

Historias para contar

Cassandra Hernández Díaz

HISTORIAS PARA CONTAR

Trabajo fin de grado

Cassandra Hernández Díaz
Tutor: Mauricio Pérez Jiménez

GRADO EN BELLAS ARTES
Ilustración y Animación
Departamento de Bellas Artes
Facultad de Humanidades sección: Bellas Artes
Universidad de La Laguna
2020

Índice

1.Introducción _____	7-8
2.Planteamiento y elección del tema _____	9
3.Objetivos _____	10
4.Marco teórico _____	11-37
5.Antecedentes propios y referentes _____	38-43
6.Desarrollo de la propuesta creativa _____	44-45
●Preproducción _____	46-69
●Producción _____	70-71
●Postproducción _____	72-78
7.La portada y las guardas _____	79-80
8.Conclusión _____	81-82
9.Bibliografía _____	83-84

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi tutor Mauricio Pérez Jiménez por darme la posibilidad de llevar a cabo este proyecto.

También agradecer a mi pareja por el apoyo y la ayuda que me ha brindado al redactar las historias que se presentan en este proyecto.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Historias para contar es un proyecto basado en todo lo relacionado con la creación de un libro de fotoilustraciones. El formato elegido ha sido pensado para alcanzar al público en general, ya que para este tipo de proyectos se considera que no existe un rango de edad específica al que dirigirse. Se trata de una propuesta creativa inscrita en el ámbito de la ilustración y la fotografía, utilizando como herramienta el maquillaje y la edición digital. Asimismo, las fotografías están acompañadas de breves relatos sobre los personajes que se presenten.

personaje, disfraz, maquillaje, fotoilustración.

ABSTRACT AND KEY WORDS

"Historias para contar" is a project based on the study of all elements related to the creation of a photo illustration book. The chosen format has been used to reach the general public, since for this kind of work does not exist an age range to consider. This is a creative approach that belongs to the fields of illustration and photography, using makeup and digital edition as main tools. Likewise, photographs are accompanied with short stories about the characters represented.

Character, costume, make up, photo illustration

INTRODUCCIÓN

El Trabajo de Fin de Grado, nos permite escoger un tema que nos guste o nos llame la atención y poder profundizar en él, pero siempre adaptado al ámbito académico. En mi caso elegí realizar un libro fotoilustrado, que se adapta al ámbito escogido durante la carrera, como es ilustración y animación.

Para llevar a cabo este proyecto, lo he estructurado de manera que pudiera abarcar todos los puntos que considero que son importantes. Para ello lo he dividido en los siguientes apartados: planteamiento y elección del tema, objetivos, marco teórico, antecedentes, el desarrollo de la propuesta creativa, las conclusiones y la bibliografía.

La parte fundamental se centra en el apartado de Desarrollo de la propuesta creativa, y para exponerlo de una manera correcta, he seguido la estructura de cualquier ámbito profesional: Preproducción, producción y postproducción. En esta sección fue la explicación de cómo he llevado a cabo la elaboración de creación de personajes, el diseño de cada página del libro y la redacción de las historias que complementan al personaje.

A continuación, he hecho un esquema de todos los pasos a seguir hasta la obra final.

TFG

TEMA
Libro Fotoilustrado

- SUBTEMA**
- Fotoilustración
 - Maquillaje
 - Edición digital

JUSTIFICACIÓN
Traer al ámbito académico un estilo que llevo realizando desde años .

REFERENTES

Aravecía

Excess_makeup

Septembresart

OBJETIVO PRINCIPAL
Crear un libro ilustrado mediante fotoilustraciones.

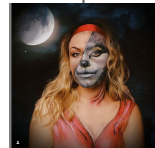
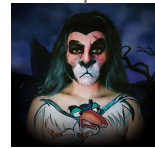
OBJETIVO ESPECÍFICO

- Desarrollar la técnica de la fotoilustración a través de los aspectos que la caracterizan (toma fotográfica, edición y composición)
- Caracterizar el personaje mediante la técnica del maquillaje en el momento de la toma fotográfica con vistas a la creación del personaje.
- Creación de pequeñas historias que se adapten al personaje representado.
- Crear una composición llamativa y fluida, dónde se unan personaje e historia.

- METODOLOGÍA**
- Preproducción
 - Producción
 - Postproducción

Propuesta creativa
Proyecto personal que recoge un estilo propio

ANTECEDENTES PROPIOS

OBRA
Historias para contar

Planteamiento y elección del tema

La fotoilustración, como tema principal del libro, me parece un buen tema para abordar ya que hay sin fin de tipos de fotoilustraciones y, en mi opinión, creo que es una forma muy interesante, de proporcionarle a la fotografía, un añadido que puede enriquecer aún más lo que se quiere representar. Miles de artistas, hoy en día, utilizan este medio para sus obras y las combinan con diferentes estilos.

En mi caso, la fotoilustración que yo realizo, es la fusión entre fotografía y edición digital con una herramienta que hoy en día cada vez se utiliza más, el maquillaje. He de admitir que he decidido llevar a cabo esta propuesta, porque es algo que llevo haciendo desde hace unos años en casa, en mi tiempo libre. Por esta razón, he pensado en ir un poco más allá y sacar esta afición fuera de casa y llevarla al ámbito académico.

Para completar mi formación académica en el ámbito de la ilustración, decidí desarrollar la propuesta creativa con un conjunto de técnicas como es, la fotografía, la ilustración, composición, edición digital y utilizar la herramienta del maquillaje en mi cuerpo que lo usaré a modo de lienzo.

Mi objetivo es conseguir llevar a cabo todo el proceso de elaboración hasta llegar al resultado final, el libro, lo que me ha permitido desarrollar aspectos de fotografía, edición digital, composición y maquillaje.

OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal de este trabajo es crear un libro ilustrado mediante fotoilustraciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar la técnica de la fotoilustración a través de los aspectos que la caracterizan (toma fotográfica, edición y composición)
- Caracterizar el personaje mediante la técnica del maquillaje en el momento de la toma fotográfica con vistas a la creación del personaje.
- Creación de pequeñas historias que se adapten al personaje representado.
- Crear una composición llamativa y fluida, dónde se unan personaje e historia.

MARCO TEÓRICO DEL TRABAJO

En este apartado explicaré algunos conceptos que considero que son importantes y son la base para entender este proyecto en su totalidad.

Fotografía, ilustración y fotoilustración

Fotografía: La fotografía digital existe desde hace décadas, y surge en los 60 en el campo militar. Las primeras cámaras digitales surgen en la década de los noventa, y tuvo una buena aceptación para aquellos que se dedicaban a esta profesión. Hoy en día, es sin duda una de las tecnologías más utilizadas en el mundo de la fotografía.

En el ámbito de la fotografía, por decirlo de alguna manera, existen diferentes estilos:

- **Fotografía Editorial:** es toda aquella foto que se realiza con unos parámetros establecidos, una fotografía planeada con un tema preciso. Es una gama bastante amplia y se suele realizar para libros, revistas... y cada una de ellas son completamente diferentes, ya que no todas representan el mismo tema. Se suelen hacer de diferentes formas, al aire libre, en un estudio, a contraluz, con luminosidad, etc. hay un sin fin de posibilidades.

- **Fotografía publicitaria:** este tipo de fotografía, se realiza con la intención de ser difundida y compartir un mensaje o una emoción. Lo que se busca es estimular la venta de productos o servicios, con una fotografía que consiga captar la atención del público al que va dirigido.
- **Fotografía artística:** a pesar de que existan factores técnicos que intervienen en la fotografía que deberían ser perfectos como longitud focal, tipo de enfoque, velocidad de obturación... lo más importante debería ser las condiciones ambientales, es decir: el escenario, el momento en la toma fotográfica, las emociones que se transmiten, etc. La fotografía artística es un conjunto entre suerte y disciplina a la hora de tomar la fotografía. Saber captar el momento justo, la luz y el movimiento, pueden convertir la fotografía en una verdadera obra de arte.
- **Fotografía conceptual:** para plasmar este tipo de fotografías, lo primero que se debe tener claro es el concepto, que es lo que se quiere plasmar en dicha imagen y qué mensaje se quiere transmitir al espectador. No son para nada espontáneas, la fotografía ya está en la mente y se utilizan todos los medios para lograr la fotografía perfecta. La post producción se utiliza para dar el toque final a la imagen, aunque muchos fotógrafos prefieren conseguir la imagen directamente de su cámara.

- **Fotografía nocturna:** este tipo de fotografías lo que busca es captar la escasa luz nocturna, aunque en ocasiones hay ayuda de luz artificial. Se utilizan elevados tiempos de exposición.
- **Fotografía de retrato:** lo que perseguimos con la cámara es el rostro de una o varias persona. Todos los elementos de una cara es lo que muestra cómo es una persona, y es lo que queremos plasmar con este tipo de fotografías.
- **Fotografías de mascotas:** este tipo de fotografías se puede decir que son similares a las sesiones con niños o bebés; ese descontrol es lo que puede hacer que no siempre se tome la foto como gustaría, pero sin duda, serán fotos muy espontáneas e incluso, divertidas.

La ilustración: es la acción y efecto de dibujar o adornar. El término permite nombrar al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta o decora un libro. Este concepto está relacionado a la Ilustración como movimiento filosófico que surgió en el siglo XVIII y se caracterizó por resaltar el predominio de la razón.

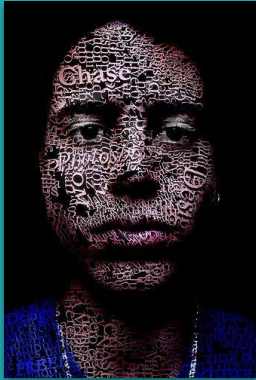
Véase diferentes tipos de ilustraciones:

- **Ilustración editorial:** el trabajo editorial es un aspecto primordial de la ilustración y para la mayoría de los ilustradores es una tarea sencilla. En esta rama muchos artistas destacan por hacer libros infantiles o ilustraciones para revistas.
- **Ilustración publicitaria:** la ilustración, en este ámbito se utiliza para llamar la atención sobre el producto, al anunciar su existencia y enfatizar sus características. Las ilustraciones utilizadas suelen ser poco realistas ya que proporcionan un medio directo para comunicarse. Además, llama la atención por medio de la incongruencia. Se presenta el producto en una situación rara o fuera de contexto, lo que capta al espectador y le despiertan curiosidad, intriga y despierta la imaginación. (“Fotografía E Ilustración” 2015)
- **Ilustración digital:** es un medio actualmente bastante utilizado entre los artistas. Lo realizan utilizando los medios tradicionales y herramientas digitales como ordenadores, tabletas y programas informáticos. Plasmando su obras directamente en los monitores de ordenadores.

Fotoilustración: es una disciplina que surge de fusionar técnicas y procedimientos de la ilustración tradicional con las técnicas de manipulación y edición fotográficas. La realización de la fotoilustración iría más allá de la edición habitual utilizada en los programas específicos, como aumentar el contraste, subir la luminosidad, etc. todas esas pequeñas ediciones que cualquier fotógrafo realizaría. Su exponente más claro es la técnica del fotomontaje que es la unión de dos o varias fotografías con la intención de diseñar una nueva imagen. Henry Peach Robinson fue el creador de esta herramienta del fotomontaje en 1857. Si comparamos el collage y el fotomontaje, el primero es cortar imágenes, superponerlas y pegarlas para conseguir una obra final; en cambio en el fotomontaje, se parte de una fotografía y se edita para obtener una obra definitiva. En ambos casos, se utilizan fotografías que se modifican y distorsionan las imágenes originales.

VÉASE ALGUNOS EJEMPLOS DE FOTOMONTAJE

Ideas are bulletproof
por Rubén Chase

Roadworkers coffee break por Erik Johansson

Storybook por Jeannette Woitzik

Go your own road por Erik Johansson

Desert Island por Frederico Felix

Uno de los métodos que el diseño aplica, es la combinación de fotografía e ilustración, ya que en ocasiones, esa parte dibujada le da el toque cálido que quizás con la fotografía de por sí sola, no ha podido conseguir. Además, esto hace que el receptor reciba un mensaje o historia en su mente.

“Se puede considerar que la fotoilustración es toda imagen fotográfica, que es compuesta por collages y fotomontaje, electrónicos o convencionales; o de fotografía combinada con otros elementos gráficos que cumpla con la función básica de la ilustración”. ("Fotografía E Ilustración" 2015)

Para realizar una fotoilustración, se debe tener claro el concepto o idea que queremos expresar. A diferencia de la fotografía convencional, la fotoilustración nos permite salirnos de las leyes de la física, la perspectiva, la proporción, etc, a favor de lo que queremos expresar.

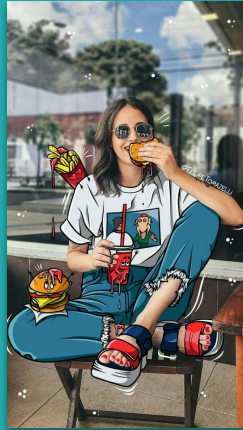
A continuación, se presentan algunos ejemplos de artistas que trabaja en esta técnica de la fotoilustración o fotomontaje.

DIZZY LITTLE DOTTY

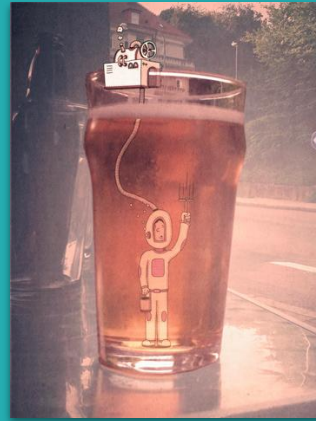
Lauren Carney, conocida como *Dizzy Little Dotty* es una ilustradora de Brisbane. Se caracteriza por fusionar autorretratos con sus ilustraciones, consiguiendo captar de inmediato la atención del espectador.

FELIPE TOMAZELLI

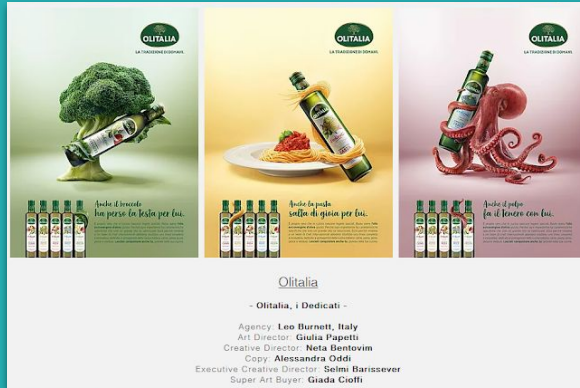
Es un artista Brasileño que actualmente realiza trabajos en una empresa de Marketing Digital. Le gusta siempre estar innovando y aprendiendo mediante cursos online para adaptarse al mercado laboral. Su estilo se basa en tomar fotografías y fusionarlas con sus ilustraciones. Las imágenes de Tomazelli dan esa sensación de naturalidad, fotos espontáneas.

JOHAN THÖRNQVIST

Johan Thörnqvist, es un ilustrador sueco, conocido por tomar fotografías con su móvil de su día a día y fusionarlas con sus ilustraciones, creando contenidos curiosos, simpáticos y originales.

GARRIGOSA STUDIO

Detrás de Garrigosa Studio, se encuentran artistas como Joan Garrigosa, fotógrafo y fundador; y Alex Torrens, artista digital y director de arte. Su estilo se basa en la creación de fotografías de postproducción pero con resultados fotográficos realistas. Con el tiempo, estos artistas han podido trabajar con todo tipo de clientes y proyectos en todos los campos fotográficos. (Traducido de Studio Garrigosa)

McDonalds - "UEFA Euro 2016 Campaign"

Agency: TBWA Switzerland
Creative Director: Bruce Roberts
Art Director: Angelo Sciuolo
Copywriter: David Voges
Art Buyer: Ilonka Galliard
Account: Stephan Lanz, Anna Magnaguagno

ECLIPSE CREATIVE RETOUCHING

Eclipse fue fundado por Patrick Bras en 2007. Después de años trabajando en diseño gráfico y fotografía, Bras descubrió el retoque creativo al ver fotografías impresionantes en libros y revistas. Eclipse se especializa en realizar imágenes, en cualquier ámbito: publicitario, artístico, editorial, promocional o de revistas. Todo gestionado de cerca para garantizar que los resultados sean creíbles, dentro de los límites de la realidad fotográfica. (traducido de Creative Retouching Studio 2020)

DANA RADIC

dRh es una ingeniosa agencia boutique de representación especializada en arte digital y servicios de producción de clase mundial para fotografía, video, largometrajes y comerciales con sede en Los Ángeles, California y Santiago, Chile. Producen impresionantes ilustraciones en 2D/3D, diseños gráficos en movimiento y sorprendentes efectos visuales para reconocidas marcas internacionales y agencias de publicidad líderes en todo el mundo. Su pasión por todas las expresiones artísticas los inspiran en crear un estilo único y seguir generando contenido especializado.
(traducido de "dRh" 2020)

ERIK JOHANSSON

Este artista sueco, es fotógrafo y artista digital, está especializado en el retoque fotográfico. Ha trabajado para clientes importantes como Adobe, National Geographic, Google o Microsoft. Cada imagen que realiza persigue un objetivo concreto, que es darle el mayor realismo posible mediante su cámara y photoshop. Sus composiciones son escenas increíbles en las que se fusionan la realidad y la ficción, invitando al espectador a jugar con ella y sobre todo, a descifrarla. Las situaciones que muestra y los contextos son más bien imposibles (García Montes 2016).

KRISHNA VR

Krishna Valdez Ramírez (Krishna VR) esta artista es reconocida por su talento en el mundo de la fotografía. Krishna VR crea personajes para cada una de sus obras, dándole un toque oscuro pero a la vez romántico. Ella describe su trabajo como “arte visual” a pesar de que la fotografía es el enfoque principal. Cada personaje narra historias personales o sociales. (VR, 2020)

Maquillaje

Los cosméticos de maquillaje es un recurso que está al alcance de todos y cada vez es más la cantidad de personas que lo utiliza diariamente. Además, se ha convertido en un elemento fundamental en el mundo del cine, televisión, pasarelas, etc. En la actualidad, un grupo de personas lo utilizan para realzar la belleza, otros para parecer más agresivos, otro simplemente porque les gusta representar un personaje diariamente, o simplemente porque es algo normalizado en su cultura, como pueden ser los Indúes. Antiguamente se utilizaba en rituales religiosos, como protector facial, como reflejo de un estatus social o como forma de expresión de identidad. A continuación, profundizaremos un poco más en estos aspectos:

- Los egipcios utilizaban aceites para mantener una piel hidratada y tersa para combatir el seco clima en el que vivían. Se pintaban los ojos de verde oscuro con khol y se realizaban un trazado oscuro al borde de las pestañas, haciendo parecer el ojo más rasgado. Se oscurecían las pestañas y cejas con un preparado de antimonio u hollín.
- Los romanos utilizaban khol para oscurecer las cejas, en los párpados antimonio y turquesa y para alargar las pestañas una mezcla de huevos de hormigas y moscas muertas.

- En la Edad Media, se coloreaban la piel muy blanca, se depilaban las cejas muy finas y el arte era en las pelucas.
- En el Renacimiento desaparecen las cejas para alargar el rostro, sigue la piel blanca con polvo de arroz, el khol en los ojos y el colorete más suave. Aparecen los lunares pintados que se situaban en cualquier parte del cuerpo y tenían un significado según donde se colocase.
- En el XIX la tez sigue pálida, se ingería vinagre y limón para blanquear más y para que se vieran las venas. Los pómulos se pintaban carmesí en forma corazón. Y es que el rojo y el negro, como explica Charles Baudelaire, representan la vida, una vida sobrenatural y excesiva.

Para Baudelaire, las modas son encantadoras, y no es otra cosa que la reconstrucción sublime de la naturaleza. Porque cuando nos maquillamos, nos acercamos un poco más a lo bello. Porque nos transformamos en quienes realmente somos, ya que es una especie de obra creada por nosotros mismos, nos adornamos con esos ropajes y maquillajes porque así lo hemos querido nosotros. Baudelaire dice “[...] ¿Quién no ve que el uso de polvo de arroz , tan neciamente anatematizado por los filósofos cándidos, tiene como finalidad y como resultado hacer desaparecer de la tez

todas las manchas que la naturaleza ha sembrado ahí ultrajantemente, y crear una unidad abstracta en el grano y en el color de la piel, unidad que como la producida por una malla, asemeja inmediatamente el ser humano a la estatua, es decir, a un ser divino y superior? [...]" (Baudelaire, 1995, 125-126) y es que el maquillaje está para exhibirse, para representarnos a nosotros mismos y mostrarlo sin timidez. Porque lo que la naturaleza nos da, es algo vulgar, y lo artificial es una virtud, convirtiéndonos en seres divinos y superiores.

El arte del maquillaje es una profesión que no se debe tomar a la ligera. Es un trabajo que genera mucha competencia, y es muy complicado llegar a destacar entre tantos profesionales. Entre ellos se puede destacar a Jack Pierce, uno de los primeros maquilladores. Fue Pierce quién le dio vida a *Drácula o Frankenstein* en 1931. Rick Baker, también es un maquillador destacado. Uno de sus trabajos fue en la película "Un hombre lobo americano en Londres". Trabajó para Michael Jackson en "Ghost" y "Thriller". También fue ayudante de efectos especiales en "El exorcista" y "La Furia"

A continuación, se verán los tipos de maquillajes que existen:

- **Maquillaje social:** es aquel que se utiliza diariamente, aquel, por decirlo de alguna manera, el que se luce en la calle, se intenta realzar los atributos y facciones de una persona. El estilo y los colores variarán dependiendo de si es de día o de noche, si es una fiesta, una boda, una gala, etc.

@pacoabreugarcia

@thepinkalien_

- **Maquillaje artístico o de fantasía:** este tipo de maquillaje, en comparación con el convencional, no busca realzar las facciones ni los atributos, es un tipo de maquillaje en el que se utiliza el cuerpo como lienzo, y por lo general se suele hacer para eventos, fiestas, carnavales, aunque es un arte que se ha puesto muy de moda y muchos artistas lo utilizan para la realización de caracterizaciones.

@septembresart

@fullstarss

También hay más programas o concursos dónde entra el juego del maquillaje o el vestuario, como:

RuPaul's Drag Race un programa dirigido por RuPaul Andre Charles, la drag queen más reconocida en Estados Unidos, y es una de las 100 Drag más influyentes del mundo según la revista *Time*, es el maestro de las ceremonias en RuPaul's Drag Race desde 2009, y busca la mejor Drag. Para ello las concursantes deben hacer shows, mostrando sus mejores looks.

Nyx Face Awards es un concurso de maquillaje realizado por la tienda de cosméticos profesionales NYX, en dónde se busca al mejor artista del año, se realiza en todo el mundo y cada año se presentan miles de personas, deseando llegar al premio de 10.000€ en España. Para poder entrar en el concurso, debes hacer una pequeña inscripción en su página oficial y crear un maquillaje con el tema que tu decidas, hacer una pequeña introducción y grabar el paso a paso del maquillaje. El concurso cuenta con una serie de fases, Top 30, Top 20 y Top 10, que son los finalistas. En cada fase los artistas reciben una caja llena de productos de NYX y de algunos patrocinadores, y el tema para el siguiente reto. El concurso dura de mayo a octubre. El ganador del concurso, se conoce, en una gala que se realiza en directo, en los Ángeles, California.

Sara Ferraro, reto Vintage Doll s para pasar al TOP 20 (2018)
10(2018)

Sara Ferraro, reto Inteligencia Artificial para pasar al TOP

El Carnaval en Canarias. Sin irnos muy lejos en las Islas Canarias están los carnavales, donde miles de personas salen a la calle con sus mejores disfraces y es un claro exponente de la utilización del maquillaje, ya sea de manera espontánea o con un componente más profesional. Hay una enorme manifestación del uso del maquillaje en sus más variadas formas, maquillajes sociales, de fantasía, caracterizaciones, etc.

Existen las Galas de la Reina donde varias candidatas se unen en el escenario para mostrar sus trajes que han diseñado y preparado durante todo el año, lleno de brillos y pedrería. La utilización del maquillaje es fundamental en este caso, y se utiliza de una manera más profesional.

Por otro lado, están los cosos y cabalgatas que son eventos principales, ya que desfilan las comparsas, las murgas, carrozas y disfraces. Donde abunda el maquillaje de fantasía y caracterización.

El disfraz y las máscaras

El disfraz es el atuendo que se suele usar, junto con las máscaras, normalmente en el Carnaval. La máscara, ha tenido diferentes utilidades a lo largo de los siglos. En Venecia, mayo de 1268, “ha estado unido a las conductas más atrevidas y desenfrenadas” (Martínez Torvisco, 2003, 9) ya que se utilizaba para actos deshonestos. En 1339 se empezaron a prohibir utilizarlas por las noches. En 1608 “un mandato del Consejo de los Diez, dirigente por aquel entonces de la República, afirmaba que la máscara creaba serios problemas políticos”. (Martínez Torvisco, 2003, 9) Años después se prohíbe bailes que no pertenecieran a la época del Carnaval. “En Venecia el uso del antifaz, utilizado entre otros por patricios pobres para pedir limosna o por los jugadores para evitar miradas indiscretas [...]” (Martínez Torvisco, 2003, 9)

Pero no solo en los carnavales se usa el disfraz, muchos artistas emplean la técnica del disfraz como medio artístico. María Betrán Torner habla de ello en su tesis “La utilización del disfraz en el arte contemporáneo” donde explica la multitud maneras de camuflarse que lleva empleando el ser humano desde hace siglos, y que hoy en día sigue teniendo especial interés entre los artistas. “[...]el disfraz les sirve a estos artistas para continuar ahondando en las múltiples posibilidades que éste tiene como modo de transformación que es. A través del mismo reflexionan sobre aspectos que forman parte del momento artístico y social actual, sin olvidar el carácter lúdico que subyace en muchas de las obras aquí incluidas, y que por otro lado el sentido del disfraz lleva implícito. Se trata entonces de poner en relación el uso del disfraz con la sociedad en la que los artistas se inspiran”. (Beltrán Torner, 2007)

Hoy en día, cada vez es más común que se vea este tipo de práctica artística, sobre todo en las redes sociales. En relación con el tema planteado para este proyecto, es necesario conocer a algunos referentes, que han abordado este tema del disfraz de diferentes maneras.

Cindy Sherman es una artista que utiliza la fotografía y su cuerpo para el disfraz. Sherman también emplea la técnica del disfraz y el maquillaje para cambiar su identidad, para transformarse en todos aquellos temas que le interesan, como el papel de la mujer, el papel de la artista, etc.

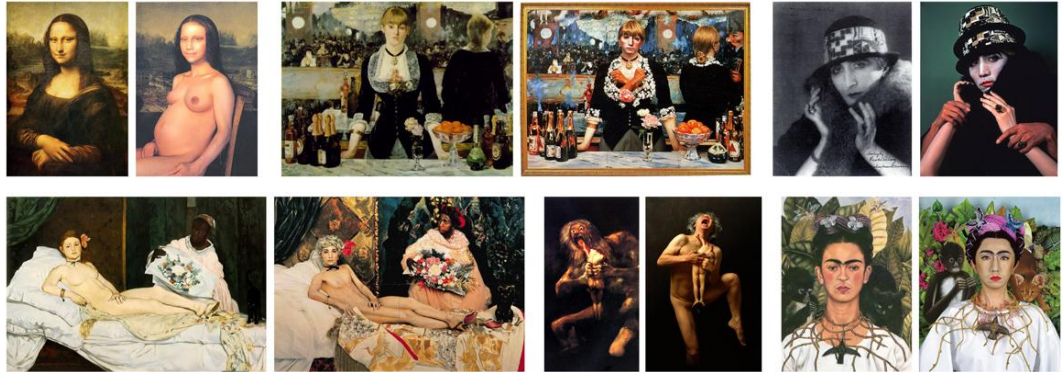

Untitled#199

Untitled#424

Yasumasa Morimura, es un fotógrafo japonés, el cual interviene en sus fotografías, con la técnica del disfraz, el maquillaje y la técnica digital, representando obras reconocibles dentro de la cultura de masas como *La Gioconda*, Frida Kalo, *Saturno devorando a su hijo*, obra realizada por Goya, entre otras.

ANTECEDENTES PROPIOS

Antes de llevar a cabo este proyecto, he realizado otras obras, en ocasiones personajes inventados y en otras muchas recreando otros ya existentes. Pero en cada una de las obras siempre he llevado una misma línea, formatos cuadrados, la mayoría de las veces miro a cámara y los fondos refuerzan el personaje que represento.

Scar y Sazú (2018)

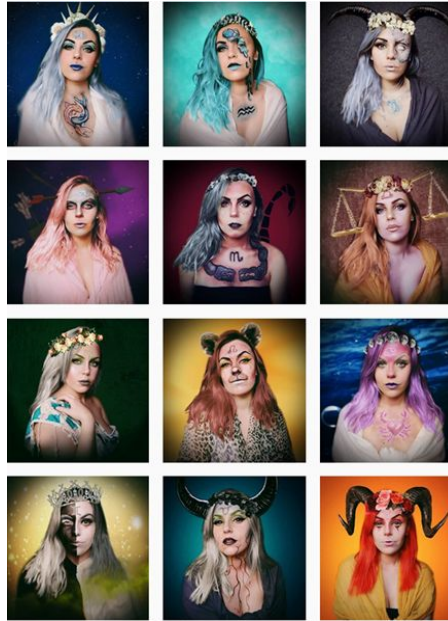

Mujer lobo (2018)

Sombrero loco (2019)

Signos del Zodíaco fue una obra que compuse en 2018.
El único fin de esta serie fue representar cada uno de los horóscopos
con sus colores representativos y sus símbolos más característicos.

Empezando de la esquina superior izquierda serían:

Pisces: Elemento: agua- color: verde marino y añil.

Acuario: Elemento: aire – color: turquesa.

Capricornio: Elemento: tierra- color: gris oscuro, negro y marrón.

Sagitario: Elemento: fuego – color: azul, púrpura y violeta.

Escorpio: Elemento: agua – color: granate o rojo intenso.

Libra: Elemento: aire – color: dorado

Virgo: Elemento: tierra – color: verde oscuro.

Leo: Elemento: fuego – color: amarillo.

Cáncer: Elemento: agua – color: blanco, gris y violeta.

Géminis: Elemento: aire – color: amarillo.

Tauro: Elemento: tierra – color: verde y azul.

Aries: Elemento: fuego – color: rojo.

REFERENTES

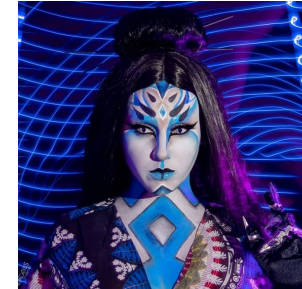
Es evidente, que siempre tenemos algún referente a la hora de crear nuestras obras. En mi caso, tengo varios para la realización de la parte del maquillaje. Siempre me gusta mirar referentes a la hora de llevar a cabo la obra, porque creo que es una buena manera de aprender y mejorar.

Aravecía es conocida en Instagram por haber participado en los NYX Face Awards en 2017. Actualmente, hace este tipo de maquillajes que vemos en las fotografías, también es integrante de la cuenta de Instagram Glitter Queens, donde, con otros artistas, comparten maquillajes de otras personas para darle visibilidad. También suele publicitar líneas de maquillaje como Lime Crime.

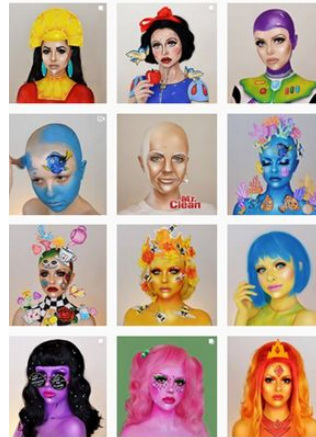

Septembresart, al igual que Aravecía, este artista es conocido por participar en los NYX Face Awards en 2017 y por ser integrante de la cuenta de Glitter Queens. Se podría decir que *Septembresart* trabaja más el body painting y Aravecía más el estilo beauty, se centra más en la cara y no tanto en la zona del cuerpo.

Excess_makeup, está artista, al igual que los otros, es conocida en instagram por participar en los NYX Face Awards en 2018 y pertenece también a la misma cuenta de Glitter Queens. En sus obras destaca su técnica de body painting y el detalle que le pone a cada una de ellas.

Kimberly Margarita, es una artista canadiense, conocida también por subir sus obras en Instagram. La clave de su éxito es su estilo personal, una mezcla de maquillajes ingenuos y glamorosos. Ella describe su trabajo así: "Me gusta tratar de salir de la caja con maquillaje y desafiar el estándar de belleza de la sociedad. Desde coloridas miradas de neón hasta espeluznantes creaciones inspiradas en terror y fantasía, el cuerpo humano es mi lienzo. El maquillaje es mi carrera, mi pasatiempo, mi terapia y mi pasión, y mi objetivo es compartir mi arte con el mundo y ayudar a otros a inspirarse de maneras diferentes y creativas para usar el maquillaje ”.

En esta ocasión aprovecho para hacer una comparación entre la práctica artística realizada por Kimberly Margarita y mis obras, ya que a primera vista se puede observar que hemos trabajado en la misma línea. Ambas utilizamos los formatos cuadrados, primeros planos y por lo general miramos a cámara. Nos remitimos a ese formato webcam donde solo se ve el busto.

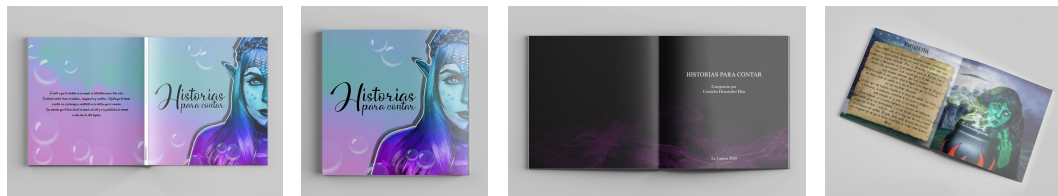
Por otro lado, nuestras obras se basan en personajes de ficción, dibujos animados, etc. y los colores son bastante llamativos.

Sin embargo, una clara diferencia se encuentran en los fondos que utilizamos a la hora de la fotografía, en su caso, utiliza un fondo liso, normalmente bastante claro, lo que podría tener similitud con un lienzo, donde lo único que tiene mayor importancia es la figura que se representa. En mi caso, es todo lo contrario, busco fondos que tengan relación con la obra realizada, remarcando aún más lo representado.

DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA CREATIVA

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este proyecto lo primero que se ha hecho es plantear cómo se desarrollará el libro de fotoilustraciones. He elegido un formato cuadrado de 20x20 cm. Las páginas irán a todo color y los textos irán integrados con las fotografías. Se ha planteado un diseño sencillo, ya que lo que me interesa es captar la atención del lector con sus imágenes de portada e interior y no tanto que destaque su maquetación.

Por otro lado, para el desarrollo de las fotoilustraciones, lo primero es elegir el personaje que se quiere realizar. Para ello se busca inspiración, por ejemplo en las diferentes estaciones del año o las diferentes fiestas que se celebran, como halloween o navidad.

Por otro lado, se buscan prendas de vestir que vayan acorde con el personaje o directamente se diseña esa vestimenta a base de maquillaje.

Luego se toma una serie de fotografías y se editan en Photoshop y Corel Painter Essential 6 y se redacta una historia acorde con el personaje. Por último, se elige qué formato tendrá el libro y se comienza a montar por capas en Photoshop. Para los fondos es de buena ayuda la página Pixabay, ya que son imágenes que no tienen derechos de autor.

La metodología ha sido fragmentada en tres fases: preproducción, producción y postproducción.

A continuación, se verán los pasos que se han seguido hasta llegar al resultado final. Desde la idea de los personajes hasta la edición de las páginas del libro.

PREPRODUCCIÓN:

Idea

Plantear un libro ilustrado sobre personajes míticos desarrollado mediante una serie de historias originales que van acompañadas con una fotoilustración

Objetivos.

Concebir una serie de microrelatos sobre unos personajes de ficción.

Crear unas ilustraciones que den forma visual al personaje literario concebido.

Utilizar la fotografía, el maquillaje y la escenificación como herramientas a partir de las cuales crear la ilustración.

Componente literario.

Idea de los personajes y búsqueda de atrezzo

Para la realización del texto, suelo relacionar el maquillaje con algo mitológico o en series o películas. Otras veces, simplemente desarrollo una historia que vaya acorde con el personaje.

Historias de los personajes en el orden que aparecerán en el libro:

Frígida: “Año 1410, época de creencia en vampiros, brujas, hombres lobo... Todo el mundo hablaba de ello pero nadie afirmaba haber visto nada, solo eran simples historias. Pero, en Silverville, un pequeño pueblo perdido y desconocido en la actualidad del norte de Europa, todo el mundo vivía aterrorizado. Los cuentos que en el resto del mundo eran simples historias, aquí eran realidad. Todo el mundo en este pueblo temía la llegada de Frígida a sus hogares, esa dulce criada del castillo de lo alto de la colina que fue torturada por los miembros del pueblo al creer que ella realizaba rituales en la cocina del castillo. La ataron, la torturaron, le amputaron miembros de su cuerpo y arrojaron a lo más profundo de un pozo, el cual sellaron. Años después, en el pueblo empezaron a enfermar los habitantes, los niños nacían con deformidades, y en las tierras cercanas no crecía ningún tipo de flora, y todo por culpa de la bruja que se veía a través de [...]

[...]la ventana del castillo, Frígida, había vuelto de entre los muertos para vengarse de los que la habían convertido, en lo que ellos llamaban, bruja.”

Para crear el personaje de Frígida, me inspiré un poco en la temática de la película de *Van Helsing* dónde los vampiros, Frankenstein, drácula y los hombres lobo, no eran leyendas. De la portada también cogí la idea de añadir un castillo a la composición de la imagen.

Lady Satán: “A lo largo de la historia, se han escrito mil y una historias sobre el diablo, pero puede que ninguna cuente la verdad que aparece en esta historia. El diablo, ha sido descrito con infinitos cuerpos, poderes, formas y apariciones o cosas que simplemente solo podía hacer él. Aunque no sólo podemos ver esto en todas las historias, sino que también, que siempre está dominado por el sexo masculino. Pero, ¿y si estuviéramos equivocados y el diablo fuera una mujer de aspecto atractivo en el mundo real, y que se transforma a su forma verdadera forma cuando desciende a su reino?. Les presento a Lady Satán, reina y señora del del inframundo. Esta atractiva diabla es quien nos invita a pecar cada día, se pasea por nuestro mundo transformada en una preciosa humana capaz de enloquecer a cualquier hombre y convencerlo de que realice cualquier maldad que se le ocurra, condenando así a éste a pasar, en las llamaradas del inframundo, el resto de su vida. Cuando vuelve a su reino, no deja de ser bella, pero su aspecto real indica, sin duda, que se trata de la reina, dueña y señora de todas las almas que se encuentran sometidas a su alrededor. Esta historia podría cambiar miles de leyendas que se han contado pero que no te confundan, su maldad sigue siendo legendaria y capaz de todo para conseguir su propósito. Disfruta de la libertad, hasta que ella llegue a tu vida para esclavizarte eternamente.”

Para la concepción de esta historia me inspiré en la serie de *Las escalofriantes aventuras de Sabrina*. Trata sobre una joven bruja que deberá elegir entre el mundo de las brujas y todo lo que le rodea, o el mundo de los humanos.

Esta serie habla mucho sobre satanáas, el inframundo, conjuros y demás, y fue una fuente de inspiración para desarrollar el personaje y la historia que lo envuelve.

Jasper: “Jasper, así se llama este individuo de piel blanca y dientes afilados, da miedo, ¿verdad? Jasper era un chico normal, iba a la universidad como todo el mundo, pero año tras año, curso tras curso, algo fue cambiando en él. Durante los primeros meses, empezaron los nervios, los cambios de humor, pero nada que unas cervezas con los amigos no pudiera solucionar. El segundo curso, comenzó duro, y a los problemas de Jasper se sumó un cambio de estilo, empezó a usar ropa muy rara y pintoresca, a parte de visiblemente unas cuantas tallas más grandes, pero bueno, un buen viaje en verano y como nuevo. El tercer año, fue una tortura, Jasper comenzó a hacer cosas cada vez más peculiares, pasaba las noches en vela, su pelo comenzó a crecer. Un día, sorprendió a todo el mundo con un maquillaje un tanto diferente. Jasper había maquillado su cara como si de un payaso se tratase y su pelo largo lo tiñó de verde. La gente empezaba a pensar que estaba loco, pero no, eran los efectos de la carrera reflejados en el exterior. Todo fue pasando y llegó el fatídico cuarto año, ya no podía más, su cabeza estaba a punto de explotar, mil cosas que hacer y el reloj corriendo cada vez más rápido. Aquí fue donde realmente comenzó a vengarse de todos esos profesores y compañeros que habían hecho que el camino fuera tan duro. Y esto es todo lo que puedo contar sobre Jasper.”

Este personaje es la fusión entre *IT* y el *Joker*. La historia es una ironía de lo que puede llegar a sentir un alumno durante sus años de carrera, la presión y el estrés que se siente cuando todo el trabajo se acumula, cuando tienes todas las entregas el mismo día... todas esas cosas que llega a sentir cualquier universitario.

Greengirl: “Normalmente, en todas las familias hay alguien que lleva ese punto de locura, aunque en momentos se lleva a extremos inimaginables para un cerebro en uso de sus facultades, pero, ¿qué pasa cuando en una misma familia la locura ha salido por partida doble? El Joker y Harley Quinn han seguido con su plan de destrucción después de *Escuadrón Suicida* sin nadie que les pare los pies, pero, desde hace unas semanas alguien los sigue y Harley sabe perfectamente de quién se trata, es su hermana Greengirl. Dada en adopción al nacer, criada por familias desestructuradas y rodeada de delincuencia toda su vida. Un día llegó a sus oídos que tiene una hermana, dedicada en la actualidad a la delincuencia, todo iba bien hasta que se enteró de que Harley tenía lo que ella más deseaba, el amor del Joker. Y nadie, absolutamente nadie, va a conseguir detenerla, hasta que destruya a la persona que tiene su más ansiado deseo, aunque sea su hermana...”

Cuando acabé el maquillaje, me hizo recordar a la película de *Escuadrón Suicida* en concreto, me acordé de los personajes de *Harley Quinn* y el *Joker*. Quizás sea por los colores que utilicé, la peluca verde y demás.

El Arlequín Tarantín: “El arlequín, ese típico personaje medieval que ha ido evolucionando con los años y haciendo reír a todo su público con sus trucos baratos y payasadas. Así podríamos definirlos, pero no todos son lo que parecen. El Arlequín Tarantín, es el mejor de todos, trabajador del Circo del Sol, lleva años divirtiendo al público. Con aspecto serio y de pocos amigos, sus trucos son maravillosos y únicos, incluso muchos dicen que son imposibles de copiar, que no tiene “truco”. Lo que muy poca gente sabe, es que este arlequín está embrujado. Una maldición que cayó sobre su familia antes de que naciera, le dio poderes ocultos y oscuros, pero, tales poderes, le obligan a trabajar en un circo toda su vida, siendo esclavo del público y realizando burdos trucos que no requieren ni la utilización de la mitad de su poder real. El Arlequín Tarantín trabaja pensando siempre en su liberación, porque claro, toda maldición se puede romper. Para romper su maldición el arlequín tendría que realizar un truco capaz de levantar a todas las personas del público, no puede quedar ni una persona en su asiento, para que de esta forma en su rostro pueda aparecer una sonrisa y que sea liberado. En fin, esperemos que tenga suerte en su duro trabajo.”

Nunca había recreado un arlequín, y al ver la película *El Gran Showman*, y su circo de personas “raras”, me dio pie a crear esta historia donde el arlequín vive confinado en un circo que no le hace feliz. También pensé en todas esas historias que hemos visto en películas y demás donde tantos artistas como animales son maltratados y lo único que quieren es su libertad.

Soffi: “Muchos niños en el colegio han sufrido por ser ese bicho raro de la clase. Esa persona que ha sido ignorado por sus compañeros o víctima de burlas. Pero, ¿qué pasaría si de la nada aparece alguien que es capaz de conceder deseos y ayudarte a que esa situación cambie por completo? Pues ese es el trabajo de Soffi, el hada madrina. Soffi aparece en la vida de esos niños que pasan por una situación complicada, con su magia hace esta etapa un poco más llevadera. Vive al lado de su ahijado hasta que su situación cambia o cumple la mayoría de edad. Eso sí, no todo es maravilloso, la persona de la cual SOFI se haga cargo tiene que tener buenas intenciones durante el tiempo que cuide de él/ella, porque si intenta utilizar la magia para fines considerados malos en los hábitos de las hadas madrinas Soffi desaparecerá para siempre. Pero bueno, que suerte cuando Soffi aparece en tu vida.”

Para desarrollar esta historia, me acordé de una serie de dibujos que veía cuando pequeña titulada, *Los padrinos mágicos*, que eran unos hados madrinos que le concedían al niño que tenían a su cargo lo que deseara.

Straguel 0247: “Mi nombre es Straguel 0247, soy la única superviviente de mi planeta. Ha sido arrasado y destruido por esos seres salvajes e insensatos que arrasan con todo lo bueno que ven a su paso, esos seres que reciben el nombre de Humanos. Han descubierto nuestro mundo y se han sentido atacados por nuestras tecnologías y nuestras maquinarias. Han querido apropiarse de todo ello, pero nosotros no hemos querido negociar y han querido destruirlo todo. Hoy estoy aquí en busca de venganza, con nuestra alta tecnología he podido camuflarme entre ellos hasta llegar al punto de ser uno más. He notado que la climatología es totalmente diferente a la nuestra y en ocasiones he tenido que acudir en exceso al elixir que me permite esta transformación. Ya he tenido que desintegrar a varios humanos porque me han visto en mi forma natural. Mi intención es estudiarlos y saber cómo se mueven, qué buscan, qué necesitan, para así, poder hacer lo mismo que ellos hicieron con mi planeta.”

Siempre he creído que el universo es muy grande, y que es imposible que estemos solos, por esta simple razón decidí hacer este personaje. Se cuentan miles de historias sobre extraterrestres y que si vienen a la tierra en son de paz o quizás no, por esta razón yo he creado esta historia y le he dado un giro, que son los humanos quienes encuentran su planeta y lo destrozamos, como siempre hacemos con todo.

Anirah: “El trabajo de Santa nunca ha sido sencillo. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo una sola persona puede encargarse de las duras tareas que conlleva ser Santa Claus? ¿Cómo recorre el mundo en una sola noche? ¿Cómo sabe qué regalo ha pedido cada niño? O incluso ¿cómo sabe que niño se ha portado bien o mal? Poco se habla del ejército que hay detrás de Santa, Cientos de Elfos se encargan de escoger y crear los juguetes para cada niño, de empaquetarlos y llevarlos al trineo de Santa. Auril, que se encarga de mantener ese ambiente navideño y helado todo el año, para que todos los elfos y demás seres vivan en perfecta armonía. Y quizás la más desconocida pero no menos importante, Anirah, la pitonisa que se encarga de hacerle a Santa la lista de los niños que se han portado mal y quienes han sido buenos. Es un trabajo bastante complicado, tiene que revisar la vida de todos los niños del mundo durante todo el año, y así sabe si su comportamiento merece regalos o en cambio, merece una reprimenda de Santa, pero con su bola de cristal y su magia, hacen que la tarea sea menos latosa. En fin, esperemos que Anirah nunca tenga un mal día y se equivoque, porque esto podría hacer que más de un niño bueno se quede sin su merecido regalo, o peor aún, que un niño malo sea recompensado con regalos.”

Desde pequeña siempre me ha parecido alucinante, esa historia de que Papá Noel recorriera las casas de todos los niños del mundo en una sola noche. Por eso se me ocurrió esta historia, ¿por qué no puede existir una adivina que vea, con su bola de cristal, qué niño se ha portado mal y quien se ha portado bien?

Auril: “Auril, es la diosa del frío, que se encarga de que en el Reino de Santa Claus la temperatura nunca suba y que se mantenga un ambiente de frío y navidad todo el año. Pero esta semana Auril ha tenido una gripe horrible y ha sido un caos. Cada vez que estornuda cambian las temperaturas, y ya los elfos no saben qué hacer. El lunes subieron las temperaturas tanto que los elfos fueron al lago helado, que había quedado totalmente líquido, a disfrutar de un día de playa. El martes bajó tanto las temperaturas que todos los elfos hacían cola en la consulta del dentista, porque claro, con el frío los bastones de caramelo se pusieron tan duros que rompían dientes. El miércoles todos los elfos que salieron a la calle fueron arrastrados por fuertes rachas de viento y ninguno consiguió llegar a la puerta del taller. En fin, que mas les vale a los elfos cuidar a Auril para que esta situación no se vuelva a repetir, porque a ningún elfo le ha gustado esta semana tan caótica.”

Para crear la historia de Auril simplemente me basé en historias navideñas y en la bruja de la película de *Las Crónicas de Narnia*.

Elentari: “Elentari, la elfa jefa del personal de Santa, es la elfa más responsable de la fábrica de Santa Claus a lo largo de su larga vida, ha ido fabricando juguetes y encargándose de que todo funcione a la perfección durante la jornada de trabajo. Cada día, es la primera en llegar al taller, revisar cada uno de los puestos de trabajo y encender toda la maquinaria para que la noche de Navidad todos los juguetes estén listos. Pero esta Navidad, algo ha sido diferente para Elentari, un mal paso ha producido que su tobillo diga basta para estas navidades, es la primera vez que no puede trabajar desde que trabaja para Santa. Elentari no soporta esta situación, no puede vivir sin ayudar al resto de elfos, esto ha hecho que Elentari no soporta esta situación, no puede vivir sin ayudar al resto de elfos, esto ha hecho que Elentari esté todo el día de mal humor y no soporte a nadie. Santa, al ver la situación ha buscado la forma de hacer que Elentari cambie su estado de ánimo. Esta mañana, Santa fue a casa de Elentari y la ha montado sobre el lomo de Cometa, uno de sus renos, Elentari sorprendida y malhumorada, ha preguntado a Santa que a dónde iban, pero este no ha articulado mueca alguna. Sin darse cuenta, han llegado al taller, ha visto cómo entre todos los elfos han hecho lo que ella hace normalmente, sin dejar ni un cabo suelto, y como todos los elfos tenían una pequeña chapa en su ropa de trabajo que decía: vuelve pronto Elentari. Al ver esto no ha podido aguantar sus lágrimas y su mal humor desapareció al instante. Al salir del taller, Santa le ha dado una taza de chocolate y le ha dicho: Durante años, has sido un pilar básico en la fábrica, y todos lo sabemos, por eso no tienes que preocuparte por tu trabajo, ellos lo harán por ti en esta ocasión para que te recuperes y vuelvas a ser el [...]

[...]mejor apoyo para todos los elfos del taller. Elentari, con lágrimas en los ojos, ha vuelto a casa a descansar y recuperarse para volver con más ganas que nunca. Porque, para ella, el mejor regalo no era algo material, era ver el cariño de sus compañeros en sus momentos más difíciles.”

Para esta historia no me inspiré en nada en concreto, simplemente en los elfos y la dura tarea que tienen en la época navideña, y que en todos lados hay un jefe que pone orden y dice que hay que hacer.

Pascualín, el reno saltarín: “Para Pascualín la Navidad era una época maravillosa, no había nada mejor que la Navidad. Esa época en la que todo se tapa de color blanco, esos copos de nieve que te rozan la nariz y te produce un cosquilleo que te hace estornudar, el chocolate caliente, las pelis, dormir al lado de la chimenea...Pero, sobre todo, lo que le gustaba a Pascualín era ayudar a Santa con los regalos de todos los niños. La noche del 24, Pascualín se limpiaba las patas, se afilaba los cuernos y se ponía en primera fila para tirar como el que más del enorme trineo. Pascualín saltaba y corría de tal manera que el resto de renos no podían alcanzarlo. El trineo se desequilibraba y casi hace perder el control a Santa. Cuando regresaron al Polo Norte, Santa regañó a Pascualín y le dijo que ya no podría ayudarlo más con el trineo. Pascualín entristeció. Al año siguiente, Santa hizo el recorrido habitual y cuando llegaron al Polo Norte, se dio cuenta que tardaron una hora más en llegar respecto al año pasado y ¡No sólo eso! Un niño se había quedado sin regalos en esta noche tan especial. Santa se puso como loco, mientras, Pascualín que lo había oído todo, cogió el regalo del niño y salió por patas, no podía permitir que el pequeño Simón, se quedara sin regalo. Pascualín entró sigilosamente en la casa del pequeño y colocó el regalo debajo del árbol. Al inclinarse sus cuernos se traban en las luces del árbol de Navidad y empieza a saltar para soltarse. De pronto, oye unos pequeños pasos y se para en seco. Era Simón, que había bajado a por un vaso de agua. Pascualín se queda inmóvil y asustado. Simón, se acerca, le sonrío y le da un beso en la nariz y le dice: yo también soy tan desastre como tú. El niño se ríe y ayuda a desenredar a Pascualín. Cuando llega al Polo Norte, Santa lo espera con ansia y le dice: [...]

[...] El trineo no puede estar sin el reno saltarín. Vuelves a estar al mando, y le da unos golpecitos en la cabeza mientras le dice buen chico Pascualín vuelve a ser el reno saltarín más feliz del mundo.”

Para la historia de Pascualin me basé en el personaje de Rudolf, ese reno al que siempre lo encasillan de ser el más despistado y travieso.

Sirenia: “Toda leyenda que escuches sobres sirenas te dirá lo mismo, un ser similar a una mujer preciosa de mitad para arriba y un pez de mitad para abajo, pero, ¿y si todas estas leyendas fueran simples habladurías de marineros alcohólicos adictos al delicioso ron? Digamos que no es que yo no beba ese líquido de color oro, que rosa tus labios y calienta tu garganta, pero yo te puedo asegurar que mi historia sobre las sirenas es muy distinta. He pasado media vida navegando y lo dejé después de mi traumática experiencia con una sirena de verdad. Un ser de color azul intenso en casi todo su cuerpo menos en el rostro, en ella destaca un cabello rojo intenso que es lo único que podrías ver a la distancia si se mueve. Todo sucedió una noche oscura, yo tenía guardia de cubierta y observaba por la borda el brillo de las estrellas en la mar, en una zona poco profunda. De repente, una estrella brillaba de más, y al enfocar con la linterna la vi, una perla preciosa y al alcance de un buzo experimentado como yo. Fácil, pensé, cogí unas gafas, aletas y al agua. Todo iba bien, pero de repente, un reflejo rojo pasó justo a mi lado, no le puse importancia, pero justo al tocar la perla, dos ojos color fuego se iluminaron frente a mi. Me asusté y subí rápidamente a la superficie mientras algo me seguía, no sabía lo que era pero quería la perla. Al llegar a la superficie me quité las gafas y allí estaba frente a mi, con sus ojos encendidos y sus dientes afilados capaz de desgarrar cualquier cosa que se le pusiera delante. Tendió su mano y habló con una voz similar a la de una mujer, para pedirme la perla. Temblando y sin poder hablar, se la entregué. La colocó en su mejilla, y en unos segundos su cuerpo la transformó en parte de ella. Un ser, magnífico. Sí, sí, preciosa de admirar, pero agresiva como el peor [...]

[...] tiburón blanco si intentas robarle su mayor tesoro. Las perlas, perlas blancas y brillantes que se colocan en la cara hasta que su cuerpo las engulle y las hace parte de ella. Pero claro está que es un animal diferente, es precioso ver su movimiento al nadar, pero no es la belleza que busca un marinero, solo les interesan matarlas para conseguir sus perlas, por eso todos mienten sobre ellas. Así que ya sabes, mejor dejar las perlas donde están y no desafiarlas y acabar en lo más profundo del océano.”

Para esta historia simplemente me basé en una escena de la saga de *Piratas del Caribe 4: En mareas misteriosas*.

Los marineros navegan por una zona donde abundan las sirenas, e hipnotizados por sus bellezas y sus canciones, se dejan llevar hasta las profundidades del océanos, dónde éstas muestran su verdadero rostro.

Iraya: “De pequeños, a todos nos han contado alguna historia que nos encantaba. Nos gustaba tanto que antes de dormir siempre queríamos escuchar la misma, y siempre pensábamos que todo era fruto de la imaginación del que nos contaba la historia en ese momento. Pero, ¿y si hubiera algo de cierto en cada historia? Por lo menos, sí en la mía. Mi historia siempre empezaba hablando de una familia de elfos guerreros que defendían nuestro Parque Natural de todo aquello que atentara con el cuidado de cada una de las plantas y animales. De esas historias, mi elfa favorita era Iraya, guerrera, ágil e inteligente capaz de disparar con su arco fabricado en maderas nobles a distancias que el ojo humano no podría llegar. Tantas veces me contaron esa historia que un día que paseábamos por la cumbre, me alejé de mi familia en busca de Iraya, hasta el punto de perderme. Durante horas, caminé solo, con algo de frío y hambre, en un descuido, tropecé y caí por un pequeño barranco, pero cual fue mi sorpresa al abrir los ojos y ver que colgaba sin caer al fondo del barranco. Al mirar hacia arriba, una flecha de madera muy bien hecha, había enganchado mi chaqueta a un tronco y a su lado, una mano tendida para ayudarme a subir. No me lo podía creer, Iraya la elfa de mi historia favorita estaba allí, ayudándome, y yo, incrédulo la miraba con lágrimas en los ojos de la emoción. Era real, ¡Iraya era real y me había salvado la vida! No conseguí hablar con ella, y rápidamente desapareció sin dejar rastro, pero nadie podría borrar esas imágenes de mi cabeza y que recordaría toda la vida.”

Cuando desarrollé el maquillaje y el vestuario, me recordó mucho a la película de animación *Arthur y los minimoys*. Un niño al que le cuentan historias de unos pequeños seres que viven en el jardín de su casa. Esa fue mi inspiración para la historia y lo trasladé a nuestro medio natural.

Jazmin: “La vida, naces, disfrutas los buenos momentos, y sufres en los difíciles, pero lo más importante, siempre ser tu mismo. En el caso de Jazmin, nada fue sencillo, una chica tímida, recatada y con muy pocos amigos, con unos gustos muy peculiares, nadie se acercaba a ella y mucho menos la invitaban a salir y pasar buenos ratos, lo único que recibía eran burlas. Un día Jasmin se miró al espejo y pensó que si la gente se metía con ella por ser como era, pues era hora de ser quien realmente quería ser. No le importaba que hubieran nuevos comentarios, ya estaba acostumbrada, así que cogió maquillaje, útiles de estética y de peluquería y comenzó a transformarse en quien ella deseaba. Cambió de color de pelo, su peinado, se maquilló dejando su piel tan blanca como si fuera una muñeca de porcelana, se contorneó el rostro en tonos rosas y alargó sus pestañas hasta el punto más largo posible. Después de extensas horas, salió a la calle, todo el mundo la miraba, algunos se burlaban pero otros, la admiraban, ya que ella había conseguido ser la persona que quería. Después de su cambio, su mentalidad también se vio afectada, todo lo que se proponía era posible de conseguir, porque ahora creía en sí misma.”

Para esta historia quise hacer una pequeña crítica a todas esas personas que por no tener los estándares de belleza que impone la sociedad, son apartados, marginados e insultados, simplemente por querer ser diferentes a los demás.

La preproducción es la fase en la que tenemos la idea de lo que queremos contar y buscamos lo que necesitamos para llevarlo a cabo.

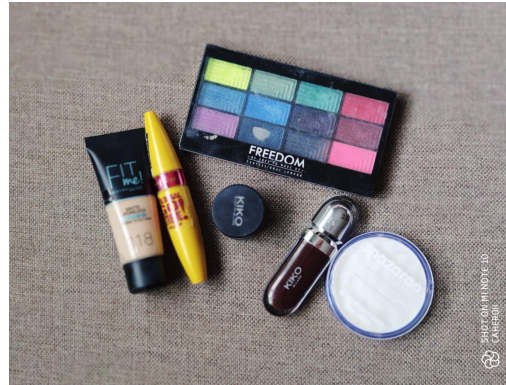
Cada vez que me dispongo a crear un personaje, lo visualizo primero en mi mente y luego busco lo necesario para llevarlo a cabo. No suelo hacer bocetos, a veces apunto en una hoja qué es lo que quiero que lleve mi personaje, si lleva peluca y de qué color, si lleva cuernos, o flores, si llevaré atuendo o será hecho a base de maquillaje corporal, etc.

Para crear a *Soffi* he utilizado el atrezzo que se ve en la fotografía, chaqueta de cuero negro, vestido de rayas, peluca azul y sombrero con flores azules.

Producción: es la fase en la que se recogen todos los elementos que van a dar forma al libro fotoilustrado. Se empieza a dar forma al personaje, se crea el maquillaje, el vestuario y las historias.

Para la elaboración del maquillaje, nunca sé de antemano qué voy a hacer, puedo tener una ligera idea, pero nunca una idea clara. Me pongo frente al espejo y empiezo a crear.

Algunos de los productos utilizados.

Resultado final, antes de la edición digital.

Al ver el resultado final, podemos decidir a qué se asemeja este personaje, y crear una historia.

Una vez creado el personaje, pasamos a hacer la fotografía, para ello disponemos de una cámara Nikon D3100 con un objetivo de 18-55mm y un trípode. Las fotografías las suelo tomar por la mañana, cuando la luz es mejor, las tomo en modo manual y regulo los parámetros de manera que se aprecie el maquillaje y no haya demasiada luminosidad, y siempre en formato RAW para poder editarlas mejor en photoshop.

Posproducción: Montaje del libro y edición de las fotografías

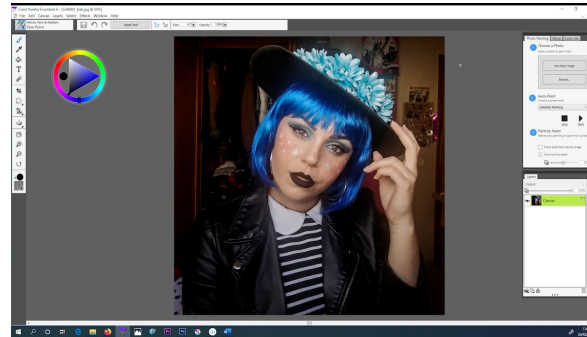
En esta fase se utilizan todas las herramientas necesarias para poder desarrollar el resultado final de todas las partes de este proyecto. Lo que significa, iniciar el proceso de edición de la fotografía, y diseñar lo que son las páginas del libro, con los colores y las tipografías seleccionadas.

Los programas que se van a utilizar son los siguientes:

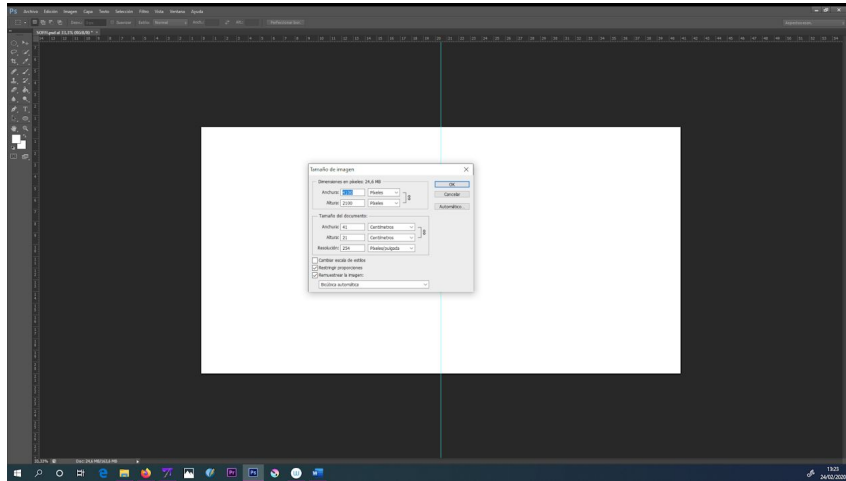
Adobe Photoshop: es un programa informático de edición de imágenes. Está desarrollado por empresa Adobe Systems Incorporated y hoy en día es el más conocido en este campo, de hecho, en la cultura popular se utiliza la palabra *photoshop* para decir que una imagen ha sido retocada digitalmente.

Corel Painter Essentials 6: es un programa informático que te permite transformar una fotografía en ilustración o pintura, con la ayuda de los pinceles que éste proporciona. Está diseñado para principiantes y profesionales del sector.

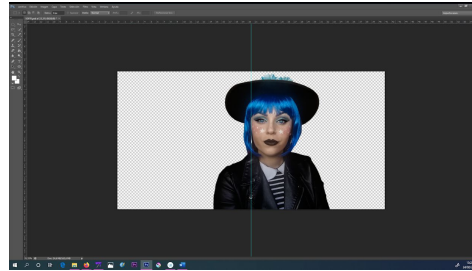
- 1) Lo primero que se hace, una vez tomadas las fotografías, se escoge la que se va a utilizar y la se abre con el programa de la tableta gráfica, en este caso, *Corel Painter Essentials 6*, y con el pincel *Digital Soft Pressure Airbrush* se cambia el color de ojos.

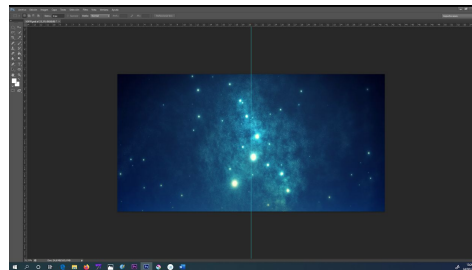
2) Se abre el *Photoshop* y se pone un formato de 41x21 cm, como si fuera un libro abierto.

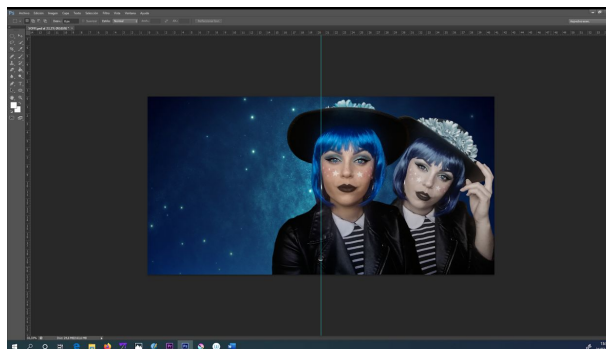
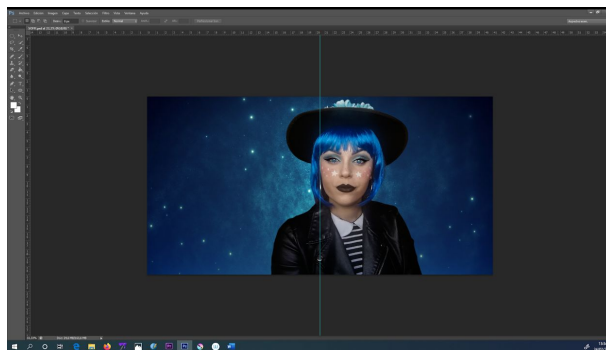
3) Se recorta el personaje.

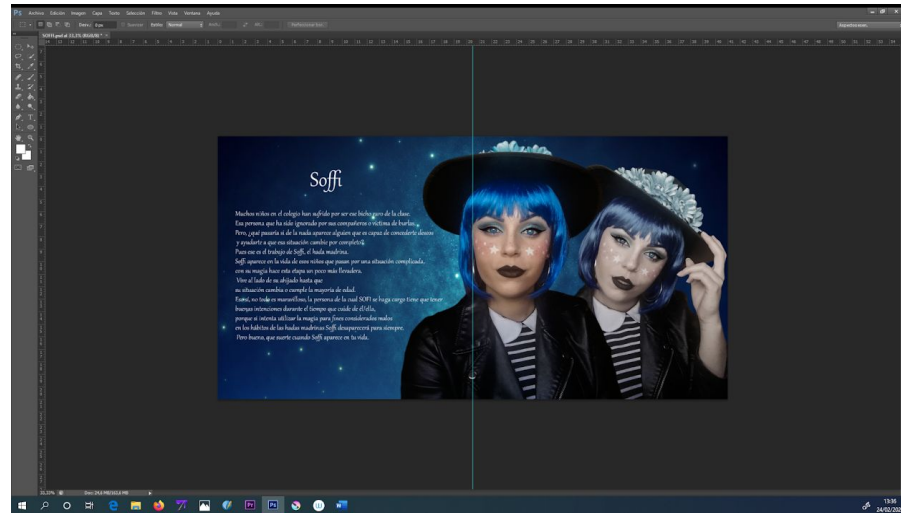
4) En *pixabay* se escoge una imagen que se adapte a lo que queremos representar. Se utilizará de fondo.

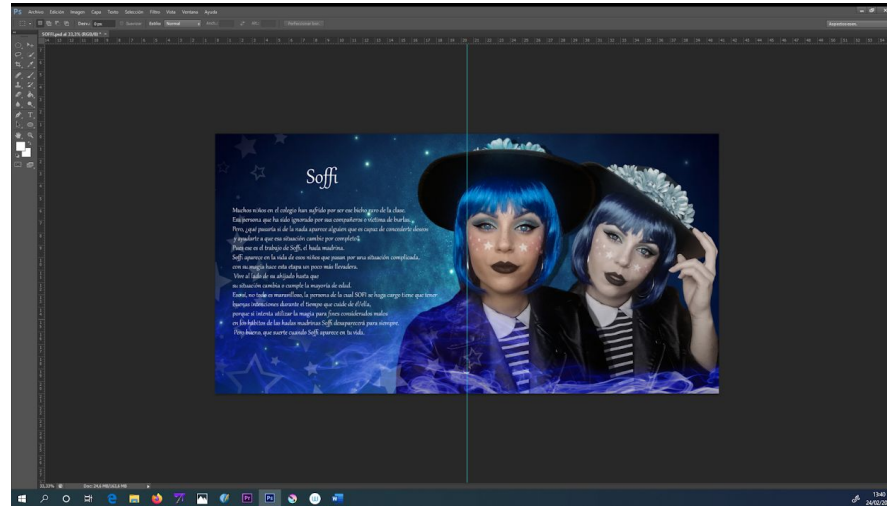
5) Se coloca al personaje, y haciendo el mismo proceso de edición (1) se coloca otra imagen.

- 6) Se añade la historia creada anteriormente. Se busca una fuente para el texto que pueda adaptarse con el personaje, si no se dispone de ninguna, se puede acudir a la página *DaFont* y descargar fuentes de manera completamente gratuita.

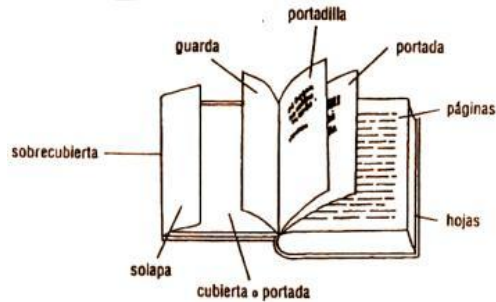
7) Por último, se añade algún elemento decorativo como humo y estrellas, se cambian los tonos y se baja la opacidad, para que queden más integrados con el fondo. También añadimos una ligera sombra al personaje.

LA PORTADA Y LAS GUARDAS

La portada o cubierta: está formada por las tapas que protegen al libro y es lo primero que ve el lector y, en ocasiones, es lo que hace decidirse por leer las historias que se ocultan en su interior.

Para elaborar esta cubierta, he optado por escoger un personaje de los que se encuentran en el interior del libro, cambiándole los colores, pero siguiendo con el mismo formato, con la intención que capte la atención del lector.

Las guardas: son las páginas que unen la portada con las páginas interiores del libro. Las guardas son páginas a parte y no van numeradas.

Para mis guardas he querido evitar saturar más el libro, para ello las he puesto negras, porque es como un parón, despejar la mente antes de aventurarnos en esas páginas llenas de colores.

CONCLUSIÓN

Historias para contar ha sido una forma de sacar a la luz lo aprendido a lo largo de los cuatro años académicos, una forma de hacerme ver que soy capaz de realizar obras como estas en las que he utilizado tanto herramientas digitales para la edición, como manuales a la hora de elaborar cada personaje ficticio y por fin, poder dar nombre a esto que llevo realizando desde hace años, la fotoilustración.

Con este proyecto me he sentido muy cómoda y sin duda lo he disfrutado, ya que he podido llevar al ámbito académico, esa afición que no conseguía sacar de casa. Sin duda, he tenido que manejar nuevas técnicas en Photoshop, como esa búsqueda de personajes llamativos y la incorporación de esas pequeñas historias de presentación del personaje que forman cada página del libro, todo ellas diferentes e independientes unas de otras, pero, que da la sensación que comparten la misma armonía.

Una vez finalizado este trabajo de fin de grado, es necesario ver los resultados obtenidos tras haber enumerado una serie de objetivos al inicio de este proyecto. Para ello haré una enumeración de las conclusiones finales:

- He conseguido diseñar un libro ilustrado compuesto por un conjunto de textos e fotoilustraciones originales.
- Mediante el uso de herramientas digitales he conseguido componer las páginas que muestran cada personaje planteado.
- Se han creado ilustraciones mediante la técnica de la fotoilustración basada en el uso del maquillaje, la edición y el fotomontaje digital.
- Se han creado una serie de historias que dan un contexto literario al personaje, incorporandolo a un entorno y momentos exactos.
- Creo haber conseguido crear una obra que integra las historias en cada fotoilustración de una manera fluida y que no entorpece al lector.

BIBLIOGRAFÍA

"Autorretratos Ilustrados De Dizzy Little Dotty". 2017. *Nice Fucking Graphics*.

<http://nfgraphics.com/autorretratos-ilustrados-de-dizzy-little-dotty/>.

Beltrán Torner, María. *La utilización del disfraz en el arte contemporáneo*. (Universidad Complutense de Madrid,2007)

Duarte, Shakira, hernando rodriguez, and Julieta Krischak. 2020. "20 Increíbles Fotomontajes Para Que Te Inspires". *Club De Fotografia*. <https://clubdefotografia.net/20-increibles-fotomontajes-para-que-te-inspires/>.

"Eclipse Creative Retouching Studio – Adds The Ultimate Finishing Touch". 2007. *Eclipseretouch.Com*. <https://www.eclipseretouch.com/>.

García Montes, Ana. 2016. "Las Fotografías De Erik Johansson, Un Fascinante Pasatiempo Para La Mente". *Gràffica*. <https://graffica.info/erik-johansson/>.

Issuu. 2015. *Fotografía E Ilustración*. [online] Disponible en: https://issuu.com/pavlo22/docs/manual_fotografia

Johansson, Erik. 2019. "PERSONAL PROJECTS — ERIK JOHANSSON". *ERIK JOHANSSON*. <https://www.erikjo.com/work/stellantis>.

Leblanc, Sara. 2010 - 2020. "Conoce Las Grandiosas Fotografías Ilustradas De Johan Thörnqvist". *Últimas Noticias De La Actualidad - Noticias Virales MOTT*. <https://mott.pe/noticias/conoce-las-grandiosas-fotografias-ilustradas-de-johan-thornqvist/>.

Martínez Torvisco, Juan. *El Arte del Carnaval*. (La Laguna. Editora: Josefina Gómez Palenzuela,2003)

News, Graftobian. 2017. "Kimberly Margarita". Blog. *Graftobian*.
<https://graftobian.wordpress.com/2017/02/02/kimberly-margarita/>.

Rivas, Rodrigo. 2012. "Cuando La Fotografía Se Funde Con La Ilustración". *Xatakafoto.Com*.
<https://www.xatakafoto.com/colecciones/cuando-la-fotografia-se-funde-con-la-ilustracion>.

Salamanca, Ricardo. "SALAMAGICA". *SALAMAGICA*. Consultado en Marzo. <http://www.salamagica.com/>.

Significados. Descubrir lo que significa, concepto y definiciones. "Significado de Photoshop"
<https://www.significados.com/photoshop/>

Studio, Garrigosa. "Garrigosa Studio Photography, Postproduction & CGI". *Garrigosastudio.Com*.
<https://www.garrigosastudio.com/>.

Turismo Canarias S.A., Promotour. 2015. "Vive El Carnaval". *Estás En La Web De Turismo De Las Islas Canarias*..
<https://www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval/>.

VR, Krishna. 2020. "Bio - Krishna VR". *Krishna VR*. <https://krishnavr.com/bio/> .