

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Elaboración de textos

**Lilo: *concept art*
inspirado en la familia**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

**LESLY DENISSE MORALES
PENAGOS**

ASESOR

Dra. Claudia Adelaida Gil Corredor

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Noviembre de 2023

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
23 de Octubre de 2023

C. LESLY DENISSE MORALES PENAGOS.

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Lilo: *concept art* inspirado en la familia

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Arq. Andrea Guadalupe Argüello Méndez

Mtra. Sandra Beatriz Astudillo Constantino

Dra. Claudia Adelaida Gil Corredor

Firmas:

c. c. p. Expediente

AGRADECIMIENTOS

A mi papá el cual amo decimado y que me apoyo en toda mi carrera y en todo el proceso de este documento, sin su ayuda no hubiera podido tener el tiempo para poder realizar todos mis objetivos.

A mi hija por brindar inspiración para mis personajes, acompañarme en las noches mientras escribía este documento.

A mi tía Maricela por el apoyo que me brindo en esta etapa final de mi carrera universitaria.

A mi perrita yiyi que ya no está con migo pero que permanece en mi corazón, por cada noche que me acompaño en desvela hasta que terminaba.

A mi asesora y lectoras por todos sus comentarios y sugerencias que me dieron en todo este proceso, al igual que la paciencia que me tuvieron.

Por último a mis amigas a las cuales amo mucho, por contestar mis llamadas en medio de la noche, por acompañarme cada vez que no podía ir a un lugar y ayudarme cada vez que tenía una duda, han sido de lo mejor que me paso en la universidad.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
a. Problematización.....	6
b. Preguntas centrales.....	7
c. Pregunta secundaria.....	7
d. Objetivo general.....	7
e. Objetivos específicos.....	7
f. Justificación.....	7
g. Metodología.....	8
CAPITULO I. Familia: sangre y útero.....	9
1.1 ¿Qué se ha dicho sobre la familia?.....	9
1.2 Entrevistas.....	13
1.2.1 Sujeto 1.....	14
1.2.2 Sujeto 2.....	15
1.2.3 Sujeto 3.....	16
1.2.4 Sujeto 4.....	17
1.2.5 Sujeto 5.....	18
1.2.6 Sujeto 6.....	19
1.2.7 Sujeto 7.....	20
1.2.8 Sujeto 8.....	20
1.2.9 Sujeto 9.....	22
1.2.10 Sujeto 1, entrevista # 2.....	23
1.3 Conclusión: Mi opinión sobre la familia.....	24
CAPITULO II. <i>Concept art</i>: referencias gráficas.....	31
2.1 El <i>Concept art</i> y sus características.....	31
2.2 Elementos que componen el <i>Concept art</i>	32
2.2.1 Primeros bocetos.....	33
2.2.2 Personajes.....	33
2.2.3 Escenarios.....	33

2.2.4	Objetos y elementos representativos.....	33
2.3	El <i>Concept art</i> en la industria.....	34
2.4	Referencias artísticas.....	34
2.4.1	<i>Hilda</i> , novela gráfica creada por Luke Pearson.....	35
2.4.2	<i>Gravity Falls</i> , creado por Alex Hirsch.....	35
2.4.3	<i>The owl house</i> , creado por Dana Terrace.....	36
2.5	Conclusión: Expresión de la familia a través del <i>Concept art</i>	37
 CAPITULO III. <i>Lilo y el bosque perdido</i>: Proceso de creación.....		38
3.1	Historicidad.....	38
3.2	Historia.....	44
3.3	<i>Concept art</i>	46
3.3.1	Ilustraciones.....	47
3.3.2	Personajes y su estudio.....	57
3.3.3	Pertenencias de Lilo y Balam.....	66
3.3.4	Escenarios y paisajes.....	67
3.3.5	Animales, plantas y otros elementos.....	84
CONCLUSIONES GENERALES.....		84
ANEXOS.....		87
BIBLIOGRAFIA.....		95

INTRODUCCIÓN

Históricamente la familia ha sido el núcleo de la sociedad, tiene un papel muy importante dentro de diferentes ámbitos e influye en diferentes aspectos de la formación de las personas, principalmente en los roles que asumen dentro de la estructura familiar y en las bases de la formación de la identidad de los infantes.

Existen diferentes formas en las que se puede presentar una familia, actualmente hay diferentes clasificaciones de la familia moderna y aun cuando hay familias con la misma estructura cada situación y experiencia es diferente, ya que las circunstancias de cada familia pueden ser afectadas por diversos factores.

¿Pero cómo podemos saber lo que realmente hace a una familia una familia? son los lazos sanguíneos, el parentesco político o de hecho es la convivencia y los lazos emocionales que se forman con el tiempo, podemos tener familiares y no necesariamente son parte de nuestro núcleo familiar.

a. Problematización

en este proyecto se hablara de las definiciones de la familia y las diferentes experiencias de diferentes personas, de esta forma estaría teniendo un mejor entendimiento sobre la familia y de alguna forma respaldando mi propia experiencia familiar, se utilizarán los resultados de la investigación para crear un *concept art* basado en mi familia el cual será el producto final de este proyecto, se deberá investigar de qué forma se puede utilizar el *concept art* para representar mi experiencia y la de otras personas.

A lo largo de los años he recibido diferentes comentarios sobre mi familia con los cuales no estoy de acuerdo y no me parecen lógicos por lo tanto decidí realizar un proyecto en el cual hablara sobre mi opinión sobre el tema y utilizar la información obtenida para demostrar que no hay un tipo de familia correcto, que toda experiencia es válida.

Uno de los más grandes problemas que he tenido al ir creciendo es la poca validación de las personas que me rodean con respecto a mi familia, posiblemente, se deba a que las personas se cierran a una sola realidad y no logran ver más allá de su propia situación, teóricamente se sabe que hay diferentes estructuras familiares modernas por lo que mi realidad y la de muchas personas no es algo exactamente nuevo.

b. Preguntas centrales

¿Cómo crear una *concept art* Inspirado en mi familia?

c. Preguntas secundarias

¿Qué es la familia? ¿Qué se ha dicho de la familia? ¿Cómo está compuesta la familia?
¿Qué tipos de familia existen? ¿Qué es el *concept art*? ¿Cuál es la experiencia familiar de otras personas? ¿Qué tan importante es la familia? ¿Cómo usar el *concept art*?

d. Objetivo general

Crear un *concept art* que retome mi experiencia y la de otros como inspiración para expandir la visión de la familia al igual que validar la experiencia de otras personas.

e. Objetivos específicos

- 1-.Definir que es familia y cómo se construye.
- 2-.Analizar qué es y qué características tiene el *concept art*
- 3-. Crear un *concept art* Inspirado en mi familia.

f. Justificación

la familia es uno de los grupos sociales con uno de los papeles más importantes dentro de nuestra sociedad, la cual se encarga de una infinidad de responsabilidades por lo que termina siendo de gran importancia para la mayor parte de la población por lo que no hace falta decir que también lo es para mí, pero a partir de la desaprobación de personas dentro de mi círculo social referente a mi familia es que desarrolle un fuerte deseo de demostrar que mi familia es como cualquier otra, con los mismos valores y la misma eficiencia que cualquier otra familia.

En este proceso me preguntaba si habían personas en una situación similar o bien que tuvieran una familia parecida a la mía, puede que el siguiente proyecto de investigación-creación no solucione mi problema, pero puede que después de leer la experiencia de otras personas el lector pueda expandir un poco su visión sobre lo que se puede considerar una familia.

g. Metodología

En este proyecto de investigación-creación se utilizó las experiencias de vida tanto mías y las de otros individuos como metodología al igual que un *concept art* para poder representar mi familia e incluir parte de la experiencia de otros.

La primera parte de este documento consta de la investigación del concepto de familia y varias entrevistas a diferentes individuos, la segunda parte trata sobre el *concept art* y el desarrollo artístico del producto final.

CAPITULO I

Familia: sangre y útero

1.1 Que se ha dicho sobre la familia

Es importante resaltar que la siguiente investigación tiene como finalidad el entender mejor a la familia para que pueda realizar un *concept art* de forma más eficiente, después de todo la mayor parte de la información que tengo de la familia viene a partir de mi experiencia personal, es por esto que me gustaría empezar desde lo general a lo particular. Todos estamos familiarizados con el término familia o familiares, podemos tener definiciones objetivas o en otros casos basadas en la experiencia y el sentimentalismo, en lo personal prefiero hablar desde la experiencia después de todo para mí la familia es un tema muy importante, por eso escogí realizar un *concept art* inspirado en mi familia pero ya llegaremos a eso.

Si tuviera que mencionar una definición general de la familia lo primero que se me ocurre es el diccionario y es que este es de las primeras fuentes de información confiable a la que tenemos acceso a una temprana edad. “Diccionario de la lengua española (2001) Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” el diccionario nos da una definición bastante general y limitada de lo que podríamos llamar familia pero podemos encontrar mejores definiciones las cuales abordan la familia desde diferentes vértices y más extensas las cuales nos dan un mejor contexto de lo que podría ser una familia tomando en cuenta la época y el lugar.

La familia es un conjunto de individuos emparentados ligados entre sí ya sea por la alianza, el matrimonio, sea por la filiación, más excepcionalmente por la adopción (parentesco) y que viven bajo un mismo techo (cohabitación). Algunos etnometodólogos llegan a decir que lo que nosotros tomamos por una realidad es una ficción, construida principalmente a través del léxico que recibimos del mundo social, para nombrarla. (Bourdieu, P. 1997).

bourdieu p. (1997) Hace mención a un punto muy importante. Si lo que tomamos como una realidad es una ficción construida a partir de lo que percibimos socialmente, puede que lo que definimos como familia no refleje lo que realmente es una familia moderna, puede que esto se deba a partir de un sesgo que es producto de nuestra propia

experiencia y pensamos que esta experiencia es universal, en el proceso invalidamos las experiencias de otros individuos únicamente porque desconocemos de su situación o bien asumimos que es igual a la de nosotros, convirtiendo nuestra opinión en la única verdad, lo que me lleva a pensar que en muchos casos lo que consideramos que es una familia puede que no se aplique para todos o bien para ninguna familia moderna, puede que socialmente construimos una definición que ya no va de acuerdo a los tiempos actuales o a las circunstancias de muchas familias, es por esto que la siguiente cita puede que no tenga mucho sentido con la experiencia de muchas personas en la actualidad, pero para tener una mejor comprensión de la familia es importante analizar cómo se presentaba antes, para poder entender cómo llegamos a lo que experimentamos actualmente porque es claro que la familia ha cambiado con el paso de los años.

La familia tradicional. En el mundo rural “la casa” era el principio de organización social. Destacaba la importancia de la territorialidad. La burguesía ha empleado más el concepto de familia, que destaca más la relación del parentesco. Sobre la familia, tradicionalmente troncal, recaían funciones como: la reproductiva, protectora, educativa, transmisión de creencias y educación religiosa, recreativa, atención y cuidado de los enfermos. En entornos rurales, también la productiva y económica.

La Mujer hasta bien entrado el siglo XX estaba fuertemente asociada a la casa y a la familia. Se encargaba de la organización doméstica, y en los ambientes rurales, también de labores del campo. Aparece en actividades como: cuidado y atención al esposo en una atmósfera de obediencia y sumisión, y en relación a sus hijos, la protección, crianza y educación. Sobre ella recaía la atención y cuidado de las personas, la cocina, costura, compra de ropa y muebles, etc. Sus funciones se asociaban al papel de madre y esposa. Como atributos aparecían: ser buena madre, trabajadora, sobria, servicial, buena organizadora, saludable y limpia.

Al Hombre le correspondía: como esposo, el cuidado y protección de la esposa en una atmósfera de autoridad. En relación a los hijos, la ayuda para el propio autocontrol. Ponía firmeza y rigidez educativa. (Valdivia, 2008, pp. 16-17)

Hay varias cosas que me gustaría abordar sobre lo que nos habla Carmen sobre la familia tradicional, es claro que en esos tiempos y puede que también aun, en la familia tradicional era muy importante el rol que desempeñabas en ella y este era determinado en parte por la relación sanguínea y tu sexo, este rol determinaba tus obligaciones dentro de la

familia. Considero que muchas familias ya no se conforman o definen de esta forma tradicional, como he mencionado anteriormente la familia ha tenido una variedad de cambios, de esta forma la familia tradicional paso a dar forma a la familia tradicional troncal y troncal extendida.

Los métodos de control de natalidad, junto a los cambios de mentalidad, permiten hoy configurar una familia más a la carta. Los nuevos modelos dejan ver las distintas circunstancias que pueden rodear a los adultos y niños. Las diferencias, así como las ventajas o dificultades, pueden depender:

- De su estructura, en cuanto que la familia se configura hoy sobre modelos; que conllevan la eliminación o modificación de los subsistemas tradicionales: conyugal, parental, filial y fraternal.
- De su funcionamiento, por la reconstrucción del papel del hombre y de la mujer en el hogar, y de las relaciones entre personas y subsistemas.
- Y de la educación, por los valores que se viven y transmiten, así como por los estilos educativos, que guardan cierta relación con el tipo de familia. (Valdivia, 2008, p.19)

Hay varios modelos de familias modernas las cuales están compuestas de diferentes formas, algunas de estas son la familia nuclear reducida, la familia y hogares monoparentales, las uniones de hecho, las parejas homosexuales, las familias reconstituidas, polinucleares o mosaico y nuevos modelos. Cada una de estas están compuestas de diferentes formas, sus ventajas y desventajas varían pero esto no determina si son mejores que otros modelos familiares, estos modelos se fueron formando por las circunstancias particulares de cada familia o individuo, por lo que todas son válidas. Esta variación de estructuras se debe a la variedad de circunstancias que pueden influir en una familia o simplemente los cambios que ocurren dentro de nuestra sociedad.

En este punto ya tengo una noción de lo que es familia, pero siento que hasta el momento todas las definiciones que he encontrado se han sentido más como diferentes formas en las que se puede estructurar una familia por lo que considero prudente indagar un poco más para complementar lo que ya sabemos.

La familia no es únicamente la forma en la está estructurada, si están relacionados de forma política o sanguínea, si viven juntos o no, pueden ser familia y no vivir en el mismo lugar, la estructura es solo uno de los componentes de la familia, la forma en la que interactúan, los roles que desempeñan, los años en los que los integrantes han convivido y

generado un vínculo, el cariño que se desarrolla con el tiempo, responsabilidades que se dan a partir de la moral o el cariño que se tienen, todas estas cosas y más son parte de lo que una familia la hace una familia, pueden faltar alguno de estos elementos pero hay cosas que son indispensables dentro de la convivencia familiar, empezando por el amor y las responsabilidades que tiene los integrantes unos con otros, y esto significa que si no naces con una familia aun así podrías encontrar una por tu cuenta, puede ser a partir del matrimonio, la adopción, que otros integrantes de la familia política jueguen un papel más activo en tu vida o simplemente encontrar otros individuos que por las circunstancias terminen cumpliendo con los roles y aspectos que no deben de faltar en una familia.

Luego de un análisis riguroso y amplio de las definiciones existentes al respecto, se considera que la conceptualización del grupo familia no debe obviar algunos aspectos de interés que la práctica socio histórico pone delante de los investigadores y a lo cual se hace referencia a continuación:

1. Los miembros de la misma familia no viven en un solo hogar, en la misma vivienda y no por eso dejan de ser familiares o miembros de esa familia.
2. Los integrantes de la familia no son solo las personas que tienen lazos de consanguinidad, porque culturalmente se reconoce que los suegros, los cuñados, los yernos y otras personas, comienzan a formar parte de la familia en la cual han establecido esos lazos psicológicos, legales, sociales, económicos, etc.
3. Los miembros de la familia desarrollan un sentimiento especial, un sentido de pertenencia y vínculos afectivos que no tiene comparación con otros grupos humanos. La familia tiene una estructuración psicológica diferente, una connotación particular para el ser humano que condiciona su actividad, comunicación, afectividad, su actitud y su actividad hacia la misma. (Martín, M., & Megret, M. T. 2013 pp.62-63)

Hasta este momento no había encontrado un documento que me hablara sobre las partes más importantes de lo que hace realmente a una familia o por lo menos lo que yo considero que es importante, parte de la razón por la que escogí hablar sobre la familia tiene mucho que ver con estos 3 puntos que menciona Martín, M., & Megret, M. T. (2013), Desde mi punto de vista estos aspectos son los más importantes pero principalmente el punto 2 y 3. La familia tiene una de las más grandes responsabilidades dentro de nuestra sociedad, ningún otro grupo social tiene la responsabilidad de formar los aspectos más

importantes de las personas, no me refiero únicamente a la crianza de los niños si no también a las obligaciones que se extienden a todos los integrantes de la familia.

Familia es la institución social más antigua, estable, numerosa e importante de la humanidad. En ella se forma lo más complejo y valioso del universo, la vida de las personas y las creaciones más trascendentes, los procesos, propiedades y formaciones psicológicas, la personalidad y sus elaboraciones culturales y socio históricas que han sido la base del progreso y la conservación de la propia especie humana y de la civilización que ha sido formada durante decenas de miles y quizás millones de años. Para cada ser humano la familia es extremadamente importante, por todo lo que se recibe de ella, desde el punto de vista biológico, social y psicológico, lo cual incluye la organización y formación inicial y desarrollo permanente de los procesos cognoscitivos, aspectos muy importantes de la inteligencia humana y también los componentes afectivos motivacionales y volitivos, los valores, las cualidades y rasgos del carácter. (Martín, M., & Megret, M. T. 2013 pp.60-61)

Martín, M., & Megret, M. T. (2013) no solo menciona los tres puntos que se presentan en una familia sino también nos cuenta cuál es la importancia de la familia dentro de nuestra sociedad y que tanto atribuye a la formación de una persona a lo largo de los años, por lo tanto la familia es muy importante para nuestra formación como individuos y es por esto que el tema de la familia es tan significativo para mí y para las personas que entreviste.

1.2 Entrevistas

Estas entrevistas tienen como intención el mostrar lo particular de la familia, la experiencia de cada personas es diferente y su opinión de esta puede ser similar pero no completamente igual, es por esto que las entrevistas son la mejor opción, presentar palabra por palabra la experiencia de otros puede darnos una visión de su vida privada dentro de su núcleo familiar, de esta forma podemos analizar diferentes experiencias referentes al mismo tema.

Entrevistar personas no es algo complicado ya que siempre hay personas dispuestas a platicar sobre su vida pero también hay personas que no desean exponerse y es que la familia es una institución hermética, la una forma en la que puedes enterarte de lo que realmente pasa dentro de una familia es formar parte de esta, que la propia familia te invite a formar parte o que algún integrante te hable sobre lo que sucede dentro de ella, a partir de esto es que decidí realizar algunas entrevistas.

Se intentó entrevistar a diferentes tipos de familias y algunas repetidas ya que pueden estar estructuradas de formas similares pero las dinámicas y roles pueden cambiar, no estaré revelando los nombres de los entrevistados para respetar su privacidad. Estaré acompañando algunas de las entrevistas con ilustraciones de mi autoría.

1.2.1 Sujeto 1

Fui hija única, siempre he dicho que somos y tengo una pequeña familia, crecí rodeada de mis primos y tías, la familia de mi mamá era numerosa y era muy unida, pero yo siempre me sentí un poco excluida por qué no tenía hermanos y mis papás no estaban presentes en el día porque trabajaban, mi mamá era secretaria y mi papá policía judicial por lo que lo veía muy noche o se iba por temporadas, pero un día mi mamá me regalo un diario, yo no tenía idea de que se hacía con un diario pero ella me lo da y empiezo a escribir en el, ella me explicó que tenía que escribir todo lo que me pasaba en el día y que podía escribir lo que yo quisiera y eso hice. Ahora de grande que soy mamá, lo entiendo en algún momento ellos debieron haber leído el diario porque mi papá siempre buscaba la forma, si llegaba muy tarde me despertaba y me preguntaba ¿qué dibujaste hoy?, se volvió necesario para mí el que yo le compartiera mis dibujos, entonces el dibujo se volvió muy importante, si yo estaba muy cansada lo dejaba pegado en el refrigerador, el llegaba, lo veía y al otro día esperaba a que me levantara y me contaba que había visto el dibujo, nos contábamos lo que hacíamos.

Durante toda mi infancia y adolescencia lo que yo recuerdo que nos unía como familia era el cine, ellos buscaban el tiempo para estar conmigo todas las semanas, por más cansados que estuvieran me llevaban al cine, a las 10 u 11 de la noche, prácticamente la última función, no sé cómo le hacían pero encontraban la manera de llevarme.

El cine era nuestra salida en familia yo crecí viendo mucho cine, ahora que hay más facilidad de verlas en casa procuro incluir en esto a mi hija, las series y las películas se han convertido en un tiempo para pasarlo en familia, es un poco extraño porque luego dicen que cuando ves la tele no estás conviviendo en familia pero en mi caso no es así, en mi niñez y adolescencia en las comidas platicábamos sobre las películas que veíamos, mi mamá me preguntaba sobre las actuaciones y mi papá me hablaba mucho sobre star wars.

Era muy importante para mí el hecho de que ellos hacían un esfuerzo por salir conmigo, por hablarme aunque fuese muy noche pero me hablaban, es decir en algún

momento ellos entendieron que me sentía sola pero ellos buscaban la manera de compartir conmigo, puede que no sea el horario adecuado para una niña pero a esa hora compartimos lo que hacíamos y lo que él hacía en el trabajo, es por eso que ahora que soy mamá tengo muy presente que debes tener un tiempo en el día para compartir con tus hijos, yo le aprendí a ellos que no importa inclusive pueden hablar del trabajo, yo hago eso con mi hija, le cuento, mira tengo que hacer esta obra o montar esta exposición, puede que sea rara porque tal vez mis primos y compañeros de la escuela compartían momentos de diferente manera con sus papas, no sé, los llevaban a la iglesia o los sacaban al parque o algo así, pero en mi caso desde que tengo memoria era sobre comentar películas y hablar de lo que pudiéramos porque teníamos pocos momentos como familia por lo que teníamos que traer a colación lo que hacíamos, siempre trato de compartir el cine con mi familia, es un tema muy recurrente en mi familia, parece frase de programa de televisión pero el cine nos une y bueno creo que es lo que más caracterizaba a mi familia, el esfuerzo que mis dos papás hacían aunque estuvieran muy ocupados hacían ese esfuerzo de tener esa constante conmigo. (Observar imagen 1 P.26)

1.2.2 Sujeto 2

Dos momentos importantes con mi familia, el primero fue en 2018 cuando apenas entraba en la universidad de artes, me apoyaron mi papá, mi hermana, mi mamá, mi abuelita y mis demás familiares, yo no había visto los resultados aun, cuando llegué a la prepa vi que ya habían subido los resultados y vi que había quedado pero no tenía saldo para avisarles a mis papas, cuando llegue a la casa resulta que mi hermana me hizo un cartelito, me felicitaron y me abrazaron entre todos, incluso cuando lo publique en facebook mis demás familiares me empezaron a felicitar, más que nada era el apoyo pues a veces cuando uno escoge ciertas carreras no siempre lo que se recibe es apoyo, por lo mismo que se tiene una mala imagen de ciertas carreras.

La segunda fue cuando en el 2021 a mi papá lo tenían que internar por lo del cáncer, no tuvimos que ir a vivir con mi tía y entre sus hijos se organizaron para ir a cuidar a mi papá, mi mamá iba en las mañanas, una de mis primas entraba en la tarde y en la noche se quedaban ya sea mi primo, mi sobrino, mi hermana o yo, cuando lo daban de alta por diez días después de estar una semana en quimio, cuando llegaba a la casa le preguntaba cómo estaba y como se sentía, lo acompañábamos a la cocina aun si el trayecto era corto él tenía

que estar acompañado para que no le pasara nada y ya cuando se iba otra vez porque lo iban a internar igual se despedían los que no podían entrar con él como mi sobrino porque tenías que ser mayor de edad para poder entrar con él, entonces todo se repetía otra vez hasta una semana antes de su cumpleaños, le celebramos antes porque en ese tiempo el iba a estar internado, llego toda la familia, todo se sintió bonito, ver esa unidad y ese apoyo, incluso todavía te pones a pensar que la familia que está más apegada a ti es con la que cuentas más. Continuamos con la rutina de turnarnos para cuidar a mi papá hasta que el falleció, en todo momento ellos estuvieron cerca, estuvieron siempre de la mano de nosotros y eso se agrádesese mucho. (Observar imagen 2 P.27)

1.2.3 Sujeto 3

Mi familia consta de mis abuelitos maternos por que fue con los que mas conté, mis papas biológicos y mis tíos. Esto fue durante mi infancia porque yo crecí con mi abuelita, tuve una crianza muy tradicional se podría decir católica inclusive hoy en día en Ocoingo donde yo vivía sigue siendo un lugar muy tradicional, me crie junto con mis abuelos y mis tíos que eran un poco más grandes que yo y por esto se sentían mas como mis hermanos, iban por mí al kínder y jugaban conmigo, como que nunca tuve la necesidad de hermanos por que estaban ellos y esto fue hasta que tuve 14 años porque ellos se casaron y formaron sus familias por su cuenta por lo que ya no estábamos tan cercanos, y pues mi abuelita falleció entonces solo me quede con mi abuelito y mis papas biológicos que se tuvieron que hacer completamente a cargo de mi, ósea antes si estaban a cargo de mi económicamente pero de crianza no tanto, a partir de los 14 años a los 18 años ellos se hicieron cargo de mi, fue una convivencia extraña porque nunca habíamos convivido como padre e hijo entonces si fue un poco raro, no sabíamos cómo tratarnos, no sabían cómo regañarme, felicitarme o como acercarse a mi ni yo a ellos, ha sido un proceso muy extraño como de descubrir cómo tratarnos con respeto pero al mismo tiempo ellos manteniendo esta autoridad como de papás, de los 18 a los en adelante mi núcleo familiar volvió a cambiar porque me vine a Tuxtla para estudiar y comencé a vivir con mi tía, así que mi familia ahorita consta de mi tía, mis papás biológicos, mis primos que son como mis hermanitos, mi tía en este momento es como mi mamá que me acobijo después de lo que paso con mi abuelita y que yo vine a vivir con ella entonces si ha ido cambiando constantemente,

entonces no es como que haya tenido un núcleo familiar fijo ni un hogar fijo entonces eso ha sido más o menos mi familia.

Actualmente también tomó en cuenta a mis amigas que son como personas importante para mí en este momento, con las que yo sé que puedo contar y que también tengo un cariño y vínculo afectivo con ellas, para mí en este momento ellas también son parte de mi familia, claro no ha sido una estructura muy fija, se ha ido modificando con el paso del tiempo, siento que también evolucionó el pensamiento de que no necesariamente la familia consta de personas con las que tienes un parentesco, también hay familia que tú eliges, como personas que no llevan tu sangre, es más como de cariño, de convivencia y de vínculos afectivos.

1.2.4 Sujeto 4

Tengo 25 años y en estos momentos estoy casado con una persona homosexual, yo soy abiertamente homosexual, nos hemos salido del modelo tradicional del que estamos acostumbrados a tener de familia, como pareja nos complementemos no nos vemos estando juntos por necesidad si no como esta parte que complementa tu estado tanto como emocional y espiritual, esa parte con la que tu compartes esa sensación de compañía, no estamos juntos por necesidad ni por un contrato, inclusive en los modelos tradicionales podemos ver que nos han vendido esa ideología de decir si tú no eres hombre y mujer tu modelo de familia no funciona entonces en esta parte es en la que hemos estado rompiendo, esta familia nueva que de hecho siempre ha existido pero que nunca ha tenido esa aceptación ni aprobación por parte de la sociedad porque como te decía, ya tenemos un modelo planificado y cualquiera que se salga de ese modelo ya no es considerado una familia normal como tal o funcional, podemos ver que las cosas siguen siendo las mismas, no cambian en comparación con una familia tradicional, sigues siendo una persona del sexo que tú seas, el hecho de que seas hombre o mujer no te define, puedes ser una mujer con gustos masculinos pero eso no te define, puedes ser un hombre con gustos femeninos pero eso no te define, cada ser humano debe aprender a verse como persona no como los estereotipos sociales que hemos estado teniendo, no como nos han clasificado a través de los tiempos porque si bien vemos la homosexualidad es algo que siempre ha existido por lo tanto mi familia es igual de funcional y válida que cualquier otra.

Esta familia que nosotros hemos decidido formar está basada con los mismos principios que tiene una pareja heterosexual, el respeto, la honestidad, la confianza, trabajo en equipo, los sentimientos mutuos no es algo que este fuera de lo rutinario, es algo que toda pareja tiene, una relación es una relación y hay criterios que toda relación debe tener.

Dentro de nuestra relación no cumplimos un rol en específico, siempre nos preguntan quién es el hombre y quien es la mujer pero ninguno de los dos lo es, en nuestra relación cada uno aporta lo que puede, si uno de nosotros quiere servir la comida lo hace o si queremos repartir las tareas por igual lo hacemos, simplemente cumplimos con el rol de pareja sin importar si somos mujer o hombre, nadie de vería de tener que cumplir con un rol que este determinado por el sexo con el que nacieron.

Como pareja ya llevamos tres años viviendo juntos, nos casamos en el 2022 fue una parte en la que nosotros cumplimos como un sueño, ese sueño que toda pareja tiene de que quieren casarse, quieren tener un fiesta donde todos lo festejan con ellos, mi familia lo aceptó muy bien no hubieron críticas ni señalamientos y aun si los hay, ellos tratan de mantener todo de forma respetuosa, venimos de familias de mentes abiertas por así decirlo, ellos han sido nuestro mayor pilar en nuestras vidas, tanto para mí como para mi esposo.

1.2.5 Sujeto 5

Mi familia es mi raíz y mi apoyo, son las personas con las que puedo contar, personas con las que he crecido y ahora forman parte de mí, si yo hubiera tenido otra familia yo sería otra persona por lo que yo soy mi familia.

En mi niñez no me sentía parte de mi familia porque era la última, la más pequeña, mi hermana me decía que yo era la recogidita y yo le decía ¿de dónde me recogieron? Y ella me respondía de la basura de donde mas, entonces yo me sentía la rara y porque yo me preguntaba a quién me parecía, físicamente no me parecía a mi papá aunque era morena como mi mamá aun así no nos parecíamos mucho y como mis hermanos me llevaban muchos años también buscaba que me hicieran caso, aunque no era aprobación lo que buscaba si quería reconocimiento, algo como ¡hey aquí estoy! jueguen conmigo.

Nunca sentí rechazo de mi familia simplemente quería que me pusieran atención de la forma que yo quería y esto influyó en mi personalidad, yo siempre fui una persona introvertida muy tímida y toda mi vida después de mi niñez ha sido como un reconstruirme

a mí misma en el sentido de que era muy insegura, he buscado sentirme más segura y claro todo esto a echo que yo sea quien soy.

Mi familia se extiende más allá de mis padres y hermanos, mis vecinas son mis sobrinas porque nos tenemos cariño y siento que me cuidan y yo las tengo que cuidar a ellas, de hecho yo presento a muchas personas como es mi sobrina, es mi tía, es mi prima y pues no tenemos relación política ni sanguínea entonces lo que los hacen mi familia es la convivencia, son personas que me han visto crecer, me han cuidado y yo los he cuidado y eso es la familia, estas son cosas que se requieren para que alguien pase a ser mi familia.

Yo tengo un hijito sobrinito por que no es mi sobrino como otros sobrinos que tengo, el parentesco puede ser el mismo que con otros sobrinos, pero aquí el lazo es más estrecho porque tengo que velar por el, por ciertas cosas las cuales no hago con mis otros sobrinos, por ejemplo su manutención, a un sobrino no le dices voy a trabajar para darte escuela o cosas por el estilo, esas cosas las suelen ver sus papás si es que lo tienen, si no lo tuvieran ahí entras con el apoyo pero como este es mi sobrino hijo hay que cooperar cuando se puede y también ir resolviéndole algunas otras cosas como el sentido de vida, ejemplos a seguir, entonces no es del todo ser madre porque hay gente que ocupa también el mismo espacio entonces este termino de que madre solo hay una no aplica aquí, porque en este caso somos tres entonces es curioso porque si solo fuera mi hijo y solo mío abrían cosas que yo no hubiera hecho, por ejemplo en aquel entonces el niño entra a la primaria si hubiera sido mi hijo yo seguramente lo hubiera llevado a una escuela pública, primaria, secundaria y preparatoria pero como no era solo mi hijo si no que decidimos entre muchas personas entonces mi hijo fue a una escuela privada, son estas situaciones que son pues raras o extrañas, yo descubro cosas de mi en el pero no solo hay cosas más porque ha sido educado por mucha gente y descubro otras cosas que ha aprendido de sus otras madres, entonces tiene una personalidad pues digamos que se ha conformado no solo con un ejemplo si no con varios y al final de cuentas yo también soy su mamá y ese es el rol que desempeño en su vida.

1.2.6 Sujeto 6

Mis papás se desviven por mí. No me llevo bien con mi mamá y a veces dice cosas muy crueles, por eso mi papá intenta volver las cosas más agradables, me ayuda con mis cosas,

me da todo lo que necesito. Cuando le pido algo hace todo lo posible por dármelo aun cuando no tiene mucho dinero.

1.2.7 Sujeto 7

Lo que siempre me gustaba era que desayunábamos juntos, nos poníamos hacer el desayuno entre las 4, mis hermanas, mi mamá y yo. Alistábamos la mesa, todo juntas, me gustaba que nos ayudáramos entre todos para tener listo todo. Es un lindo recuerdo, antes esto me hacía feliz pero ahora me pone triste ya que mi mamá ya no está. (Observar imagen 3 P.27)

1.2.8 Sujeto 8

Tengo un matrimonio que ya tiene 8 años, desde el principio platicamos y hablamos de que no queríamos hijos por el estilo de vida que llevamos, siempre priorizamos mucho el trabajo, mi esposo afortunadamente tiene muchas cosas que hacer todo el tiempo y cuando no pues busca también que hacer entonces este estilo de vida no me permitiría a mí que trabajo en una oficina donde el horario es mixto pues darle tiempo a un bebe, si bien no sustituimos porque es un error sustituir un bebe por un animalito pero tenemos mascotas las cuales también ocupan tiempo y cuidados porque es un ser vivo, tiene idas al médico, se enferma, se alimentan, hay que bañarlos, si son alérgicos a algo por que también pueden salir con alergias y se les tiene que comprar un alimento especial entonces aparte de todas las cosas que nosotros tenemos como pareja pues también tenemos otro tipo de responsabilidades, en nuestro caso los animales de alguna otra manera imagínate teniendo animales también nos ha impedido viajar, sería como una desventaja nosotros como pareja poder viajar por más de tres días ausentarnos de la casa porque tenemos esa prudencia con nuestros perros porque de alguna manera dependen mucho de nosotros y es por eso que evitamos viajar, pero eso si trabajamos bastante tenemos ahí una casa propia, carros, tenemos un trabajo estable y a pesar de no nos arriesgamos a tener un bebe y menos porque yo ya tengo más de 35 años es decir 36 años y mi esposo pues ya tiene 50 entonces también la paciencia ya no es la misma, tengo sobrinos y el también pero el tipo de crianza de cada niño es la que le da su familia.

Se me ha cuestionado mucho el por qué no tengo hijos, sobre todo las personas mayores, siempre me comentan cuando el bebe y yo les digo que no así estoy bien y me dicen quien te va a cuidar cuando seas mayor pero aun si tuviera hijos no es algo que ellos deberían hacer, no es su obligación yo siento que mi trabajo es lo suficientemente bueno como para más adelante pagarme una enfermera. También me han cuestionado sino quiero tener un hijo o no puedes entonces adopta a alguien pero tampoco, no es algo que yo desee, me gustan los niños y me agrada trabajar con ellos aprendo mucho de ellos pero tenerlos no, porque ser mamá requiere de mucho tiempo, me gustaría tener el tiempo adecuado para darles a ellos la atención que necesitan y no lo tengo.

Aún sin hijos nunca eh sentido que mi familia carezca de algo o que esté incompleta somos unas personas plenas y felices, aunque me cuestionaran yo seguiría con la misma idea de no tener hijos, ayuda mucho el tener amistades que están en la misma sintonía, yo tengo un círculo de amigos que somos cinco matrimonios y de los cinco solo dos tiene hijos pero con parejas pasadas por lo que sus hijos ya son mayores, prácticamente están empezando desde cero con sus nuevas parejas, cuando salimos los 5 no hay niños, no hay alguien que esté llorando, no hay que cambiar pañales, entonces es bastante buena la convivencia.

Parte de la forma de como soy es culpa de mi mamá y es que me decía tú solita agarras tu bolsa y te vas pero con hijos no, decía mi mamá, cuando ya estás en la puerta arregladísima con tu bebe y de repente se te hace popo o estás ya con tu comida caliente y quieres comer y justo en ese momento se te hace popo y olvídate de comer comida caliente porque ya vas a comer frío y con coraje no con el mismo sabor porque ya te echaron a perder ese momento para ti entonces fue tanto que me metió eso mi mamá que no, no, no, sola lo que sea pero ya con un hijo es diferente.

Hay muchas personas que pueden generar un vínculo tan fuerte con animales, perros, gatos, cerditos, vacas etc. Me incluyo en ese grupo de personas, siempre he pensado que las personas que son capaces de hacer esto deben ser muy sensibles después de todo pueden sentir una fuerte conexión con sus mascotas. Puede que para algunas personas esto no sea posible o les parezca inusual lo cual está totalmente bien, solo debemos aprender a no juzgar las relaciones afectivas de otros solo porque no las entendemos ya que al final de cuentas estas no nos afectan y si prestamos atención puede que aprendamos algo nuevo.

1.2.9 Sujeto 9

Mi familia es mi perrito. El amor empieza desde que los eliges, yo creo que ni siquiera es que los elijas o los adoptes, creo que es un punto en el que coinciden, es un punto en el que coinciden los dos, decides compartir tu vida, tu rutina con ellos, creo que ahí empieza el amor, desde ya no pensar solo en ti. Por ejemplo, yo tengo depresión y me cuesta mucho salir a pasear a mis perritos pero mi amor me hace levantarme todos los días y brindarles la atención que ellos necesitan. Son mi familia porque convivimos en un mismo espacio y nos elegimos desde el amor. No porque tenemos que estar, no porque tenemos que hacerlo, no es a fuerza que tengas un perrito si no tú eliges desde la necesidad de amar a alguien más y ellos también te eligen a ti, cuando estás triste y se ha cercan, cuando comparten la comida, desde que preparamos comida para todos y compartimos momentos de flojerita de estar acostados, eso hacen las familias, las familias se cuidan, las familias conviven y eso para mí son chuchitos, son mis compañeros de vida y de amor.

Mi experiencia más grande ha sido desde el día uno en el que conocí a tomi. Desde que nos conocimos estuvimos juntos, cuando me fui de mi casa y no teníamos nada, vivíamos en cuartitos pequeños y solía llevarlo a la universidad, me acompañaba a todos lados, desde que pudimos rentar otra casa más grande para los dos. Después decidimos tener a Vincent y nos convertimos en tres, tuvimos que aprender a comer juntos, creo que Tommy es la experiencia como tal, tenemos casi 12 años juntos. Ha sido la mayor y la más maravillosa experiencia que me ha tocado vivir en mis 25 años. Todo nació depuse de tomi, después del amor tan grande que generamos y que compartimos todos los días, me hizo incluso crear un personaje, querer plasmar muchas experiencias aparte de la ilustración. Podría resumir a tomi como la más grata experiencia de mi vida, es la familia quién te acompaña en las vivencias importantes y pues Tommy ha estado ahí todo el tiempo.

La siguiente entrevista pertenece al sujeto 1 y decidí no colocarlas junto con su primera entrevista ya que en este caso nos habla su familia perruna, en la primera parte el sujeto 1 nos habla de su relación con sus padres y cómo fue su infancia por lo que esta segunda entrevista no está relacionada pero si lo está con la entrevista del sujeto 5 he de ahí el por qué el orden de las entrevistas.

1.2.10 Sujeto1 parte #2

Moca capuchino es mi hijo, es otro miembro de la familia, es mi perro hijo. Incluso me molesta que le digan mascota porque creo que los seres humanos se refieren a las mascotas como algo inferior, algo que puede ser incluso reemplazable, de verdad que ese nunca ha sido el caso con ninguno de los animalitos que he tenido. Es otro hijo más, estamos pendientes de sus vacunas o si están tristes, que coma bien, independientemente de todo esto es mi familia, es nuestra familia porque es un ser que entiende y me ha acompañado. Que me acompaña en las madrugadas cuando estoy pintando, entiendo cuando estoy triste y se acerca para abrazarme, literal con sus manitas chiquitas. No pueden hablar pero hace lo posible para estar cerca de mí y de que yo no me sienta sola y me conoce, es bien extraña esta relación que se forma con otro ser que no es de tu raza, que no habla pero él ha encontrado la forma de comunicarse conmigo, es muy mágico esto porque hace un gesto y sé que tiene hambre, hace otro y sé que está enojado, hace otro y sé que está triste y sé que él me entiende de la misma manera. Hablo mucho con él, como loquita, es de verdad maravilloso.

De verdad me molesta que le digan mascota yo creo que no, a moca no le puedo decir hijo porque no es humano pero es mi perro hijo, tiene los mismos derechos de el resto mi familia, tiene derecho a que lo cuidemos, que le demos mucho amor mucho cariño, que se sienta tranquilo y feliz. Me duele mucho dejarlo en casa incluso cuando voy al súper. Casi no salgo porque no me gusta que no puedo llevar a moca, este sentimiento lo compartimos todos los miembros de la familia de hecho la intención de comprarnos un carro fue para poder llevar a moca a todos lados y nos acompañe, no es mascota es familia, a veces de los miembros que más me entiende es moca el me comprende. Para mí hasta ha sido un perrito de terapia que me ha contenido en alguna crisis de ansiedad, moca se sube y pone sus manitas, es impresionante cómo compartimos ese vínculo con un animalito. (Observar imagen 4 P.29)

Esta es la última entrevista que se realizaron, a los sujetos se les pidió que contaran sobre su familia, aquellas cosas que esperan de sus relación, lo que consideran que es una familia a partir de su experiencia o bien que contaran alguna anécdota o situación que marcará o identificara a su familia, se trato de darle libertad a los sujetos de compartir con sus propias palabras lo que ellos han experimentaron y únicamente trate de guiar la

conversación, únicamente cuando nos salíamos demasiado del tema realizaba preguntas que nos permitieran regresar al objetivo. No todos los sujetos quisieron proporcionar demasiado contexto de su familia aun cuando especifiqué que no daría información personal como nombres y edad.

1.3 Conclusión: Mi opinión sobre la familia

Al principio de esta investigación mencione que el tema de la familia es un tema muy importante para mí, esto se debe a mi familia, aun cuando esta no es particularmente inusual a lo largo de mi vida recibí diferentes comentarios sobre acerca de mi familia, nunca estuve de acuerdo con la mayoría de estos comentarios, puede que esto se deba a la forma en la que crecí o por mi ambiente familiar, para darles un mejor contexto de lo que trato de explicarles les contare un poco sobre mi historial familiar y al final incluiré la conclusión resultante tanto de la investigación como de mi experiencia.

Mi familia como es en muchos casos consistía en una mamá, un papá, dos hermanos y como es el caso de muchas familias mexicanas mi mamá decide separarse de mi padre biológico e irse a vivir con mis abuelos en Berriozábal Chiapas, en ese entonces yo tenía 9 años, cuando empecé cuarto año de primaria me mandaron a vivir con mi padre biológico en Tecate Baja California, no puedo decir que fue la mejor experiencia, de hecho fue una muy mala experiencia por lo que en mi primer año de secundaria decidí que era mejor regresar con mi mamá, cuando regreso, mi mamá tenía una relación nueva y a los pocos meses de mi regreso empezaron a vivir juntos, por lo que ahora tenía un padrastro y no es algo que particularmente me haya molestado, de hecho rápidamente me lleve muy bien con él, fue bastante rápido para mi verlo como mi papá ya que en realidad nunca tuve uno. La razón por la que conecta muy rápido con mi papá fue porque el ayudo mucho en la mayoría de mis problemas, siempre he tenido problemas sensoriales por así decirlo, olores, ruidos, luces y demasiadas personas en un solo lugar me ponen mal, por otro lado no sabía mucho sobre reglas sociales, limites, no tenía un filtro o sentido común, mi mamá estaba demasiado ocupada y cansada para hacer algo al respecto por lo que asumo que esa era la razón de que mi papá cuidara de mí, me acompañaba a cada lugar que tenía que ir por que no podía hablar con los encargados o entrar a la tienda, especialmente lugares nuevos, hablaba en mi lugar cuando no podía, me daba recordatorios de lo que tenía que decir cuando entraba a una casa o cuando saludábamos a alguien, me dejaba dibujar todo el

tiempo, hacia cosas conmigo que no había hecho antes como ir por mí a la escuela, llevarme a clases de música por que no podía llegar sola y esperarme por dos horas para llevarme de regreso, me regalo mis primeros audífonos de diadema los cuales hicieron más fácil el que pudiera salir por mi cuenta de la casa, no los he dejado de usar desde entonces ya que hacen que sea más manejable la experiencia fuera de casa, no me forzaba a interactuar si no quería, siempre me decía que era alguien muy normal cuando las demás niñas me decían que era rara, me dijo que podía estudiar lo que sea que me hiciera feliz y si eso era estudiar artes no importaba si no tenía mucho dinero aun cuando mi mamá estaba encontrar, en resumen hizo el trabajo que todo padre debería hacer.

Cuando cumplí 19 años mi madre se separa de mi papá, llevaban algunos meses legalmente casados, no se divorcian pero si se separan y en este proceso todos pensaron que simplemente cada quien tomaría su rumbo pero yo no podía hacer eso, no podía ir a vivir a una casa en la que mi papá no estaría así que decido quedarme, lo cual para todos fue algo que no tenía sentido y es aquí donde los comentarios se volvieron más insistentes, como el no es tu verdadero papá, deberías estar con tu mamá porque ella es tu verdadera familia, constantemente intentaban que hablara por teléfono con mi padre biológico lo cual era muy incomodo, como se supone que conversara con alguien que no conozco y aún más cuando las intenciones eran claras lo cual lo hacía más incómodo.

Gracias a las cosas que he vivido es que para mí la familia no tiene mucho que ver con los lazos sanguíneos y tiene todo que ver con los lazos emocionales que se crean a partir de la convivencia, participar activamente en el rol que estés desempeñando dentro de tu núcleo familiar o simplemente participando dentro de tu familia si es que no desempeñan un papel en específico, es por esto que para mí la familia no es un señor con el cual comparto información genética el cual no sabe nada de mí y yo no sé nada de él, pero si en dado caso nos conociéramos y tratáramos de convivir de forma familiar esto no cambiaría el hecho de que yo ya tengo un papá y realmente no podría considerar a alguien más como un papá.

Si lo piensan detenidamente la forma en la que pienso no es algo tan inusual ya que muchas personas experimentan algo similar y me estoy basando en algunas de las cosas que expresaron los entrevistados, pero curiosamente muchas personas a mi alrededor tienen un problema con la forma en la que pienso sobre la familia, lo cual confirma el hecho de que aun cuando esto que experimento es una realidad, la forma en la que la sociedad

percibe y describe a la familia no concuerda con la realidad que se experimenta y claramente ya hay definiciones de familias modernas que encajan con mi familia.

Apartar de la investigación no solo valide mi propia experiencia si no también logre experimentar la variedad de formas en las que las personas experimentan y perciben sus relaciones familiares, lo cual me lleva a entender que la mayoría tiene expectativas similares de lo que esperan de una familia, apoyo mutuo, amor no necesariamente incondicional sino amor que se consigue a partir del trabajo de todos los integrantes, relaciones construidas a partir de la convivencia, compromiso, respeto y hacer el trabajo, hacer la cosas que se supone que una familia debería hacer. (Observar imagen 5 P.30)

Por otra parte toda la información adquirida me servirá para llevar a cabo parte del trasfondo o contexto de la historia de Lilo y el bosque perdido, de esta forma se realizará con mayor eficiencia el *concept art* al igual continuar en un futuro con el desarrollo del cómic o novela gráfica de Lilo y el bosque perdido.

Imagen 1 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 2 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 4 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 5 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

CAPITULO II

Concept art: referencias gráficas

2.1 El *concept art* y sus características

El *concept art* o arte de concepto se define como un elemento importante del arte visual. Se trata de representar mediante una ilustración, digital o tradicional las ideas del artista de una manera clara y concisa. A su vez, este tipo de arte es la representación del ambiente o escenarios que se usarán en la obra y también de los personajes. Las ideas planteadas pueden ser utilizadas para una producción audiovisual, una novela gráfica, un cómic o cualquier producto similar.

Un *Concept art* puede ser una ilustración completa así como puede ser un simple bosquejo digital o un boceto realizado mediante bolígrafo sobre papel. No existen limitaciones en los materiales que puedes usar para crear este tipo de obra.

Concept art es usado dentro del desarrollo de series, películas o cortos animados, así como para la industria de cómics y de videojuegos. Este tipo de arte busca plasmar en una imagen una visión o idea de los directores de la obra, en donde se represente no solamente un escenario y una situación, sino también a un personaje y su personalidad, su actitud ante la situación y el espacio que lo rodea. El objetivo de ello es darle profundidad y emoción al universo donde se desarrolla la historia, que cree un impacto en quien lo vea y refleje todo el potencial que tendrá la producción. (Isabela N. 2021)

Es necesario decir que, cuando nos referimos al *Concept art*, estamos haciendo referencia a un tipo de trabajo muy amplio, que puede servirse de más de un tipo de arte en su elaboración: es posible encontrar conceptos que parten de una base, efectivamente, de dibujo o de pintura, y es posible encontrar ejemplos de artistas formados en el arte de la escultura que la utilizan directamente como base inicial de abocetamiento, sin partir de un dibujo previo, comenzando directamente por el modelado. (Fernández G. 1019, p.10)

Ya que se utilizan varias disciplinas para el desarrollo del *concept art*, el artistas de concepto debe tener un conocimiento extenso, estas disciplinas son complementarias y aunque algunas pueden parecer similares no son lo mismo. Es común que se confunda al *concept art* o el arte de concepto con la ilustración, si bien la ilustración es una de las

herramientas que se utilizan pero no son lo mismo. La importante diferencia entre estas dos disciplinas está en su uso, el objetivo del arte en cuestión.

Mientras que una ilustración puede ser usada para una portada de un libro o álbum, para diseñar un personaje, para acompañar un texto en un libro ilustrado, como un regalo, entre otras muchas cosas... el *Concept Art* es utilizado para representar gráficamente las ideas que se desarrollarán en una obra y sirve como referencia para los demás artistas en el equipo de producción. (Isabela N. 2021)

El *concept art* es el conjunto de ilustraciones que siguen la visión del artista para poder darle forma a un mundo nuevo, representar una historia, crear un comic o una novela gráfica, todas las ilustraciones que son producto del desarrollo de un solo concepto estarán conectadas entre sí puesto que todas pertenecerán a la misma idea propuesta por el artista o artistas de concepto.

2.2 Elemento que componen el *concept art*

Se podría decir que el *concept art* es uno de los primeros pasos para poder desarrollar una idea, en la cual se desarrollarán las bases visuales de la obra o proyecto y se podrá experimentar visualmente con diferentes elementos, materiales y técnicas hasta dar con lo que se desea proyectar. Los elementos que componen el concepto art varían dependiendo de lo que el artista de concepto considere que es relevante por lo que el contenido puede variar de un proyecto a otro, pero hay elementos que siempre se repiten en todo proyecto como el diseño de escenarios o paisajes, los personajes y elementos relevantes.

Una de las primeras cosas que se deben realizar es empezar un proceso de documentación de todo lo que se considera importante y pueda servir como inspiración para los elementos a desarrollar, ilustradores que puedan servir como referentes visuales y de ser necesario referentes para la historia, también podemos tomar inspiración de películas, series o cualquier producción artística. Documentar todo el proceso de desarrollo desde los bocetos hasta las ilustraciones finales es importante ya que de esta forma podemos consultar las veces que sean necesarias el contenido que hemos recolectado, aún si una idea se descarta esta se guarda y se puede reutilizar más adelante.

2.2.1 Primeros bocetos

Realizar los primeros bocetos para poder representar las primeras ideas del mundo que se desea crear para desarrollarlas hasta obtener el producto final.

2.2.2 Personajes

Primeras presentaciones visuales de los personajes, se puede empezar realizando una descripción escrita en la que podemos documentar su estatura, color de piel, personalidad o cualquier elemento relevante, para después pasar a representarlo de manera visual. En este apartado podemos hacer un estudio de las expresiones de los personajes, tenemos que basarnos en su personalidad para poder diseñar la forma en la que reaccionarían en diferentes situaciones.

2.2.3 Escenarios

En este apartado podemos incluir no solo los paisajes si no todo lo que sirva para ambientar el mundo que se está creando, por ejemplo, casas, calles, bosques, paisajes, el interior de lugares relevantes etc. Cada uno de estos tiene que ser diseñado con el mismo estilo o ambientación de forma que se pueda sentir la conexión entre un espacio y otro.

2.2.4 Objetos y elementos representativos

En esta parte del desarrollo varía un poco, depende de qué tipo de mundo o proyecto que se esté desarrollando por ejemplo, si el mundo o historia que tenemos en mente tiene que ver sobre magia y fantasía, entonces en esta parte podemos incluir armas mágicas y su aspecto estético, elementos mágicos, también podemos incluir animales y plantas o bien crear un apartado individual par estos. También podemos incluir aquí los objetos que son importantes para los personajes, por ejemplo los objetos que cuentan como personales o si llevan una mochila. Podemos incluir el diseño de deidades las cuales no participan directamente o no se involucran con los personajes pero existen como símbolos dentro de la historia.

2.3 El *concept art* en la industria

Cine, literatura, videojuegos... En infinidad de ocasiones nos hemos deleitado con películas y videojuegos de fantasía o ciencia ficción, los cuales presentan mundos imaginarios, personajes dispares y de lo más variado, escenarios imposibles o escenas que a ojos de cualquiera serían irreales. Todo esto se podría concretar en una idea común, “la creación de nuevos mundos”. El ser humano nunca ha dejado de crear, logrando así historias y situaciones que solo podríamos vivir a través de los libros, las películas, la pintura, los videojuegos, etc. El desarrollo de todo esto tiene una historia previa que ha de ser escrita. (Hernández G. 2016, p.9)

El *concept art* juega un papel importante en el desarrollo de muchos proyectos de diferentes nichos, podemos decir que ¿todo lo que se produce en el *concept art* es arte? no necesariamente, sucede lo mismo con la pintura, no todo lo que se pinta es arte, algunas pinturas se realizan para satisfacer el consumismo o únicamente con fines decorativos o comerciales, por lo que hay proyectos de *concept art* que se desarrollan únicamente con fines comerciales y esto no significa que sean malos o carezcan de calidad, simplemente cumplen con diferentes objetivos y funciones.

2.4 Referencias artísticas

Es difícil tener acceso al *concept art* de películas, cómics o novelas gráficas, algunos simplemente no publican un libro donde muestran todo el proceso creativo que se realizó para llevar a cabo el proyecto y en otros puede que sí tengan pero no siempre son accesibles, por lo tanto tomaremos de referencia las obras en sí, algunas de estas obras constan no solo de un cómic o novela gráfica si no que también les hicieron animación, puede ser un película o una serie.

Las referencias que seleccione tienen una temática similar a lo que me gustaría que fuera el resultado de lilo y el bosque perdido y en otras solo son referencias visuales ya que el arte en general me gusta y va bien con mi proyecto. En los siguientes puntos compartiré información básica de cada una de mis referencias y el porqué las seleccione.

2.4.1 Hilda novela grafica creada por Luke Pearson

Hilda es una novela gráfica que trata principalmente de aventura, cuenta con una serie de dos temporadas y una película. Hilda es una de las principales inspiraciones para mi personaje lilo, si bien lilo está basado en mí pero también retome algunos aspectos de Hilda porque es un personaje aventurero y sumamente curioso. Otro aspecto que realmente me gusta es la aventura y la constante interacción con la naturaleza, visualmente es muy placentera, la paleta de colores también es interesante o debería decir que es complementaria. Otro aspecto que retome son los animales mágicos que aparecen en la serie e integrar esto en el *concept art*.

Imagen 6 Hilda novela grafica creada por Luke Pearson

2.4.2 Gravity Falls creado por Alex Hirsch

Es de mis series animadas favoritas, también cuenta con un cómic y algunos libros de contenido extra, Gravity Falls es una serie que trata de misterio y esto es algo que realmente me gusta.

Estos son algunos elementos que decidí retomar, la estética de la casa es muy agradable te da la impresión de que cada habitación y rincón te están tratando de decir algo,

muy probablemente sea por la cantidad de elementos que hay en cada habitación por lo que esto es algo que realmente quiero incorporar a la casa de Balam, por otro lado la relación de los gemelos pines y la forma en la que se acompañan en cada aventura y por último la forma en la que están dibujados los personajes, esto es algo que encuentro en cada uno de mis referentes, los personajes tiene un excelente diseño y siempre tiene un desarrollo adecuado,

Imagen 7 Gravity Falls creado por Alex Hirsch

2.4.3 the owl house creado por Dana Terrace

the owl house es una serie animada de Disney, visualmente es hermosa y la historia realmente interesante, me hubiera gustado que tuviera más temporadas ya que siento que se le podría sacar más a los personajes, Hay dos aspectos de esta serie que me gustaría retomar, primero la relación que tienen la dama búho con luz y al igual que los elementos que manejan sobre brujería y magias tales como los hechizos, bastones y familiares.

Esta es una de las mejores referencias que encontré sobre magia y es que toda la historia tiene que ver con la magia y la forma en la que viven aun que este no es el tema principal de la historia.

Imagen 8 the owl house creado por Dana Terrace

2.5 Conclusión: Expresión de la familia a través del *concept art*

Se utilizará el *concept art* para desarrollar personajes que estén inspirados en mi familia al igual que desarrollar las bases del mundo en el que vivirán. Los personajes compartirán algunas similitudes con mi familia pero no serán idénticos, estaré tomando inspiración en los referentes que seleccione.

Si bien la investigación dio como resultado el ser consciente de la existencia de otras estructuras familiares no estaré desarrollando personajes para estas ya que mi principal objetivo y primer paso es desarrollar primero los personajes que representaran mi experiencia y mi familia, este proyecto no terminará con la elaboración de este documento o la finalización del *concept art* tengo planeado en un futuro continuar con el desarrollo de más personajes y llevar a cabo la historia de lilo y el bosque perdido.

CAPÍTULO III

Lilo: Proceso de creación

3.1 Historicidad

La concepción de lilo se remonta al año 2014, en ese momento la creación de los dibujos eran mi forma de protestar a los comentarios con respecto a mi papá, no soy su hija biológica pero no podría llamar a nadie más mi padre, el realizar los dibujos era un modo de mostrarles a otros que somos una familia, no podía comunicar bien con palabras lo que pensaba y pensé que si hacia algunos dibujos el resto entendería y los malos comentarios se detendrían, al final no mostré los dibujos por que usualmente dibujaba solo para mi así que permaneció como algo privado o tendría que decir que sería algo personal.

Los primeros dibujos solo mostraban actividades que realizan los padres con sus hijos como jugar, comer y dormir, creía que si podían ver que mi familia hacia las mismas cosas que cualquier otra familia, entonces no la considerarían inusual o diferente es por eso que los primeros dibujos son sobre actividades familiares. (Observar imagen 9 Y 10 P.40, 41)

Cuando diseñe los dos personajes tenía la intención de que estos dos se vieran muy diferentes el uno del otro, al final parecía que eran de diferentes especies pero esto era porque quería resaltar el hecho de que eran diferentes en el aspecto físico, decidí que tenis que verse diferentes porque mi papá y yo no nos parecemos mucho, es bastante notorio que no me parezco en nada a él y esto es algo que quería representar en los personajes, por otro lado el personaje que representa a mi papá parece un monstruo, no porque sea uno y es que cuando lo conocí tenia rastas, el cabello largo y siempre con una expresión algo dura, como si estuviera enojado así que cuando trate de hacer el personaje termino de esta forma, en lo personal me gusto mucho.

En el 2015 realice algunos dibujos más sobre estos personajes (Observar imagen 11 P.42), no solo porque eran representaciones de mi familia, la realidad es que les tome cariño y había estado imaginando cómo sería su historia o el lugar donde vivirían pero nada muy en concreto. El diseño de personajes no cambió mucho solo cambie el cabello de la niña porque me pareció un poco extraño que fuera lacio cuando el mío es chino pero aparte de esto no hubo más cambios sobre su aspecto y los dibujos trataban de lo mismo, actividades familiares.

En el año 2019 me encontraba estudiando la carrera de artes visuales, en las primeras ocasiones que se mencionó realizar un proyecto de titulación no estaba tan segura sobre qué tema realizarlo pero en algún punto recordé los personajes que hice en el 2014, para estar segura si podría lograrlo realice una ilustración para una tarea de la universidad, no recuerdo si dicha tarea tenía relación con el proyecto o no pero la idea para esta nueva ilustración era mostrar la relación de los personajes en un escenario de fantasía en la que se pudieran observar libros y criaturas mágicas al igual que una situación en la que se muestra la relación de los personajes. (Observar imagen 12 P.43)

La ilustración fue un éxito, el resultado fue mejor de lo que esperaba por lo que realmente quería realizar mi proyecto sobre ellos, en esta ilustración hubieron cambios muy notorios, pasamos de dibujos a acuarelas y el diseño de los personajes tuvieron algunos cambios tales como las rastas en la criatura y sus cuernos, me refiero a él cómo criatura porque en ese momento no tenían nombres, por último el cabello de la niña, me tomó algo de tiempo decidir el color porque no estaba segura si era una buena opción el color rojo, simplemente no estaba segura pero decidí ir por el color rojo y si al final no me convencía podría cambiarlo.

Imagen 9 sin nombre, lápiz sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 10 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 11 sin nombre, tinta china sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 12 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

3.2 Historia

La historia de lilo y el bosque perdido, no es necesario tener toda la historia resuelta pero si por lo menos el contexto, ¿quién es lilo?, ¿quién es su familia?, ¿porque esta donde esta? o ¿cómo llego ahí?, ¿en qué lugar se desarrollan los personajes?, ¿cuál es el género o géneros que estaremos manejando?, todo esto es porque a partir de ahí empezamos con el desarrollo visual, yo considero que la historia también es parte del desarrollo del *concept art* aun cuando no es un elemento visual pero en mi caso para empezar necesito resolver primero estas dudas.

Los personajes principales serán alrededor de 6, ya tengo sus nombres y cuál será su papel dentro de la historia por lo que ahora solo tengo que resolver de qué trataría la historia, quiero crear una historia llena de fantasía y de aventuras mientras que al mismo tiempo se hablan sobre temas importantes como la familia y la identidad entre otros temas que estén relacionados. Los géneros que más me interesan para este proyecto son la fantasía, magia y aventura, con ellos pudo crear escenas que no tratan directamente sobre la familia pero que de trasfondo esa sea parte de la moraleja, mi intención es que el contenido no esté tan digerido porque en mi opinión me parece más interesante si tenemos aventuras en las que de alguna forma se termina formando una familia.

El siguiente punto a tratar fue la justificación, la razón de existir de este mudo que estaba por crear, ¿Por qué razón existía la magia? Y ¿qué papel jugaba el resto de la población?, ¿La cultura tendrá algo que ver en la historia? Para contestar estas preguntas busque autores de cómics, manga y varias animaciones que tratarán sobre fantasía, si bien el diseño e historia son de mi autoría pero tengo que decir que si me sirvieron mucho de referencia para poder saber cómo tratar dichos temas, la magia tiene muchas ramas y hay diferentes formas de representarla, a decir verdad yo preferiría mostrar muchas criaturas mágicas y hay historias en las que únicamente se trata sobre hechizos y no tanto sobre las criaturas o el desarrollo de los personajes, pero también fue útil para adaptar un poco mi estilo y que este no cambiará mucho.

Tome de referencia el manga de mahou tsukai no yome, ya que en esta historia la magia y la población común se mantienen separadas pero de alguna forma conviven de forma oculta. Siguiendo esta premisa decidí que la historia de este mundo queda relacionada con eventos históricos dentro de el mundo que crearía, la magia existía pero después de una guerra entre lo mágico y todo lo mundano esta quedó oculta para los humanos, de esta forma el mundo mágico se protegería y para que nadie recordara los

eventos ocurridos en dicha guerra se crearon santuarios los cuales estarían protegidos por diferentes hechizos permitiendo que no sean encontrados al igual que los humanos olvidarían la existencia de la magia y aquí entra la cuestión cultural, como se sabe en la cultura mexicana y en todo el mundo existen leyendas e historias de criaturas mágicas y un sinnúmero de dioses por lo que dentro de este mundo dichas leyendas serían la única evidencia de que alguna vez hubo magia solo que las personas no lo sabrían, quedaría como solo cuentos e historias de fantasía.

Lo siguiente era establecer como lilo terminaría en contacto con todo un mundo que se supone está oculto, por el momento decidí establecer que se perdería en un paseo y terminaría en un bosque mágico, algo muy similar a lo que pasa con Alicia en el país de las maravillas, ya que después de un tiempo decidí que lilo sería guiada a dicho bosque solo que en este caso sería por una polilla.

Hablemos un poco sobre los padres biológicos de lilo, no quería que en la historia esto quedaría de forma muy ambigua y mucho menos que estos quedaran como los villanos ya que esta no es la intención de dicha historia, por lo que situé a lilo como una huérfana ya que esto tenía más sentido que decir que los papas la extraviaron y nunca la volvieron a ver.

Lilo vivirá en un orfanato en el que si bien no será maltratada por el personal, pero si habrá cierto descuido en la atención que se le dará, al ser una niña con intereses inusuales y un color de cabello diferente será desplazada por el resto de los niños por lo que lilo no tiene un lugar de pertenencia. Quiero aclarar que en realidad lilo no es una niña rara o inusual pero por alguna razón es percibida de dicha forma, lilo es un personaje con una fuerte conexión con las plantas y animales ya que no logra conectar con otras personas, para ella las personas a su alrededor son muy complicadas y difíciles de comprender, esto es algo que retome de mi propia experiencia.

La falta de pertenencia es un punto importante en la historia ya que esto provocará que lilo trate de encontrar el lugar en el que sea aceptada, al mismo tiempo no tendrá sentimientos de apego por el lugar que estará dejando, de esta forma no será raro que lilo no quiera dejar el bosque en el cual encontrará todo lo que ella necesita.

En este bosque logró encontrar el hogar que ella necesitaba aun sin los individuos no están relacionados sanguíneamente. Pero antes que nada tenía que crear un escenario en el que Balam y lilo terminaran juntos, Balam sería el protector del santuario por lo que sería el primero en notar la presencia de lilo en el bosque, a partir de aquí solo se irían sumando personajes que permitieran el cambio y desarrollo de lilo al igual que generar auto

cuestionamientos, permitiendo que lilo comprenda la situación en la que se encuentra. La relación de Balam y Lilo se basaría en la honestidad, se tiene claro que al ser una huérfana los adultos le han mentido constantemente por lo que en este punto lilo será una niña con mucha desconfianza y Balam deberá de ser esta criatura gruñona que a pesar de que en un principio no estaba de acuerdo de que lilo se quedara, ya que esto figura un cambio muy fuerte en la vida diaria de Balam ya que tiene la noción y comprensión de que la crianza de un niño es compleja y el no tiene experiencia con la concepción de una familia, a pesar de esto decide protegerla ya que comprenderá con el tiempo que al igual que él ella ha estado sola en este mundo. De esta forma establecemos un relación de dos vías, la identidad de lilo siendo reconocida y aceptada por Balam y al mismo tiempo la identidad de Balam adquirirá una característica más la cual está directamente relacionada con la familia y de alguna forma adquiriendo el papel de maternidad y paternidad ya que Balam no tiene un sexo biológico, no es hombre ni mujer, esta característica permite que establezcamos que los papeles que un individuo desempeña dentro de una familia no están estrictamente vinculados con las características biológicas.

Una vez establecida la convivencia de Lilo y Balam podremos desarrollar situaciones que permitan que lilo haga comparaciones con la vida que solía llevar y la que tiene ahora, de esta forma podrá sanar y reflexionar sobre las heridas emocionales que sufrió a temprana edad.

Puede que muchos de estos aspectos no se vean en el *concept art* si no en el desarrollo de la historia pero es muy importante para mi establecerlos por que como ya mencione anteriormente el desarrollo de este proyecto puede ser la primera etapa que permita realizar un cómic, una novela gráfica o un web cómic, pero los aspectos que sí veremos en él son los elementos mágicos, naturaleza, personajes y escenarios.

3.3 *Concept art*

El concept art o arte de concepto requiere de mucho trabajo, en especial si es un proyecto grande, en este caso solo haremos lo más importante que es la familia de lilo, ya tenemos las bases de la historia, el género y que cosas nos gustaría abordar, aprovechare para tratar de explorar con colores y diferentes elemento si en dado caso alguno de estos aspectos que se desarrollen no son tomados en cuenta a la hora de continuar con este proyecto y realizar

un cómic o novela gráfica no pasa nada, es normal que algunas cosas al final no se utilicen, también puede pasar que se agreguen más cosas o se mejoren.

Estaré trabajando con él aspecto de los personajes, sus nombres, personalidades, algunos de sus gustos, cosas que no les gustan o dificultades, alguna de sus expresiones y puede que también alguna de sus pertenencias, alguno de los aspectos que estaré describiendo en el perfil de cada personaje puede que no sean notorios en el diseño visual pero es importante registrarlos para poder consultarlos luego y también poder entender un poco mejor el cómo se comportaría cada uno de ellos. Los escenarios que vendrían siendo la casa, su interior al igual que parte del bosque, animales y plantas también serán algo en lo que daré mucho énfasis por que la historia se desarrollará en un bosque.

Antes de empezar el concept art realice una serie de ilustraciones en las que exploré algunos escenarios o simplemente cosas que quería probar, diría que son ilustraciones narrativas que tratan de contarte alguna actividad cotidiana de lilo, estas las realice en el transcurso de la universidad como parte de algunas actividades del taller de pintura, estas ilustraciones me sirvieron para acostumbrarme un poco más con el aspecto de lilo, se puede notar ligeramente que en algunas ilustraciones su aspecto es un poco diferente y esto paso por que no había dibujado mucho a mi personaje así que en cada ilustración se ve diferente.

3.3.1 Ilustraciones

Las ilustraciones son prácticas de lo que podría llegar a ser visualmente en el *concept art* por lo que puede pasar que algunos de los elementos visuales que resulten de estas ilustraciones no terminaron convenciéndome del todo pero ese es el punto, experimentar para saber qué es lo que mejor encaja visualmente con la idea que tengo en mente.

Imagen 13

En la ilustración 13 (Observar imagen 13 P.50) vemos la primera aparición de Lola la planta carnívora, pero una vez terminada la pintura me pareció que el color verde era demasiado común y quería que hubiera una conexión entre lola y lilo. Lilo tiene el cabello rojizo y por esta razón es tratada de diferente forma por los demás niños, así que el color de lola tendrá que ser cambiado por uno que le permita a lilo hacer una conexión emocional aun cuando lola no es una persona.

Imagen 14

En la siguiente ilustración (Observar imagen 14 P.51) podemos ver una de las aventuras de lilo, la cual consistía en conseguir un cristal que no puede ser encontrado fuera del agua, pero ya que ella no puede entrar le pide ayuda a la sirena para que lo busque por ella. Al fondo podemos ver a estas criaturas que son mitad musgo y mitad hongo las cuales fueron creadas especialmente para esta ilustración pero es muy probable que las agregue a otras ilustraciones ya que me parecieron muy lindos.

Imagen 15 y 16

Para poder elaborar la siguiente ilustración (Observar imagen 15 P.52) la cual trata de lilo en un invernadero, se tuvo que elaborar un estudio de plantas (Observar imagen 16 P.53) utilizando las alegorías, se tomarán plantas que ya existen y se le agregaran más características para que tengan un aspecto más dinámico al igual que se determinaron algunas características curativas y mágicas. Si bien en este caso no se usaron todos los elementos que se crearon en el estudio de plantas, pero estos aún serán usados en el diseño completo del invernadero. La intención de hacer un invernadero son dos, darle ciertas responsabilidades a lilo y meter como elemento extra el uso de pociones al igual que el cultivo de plantas mágicas.

Para la técnica únicamente se utilizó acuarelas y en el caso del estilo, no estaba del todo definido pero era la idea básica de cómo me gustaría que se viera.

Imagen 17

En el caso de la siguiente ilustración (Observar imagen 17 P.54) se planteo primero como un escenario del cuarto de lilo, claro en este punto no tenía idea del aspecto estético y elementos que este tendría, en el proceso me di cuenta que quería que lilo tuviera un compañero, no solo un amigo o compañero de aventuras si no también alguien que la protegiera y que no fuera necesariamente humano y claramente mágico, esta es la primera aparición de Boni un perro negro.

Siempre pensé que los perros son animales con buenas aptitudes para cuidar niños y de hecho estos antes eran usados como niñeras claro no todas las especies de perros pero

tengo entendido que algunos de ellos si se utilizaban para cuidar o proteger a niños según una nota periodística escrita por Marlene Ochoa “(El Herald de Juárez, 2022) Hacia 1900, los pitbulls eran considerados el perro perfecto para convivir con niños y familias numerosas, tanto que se les llamaba "perros niñeras". Esta raza era muy popular entre las familias con niños debido a su carácter dócil y gentil” era claro que un perro sería la mejor opción aun tengo que decir que también tome en cuenta a las serpientes y a los cuervos pero al final me quede con el perro.

Escogí un xoloescuinle ya que este perro forma parte de la cultura mexicana y estéticamente me parecía algo inusual lo cual es perfecto para lilo. Para el nombre escogí Boni ya que este era el nombre de un perrito que teníamos, falleció a los 13 años de edad y era de mi papá pero nos llevábamos bien, era un perro con un carácter algo particular, te hacía saber cuando algo no le gustaba o cuando si le gustaba así que me pareció buena idea usarlo como inspiración.

Imagen 18

La ilustración (Observar imagen 18 P.55) es sobre lilo tomando un paseo en su escoba, para ser honesta no sé si lilo volará en escoba pero algo que definitivamente conservare son las nubes con caras, vi algo similar en la caricatura de Hilda, habían nubes que tenían vida y cuando estas se enojaban se convertían en tormentas eléctricas.

Imagen 19

En la ilustración (Observar imagen 19 P.56) pensé en hacer parte de la biblioteca de Balam, en esta parte que se muestra es uno de los troncos del árbol es por eso que es pequeño y redondo, este es solo un pedacito de lo que podría ser la biblioteca principal aunque no estoy segura si le haré el diseño final pero por el momento esto está bien, aquí se muestra de nuevo a Boni con Lilo mientras ella está estudiando algunas cosas sobre magia.

Imagen 13 sin nombre, gouache sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 14 Lilo en el lago, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 15 Lilo en el invernadero, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 16 plantas del invernadero, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

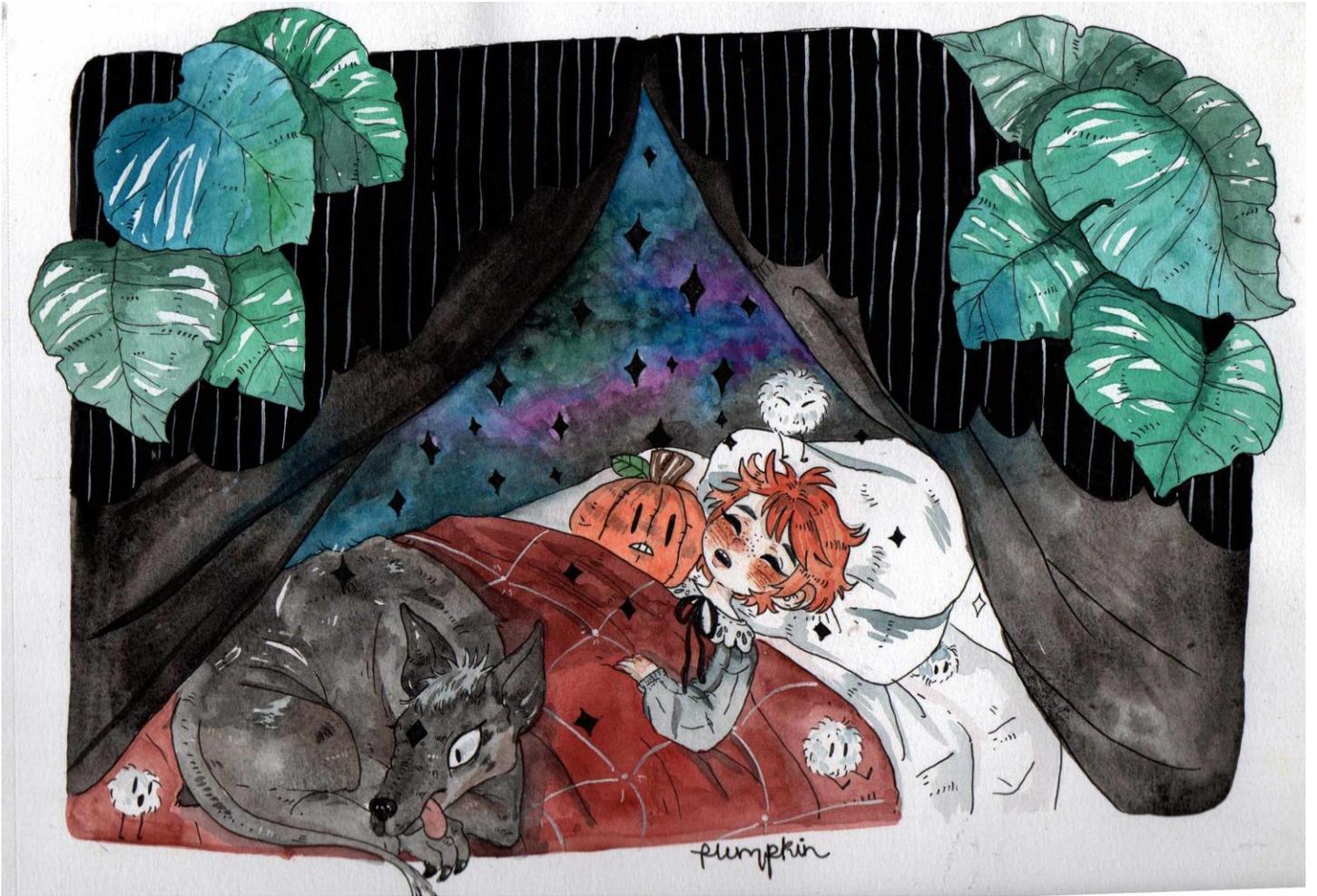

Imagen 17 sin nombre, acuarela y tinta china sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 18 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 19 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

3.3.2 personajes y su estudio

Cada paso y punto del *concept art* es importante pero realmente quiero tomarme mi tiempo para el diseño y estudio de mis personajes, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente por lo que reaccionan de diferente forma a cada situación, por otro lado dibujarlos de cuerpo completo también es algo que puede darme una mejor idea sobre su estilo y a partir de ahí hacer los cambios pertinentes, algunos ilustradores de concepto también los dibujan desde diferentes ángulos, desde atrás, arriba y de lado en este caso solo los are de de frente al igual que algunas de sus expresiones.

Antes de empezar con el primer personaje quiero aclarar que la forma en la que decidí ilustrar los siguientes puntos son un poco diferentes a como realicé las ilustraciones anteriores esto porque después de realizar varias ilustraciones me di cuenta que el tiempo de realización de cada una era demasiado, desde realizar el boceto, pasarlo a limpio y luego pintarlo era demasiado, si en algún momento continuaba con el proyecto esto no sería muy práctico, tomaría mucho tiempo el realizar un capítulo es por eso que después de pensarlo por mucho tiempo decidí pintar las siguientes ilustraciones de la misma forma que pinte la imagen 17, en esa ilustración utilice tinta china con acuarelas y en mi opinión me llevó menos tiempo pitar la ilustración 17 que el resto de ilustración que hice.

Lilo

Lilo (Observar imagen 20 p.62) es mi personaje principal y si bien está inspirado en mi, también tome como referencia a Hilda del cómic Hilda la cual es una niña muy segura de sí misma y aventurera, quería esas características en Lilo por lo que trate de reflejar esto en sus expresiones.

Lilo Es una niña de 5 años la cual tiene problemas para desenvolverse socialmente pero tiene una personalidad positiva, curiosa y aventurera. Lilo tiene que ser un personaje femenino, fuerte que permita que otras niñas se sientan identificadas con ella, una niña que no solo está preocupada por su aspecto sino también por las aventuras, cosas nuevas que por descubrir y todo lo que tenga que ver con la magia.

Cabe aclarar que la vestimenta que Lilo muestra en las ilustraciones que he mostrado hasta el momento no es la forma en la que se verá al principio de la historia pues me gustaría mostrar un cambio entre el día que llegó al santuario y un tiempo después de llegar

pero como podemos ver en la imagen 20 vemos la típica vestimenta de Lilo y el estudio de sus expresiones. Usará botas con medias de rayas ya que esta es una referencia hacia mis gustos personales y claro es también porque es un estilo que puede dar la impresión de una bruja, al mismo tiempo reflejan un carácter fuerte y el gusto inusual o peculiar de Lilo por los libros raros y la magia. También podemos ver a Lola pasar del color verde a un color rosa intenso.

Decidir el nombre de Lilo fue complicado, quería escoger un nombre que fuera fuerte y bonito, habían muchas opciones, por un tiempo pensé en pandora por la caja de pandora, me parecía apropiado porque pensaba que mi personaje al ser aventurera siempre termina metiéndose en problemas, de hecho esto paso mucho en la historia de Hilda, ella siempre encontraba una aventura nueva y por alguna razón terminaba poniéndose en una situación de peligro en la que su mamá terminaba preocupándose al igual que ponía en una mala situación a sus amigos, al final termine decidiéndome por el nombre de Lilo este es el apodo que le di a mi hija de 7 años, se sintió que el nombre de Lilo tendría más sentido que cualquier otro por la conexión emocional que tengo con él.

Balam

Es prácticamente un ermitaño con un carácter fuerte (Observar imagen 21 P.63), al ser el protector del santuario en el que reside tiende a ser un personaje protector pero solitario por lo que aprecia mucho su espacio personal. Balam no tiene un sexo biológico, no es masculino ni femenino, Es una criatura mágica que tiene cientos de años de vida el cual tampoco tiene una familia. Su propósito dentro de este proyecto es ser un integrante de la familia de Lilo y proporcionarle un sistema de apoyo emocional.

En el caso de Balam estará usando ropas muy sencillas que consisten en un pantalón de mezclilla, una camisa negra y a veces usará un chal, casi siempre estará descalzo, esto porque tiene pies grandes y los zapatos rozan con sus uñas pero también porque de hecho se siente más cómodo de esta forma.

Es un personaje gruñón y para resaltar esto le hice las cejas gruesas y siembre con el ceño fruncido de esta forma también se ve algo intimidante, Este personaje está inspirado en mi papá aunque solo retomo algunas características físicas y un poco de su personalidad, Por esta razón el personaje término viéndose más masculino y no andrógino como había planeado al principio pero esto puede cambiar con el paso del tiempo.

Sus gustos con la comida no van de acuerdo a su apariencia, le gustan las cosas dulces en mi opinión le gustan demasiado, sus comidas consisten en cosas dulces por lo que no puede comer cosas que sean amargas, no es alguien que tome café negro sin azúcar prefiere tomar chocolate o tomar el café con leche y mucha azúcar, lo podremos ver comer desde pasteles completos, inmensas cantidades de panqueques y diferentes postres, al no ser un ser humano Balam no necesita una nutrición balanceada así que no le pasara nada si come demasiada azúcar.

De todos los personajes que incluí este es el único en el que tuve que pedir consejo de alguien más, en este caso fue mi papá a quien decidí preguntarle porque mientras pensaba en que podría basarme para el nombre decidí que quería que fuera al de origen maya o simplemente prehispánico pero para ser honesta no sabía mucho sobre el tema, cuando le pregunté a mi papá me dio varios nombre que podrían servir y entre todos Balam fue el que más resonó, cuando me dijo que el significado era jaguar y protector me pareció perfecto porque encajaba muy bien con el personaje y así fue como decidí cuál sería su nombre, aparentemente Balam tiene varios significados “Albornoz, W. H. M. (2016) Tal vez sea el apellido maya cuyo significado sea el más conocido. Guardián mitológico de los montes, Jaguar y Guardián protector”

Señor calabaza

Este personaje (Observar imagen 22 P.64) es el vecino de Balam el cual es una criatura de otra cultura pero ha vivido en el santuario por mucho tiempo, todos los días lo puedes encontrar en su patio regando sus plantas y por las tardes lo vez platicando o leyéndole un libro a una calabaza en particular.

Su propósito dentro del cómic es generar incomodidad, es el personaje que hace preguntas y sugiere cosas que nadie quiere decir, de alguna forma es un personaje que puede llegar a gustarte pero también puede ser desagradable si tuviera que dar un ejemplo diría que es como una vecina o tía chismosa.

El señor calabaza es un personaje más formal, utiliza traje la mayor parte del tiempo pero su vestimenta casual consiste en pantalones y camisas, en algunas ocasiones acompañada de un chaleco y un reloj de bolsillo. Las expresiones del señor calabaza (imagen 22) tiene que ser más juguetonas, diferentes tipos de sonrisas pero que sugieran

diferentes expresiones y no necesariamente felicidad pero claro el señor calabaza también tiene un lado lindo y tierno.

Con su nombre tengo que decir que no fui muy creativa, me pareció que le quedaba bien así que no lo pensé mucho, puede que se deba a que llevo dibujando este personaje desde hace mucho tiempo y como siempre fue un personaje medio malicioso pero no es malo, si tuviera que ser mas especifica simplemente le gusta ver las reacciones de los demás y ver qué es lo que pasara, supongo que no suena muy bien pero como personaje me agrada demasiado.

Boni

Boni se convertirá en el mejor amigo y compañero de Lilo, no es un perro común, él sería su guía espiritual y compañero de juegos, Boni es un perro xoloescuinle, su propósito es ser un verdadero amigo será la voz de la razón similar a lo que sucede en la caricatura de pinocho con Pepe grillo y también protegerla cuando de paseos por el bosque, no olvidemos que al ser un bosque mágico tiene que a ver criaturas peligrosas. (Observar imagen 20 P.62)

Lola

Lola es la planta carnívora de lilo, dado que lilo no tenía amigos en el orfanato terminó volviéndose amiga de una planta la cual le pareció que tenía un color inusual al igual que su cabello, siendo su única amiga la lleva a todos lados y mantiene conversaciones con ella y como lilo mantiene conversaciones con una planta los demás niños tienen una razón más por la cual piensan que es rara. (Observar imagen 20 P.62)

Gaznate

Este personaje es un zanate macho (Observar imagen 23 P.65), en este mundo existen los guías espirituales o compañeros y Balam necesita de un compañero, el sería sus ojos en el cielo para vigilar el santuario, una de sus habilidades es poder cambiar su tamaño, le gustan las cosas brillantes por lo que tiene un escondite donde pone sus tesoros, es tranquilo pero

al igual que su dueño, es un poco gruñón pero es fácil ponerlo contento, si le regalas cosas lindas es fácil de convencer.

Sobre el nombre, gaznate proviene de una historia un tanto graciosa, tengo este problema en el que hay ocasiones en las que quiero decir algo pero terminó cambiando la palabra que quiero por otra que suene similar. Hace algunos años mientras salía de la universidad con mis amigas vi un zanate y a mí me gustan demasiado, simplemente me gusta verlo, me emocioné y quise mostrarles que había uno cerca por lo que les dije miren un gaznate, les dio demasiada risa porque gaznate es un dulce tradicional y lo que yo quería decir era zanate, por alguna razón no han dejado de recordarme aquella ocasión en la que le dije gaznate al zanate. La historia no está directamente conectada con el personaje pero ya que este personaje es un zanate y a la hora de pensar en su nombre esto fue lo primero que recordé y tampoco puede ser otro pájaro, escogí el zanate porque en Berriozábal siempre hay muchos, es un ave muy común.

Polilla

Este pequeño personaje el cual no habla funciona como guía, es el personaje que lleva a Lilo al bosque, este personaje no parece tener mucha presencia dentro de la historia pero tiene potencial para convertirse en algo más. Por el momento quedará como el guía que llevará a Lilo al bosque.

La razón por la que escogí a la polilla es porque de hecho no es muy popular en el área en la que vivo y es muy probable a que se deba a que las polillas que más se ven donde vivo no son tan atractivas como las mariposas, he escuchado comentarios como son asquerosas, dan miedo, me desagradan mucho, porque son nocturnas y no son muy bonitas, en lo personal las encuentro sumamente atractivas es por esto que puedes ver en muchas de mis obras a más de una polilla.

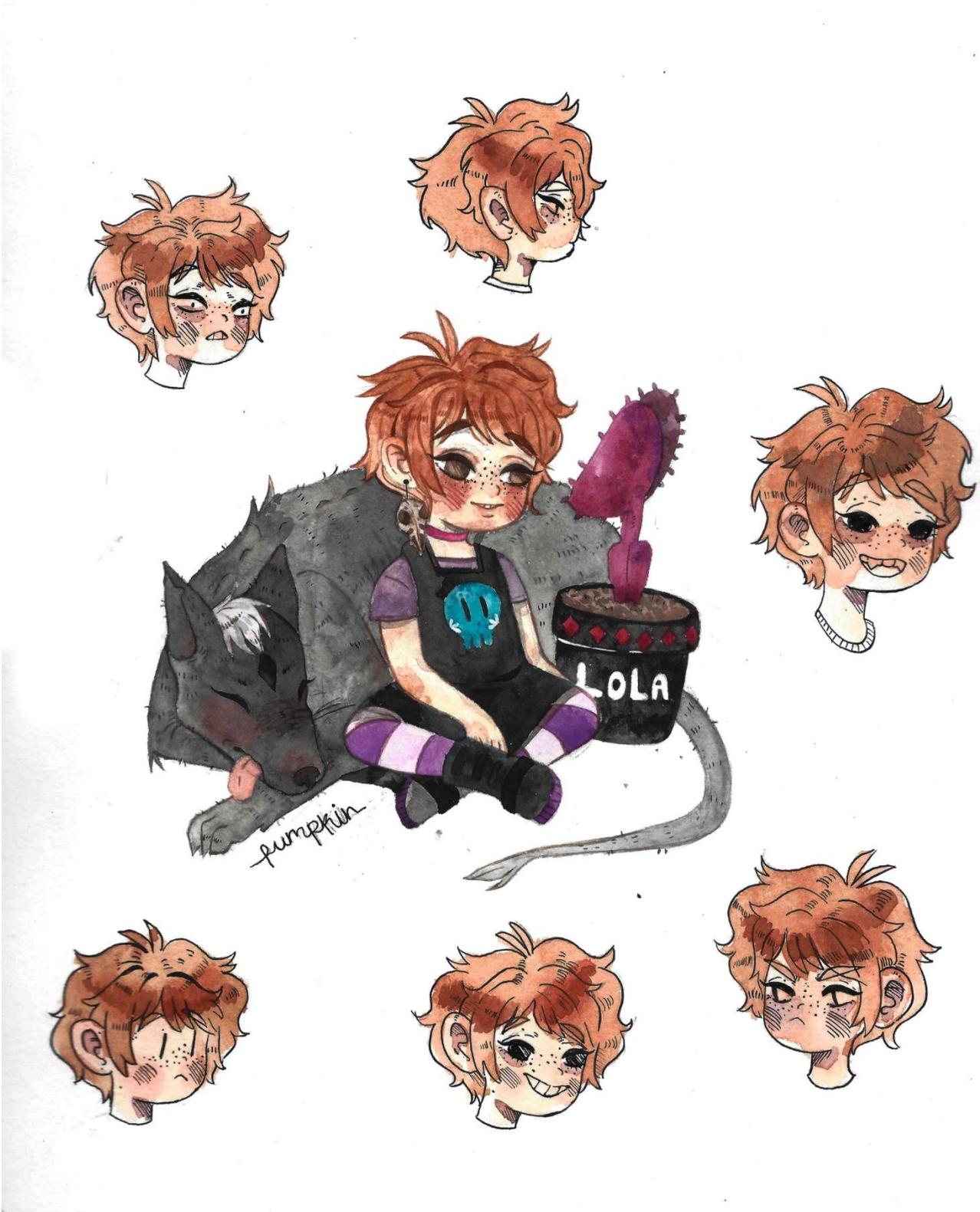

Imagen 20 Lilo, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 21 Balam, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 22 señor calabaza, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

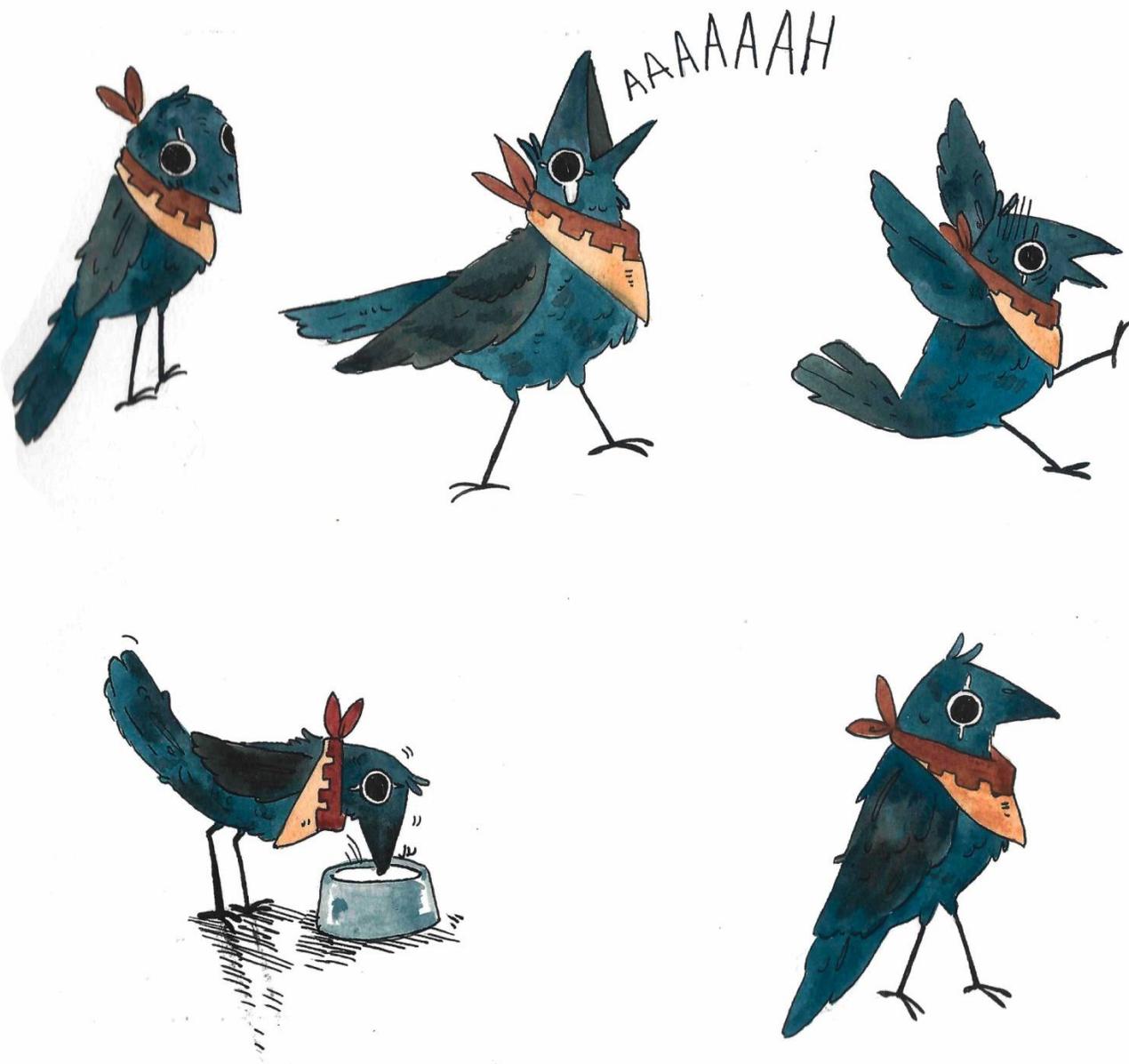

Imagen 23 Gaznate, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

3.3.3 Perteneceías de Lilo y Balam

En este apartado me dediqué a crear lo que serían las cosas que Balam y Lilo llevarían en sus mochilas (Observar imagen 24 P.66), nada exagerado solo cosas que usualmente encontrarías en sus mochilas. Por un lado tenemos las cosas de lilo que consisten en cosas para dibujar, acuarelas, frascos con insectos, una libreta con la temática de calabazas al igual que sus audífonos, un dato curioso es que de hecho los audífonos de lilo están inspirados en los que yo utilizo, no puedo salir de casa sin ellos, soy algo sensible a los ruidos y escuchar música hace más fácil para mí salir afuera donde hay demasiados ruidos que me provocan diferentes malestares, esto es algo que ha marcado mucho mi vida no solo por lo mucho que me han ayudado si no porque mi papá fue quien me regaló mis primeros audífonos y quería incluir esto en mi personaje. Muchas de las cosas que lilo tiene son con temáticas de calabazas porque mi firma artística es *pumpkin*.

Por otro lado tenemos las cosas de Balam, quería que las cosas de su mochila fueran las típicas cosas que puede llevar un hechicero por lo que lleva un libro de hechizos, algunos huesos, cuarzos, algunas pociones y una pluma para escribir.

Por último tenemos los bastones que serían de Balam y Lilo, es un diseño sencillo que consiste en madera de un árbol mágico y un cuarzo especial.

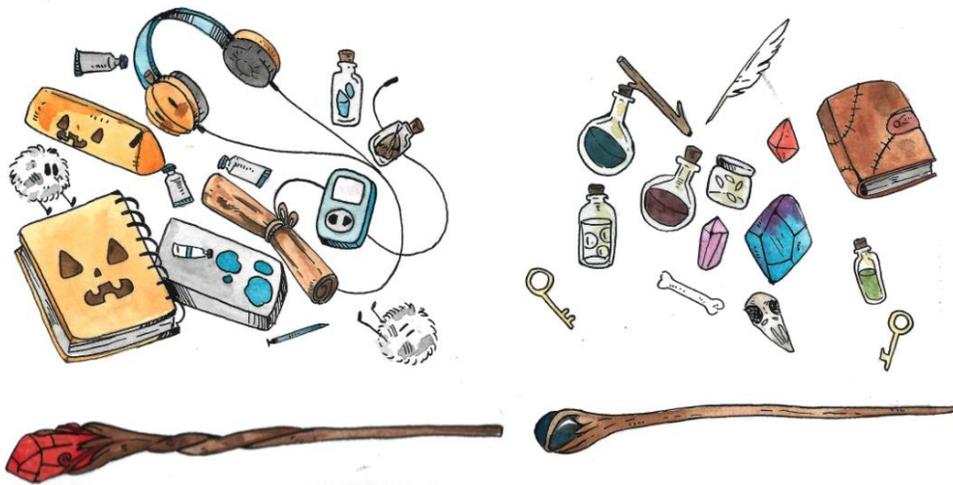

Imagen 24 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (*pumpkin*)

3.3.4 escenarios y paisajes

Si bien las características de los personajes pueden ir cambiando una vez que se decida continuar con este proyecto o aun si esto sucede lo que se tiene hasta el momento es importante que sea documentado para poder consultarlo cuando sea necesario, ningún desarrollo es completamente lineal por lo que podemos pasar a diseñar algunos de los espacios en los que los personajes interactúan como la casa y algunos paisajes, empezando por la casa en donde vive Balam y la cual será el futuro hogar de lilo, la casa y claro el interior es sumamente importante ya que este tiene que reflejar un espacio acogedor y también tiene que verse reflejada parte de la personalidad de Balam, puesto que originalmente esta es la casa que él construyó, pero aún más importante quiero que estos espacios reflejan el aspecto de una casa llena de magia, un lugar donde fácilmente puede evitar una bruja.

Casa de Balam

El diseño para la casa será parecido a una casa del árbol (Observar imagen 25 P.71), se usará como base un árbol y a partir de él se hará la casa de esta forma se verá como la casa que tendría un mago o un brujo, claro está tiene que ser grande y un tanto desordenada pero al mismo tiempo con una gran presencia, tiene que dejar una gran impresión en lilo. También el diseño de las habitaciones tiene que ser creado con mucho cuidado pero por el momento hablamos únicamente del aspecto exterior.

Como se puede observar la casa tiene espacio que no se logran ver ya que mi intención es que tenga habitaciones ocultas para generar un poco de misterio y que lilo pueda explorar no solo el mundo exterior sino también el interior de la casa, cada cuarto tendrá un diseño único y en toda la casa se notara la presencia de la magia al igual que la naturaleza.

No es del todo una casa del árbol ya que de hecho está no está en la parte superior del árbol, pero para hacerla me inspiré en diferentes casas del árbol. Estas tienen cierto atractivo, todos de niños querían tener una o un fuerte en el que nadie más pudiera entrar así que lo tomé de inspiración y cree la casa de Balam.

Coloque un lago porque estos me parecen muy pacíficos, son lugares agradables en los que te puedes sentar a meditar o solo mirar fijamente, puede ser un lugar en que lilo

salga a perder el tiempo o perderse en sus propios pensamientos, después de todo es una niña con muchas cosas en que pensar y un futuro abrumador.

La casa cuenta con 9 habitaciones, la habitación de Lilo, estudio de pociones, sala, cocina, cuarto de baño, biblioteca y tres habitaciones misteriosas las cuales aún no tienen un uso, en el exterior tenemos el invernadero. Cada habitación que diseñe tiene un propósito. Las diseñe tomando en cuenta su utilidad, para que las voy a utilizar y que el ambiente que proyecten sea el adecuado y por supuesto tiene que ser funcional, después de todo es una casa y tiene que cumplir con esta función. A Continuación veremos el interior de la casa empezando por la habitación de lilo, lo que sería su dormitorio ya que Lilo contaría con dos habitaciones, el dormitorio y el estudio de pociones.

Habitación de Lilo

Todo el diseño se hizo pensando en lo que era más adecuado para una niña y fue combinado con lo que para mí sería una habitación acogedora (Observar imagen 26 P.72). La habitación tiene una forma redonda, muchas ventanas para la iluminación, una buena vista y la cama se encuentra en el centro, de esta forma sería más fácil moverse alrededor. Con respecto a la cama retomamos un poco el diseño de la imagen 17 ya que el estilo princesa es bastante agradable. Lo importante de la cama es la colcha color coral, las colchas son grandes y algo pesadas, cuando duermes con una puedes sentir como si te dieran un enorme abrazo y el peso puede ayudar con la ansiedad.

La habitación se ve algo desordenada ya que se supone que es de una niña, la idea es que Balam diseñe esta habitación cuando lilo llegue a su casa, se basará en las cosas que lilo lleva en su mochila ya que Balam tiene la intención de hacerla sentir cómoda y bienvenida, al igual que proporcionar un espacio especial para ella puede permitir generar confianza y sentirse segura en ese lugar. Por esta razón la habitación no contiene elementos de más, únicamente lo necesario. Con respecto a los colores utilizados, estos son los colores que se repiten en todo el *concept art* Fueron elegidos con la intención de volver la habitación alegre.

Estudio de pociones

Como ya mencione antes lilo tiene dos habitaciones, una es el dormitorio y el estudio de pociones (Observar imagen 27 P.73), El nombre lo dice todo, diseñe esta habitación con la intención de que fuera el lugar donde lilo puede estudiar sobre magia y pociones, después de todo no es solo una historia sobre la familia. La habitación es pequeña pero todo está bastante ordenado ya que es para estudiar no puede de ser tan desordenado, pero no solo hay libros y elementos para estudiar, también agregue una pequeña colchoneta, es como un pequeño nido para que lilo pueda descansar cuando se sienta agobiada del aprendizaje. Las plantas son importantes ya que estas le gustan mucho a lilo, por otro lado hacen que la habitación se vea más fresca.

Cuando realice la ilustración decidí colocar a lilo dentro del escenario, estaba curiosa de cómo se vería la interacción de lilo en la pequeña habitación, Se ve relajada, duerme como si no se hubiera dado cuenta en qué momento se quedó dormida.

Sala o entrada de la casa

Esta parte de la casa se encuentra en la entrada y de hecho no es del todo una sala porque solo hay un sillón y cosas que Balam (Observar imagen 28 P.74) podría utilizar como alguno de sus libros de magia, su bastón, alguno de sus cuarzos, quería ponerlo el sillón en esta parte porque sería como un lugar de espera o de descanso, puedo imaginarme a Balam sentado leyendo algún libro mientras toma una taza de chocolate caliente. Arriba del sillón se encuentra gazzate durmiendo porque tiene que estar cerca de Balam, también coloque un plato de comida y un plato de agua para él.

Para los colores que utilice no estaba muy segura pero quería intentar algo similar a lo que pasa con los colores del cómic de Hilda, su cómic es un poco diferente a la animación en la que solo hay algunos cambios en los colores, me parecían una combinación complementaria y atractiva a la vista por lo que trate de solo utilizar dos colores y algunas variantes de estos mismos.

Cocina

El diseño de la cocina es pequeño (Observar imagen 29 P.75), no quería hacerla muy grande por lo que solo coloque los muebles necesarios y aun cuando la casa se encuentra en un bosque mágico y podríamos pensar que no hay electricidad pensé que al haber magia no habría problema de la misma forma que se ve en *the owl house*, es por eso que también puse un refrigerador pequeño, no muy grande por que ocuparía mucho espacio. Como quería que tuviera esta impresión de que es la casa de una bruja puse algunos hongos y flores secas en la pared pero puede que sea necesario colocar más frascos con otro tipo de especias solo para darle más ambiente, pero por el momento me gusta mucho los elementos que hay porque no se siente saturado, después de todo una cocina tiene que ser práctica.

Para los colores repetí lo mismo que hice en la sala solo que esta vez utilice amarillo, azul y poco de morado, el azul y el amarillo, no diré que fue la mejor combinación pero el azul y amarillo se ven bien juntos, en cuanto al morado no estoy muy segura pero quería mantener este color presente porque lo estuve utilizando mucho en casi todas las ilustraciones.

Invernadero

Una de las primeras ilustraciones con escenario que realice sobre lilo fue un invernadero, me gusto el resultado así que lo incluí en la casa de Balam también realice un estudio de plantas para la primera ilustración de invernadero (Imagen 16) pero no logre utilizar la mayoría de plantas que cree, así que en esta ocasión decidí que abrían repisas para poner más plantas, también puede agregar otros elementos como un caracol, una oruga y una serpiente la cual podemos verla también en la ilustración del cuarto de lilo. (Observar imagen 30 P.76)

Incluí un invernadero para darle una responsabilidad en la casa a lilo, ella tiene que hacerse cargo del invernadero y claro de saldrán plantas para las pociones.

Imagen 25 casa de Balam, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 26 cuarto de Lilo, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 27 estudio de pociones, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 28 sala, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 29 cocina, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 30 invernadero, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Caminata por el bosque 1

Realice algunas prácticas sobre cómo se vería el bosque (Observar imagen 31 P.79) y una de las primeras fue la imagen 31, en general quería que se viera como si lilo saliera a explorar el bosque prácticamente una caminata, con la mirada hacia sus alrededores. Tomé de inspiración el bosque de *Gravity Falls* ya que de todos los que tome en cuenta este fue el que más me gusto, adapte los colores para que fuera de acuerdo al resto de ilustraciones que ya había realizado, por ejemplo pueden ver la imagen 14 la cual se ve muy similar a la caminata por el bosque solo que en este caso coloque árboles más altos y más cuarzos. Los cuarzos son un elemento que elegí no solo porque va bien con la estética general sino también porque es algo que forma parte en general de los elementos que más utilizo en mis pinturas e ilustraciones.

Caminata por el bosque 2

Para esta segunda práctica recordé la novela el viaje al centro de la tierra de Julio Verne en la que se menciona un bosque de hongos gigantes, retome lo de los hongos y los incorpore a lo que ya tenía del bosque (Observar imagen 32 P.80), no considero a esto un gran cambio porque la obra ya tenía hongos, solo cambio el tamaño. El escarabajo gigante también es algo que solo se dio de forma natural, si hay hongos gigantes tiene que haber otras cosas de tamaños anormales y los escarabajos también forman parte de los elementos que más utilizo, esto es un gusto personal y podrá encontrar rastros míos en cada una de las obras e ilustraciones que realicé para el *concept art*.

Caminata por el bosque 3

Esta práctica es una recreación de la imagen 14 como ya mencioné antes casi todo el *concept art* está hecho con tinta y acuarelas, quería ver cómo se vería este escenario con los materiales que estoy usando y comparar qué tanto tendría que cambiar o adaptar para que se vea similar. Cambie algunas cosas porque la ilustración original tenía demasiado detalles y el *concept art* lo realice teniendo en mente que podría hacer un comic o una novela gráfica por lo que trate de simplificar algunas cosas para facilitar el trabajo si en dado casos

se realizaba, los colores fueron los mismos y agregue más cuarzos porque no tenía suficientes e incluí renacuajos de diferentes tamaños. (Observar imagen 33 P.81)

Caminata por el bosque 4

En esta práctica me imagine a lilo caminando sin rumbo y en algún punto llegando a un prado donde el pasto o yerba se vean esponjosos como para poder recostarte sobre él (Observar imagen 34 P.82), me pareció como uno de estos escenarios mágicos donde puedes tomar una siesta o mirar el cielo mientras miras las formas de las nubes.

Este paisaje es de campo abierto así que lilo tiene un panorama muy grande y no hay árboles que obstruyan la vista al cielo, incluí una de las plantas del invernadero que son dientes de león por que estos de hecho son silvestres y también quería que se repitieran varios elementos de forma que se vea que todas las caminatas sucedan en el mismo bosque.

La principal razón por la que realice esta práctica fue porque quería que el bosque fuera un poco variado, no quería que todo el bosque se viera igual y constantemente fueran solo árboles y muchas plantas.

Caminata por el bosque 5

Para esta última práctica del bosque decidí que sería nocturna, de esta forma podría saber cómo se miraría el bosque por la noche, traté de inspirarme de la caricatura más allá del jardín pero aun no logro ese aspecto siniestro pero mágico. (Observar imagen 35 P.83)

Quería que el bosque se viera siniestro por la noche para dar un poco mas de incertidumbre y un poco mas misterio al ambiente, por otro lado me parece interesante que el ambiente cambie por la noche, como cuando no consideras que la escuela es un lugar que de miedo pero si vas de noche puedes sentir que el lugar se siente más tenebroso y puede que estés mas alerta, en todo caso esto es lo que quería lograr y aun cuando el resultado no fue el mejor sigue siendo material que se puede utilizar.

Considero que mi error fue la ambientación, debí haber utilizado otros colores para el fondo y no iluminar tanto el escenario, por ejemplo dejar partes que no son tan visibles y únicamente iluminar el haría donde lilo está parada. Esto puede verse como un fracaso pero en mi opinión es un error del que puedo aprender, ahora sé que es lo que no tengo que hacer

y esto no podría saberlo a menos que lo intentes. En el proceso siempre van a ver algunos errores, es normal

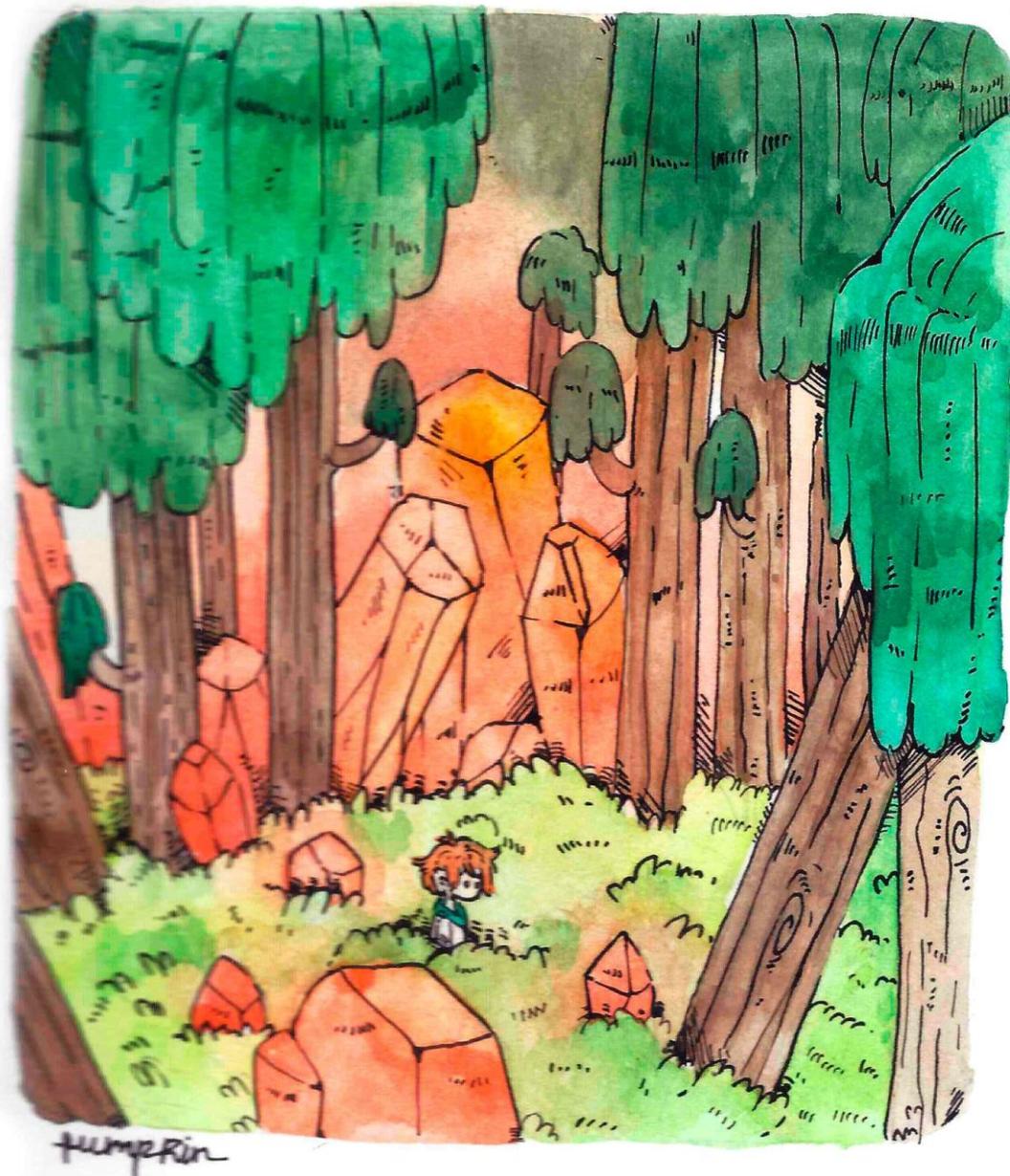

Imagen 31 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 32 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

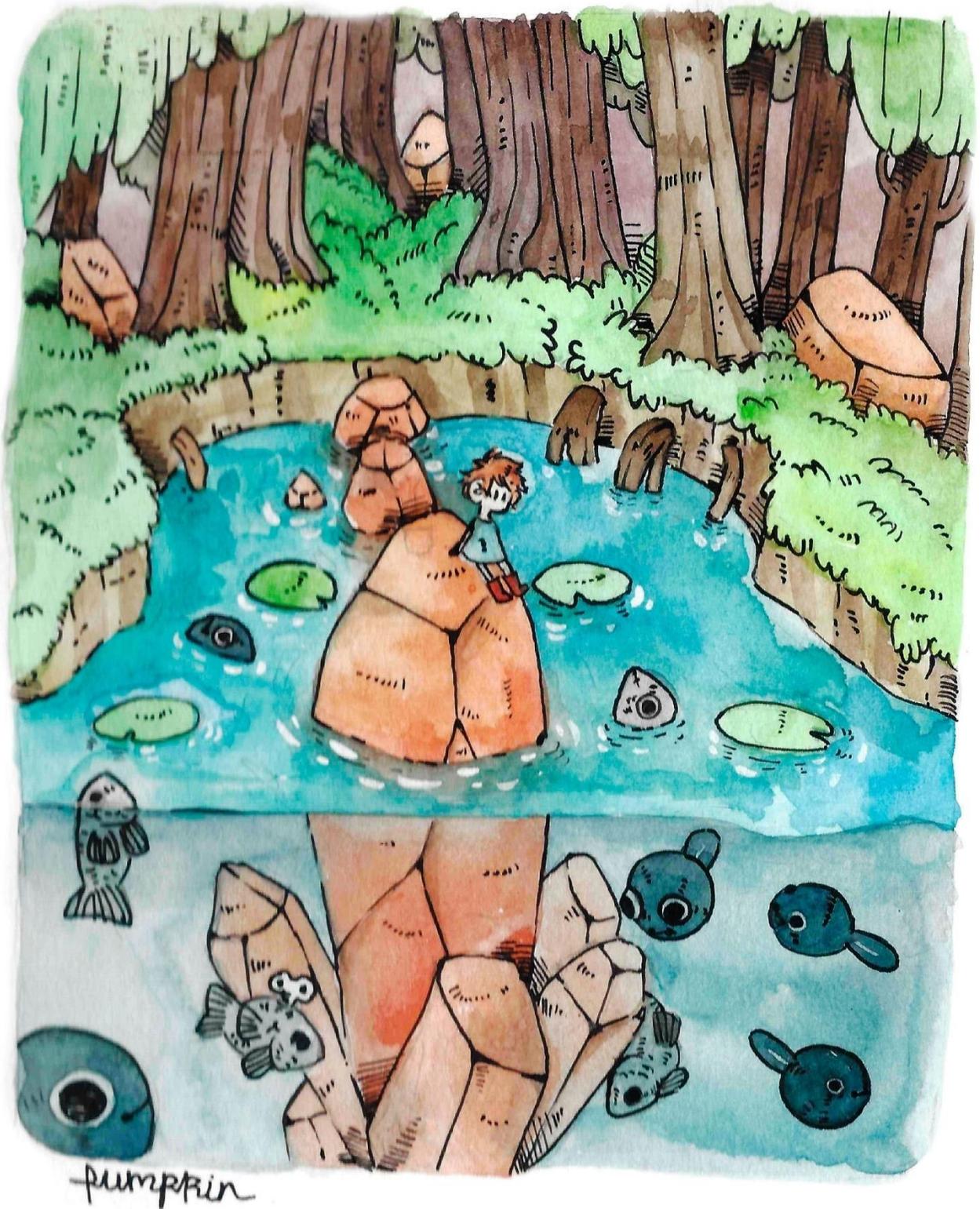

Imagen 33 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

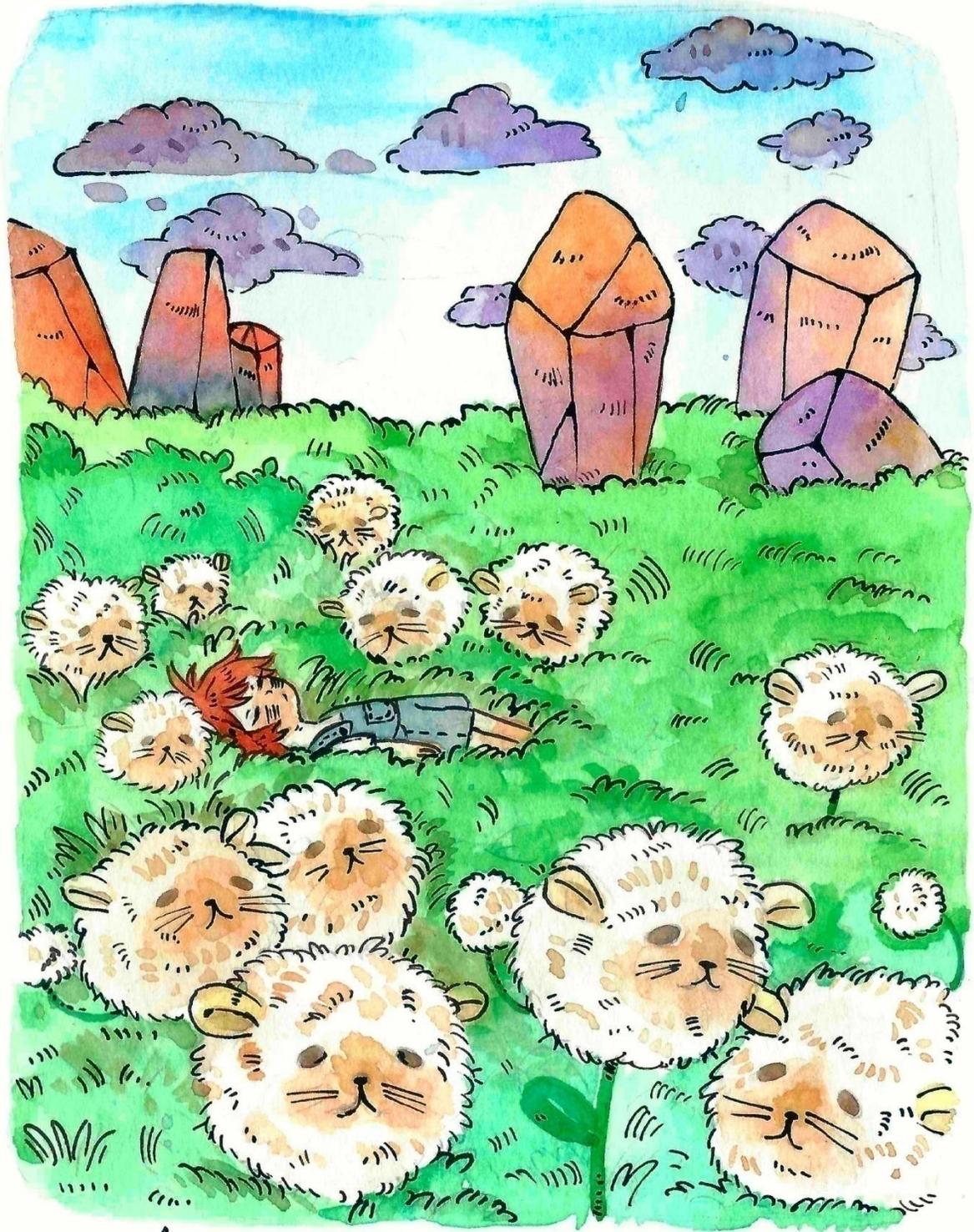

Imagen 34 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

Imagen 35 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

3.3.5 Animales, Plantas y otros elementos

El propósito de esta sección es crear algunos animales y plantas que podrían ser parte del bosque (Observar imagen 36, 37 P.85, 86), mucho de los animales y criaturas del bosque que realice están fusionados con plantas, en su mayoría hongos porque de nuevo esto es algo que me encanta y es un bosque tropical por lo que tiene sentido, algunos tienen partes de otros insectos o simplemente elementos que me parecieron que harían que se vieran más mágicos.

También diseñe algunos cuarzos que no sean exactamente los que encontrarías a simple vista, tienen como propósito ser cuarzos con alguna propiedad mágica y también agregue aquí las nubes que podemos ver en la imagen 18.

Esta sección fue la última que realice y aun cuando en algunas ilustraciones ya había puesto varios elementos que pinte para esta sección, por lo que esto es más con reafirmar lo que ya había realizado, esto no quiere decir que no incluí elementos nuevos, explore otros elementos que parodian verse bien o que simplemente quería ver si se verían bien.

CONCLUSIONES GENERALES

la realización del *concept art* fue más tardado y complicada de lo que pensé, asumí que llevaría menos tiempo porque muchos de los aspectos que diseñe ya los tenía planeados, pero también se debe a que en cada paso de su realización trate de cubrir cada detalle, estar segura de que esto era lo que quería no fue fácil, porque siempre se me ocurría algo mas o consideraba que no era suficiente, esto ocurrió en cada punto del *concept art*, cuando diseñe los personajes primero tenía que escribir todo lo que quisiera de ellos, visualizarlos e imaginar en qué escenarios pueden ser incluidos y si en dado caso el personaje no cuadraba en la idea que tenía para el principio de la historia de lilo, entonces era descartado porque no tenía caso en ese momento diseñar su aspecto pero si guarde las notas ya que como mencione antes este es el inicio y aun cuando cumplí mi objetivo de crear una representación de mi familia el proyecto no termina, tengo planes de continuarlo y agregar más personajes.

Quiero remarcar que el objetivo del proyecto se cumplió, se profundizó en el concepto de familia y se analizaron diferentes experiencias familiares, se investigó sobre el

concept art, de qué forma se puede utilizar y como lo encontramos dentro de la industria o bien dentro de qué ámbitos es que es empleada, apartar de todos esto es que se pudieron realizar personajes y escenarios con personalidad y con esto me refiero a que al verlos podemos ver que cobran vida y son memorables, quería que cada uno de los aspectos del *concept art* tuvieran mucha presencia no solo que cumplieran con un requisito o fueran escenarios que puedes encontrar fácilmente solo para tacharlos de una lista de requisitos. Es gracias a esto que puedo estar confiada en que puedo desarrollar una historia con los resultados de este proyecto.

Imagen 36 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

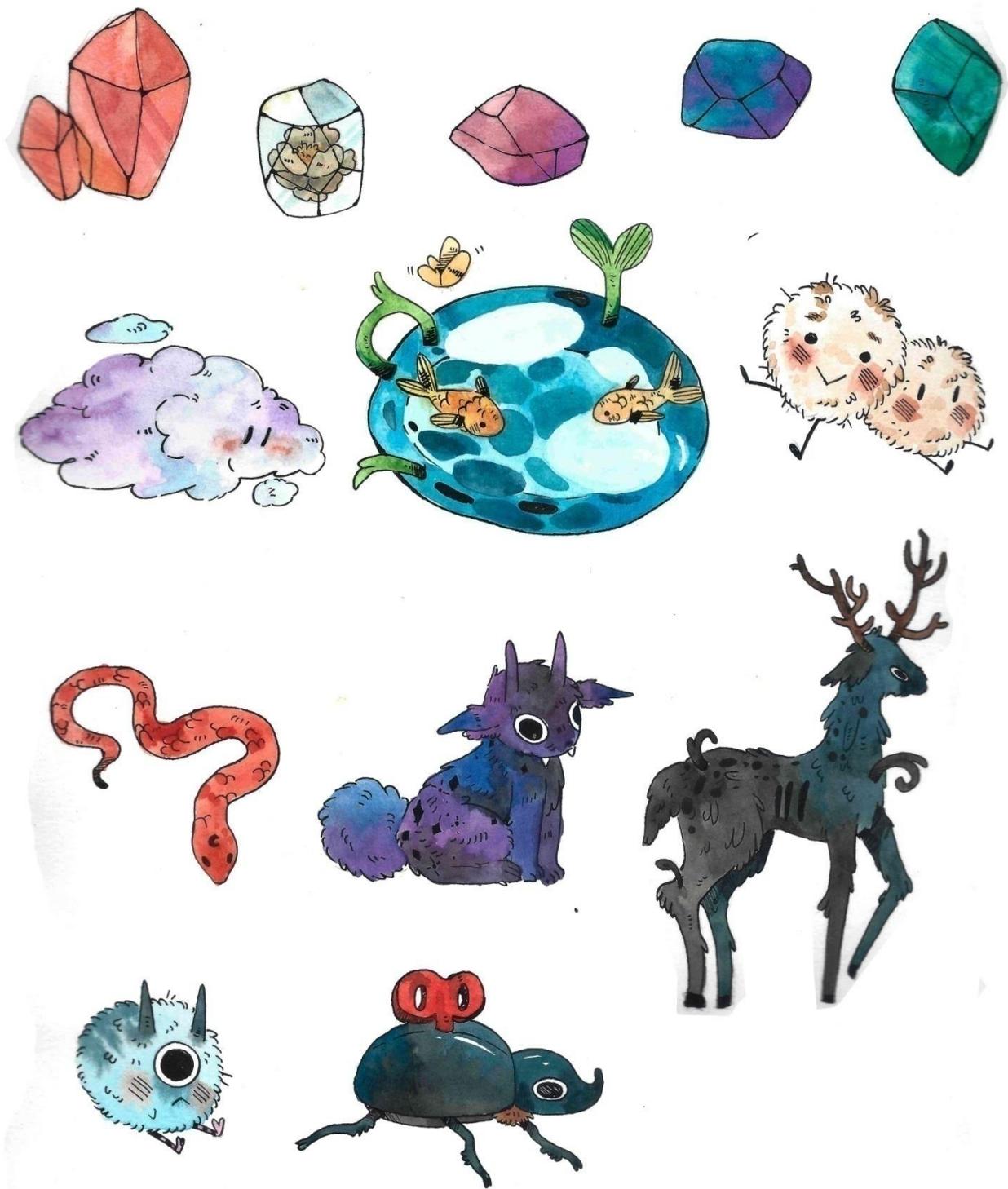

Imagen 37 sin nombre, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

ANEXOS

En este punto estaré mostrando material extra y elementos que no coloque en el *concept art* como los bocetos, prácticas, materiales, área de trabajo y cosas que tuve que realizar para poder llevar a cabo este proyecto.

Prueba de tinta

Cuando empecé a pintar los personajes tenía algunas dudas sobre la tinta, si había alguna diferencia al cambiar el orden de su aplicación así hice una pequeña prueba para ver si la diferencia era notoria y cuál de los dos me gustaba más.

Al final el resultado que más me gusto fue P/A pero no era muy práctico porque costaba mucho controlar la tinta en cambio en el caso de P/T fue más práctico así que me quedé con esta aplicación. (Observar imagen 38 P.87)

Imagen 38 Lilo, acuarela sobre papel, Lesly Denisse Morales Penagos (pumpkin)

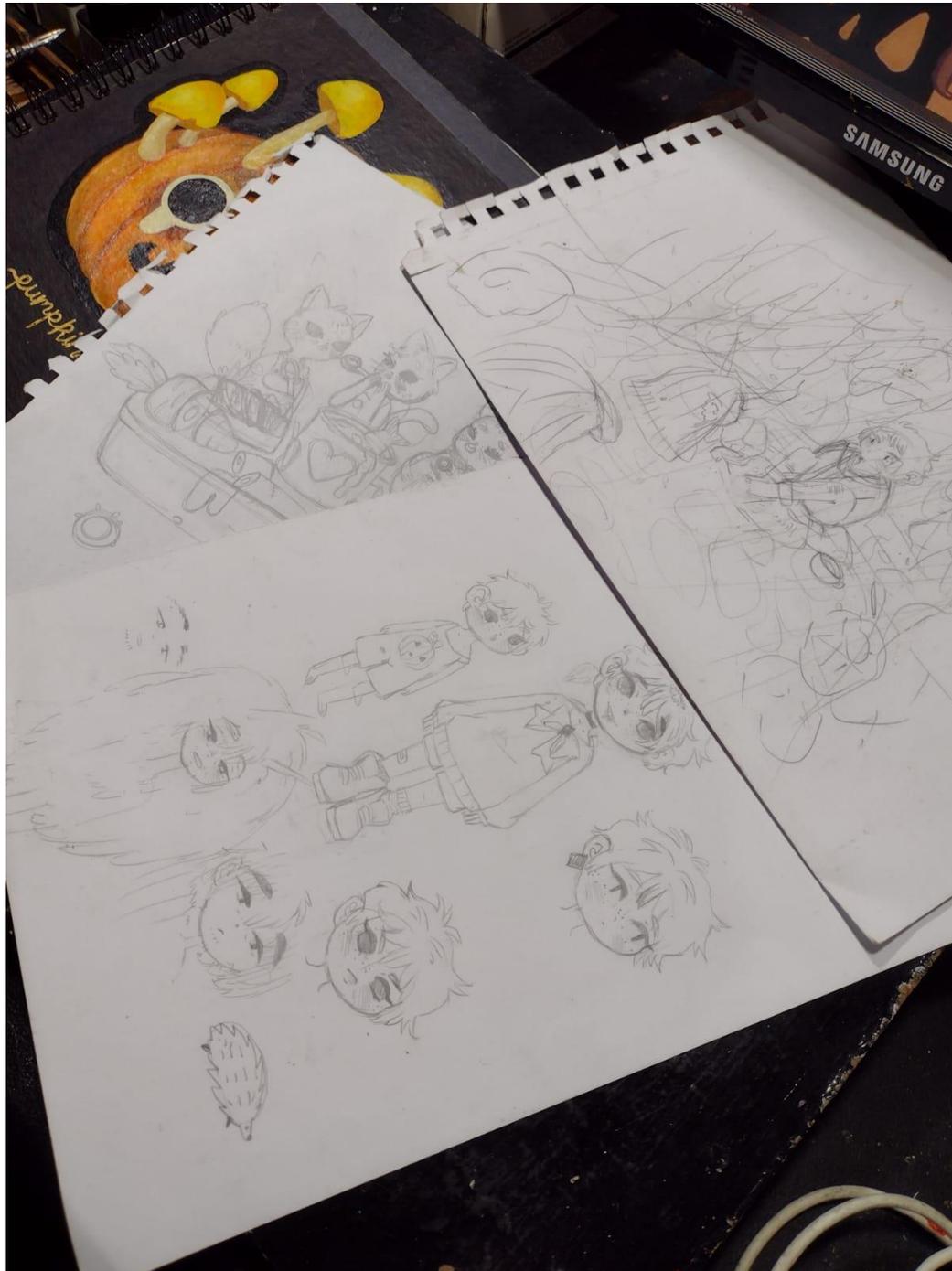
Mesa reclinada

Cuando empecé este proyecto pase muchas horas en mi escritorio trabajando y el dolor de espalda baja era demasiado, por lo que diseñe una mesa para dibujar basándome en algunas imágenes y le pedí mi papá que si podía realizarlo para que pudiera trabajar por más tiempo mi proyecto, se pueden conseguir este tipo de mesas en línea pero el presupuesto con el que disponía no daba para esto.

Bocetos

Se realizaron bocetos para cada una de las cosas que pinte para el *concept art*

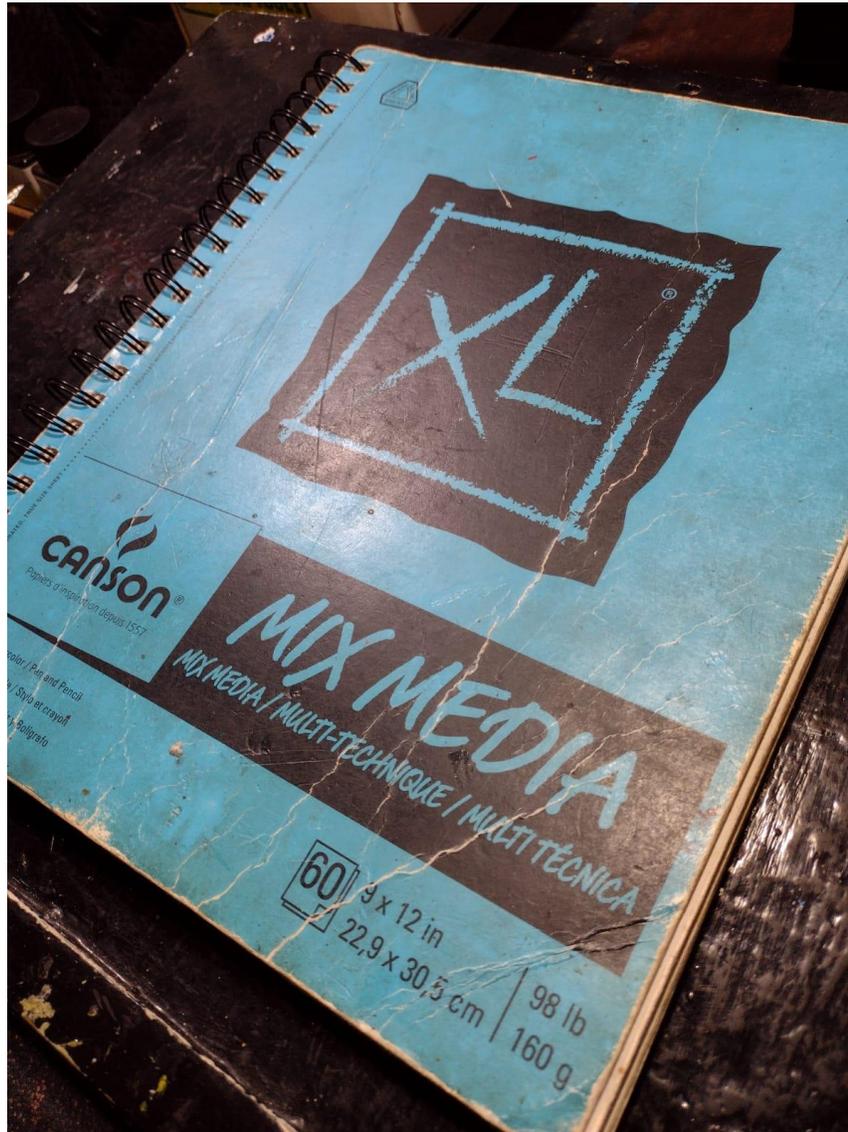
Mesa de luz

En el proceso de este proyecto me di cuenta que sería más fácil si pudiera calcar los bocetos que estuve realizando, el problema es que no podía pagar una mesa de luz, por lo que de nuevo hicimos desde cero la mesa de luz con materiales que teníamos en casa y esto fue posible porque mi papá es carpintero y guarda muchos materiales que sobran de su trabajo y que considera que podrían servir.

Sketchbook

Para el *concept art* utilice únicamente un sketchbook multi técnicas de 160 g. de la marca canson, dado que lo utilice para las clases de este proyecto y su realización el cuaderno sufrió un poco.

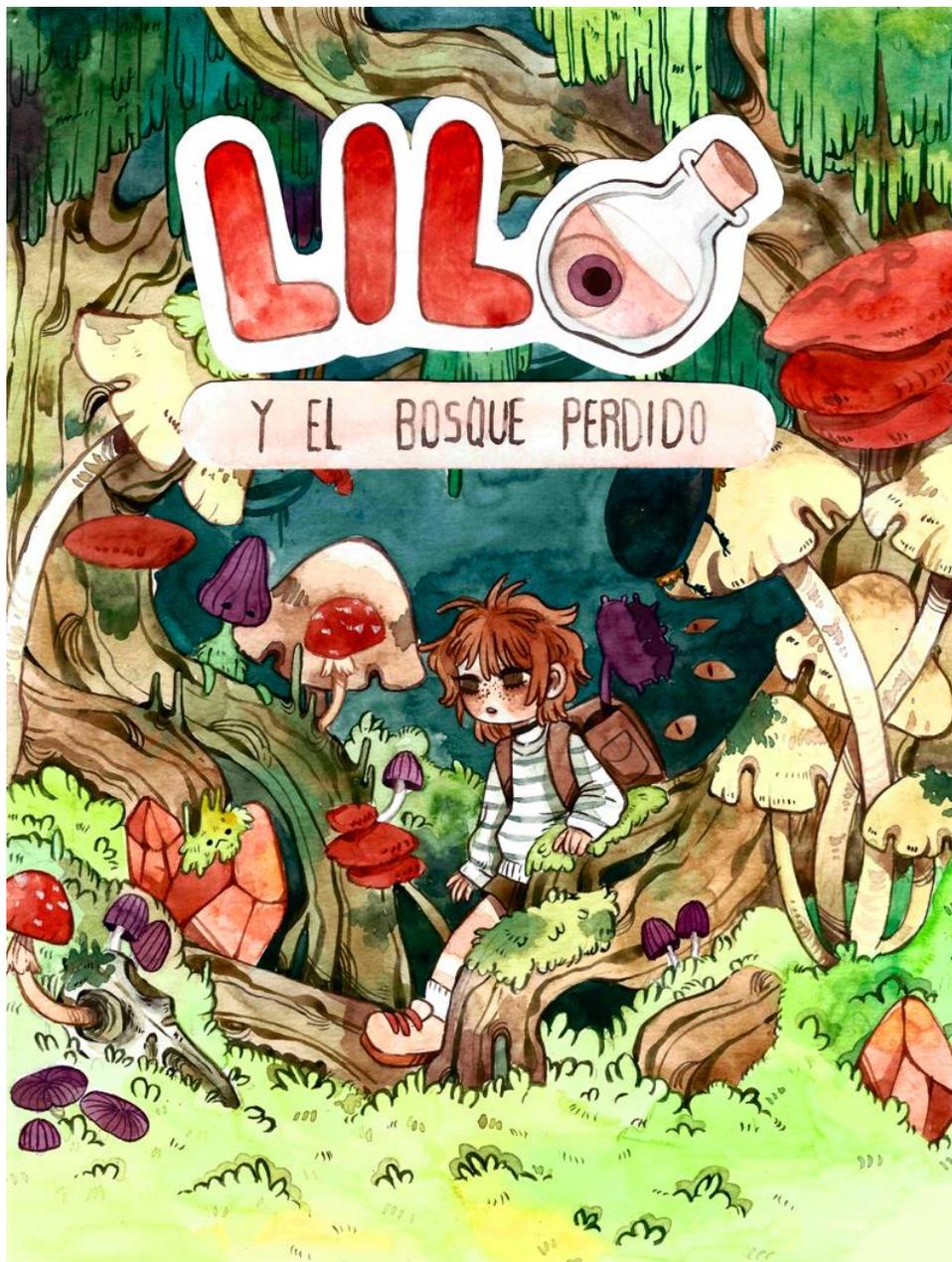
Materiales

Para la realización del proyecto utilice, estilógrafos desechables, tinta china, plumilla, acuarelas ecoline y pentel, borrador moldeable, lápiz de puntillas y una brocha para limpiar residuo del borrador.

Portada de lilo y el bosque perdido

Dentro de este proyecto no se tenía como objetivo el realizar algo más allá de la realización del *concept art* pero si tenía planes de continuar el proyecto por lo que esta portada la realice para la publicación de primer capítulo.

Primer capítulo

Realice de forma tradicional el primer capítulo de lilo y es bosque perdido utilizando el conocimiento adquirido en este proyecto. El primer capítulo lo publique en la plataforma de webtoon canvas donde se pueden publicar de forma gratuita, dejo la primera hoja como muestra de cómo quedó el aspecto final.

Se puede visualizar en este enlace:

https://www.webtoons.com/es/canvas/lilo-y-el-bosque-perdido-/list?title_no=848373

BIBLIOGRAFÍA

Bourdieu, P. (1997). Espíritu de familia. *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, 126-138.

Carmen Valdivia Sánchez (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. *Revista la Revue du*

Martín, M., & Megret, M. T. (2013). Funciones básica de la familia. Reflexiones para la orientación psicológica educativa. *EduSol*, 13(44), 60-71

Isabela Navarro. (2021) Qué es el concept art
<https://www.industriaanimacion.com/2021/04/que-es-el-concept-art/>

Álvaro Fernández G. (2019). Ilustración digital y Concept Art. El arte del siglo XXI.

Álvaro Hernández G (2016). Teoría y práctica del Concept Art. Procesos de preproducción.

Albornoz, W. H. M. (2016). Nombres de origen maya: observaciones sobre su significado, simbolismo prehispánico y colonial y su relación con los apellidos mayas peninsulares de la actualidad. *Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 2(3), 38-61.

Ochoa, Marlene (2022). *El Heraldo de Juárez*, consultado el 20 de noviembre de 2022 en
<https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/doble-via/los-pitbull-eran-llamados-los-perros-nineras-hace-100-anos-por-que-hoy-son-tan-temidos-8880564.html>

González, R. M. (2007). Los enredos del diablo: o de cómo los nahuales se hicieron brujos. *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 28(111), 189-216.

Azúa, R. V., Blanco, A., & Galicia, B. R. Restos arqueozoológicos de xoloitzcuintles (1994-1998).

Brito Mayor, A. (2020). Las dos caras del Xoloitzcuintle, revalorización de un perro diferente: 'Escuincles y Xoloitzcuintles', divulgación entre el público infantil. *Archaeobios*, 1(14).

Velázquez, L. E. T., Garduño, A. G., Luna, A. G. R., & Silva, P. O. (2008). Responsabilidades en la crianza de los hijos. *Enseñanza e investigación en Psicología*, 13(1), 77-89.