

BAJO LA MASCARA

~~Daniela Marcela Polo Reyes~~

A m e t s D

Objetivo General: Reintrepetar como el concepto de identidad a través de la máscara permite revelar un mecanismo de defensa como método de supervivencia y el esconder una vulnerabilidad, en busca de poder protegerse ante los demás, mediante la construcción de un artbook

Objetivos específicos:

1. Cuestionar lo que significa la máscara para mí, como algo que protege, que oculta y a la vez revela quién soy, a partir de lecturas, referencias y vivencias personales.
2. Analizar la máscara como refugio ante el rechazo y como prisión que limita la expresión auténtica del ser, a partir del arquetipo de la sombra de Jung y el concepto de rol social de Goffman
3. Construir una narrativa gráfica del primer arco y que mezcle lo emocional con lo simbólico, donde la máscara sea el hilo que conecta todo ese universo que llevo dentro, y que dé forma a un artbook del primer arco.

¿COMO QUE YA DEBO HACER MI PROYECTO DE GRADO? (JUSTIFICACIÓN)

Este proyecto es también una forma de sobrevivencia emocional en una sociedad donde la vulnerabilidad a veces es penalizada.

Existen muchas cosas que me cuesta expresar, sin embargo, llegó el momento de sacarme la máscara y hablarle al mundo sobre lo que hay en mi interior, de como en cada cosa que hago hay un pequeño rastro mío, llegó el tiempo de ser sincero en un documento que revelará parte de mi esencia.

En mis historias dejo un rastro de mí, está vez no será la excepción, aquí me encargaré de finalmente decir que tengo miedo, del resultado, de abrirme nuevamente ante alguien y que solo obtenga un cuchillazo en la espalda, sin embargo, ahora estoy ante desconocidos a punto de mostrarles mi creación, mi ser, mi esencia y lo que ocultado siempre bajo una máscara.

Siempre culpé al destino, pues pensaba que estaba predeterminado que me costará abrirme, pensaba que también el hecho de que las personas me dejarán se debía a lo mismo, no obstante, en todo ese tiempo olvide que somos seres con múltiples facetas, no solo somos lo que mostramos a simple

vista, tenemos en nuestro interior mucho que albergar, mucho que no compartimos.

"Si las cosas pasan será por algo"

Es una frase que escuchaba con frecuencia, y simplemente empecé a tomar aquello por verídico, me lo repetía solo para justificar todo lo que pasaba llegó un punto en que me cansé de que las cosas fueran así, siempre tuve mi máscara puesta para fingir que todo estaba bien y ahora me la quito ante ustedes.

Pensé que era una persona insensible cuando en realidad me engañaba a mí mismo para ocultar lo sensible que puedo llegar a ser ...Y al final del día siempre seré alguien que siente todo el doble, pero que siente que ya no tiene la capacidad de expresarlo.

“Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, éste último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino”

- CARL JUNG

BÚSQUEDA EN EL VACÍO PARA TRABAJAR CON LA SANGRE (METODOLOGIA)

Este proyecto nace desde una necesidad muy interna, casi visceral. No es solo hacer un cómic o diseñar un libro de arte: es un intento de entenderme, de reconstruirme a través de lo que dibujo, escribo y pienso. Por eso, la metodología que propongo no es una lista rígida de pasos, sino un recorrido emocional que me ha llevado a mirar hacia adentro y traducirlo en imágenes, palabras y formas.

Mi forma de crear siempre ha sido un poco caótica, pero descubrí que ese caos también puede tener dirección si me escucho lo suficiente, empecé a pensar que si el cerebro no está lo suficientemente acomodado, había que buscar algo más, algo donde pudiera sacar el material, a lo cual pensé que el corazón era perfecto para aquello... Solo había un detalle, había olvidado que muchas veces mi corazón no estaba conmigo, estaba a miles de kilómetros lejos de mí.

Que haré si mi corazón no está conmigo... simplemente trabajar con la sangre, aquella que me formó en él antes y en ahora, aquella que ha permanecido conmigo al punto de desbordarse por algún espacio pequeño que tuviera la oportunidad, como mi nariz, por ejemplo.

La calidez de la misma me recordaba al río, pero siendo tan espesa como la miel.

En cuanto al rastro que alguna vez dejó, me permitió ir y recapitular lo más reciente de su renovación.

Quizás así funcionen los humanos, a veces solo se necesita recapitular glóbulos rojos para poder formar la sangre, perdón, si confundo al espectador con tantas metáforas, aun así, espero que se divierta leyendo como llegaron los glóbulos a la sangre.

Estructuré mi proceso en cuatro partes. Aunque a veces se cruzan o se mezclan, me ayudan a organizar todo este universo que llevo dentro.

1. Exploración simbólica y emocional

Empecé con lo que me hace sentir. Mapas mentales, playlists, frases que se me quedan pegadas en la piel, referencias visuales que recojo en Pinterest o en cualquier rincón de internet. Me interesan temas como la máscara, que incluso puede ser entendida como una forma de sombra, al menos según Jung, el cual hablaba de como solemos ocultar quienes somos y escondemos esta sombra, también me gusta hablar sobre el alma... Son grandes palabras que uso para hablar de cosas que a veces no sé cómo explicar. Pero sé que las siento. Aquí recojo todo eso que me inspira, que me duele o me mueve. Esta etapa es como abrir la caja del caos y empezar a ver qué hay dentro.

2. Construcción del mundo narrativo

Todo ese caos empezó a tomar forma cuando me senté a escribir en Storycanva. Nunca pensé que fuera tan útil. Ahí empecé a definir cómo funciona el mundo que quiero mostrar: los personajes, las razas, los dioses, el destino, el pasado... cosas que antes solo estaban flotando en mi cabeza. Escribir me obligó a tomar decisiones y a entender mejor lo que quiero contar. Aunque aún estoy construyendo muchas cosas, este proceso me ayudó a darle un inicio claro a mi historia, ya que, al ponerlo por escrito pude notar que había muchas cosas que se podían mejorar.

3. Experimentación visual y formal

Luego viene la parte que más me emociona: empezar a dibujar, hacer bocetos, jugar con el dibujo digital, pensar en cómo se vería este universo en papel. Esta etapa es muy libre, pero también muy importante. Aquí empiezo a probar cómo se vería el libro de arte, cómo se siente, qué colores lo habitan, cómo se cuentan las emociones a través de las imágenes. Me gusta pensar que cada dibujo es como un fragmento de mi memoria emocional, transformado en arte, algo que al inicio sentía alejada de mí, sin embargo, entre más escribía, más aparecían cualidades en las cuales me veo reflejado.

4. Reflexión y documentación del proceso

Durante todo este camino, llevo una bitácora donde escribo lo que voy sintiendo, las decisiones que tomo y las dudas que me atraviesan. A veces son frases sueltas, otras veces ideas completas o simplemente descargas emocionales. Pero todo eso hace parte del proceso. No quiero que este proyecto solo se vea bonito; quiero que tenga verdad, que tenga rastro, que se note que viene de alguien que lo vivió.

Quizás se siente alejado cuando hablamos de un mundo de fantasía, no obstante, muchas veces todos llegamos a sentirnos rechazados, obligándonos a poner una máscara.

En este proceso de reflexión me he permitido hablar con amigos cercanos sobre el tema, preguntarles opiniones o comentarles que estoy haciendo, esto ha servido como retroalimentación y me ha permitido cuestionar más a fondo sobre como estoy manejando estos temas

Este proyecto no es solo una historia inventada. Es mi manera de hablar del dolor, de la identidad, de la protección, de lo que no se dice. La máscara no es solo un símbolo para mí: es lo que uso cuando tengo miedo, pero también lo que me permite seguir adelante. Con este concept art quiero mostrar cómo a veces esconderse también es una forma de sobrevivir... y cómo, poco a poco, uno se va quitando esas capas para volver a sentirse.

Recopilación de playlist, imágenes de referencia y bocetos:

https://www.canva.com/desígn/DAGn_6pM8Wg/6QU0VSOLks2082AGnpRtRA/edit?

[utm_content=DAGn_6pM8Wg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton](https://www.canva.com/desígn/DAGn_6pM8Wg/6QU0VSOLks2082AGnpRtRA/edit?utm_content=DAGn_6pM8Wg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton)

REFERENTES COMO ECOS EN EL PROCESO CREATIVO

En este proceso no he estado completamente a solas. A veces siento que cargó con voces en la cabeza que me ayudan a pensar, a nombrar cosas que me cuestan o que me pesan. Los libros que leo o los autores que se han cruzado en mi camino no se quedan solo como teoría, más bien se han vuelto parte de lo que siento, lo que imagino y lo que dibujo. Son como ecos que aparecen en medio del caos y me hacen conectar los puntos.

Uno de esos ecos ha sido Carl Jung, especialmente cuando habla del arquetipo de la sombra. Pensar que todos cargamos una parte oculta de nosotros mismos, algo que escondemos incluso de nuestra propia conciencia, me hizo mirar de otra forma mis propias máscaras. No como simples adornos o formas estéticas, sino como partes reales de lo que intento proteger o revelar. La sombra me persigue, pero también me cuida. Me hace preguntarme: ¿qué partes de mí están ocultas? ¿y por qué?

También llegó a mí Erving Goffman con su idea de que la vida social es como un teatro, donde todos actuamos de acuerdo a los contextos. Esa lectura fue otro golpe, porque me hizo pensar que tal vez todos usamos máscaras, aunque no se vean. Tal vez, incluso en lo más íntimo, seguimos actuando. Esa sensación de tener que interpretar un papel para poder existir en el mundo me atraviesa todo el tiempo, y eso se refleja en los personajes de mi historia.

Además de ellos, he ido construyendo una red de imágenes, canciones, frases sueltas... cosas que recojo como si fueran pistas de algo más grande. En Pinterest, por ejemplo, tengo carpetas enteras que me hacen sentir algo, que me devuelven a ese lugar caótico pero fértil donde todo empieza a tomar forma. Son parte de mi lenguaje.

Mis referentes no están separados de lo que hago: viven en mis mapas mentales, en mis playlists, en los diálogos que tengo con mis amigos cuando les cuento lo que estoy creando. No los uso como alguien que busca una cita académica, sino como quien escucha a otros mientras intenta entenderse a sí mismo.

INSPIRARME EN MEDIO DEL CAOS

Me gustaría comenzar este escrito diciendo que nunca he fingido ser alguien más. Que nunca he ocultado mi naturaleza.

Pero estaría mintiendo.

Lo he hecho más veces de las que quisiera admitir. Quizás, si me lo hubieran preguntado hace unos años, habría dicho que jamás haría algo así. Que jamás escondería quién soy solo por miedo al juicio de otros.

Pero lo cierto es que, cuando la máscara que usas para protegerte se vuelve parte de ti, hay momentos en los que ni siquiera notas que la llevas puesta.

Callé muchas cosas. Omití otras. Dejé pasar lo que, en el fondo, no iba con quien soy.

Por qué lo hice?

Porque tenía miedo.

Miedo de ser rechazado por ser completamente honesto. Con el tiempo, uno se da cuenta de que hay partes de sí mismo que mantiene ocultas, incluso sin querer. No todos lo admiten. Pero creo que, en el fondo, todos llevamos algo escondido... Algo que tememos mostrar por si termina alejando a los demás.

EL TRABAJO DE LA SOMBRA DE JUNG

Carl Jung, un nombre que suena para muchos. Pero antes de empezar este trabajo de grado, no tenía ni idea de quién era ni de qué iba eso de la "sombra". Para que no te sientas tan perdido como me sentí yo al principio, te contaré un poco de lo que aprendí.

Jung plantea que la mente está dividida en dos partes: lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente es lo que podemos ver y controlar, como la superficie del mar. Lo inconsciente, en cambio, es todo lo que está por debajo (profundo, vasto, misterioso) y que no siempre logramos descifrar. Ahí es donde habitan nuestros traumas, nuestros miedos, partes de nuestra historia que nos marcan, pero que muchas veces ignoramos o evitamos.

Algo que me pareció muy bello es cómo describe que lo inconsciente a veces emerge: como un delfín que salta a la superficie y luego se sumerge otra vez. Así, cosas que están ocultas pueden revelarse por momentos y luego volver a esconderse.

Y justo ahí entra la máscara. O mejor dicho, lo que Jung llama el arquetipo de la sombra.

La sombra es esa parte de nosotros que no queremos mostrar, lo que sentimos que puede causar rechazo o incomodidad si alguien más lo ve. Pero para Jung, no se trata de esconderla, sino de abrazarla. No podemos negar lo que somos, porque incluso esas partes incómodas son parte de nuestra identidad.

Cuando leí sobre esto pensé: "Eso es! Esa es la máscara de la que hablaba!". Es ese disfraz que nos ponemos para no mostrar lo que realmente sentimos o pensamos. Y claro, tiene sentido: vivimos con miedo al juicio de los demás, miedo a no encajar.

Ahí fue donde empecé a hacer mis propias conexiones. Me di cuenta de que, desde mi vivencia, la máscara y la sombra están profundamente ligadas. Todos tenemos algo que no queremos mostrar, incluso quienes dicen ser completamente abiertos o valientes. Siempre hay algo que escondemos, aunque sea un poquito.

La máscara que yo conozco es la que busca esconder esa sombra de la que habla Jung. Nos empeñamos tanto en encajar que desaparecemos en medio de la multitud, es como si nuestros miedos fueran más grande que la realidad y sinceramente, no lo digo en busca de juzgar, al fin y al cabo todos nos llegamos a sentir de esa forma.

No depende solo de con quién estés, sino que depende de que tanto queremos fingir ante otros, que tanto estamos dispuestos a mantener una mentira, una mentira que tarde o temprano nos cansara y nos reprimirá de sentirnos libres.

Esta idea de la sombra me ayudó a entender que la máscara no siempre es una forma de engañar, sino un mecanismo de protección. Y a veces, es justo en esa protección donde se esconde lo más honesto de nosotros. Lo que se oculta también habla de quiénes somos.

Me gusta pensar que crear esta historia es mi forma de dialogar con mi propia sombra. Como si al dibujarla pudiera verla mejor, entenderla, y quizás, empezar a reconciliarme con ella, de cierta forma, en el transcurso de este proyecto me he visto reflejado en el protagonista, mucho mas de lo que me gustaría, me he dado cuenta que a veces simplemente intento forzar encajar en un entorno que no me favorece, ocultando parte de mi esencia y provocando que al final tema mostrarme ante otros como soy realmente

EL TEATRO Y SUS ACTORES SEGÚN ERVING GOFFMAN

Este sociólogo plantea que muchas veces adoptamos distintos papeles según el contexto, actuando para ser aceptados socialmente. Lo que propone es que el mundo social se parece a una gran puesta en escena: cada persona es un actor que representa un rol en función del lugar y las reglas del entorno.

Esta teoría me atrapó precisamente por su sencillez. A diferencia de otros autores más enredados, Goffman me permitió entender algo complejo sin abrumarme. Pero no por ser accesible es menos profundo: lo que expone tiene muchas capas.

El individuo, que actúa dentro de este escenario social, es llamado “actor social”. Su comportamiento se define por el papel que interpreta, guiado por un guion tácito que la sociedad establece. Para saber cómo actuar, este actor necesita un entorno o “fachada social”, que es el espacio donde decide cómo mostrarse. Junto a esto, está la “fachada personal”, que son los elementos que el actor lleva consigo: algunos fijos como la edad, otros cambiantes como la vestimenta.

Sin embargo, nada garantiza que lo que se muestra sea verdadero. La parte más honesta, o al menos más íntima, aparece cuando el actor está en “las bambalinas”: ese lugar fuera del escenario donde se prepara para el siguiente papel... y donde, quizás, puede mostrarse sin máscaras.

Finalmente, Goffman habla del “frame” o marco, que determina el contexto desde el cual se interpreta ese rol.

No fui la primera en notar que todos actuamos, que algo de nosotros se oculta, y no seré la última. Pero esta forma de pensarlo me encanta. La analogía teatral tiene algo exquisito: el teatro ha estado siempre ligado al uso de máscaras, al juego de ocultar para poder decir. Y en ese juego me reconozco.

Esta idea se refleja directamente en lo que estoy creando.

Luc, el protagonista, ha sido rechazado desde siempre por los suyos. Intenta encajar, busca otros espacios, otros papeles que lo definan más allá del rechazo. Pero no importa cuánto lo intente: la sociedad ya lo etiquetó como villano. Al final, termina asumiendo ese papel, no porque lo quiera, sino porque parece ser lo único que le dejan. Y es duro, pero en ese momento él cree que, si no puede ser aceptado siendo quien es, al menos puede sobrevivir siendo lo que los demás esperan.

EN LA ARENA LLEGO EL RASTRO DE LAS OLAS (ESTADO DEL ARTE)

Cuando era pequeña solía ir mucho a la playa, me gustaba ver como las olas se arrastraba y se devolvían al mar, cuando era pequeña no entendía la belleza que había en las mismas, simplemente observaba, sintiéndome atraída por las mismas, pero solo eso, siendo una espectadora en la distancia.

Desde que tengo memoria siempre me ha atraído esa forma en como las personas suelen contar historias y plasmarlas en varias imágenes caricaturescas, ya sea a través de comics o en animación, no obstante, seguía siendo eso, una mera espectadora, pero en algún punto decidí acercarme a las olas para tocar la superficie de este mundo.

Cuando apenas introducía mi mano en aquel mar sentí como se hunde, la arena rozando mientras el agua buscaba escabullirse entre mis dedos, algo así he sentido que es el mundo audiovisual, no obstante, siempre me ha gustado, así que perseguí más las olas para entrar en aquel mundo. En pocas palabras, aquí empezó mi proceso de investigación, donde veía como otros que ya se encontraban en el mar me ayudaron a saber cómo adentrarme

LIBRO DE ARTE: DREAMWORKS BAD GUYS

<https://archive.org/embed/the-art-of-dreamworks-the-bad-guys>

La película trata de un grupo de criminales, los cuales son vistos como villanos por su apariencia. Hasta cierto punto, estos personajes se vieron atrapados en esta narrativa, buscando que estos mismos se crean los villanos. Ellos, en un gran plan para robar un premio, son descubiertos, fingien querer redimirse, pero no contaron con que el hecho de que quisieran ser buenos hiciera parte de su realidad.

“Estás condenado a ser el villano porque es lo que deseas o porque el mundo te dice que lo seas?”

Siento que, así como en mi historia esta pregunta se vuelve fundamental en parte de la narrativa, es un tema importante que no se deja de lado y, al contrario de la sombra que hablaba Jung, se vuelve todo lo contrario: abrazan su realidad,

pero no se sienten ellos mismos, porque simplemente creen que siendo malos se vuelve el escudo para no enfrentar una decepción.

La forma en como crean una narrativa atrayente es algo que me gustaría aplicar; siento que esto me sirve como referente no solo por la narrativa, sino porque, en el proceso de encontrar algún referente, pude encontrar el libro de arte de esta película.

Al comienzo de esta investigación estaba pensando en hacer un libro de arte; por esto mismo es que me es de mucha utilidad la forma en como en este libro articulan cómo fue el proceso de creación.

Al momento de crear el mundo, es entender cómo funciona este mismo; por ende, el grupo de criminales no simplemente se refleja como tal, sino que, en este caso, cada uno refleja un animal, un animal que es categorizado como malo, como, por ejemplo, el lobo, la serpiente, etc.

Cuando piensas en la creación de un mundo nuevo, debes tener presente qué características tienen estos personajes, así que cada animal representa un rasgo que va de acuerdo con el mismo. Es curioso cómo, a pesar de querer soltar un estereotipo, los propios creadores no dejan de lado la naturaleza de los animales. Todo esto me ayudó al momento de plantearme sobre el personaje principal, el cual, a pesar de no ser un animal, tiene similitudes con un zorro, esto debido a que se le asocia con este animal. Los zorros son pintados como seres astutos, alguien que prevalece el individualismo y no les importa conseguir sus propios objetivos; sin embargo, el personaje “Luc” no se considera así, solo busca adaptarse y quiere dejar de lado el estigma que se le asigna; no obstante, no lo consigue.

Visualmente, la película tiene muchos aspectos que me ayudan, esto por cómo piensan en los colores y, a pesar de que son vibrantes, nunca hacen opacar el sentimiento que se quiere manejar.

FIGURA 1

The art of dreamworks the bad guys

Nota. Dreamworks. 2022. Titulo The art of dreamworks the bad guys. Revisado: 10 de Marzo de 2025
Sacado de: <https://archive.org/embed/the-art-of-dreamworks-the-bad-guys>

FIGURA 2

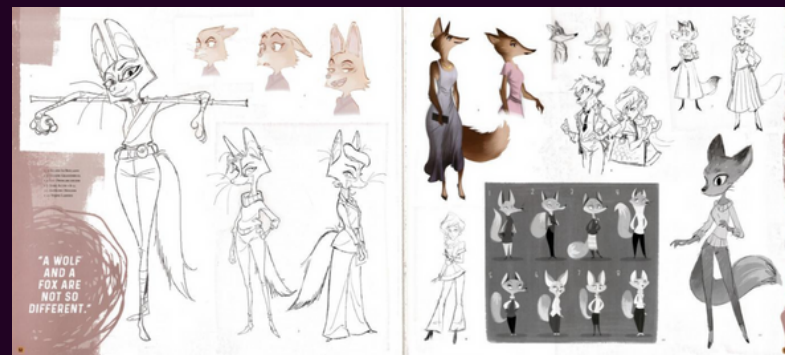
The art of dreamworks the bad guys

Nota. Dreamworks. 2022. Titulo The art of dreamworks the bad guys. Revisado: 10 de Marzo de 2025
Sacado de: <https://archive.org/embed/the-art-of-dreamworks-the-bad-guys>

FIGURA 3

The art of dreamworks the bad guys

Nota. Dreamworks. 2022. Titulo The art of dreamworks the bad guys. Revisado: 10 de Marzo de 2025
Sacado de: <https://archive.org/embed/the-art-of-dreamworks-the-bad-guys>

FIGURA 4

The art of dreamworks the bad guys

Nota. Dreamworks. 2022. Titulo The art of dreamworks the bad guys. Revisado: 10 de Marzo de 2025
Sacado de: <https://archive.org/embed/the-art-of-dreamworks-the-bad-guys>

AVATAR: LA LEYENDA DE AANG

En un mundo donde cada persona puede representar un elemento, existe el “avatar”, el cual posee los cuatro elementos. Este avatar es conocido como Aang; el deber que tiene es restaurar la paz en el mundo, ya que la nación de fuego buscaba conquistar todas las demás naciones, todo esto a través de la dictadura. Sin embargo, en este espacio, en vez de hablar del protagonista, hablaré del antagonista. Este personaje se llama Zuko, el cual es el príncipe de la Nación de Fuego, aquel que busca capturar al avatar para restablecer su honor; no obstante, en todo el camino tiene de mentor a su tío, el cual le aconseja dejar de lado esa búsqueda obsesiva.

Zuko representa el bien y el mal, aquel que hace el mal por inocencia, porque toda su vida le enseñaron que aquello era bueno y quien al final del día solo deseaba el cariño y la aprobación de su padre. Sin embargo, esto no logra hablar de lo profundo y complejo que logra ser el personaje, una complejidad que me gustaría transmitir en mi proyecto.

El trabajo de la máscara que tiene esta serie es cautivador, ya que, en varios capítulos, Zuko decide usarla. Esta la usa con el fin de ocultar su identidad, pero también como un proceso de explorar cómo se siente negar todo aquello que representa. Entonces, mientras el príncipe usa fuego, es enojón y suele calcular sus movimientos; cuando llega a usar la máscara, no, se vuelve un personaje que es reservado, busca el bien y evita usar el fuego. Estos detalles donde se habla de la máscara es algo que me gustaría tratar, ya que de forma sutil nos habla del dilema que se enfrentaba el protagonista, el cual era ser aceptado. Esto mismo sucede con Luc; es un personaje que rechaza la naturaleza con la cual fue criado y busca ser algo que en primera instancia no es.

El arquetipo de la sombra se hace presente y es que, como mencionaba Jung, era importante abrazar esa sombra, aquello de lo que somos juzgados y aprender a vivir con ello. No obstante, cuando un personaje pasa por un conflicto interno, no es simplemente aceptarlo; hay que entender el trasfondo de dicho personaje, los motivos, sus aspiraciones y demás.

Por esto mismo traigo a colación este personaje de la serie, y es que, además de usar la máscara, posee una cicatriz. Esta cicatriz representa el mal que le persigue, aquella herida en la infancia y aquel rechazo social que tiene, ya que, a pesar de ser de la nación del fuego, también ha sido lastimado por los suyos. No solo representa un victimario, sino que es una víctima; es un personaje que se encuentra en un limbo entre ser rechazado por su nación y ser rechazado por otros por pertenecer a dicha nación.

Cuando hablo de cómo el personaje de Zuko se pierde a sí mismo, también hablo de cómo la máscara se convierte en un medio para explorar lo que se siente ser alguien que no es, y al mismo tiempo, una forma de proteger su identidad. Es como si, al ponerse la máscara, intentara empezar desde cero. Sin embargo, esta también lo limita: le permite esconderse, pero a costa de dejar atrás todo lo que representa. Él cree que puede ser libre bajo ese nuevo rostro, pero no logra desprenderse del todo de su verdadera identidad.

Este conflicto interno no se aborda de forma explícita en la serie; no se enuncia con palabras, sino que se manifiesta a través de pequeños gestos, decisiones y momentos sutiles en los que usa la máscara. Es allí donde el espectador, si está atento, puede entender que el disfraz no es solo camuflaje, sino un espacio simbólico de lucha interna entre el deber, el deseo y la búsqueda de aceptación.

FIGURA 5

Avatar: la leyenda de Aang

Nota. Nickelodeon Animation Studio. 2005. Título Avatar: la leyenda de Aang. Revisado: 10 de Marzo de 2025

Sacado de: https://avatar.fandom.com/es/wiki/El_Esp%C3%ADritu_Azul

FIGURA 6

Avatar The Last Airbender The Art Of The Animated Series

Nota. Nickelodeon Animation Studio. 2005. Título Avatar The Last Airbender The Art Of The Animated Series. Revisado: 10 de Marzo de 2025

Sacado de: <https://archive.org/embed/avatar-the-last-airbender-the-art-of-the-animated-series>

FRIEREN: MÁS ALLÁ DEL FINAL DEL VIAJE

La historia trata de una elfa que, varias décadas después de derrotar al rey demonio con su grupo, se ve envuelta en una aventura para poder entender más a un compañero de su grupo que falleció. Ella es acompañada por varias personas; este es un viaje de autodescubrimiento, donde la elfa, cuyo nombre es Frieren, pasará por un proceso donde se dará cuenta de que el hecho de que fuera longeva no implicaba que sus sentimientos perdieran valor.

Esta historia está ambientada en un medieval lleno de seres fantásticos, como lo son los elfos o los demonios, es por esto mismo que me interese en usar esta serie como referente, ya que el universo donde está ambientada se refleja mucho al universo que busco tratar.

Este universo usa una visión del mundo totalmente hermosa, ya que refleja este estilo antiguo sin llegar a perder la modernidad, ya que la vestimenta de ese mundo se encuentra en una línea delgada entre antigua y moderna. La construcción de estos elementos visuales es algo que me gustaría tratar en mi libro de arte; siento que, al ser unos mundos similares, se le puede sacar mucho provecho a la esencia de fondos, que son muy pegados con lo que es la naturaleza. La paleta de colores de los mismos depende de los contextos, pero en su mayoría se caracterizan por tonos cálidos, esto mismo por la exploración que hay ante el tema de la nostalgia de un momento agradable.

El viaje que hace Frieren nos habla de cómo ella mostraba que “todo estaba bien”, se mostraba como una persona fría que se le dificultaba interactuar con otros, pero a través de esta personalidad fría realmente había un corazón cálido, se podía decir que esa parte fría que mostraba era su máscara, aquello que usaba para sí misma para creer que podría lidiar con el dolor de otra pérdida, ya que en todo el trayecto nos habla de esta protagonista como alguien que siente que el tiempo es algo corto, que para ella cincuenta años es nada a comparación de lo que ha vivido, pero este es solo otro proceso en el cual ella se engaña, ya que al decir que el tiempo es corto y que para ella muchos años no le afectan es parte del proceso donde se está hablando de su soledad.

El cómo manejan el tema de la soledad como algo de que la protagonista se acostumbró es algo de lo que me gustaría tratar; siento que este referente me ayuda tanto visualmente como conceptualmente.

No todo se resume en eso, ya que hay un claro conflicto interno que la protagonista busca solucionar y es que no ha aceptado y abrazado el dolor de la pérdida de su compañero, sino que se ha autoengañado con que no le afectaba; sin embargo, son esas cosas sutiles que demuestran el apego de la prota por el chico.

FIGURA 7

Frieren: Tras finalizar el viaje

Nota. Madhouse. 2023. Título Frieren: Tras finalizar el viaje. Revisado: 10 de Marzo de 2025
<https://frieren.fandom.com/wiki/Warm>

FIGURA 8

Frieren: Tras finalizar el viaje

Nota. Madhouse. 2023. Título Frieren: Tras finalizar el viaje. Revisado: 10 de Marzo de 2025
<https://frieren.fandom.com/wiki/Warm>

FIGURA 9

Frieren: Tras finalizar el viaje

Nota. Madhouse. 2023. Título Frieren: Tras finalizar el viaje. Revisado: 10 de Marzo de 2025
<https://frieren.fandom.com/wiki/Warm>

FIGURA 10

Frieren: Tras finalizar el viaje

Nota. Madhouse. 2023. Título Frieren: Tras finalizar el viaje. Revisado: 10 de Marzo de 2025
<https://frieren.fandom.com/wiki/Warm>

ESCRIBIR COMO SI NO EXISTIERA UN MAÑANA

NO SÉ CÓMO CONTINUAR

En medio de mi proceso de investigación me encontré con muchas cualidades que me ayudaban a mi proceso de creación

Siempre sueño despierta, creo que todo estará bien pero ahora que hablaremos de vulnerabilidad solo queda decir que estoy cansada, cansada de no saber que deparara el futuro, de no saber si algún día podre sentir que encajo totalmente a algo, de simplemente usar una máscara, porque en todo este trabajo me adapte a algo que quería hacer, pero tomando en cuenta lo que decían los demás, no sé hasta qué punto se pierde realmente la esencia de uno, solo sé que intente darla todo de mí, quería escribir de cómo me cuesta sentir que encajo en algo y al final solo me tope que tenía una máscara para encajar, pero es algo raro, ya que solo yo puedo saber cuándo la tengo puesta.

En algún punto la máscara solo hace peso, nos cansamos de ocultar cosas, pues al final nos cansamos cuando no nos sentimos libres.

¿QUÉ ESTOY HACIENDO REALMENTE?

Ni siquiera yo sé que esperaba con estos escritos, con estas investigaciones, solo sé que quería contar una historia, nunca pensé tener que luchar contra una gran bestia, la cual era el reflejo de lo mucho que me aterraba identificarme realmente con algún personaje que solo le cree desgracias.

Se supone que cuando haces proyecto de grado piensas en el tema y luego en lo demás, yo no, yo solo quería hacer una historia engañándome, diciendo que era por un mero capricho, pero al final solo quería contar como me costaba sentir que encajaba.

Refleje mis miedos, mis temores en un personaje y al final solo lo lastime, es curioso, antes de hacer este documento no me importaba si mataba a algún personaje, suelo ser amante de las historias tristes, pero cuando te

Rdas cuenta de lo mucho que identificas con algo es horrible, porque, nunca pensé en matar a Luc como he hecho con otros personajes, pero me he matado a mí misma cuando he matado a otros?

Hasta qué punto nos vemos reflejados en alguna creación sin darnos cuenta?

OLVIDARME DEL PRESENTE

Al final solo cree un mundo, un mundo donde buscaba olvidarme de la realidad, algo que se sintiera fantasioso, sin embargo, en medio de ese caos lo que genere fue solo una catarsis, era solo un reflejo de mí mismo intentando encajar

Pregunto y pregunto...pero al final me extiendo entre las olas

Llegué a la conclusión de que todos en algún punto nos escondemos detrás de una máscara, que buscamos encajar en algún sitio y que nos da miedo ser totalmente sinceros, porque el ser humano busca siempre la supervivencia, en este caso, busca sentir que encaja, que pertenece a algo y que no es aislado.

¿QUÉ PASARÍA SI NO PUEDO SEGUIR?

Simplemente adáptate, pero ten presente que todos nos cansamos de fingir ser algo que no somos

No hay una mentira que dure para siempre, solo tú sabes lo que te da felicidad, a veces solo queda abrazar lo que eres porque si no lo haces te lastimaras a ti mismo.

Esta investigación solo nos habla de lo mucho que una máscara puede llegar a pesar, de cómo muchas veces la vida puede llegar a sentirse como un teatro, condenado a seguir solo un papel para no sentir que se desentona.

Con todo esto no busco condenar a la máscara que creamos, simplemente busco mencionar lo pesado que se siente cargarla y que es bueno sentir que la dejamos de lado en algún punto

INTENTA ENTENDERME CUANDO YO APENAS PUEDO (GLOSARIO)

Individuo: Aquello que eres, independientemente de si finges ser alguien que no eres; es decir, la persona en su esencia.

Tiempo muerto: Período en el que ocurren acontecimientos que considero poco provechosos por sí mismos, pero que pueden ser aprovechados para realizar otras actividades, como transportarme en bus público.

Máscara: Elemento que se utiliza para representar un papel. En este caso, la máscara es metafórica: algo que nos ponemos para prepararnos y dejar de ser nosotros mismos momentáneamente.

Concept art: Proceso en el que se crean elementos visuales preliminares para una producción audiovisual. En este proceso se consideran aspectos como el entorno, los personajes, la ambientación y el diseño final.

artbook : Documento que contiene la descripción completa de una obra audiovisual. Suele incluir concept art, palabras del autor, sinopsis, división de capítulos, funcionamiento del mundo narrativo, entre otros elementos.

Luc: Personaje principal de la obra que estoy desarrollando actualmente.

LOS OJOS GUARDAN RECUERDOS (REFERENTES IMAGENES)

- Morris, I. R. (2022). The art of DreamWorks The Bad Guys. Cameron Books.
<https://archive.org/embed/the-art-of-dreamworks-the-bad-guys>
- DiMartino, M. D., & Konietzko, B. (2010). Avatar: The last airbender – The art of the animated series. Dark Horse Comics. <https://archive.org/embed/avatar-the-last-airbender-the-art-of-the-animated-series>
- Fandom. (s.f.). El Espíritu Azul. Avatar Wiki.
https://avatar.fandom.com/es/wiki/El_Esp%C3%ADritu_Azul
- Warm. (s.f.). Frieren Wiki. <https://frieren.fandom.com/wiki/Warm>
- Ruins of the King's Tomb. (s.f.). Frieren Wiki. Fandom.
https://frieren.fandom.com/wiki/Ruins_of_the_King%27s_Tomb?file=Ruins_of_the_King%27s_Tomb.png