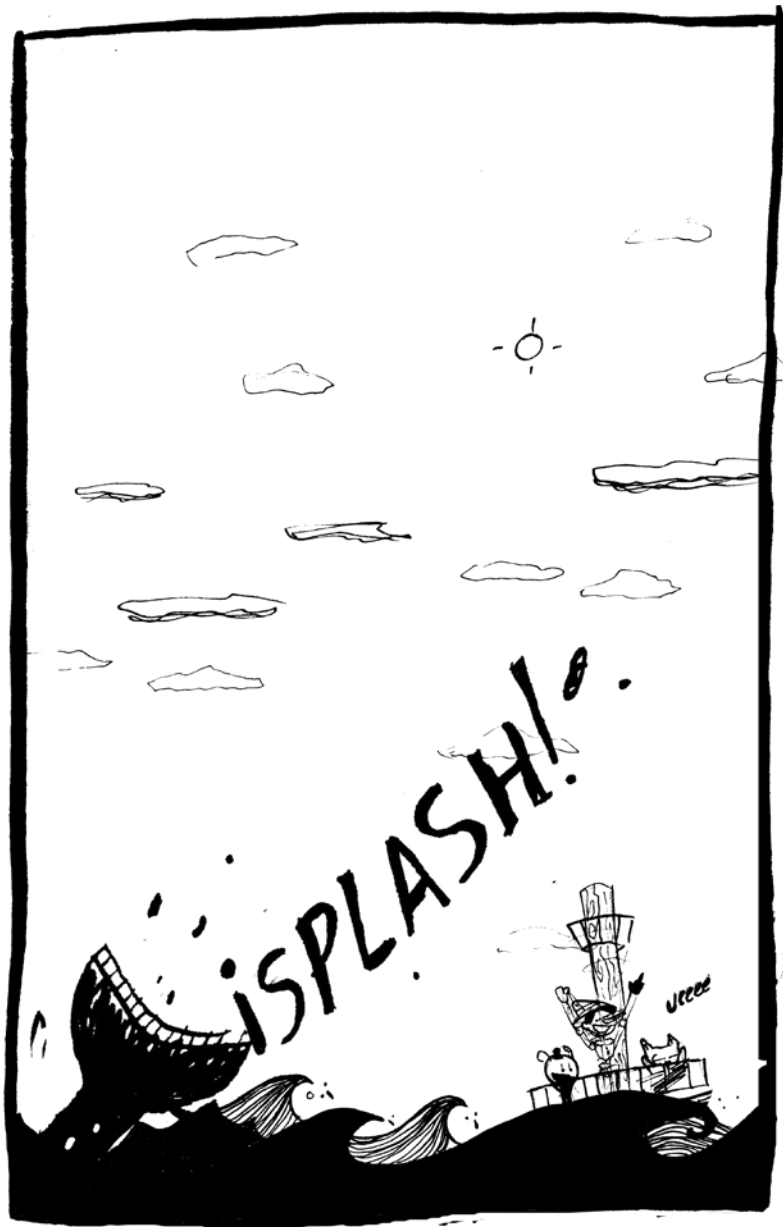

Us presentem aquesta narrativa col·laborativa nascuda de les mans, els caps i els cors de la Laura García i el Ferran Clavero.

Desitgem que la gaudiu igual, com a mínim del que ho hem fet nosaltres creant-la.

CONCLUSIONS// UNES PARAULES FINALS DE LA LAURA I EL FERRAN

En un principi varem pensar en aquest projecte com una oportunitat per posar en pràctica idees de fusió d'estils i narratives.

Però també ha estat un treball col.laboratiu molt interessant per la llunyania, en cap moment enfocada com a un aspecte negatiu, però sense dubte un aspecte a tenir en compte que hi ha entre la Laura i el Ferran, tant en interessos, en estil i evidentment l'edat.

Així que aquesta última part, la col.laborativa, es la que trobem, sens dubte, la millor i més enriquidora de les dues.

Recorrer uns camins de trobada i en el cas de no existir fer el camí nosaltres mateixos ha estat el millor de tot l'exercici.

BIBLIOGRAFIA.// FILMOGRAFIA.

Bibliografia.

-Collodi, Carlo (1881-1883). Las aventuras de Pinocho. ilustrado por Iassen Ghiuselev. Barcelona: Editorial Juventud (2003). ISBN 978-84-261-3289-5.

- Katharine Burdekin (1937), La nit de l'esvàstica, Duna Llibres (2023), ISBN: 978-84-126832-1-9.

-Lai Tat Tat Wing (2019). The Cupcakes Inferno 十六樓油雞. LAI TAT TAT WING (Hong Kong)

Filmografia.

-Ben Sharpsteen, Hamilton Luske (Directors).(1940). Pinochio [Film]. Walt Disney Productions.

-Del Toro, Guillermo (Director). (2022). Pinochio [Film]. Coproducción Estados Unidos-México-Francia; ShadowMachine Films, Jim Henson Company, Netflix, Necropia Entertainment, Pathé, Double Dare You, Netflix Animation.

-Takahide Hori. (Director). (2021). Junkhead [Film]. Yamiken.

DIBUIX NARRATIU.
AMPHISBAENA
UNCHAINED
//UNA HISTORIA DE PINOCCIO
LAURA GARCÍA//FERRAN CLAVERO