

Sección de Bellas Artes
Universidad de La Laguna

Poemario Rosa

Memoria del Trabajo de Fin de Grado

Grado en Bellas Artes – Universidad de La Laguna

Ámbito de Ilustración y Animación

Autora: Alba Cabrera Brito

Tutora: Dra. María Luisa Hodgson Torres

Septiembre 2018

Contenido

Agradecimientos	2
Resumen.....	2
Introducción.....	4
Inicio del proyecto.....	5
Objetivo principal.....	6
Objetivos específicos	6
Presentación	7
Contextualización	7
Referentes	8
Referentes previos	9
Referentes gráficos	13
Antecedentes	18
Proceso.....	22
Bocetos.....	30
Metodología.....	33
Organización y cronología	37
Maquetación	38
El Álbum Ilustrado	39
Conclusión.....	47
Bibliografía y webgrafía	48
Ilustraciones	49

Anexo: Otras ilustraciones:.....	66
----------------------------------	----

Agradecimientos

Para realizar este proyecto he contado con la ayuda del profesorado de Bellas Artes, así como con la de las personas de mi entorno cotidiano, a los cuales me gustaría agradecer su labor: en primer lugar, a la profesora María Luisa Hodgson Torres, quien ha sido mi tutora en este TGF, guiándome a lo largo de él, escuchándome, resolviendo mis dudas y aconsejándome.

A la profesora María Luisa Bajo Segura, por ayudarme a evolucionar, animarme a seguir creando, investigando e indagando en mi desarrollo como ilustradora.

A Aitana, Belén, Laura, Lorena, Marta, Paula y Paula María, por servirme de inspiración para mi trabajo, y tener paciencia con mis dudas, preguntas y líos con respecto a este y, finalmente, a Meri e Idaira por crecer juntas en nuestra pasión común: el arte.

Resumen

En esta memoria expongo como ha surgido mi Trabajo de Fin de Grado de Bellas Artes en el curso 2017/18, el cual consiste en la creación de un catálogo al que he llamado “Poemario Rosa”, dentro del cual hay un total de 16 poemas acompañados de sus respectivas ilustraciones, que se caracterizan por compartir un fondo rosa pastel y dibujos de retratos femeninos en un estilo lineal y sencillo, sin sombras ni excesos de detalles.

A lo largo de la memoria narraré como surgió mi idea, como la he llevado a cabo, o los referentes en los que me he inspirado. El proceso se ha dividido en varias fases para explicar cuál ha sido la metodología utilizada a lo largo de mi trabajo, y que ha dado lugar al desarrollo de la obra final.

Sobre mí

Mi nombre es Alba, y desde que tengo memoria siempre me he interesado por el mundo de las artes plásticas.

Comencé en la infancia dibujando como forma de entretenimiento. Para mí, el plasmar personas, paisajes, formas o colores que viera a mi alrededor, eran una forma de pasar el rato mucho mejor que cualquier otra.

En la adolescencia empecé a interesarme cada vez más y más, hasta que el arte dejó de ser una afición para mí, y empecé a tomármelo muy en serio, practicando todos los días y desarrollando mi creatividad.

Fue por ello por lo que decidí realizar el bachiller de artes plásticas y diseño, que más tarde me llevaría a la carrera de Bellas Artes, en la que actualmente me encuentro.

Me considero creativa, activa y entusiasta a la hora de desarrollar cada uno de mis trabajos, los cuales son para mí muy importantes, ya que reflejan la evolución que he llevado a cabo tanto personal como artísticamente.

En este TFG espero que queden recogidas tanto mis habilidades a la hora de desarrollar un proyecto, como el entusiasmo y dedicación que pongo en él.

Introducción

Con el trabajo de fin de grado busco demostrar los conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrera como artista, concretamente, como ilustradora.

Para ello, me he servido de la relación entre texto e imagen y la problemática que se plantea a la hora de convertir en ilustración lo que el espectador está leyendo.

Por ello, he llevado a cabo la elaboración de un pequeño poemario que yo misma he escrito e ilustrado, creando así una obra visual y narrativa inédita a la que he tratado de inculcar mi estilo personal por ambas partes.

Con su finalización, espero poder alcanzar los objetivos que me he planteado al comienzo del desarrollo de este proyecto, así como aportar mi granito de arena en cuanto a obra artística y literaria se refiere, y cumplir una serie de expectativas y objetivos que me he impuesto al comienzo de dicho proyecto, el cual representa en gran medida mi visión artístico-literaria.

A continuación, planteo los objetivos que me he propuesto al principio de mi trabajo, y que espero haber cumplido cuando este finalice.

Voy a hablar, en primer lugar, del objetivo principal de mi proyecto, para después dar paso al resto de objetivos específicos que debe de cumplir.

Inicio del proyecto

Mi proyecto surge de la necesidad de realizar el Trabajo de Fin de Grado, en este caso, en la rama de Ilustración y Animación.

Desde un principio, tuve claro que quería dirigirlo a la ilustración, concretamente a realizar un álbum ilustrado en el que hubiera un poemario, frases o conceptos de breve escala, escuetos y sencillos, pero directos. Finalmente, tras barajar varias posibilidades, me decanté por un tipo de estética que me interesaba mucho probar, la del dibujo centrado en retratos femeninos hechos con líneas finas y colores planos, acompañando de un fondo rosa pastel.

Tras obtener el visto bueno de mi tutora, comencé a organizar cuál sería el contenido del poemario en el que iban a centrarse mis ilustraciones.

Finalmente, me decanté por pequeñas poesías hechas por mí, las cuales escribí hace tiempo para un trabajo escolar.

Cada una de ellas está relacionada con una palabra que he querido representar por medio de la imagen que la acompaña.

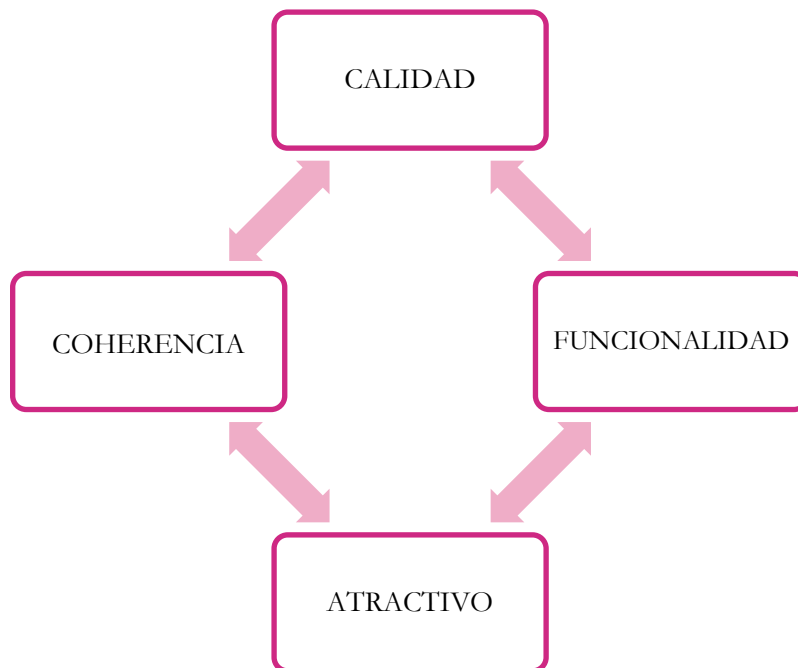
A partir de aquí, he comenzado a elaborar pequeños bocetos en los que he plasmado los elementos que me han parecido más oportunos para cada dibujo.

En definitiva, mi proyecto surge de mi interés tanto a nivel artístico como literario, que se fusiona en una misma creación, la de mi Trabajo de Fin de Grado, cuyo objetivo es asentar mi capacidad artística y personal para llevarlo a cabo.

Objetivo principal

El principal objetivo de mi trabajo es que, tanto a nivel visual y artístico como narrativo, se cumplan una serie de requisitos que harán de mi poemario una buena obra.

Objetivos específicos

- Realizar un poemario ordenado y limpio, cuya visión y lectura sean cómodas para el espectador.
- Aportar coherencia entre el texto y la imagen.
- Tener buena ortografía.
- Desarrollar obras que tengan una buena calidad.
- Conseguir que su temática, estilo y estética sean atractivos para un posible público.
- Maquetar correctamente la parte impresa y que esta sea atractiva para su posible venta.
- Imprimir el poemario en un formato funcional y cómodo para el espectador.

Presentación

Mi obra surge, como ya he mencionado anteriormente, del gusto tanto por las letras como por las artes, creando en ella una fusión de ambas partes, que van cogidas de la mano complementándose la una a la otra.

Por un lado, la narrativa, que se trata de poemas de seis o más versos, los cuales llevan como título una palabra que se encuentra en la lista de las palabras más bellas y curiosas en el idioma español. Cada uno de ellos habla sobre una palabra y el concepto que esta representa, de una forma a veces romántica, a veces melancólica, como simples descripciones u observaciones...etc.

Por otra parte, quería que cuando el espectador la mirase la concibiese como una obra de estética delicada y femenina y que atribuyera a su vez las palabras que está leyendo con la mujer que está viendo en la imagen contigua.

Los retratos y figuras se representan mediante el uso de la línea fina, colores pasteles, blancos y negros, desprovistas de exceso de detalles, pero bastante claras, que en su conjunto conforman un aura de tranquilidad y armonía a quien la lee.

El libro se compone, por lo tanto, de una doble obra que se complementa, y que debe de tener relación la una con la otra, ajustándose entre ellas, y dándole coherencia a la obra que el espectador está visualizando.

Contextualización

Sitúo mi obra dentro del contexto de la literatura ilustrada, concretamente, en la creación de un poemario con un lenguaje fresco y joven de breve extensión y bastante actual.

Un poemario es un conjunto de poemas que se recogen en un libro de forma ordenada. El poema es una expresión artística conformada por una composición literaria que, mediante el uso de la palabra, sobre todo en verso, expresa belleza.

Así mismo, las ilustraciones sirven para mostrar el concepto que el poema quiere expresar, pero también están diseñadas para que queden, en cierto modo, a la libre interpretación del espectador, que puede imaginarse que está sucediendo en la escena, o que sucederá a continuación.

Por lo tanto, y debido a sus características, mi obra se concibe como un álbum ilustrado en el que el texto acompaña a la imagen, aportándole coherencia y complementándose.

seleccionado por hacer uso de una paleta de colores similar a la que deseaba para mi proyecto, así como por un estilo muy parecido al concepto que yo manejaba a la hora de concebir como serían los dibujos que sustentarían toda mi obra.

Referentes

Los referentes son artistas que tomamos como modelos a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, nos inspiran, influyen y moldean en gran medida, y en base a nuestros gustos nos decantamos por unos o por otros. En este trabajo diferencio entre dos tipos de referentes:

- Los previos: artistas a los que, debido a su temática, obra, estilo...etc.; siempre he seguido y que han sido decisivos a lo largo de mi desarrollo como ilustradora.
- Los gráficos: que me han servido como inspiración y base para establecer qué características quería que tuviera mi trabajo.

En este caso, todos ellos han sido escogidos por una característica común: se trata de artistas que se centran, sobre todo, en el retrato femenino, y a partir de aquí, los he

Referentes previos

Paula Bonet

Paula Bonet (1980), es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo se centra en la pintura al óleo, el grabado y en la ilustración.

Ha realizado exposiciones en Barcelona, Madrid, Oporto, París, Londres, Bélgica, Urbino, Berlín, Santiago de Chile, Valencia, Miami y México.

Su obra, cargada de poesía y volcada en las artes escénicas, la música y la literatura, culmina en la publicación de varios libros de los que es autora tanto del texto como de la imagen, entre los que se encuentran “Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End” (2014), “813” (2015), o La Sed (2017), entre otros.

Elena Pancorbo

Elena Pancorbo (1990) es una ilustradora española licenciada en Bellas Artes, que actualmente se dedica profesionalmente a la ilustración editorial.

Ha realizado trabajos para editoriales como Planeta, Penguin Random House, ANAYA, Nocturna ediciones, Mueve tu lengua...

Su obra se dedica al retrato femenino por medio de la técnica del pastel y lápices de colores.

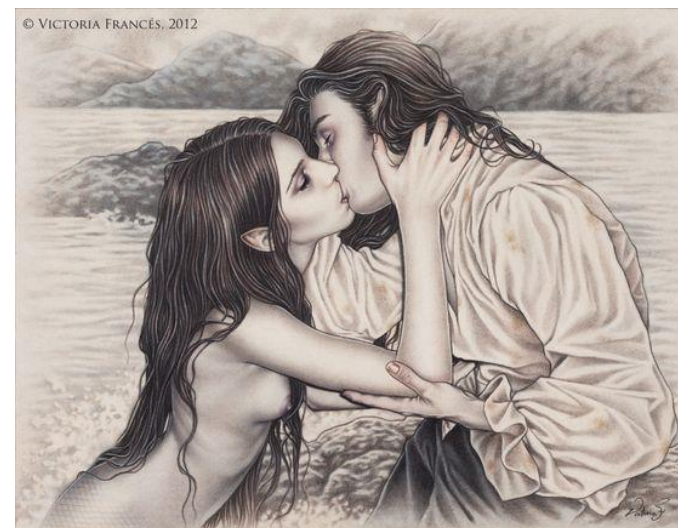
Con estos delicados retratos, se encarga de expresar a través de las chicas un sentimiento, o una timidez a veces importuna. El realismo de su obra, mezclada con su estilo personal femenino y delicado, hace de esta una serie de bellos dibujos en los que las mujeres nos transmiten, por medio de su mirada, una sensación de melancolía mezclada con la belleza que el personaje en sí representa.

Victoria Francés

Victoria Francés cursó sus estudios de Bellas Artes en Valencia. Una larga estancia en tierras gallegas y varios viajes marcaron su futura trayectoria artística y personal.

Su obra muestra temáticas desde lo romántico a lo mágico y ancestral, influenciada por la expresividad de las pinturas prerrafaelitas y las obras más legendarias del género gótico.

Ha publicado obras como “El corazón de Arlene” (2007), “Misty Circus” (2009), “Dark Sanctuary” (2009) o “El Lamento del océano” (2012), entre otras.

Reina Yamada

Esta artista japonesa se centra en el retrato femenino llevado a cabo mediante la técnica de la acuarela, usada de una forma muy sutil y delicada, con trazos muy limpios en las zonas indicadas.

Su obra maravilla porque sabe exactamente en qué zonas centrar el mayor número de detalles, y en cuales dejar el papel poco manchado, casi blanco, pero creando una considerable sensación de volumen.

Sus personajes varían entre rostros jóvenes y viejos, que a veces aparecen contrastados el uno con el otro, y siempre miran directamente al espectador con una mirada dominada por un aura sensual.

Poemario rosa

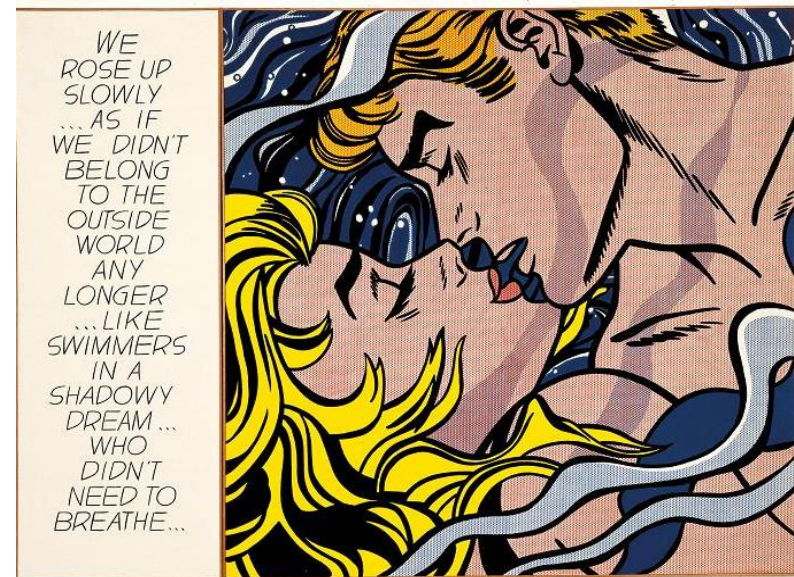
Referentes gráficos

Roy Lichtenstein

Nació en Nueva York en 1923. Fue un pintor estadounidense.

Su serie más famosa apareció en la década de 1960, cuando presentó una serie de piezas que partían de imágenes tomadas del mundo del cómic, presentadas en formatos grandes sobre una trama tipográfica de puntos, sobre fondo blanco. Su intención era despojarlas de toda intencionalidad y reducirlas a meros elementos decorativos, a lo que contribuía la restricción de colores, reducidos a amarillo, rojo y azul, perfilados por gruesas líneas negras.

De entre sus pinturas, siempre de gran formato, cabe destacar “Takka, Takka” (1962) y el óleo “Nos elevamos lentamente” (1964).

Alicia Rihko

Se trata de una artista española que realiza ilustraciones misteriosas y eróticas sobre un intenso fondo rosa sobre el que resaltan siempre figuras hechas a líneas y colores brillantes.

Para la artista, el color rosa se relaciona con la delicadeza, lo femenino y la piel. Esto último hace que inevitablemente se convierta en un color erótico, en contraste con el uso del color negro (el color contrario al rosa), que es lo que las vuelve sensuales y eróticas.

Su trabajo se caracteriza porque huye de las escenas cotidianas, y, por el contrario, crea escenarios que resultan idílicos o fascinantes para el espectador.

Be Fernández

Esta artista se graduó en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y es titulada en ilustración editorial por la Escuela Superior de Dibujo de Madrid (ESDIP).

Actualmente trabaja y vive en Madrid como diseñadora gráfica/UX y como ilustradora por cuenta propia.

Su obra se basa sobre todo en un estilo muy lineal y simple, pero con atención a detalles puntuales, creando una realidad personal muy influida por el mundo de los sueños, en la que los sentimientos se transmiten de forma pura, sin sufrir alteraciones conceptuales.

Kelsey Smith

Esta artista (2000), es estudiante de Arte y Diseño.

Sus ilustraciones, hechas en Photoshop CC, cuentan con escenas protagonizadas por mujeres en escenarios recargados de varios elementos.

A pesar de ello, sus dibujos se caracterizan por ser lineales, y faltos de sombras, aunque contienen varios detalles como estampados o texturas.

Sus composiciones resultan curiosas, puesto que el espectador pierde la mirada en la infinidad de elementos que rodean a la figura principal, que acaba pasando desapercibida. Se puede considerar que sus obras contienen un horror vacui bastante acertado.

Sara Herranz

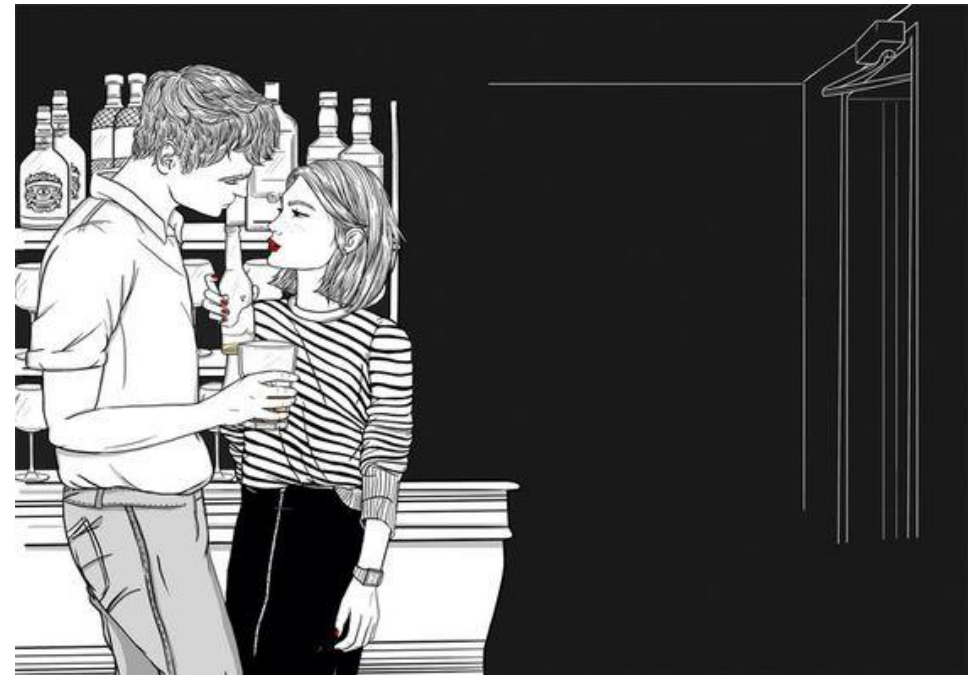

Esta artista vive y trabaja en Madrid. Su estilo es minimalista y su lenguaje visual claro. Firma sus ilustraciones con microrrelatos, invitándonos a entrar en su universo repleto de mujeres cónicas.

Ha publicado libros de éxito como “Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí” (Ed. Lunwerg) (2015).

En 2017 publicó su segundo libro “La persona Incorrecta”.

Ha trabajado con marcas como Elie Saab, Gucci, Chanel, L’Oréal, Reebok, Astor, Oysho, Samsung y publicaciones como Vogue, Glamour.

Antecedentes

A continuación, voy a hablar de los antecedentes de mi TFG, trabajos que he realizado en el pasado pero que siguen, en mi opinión, una línea similar a la de este proyecto.

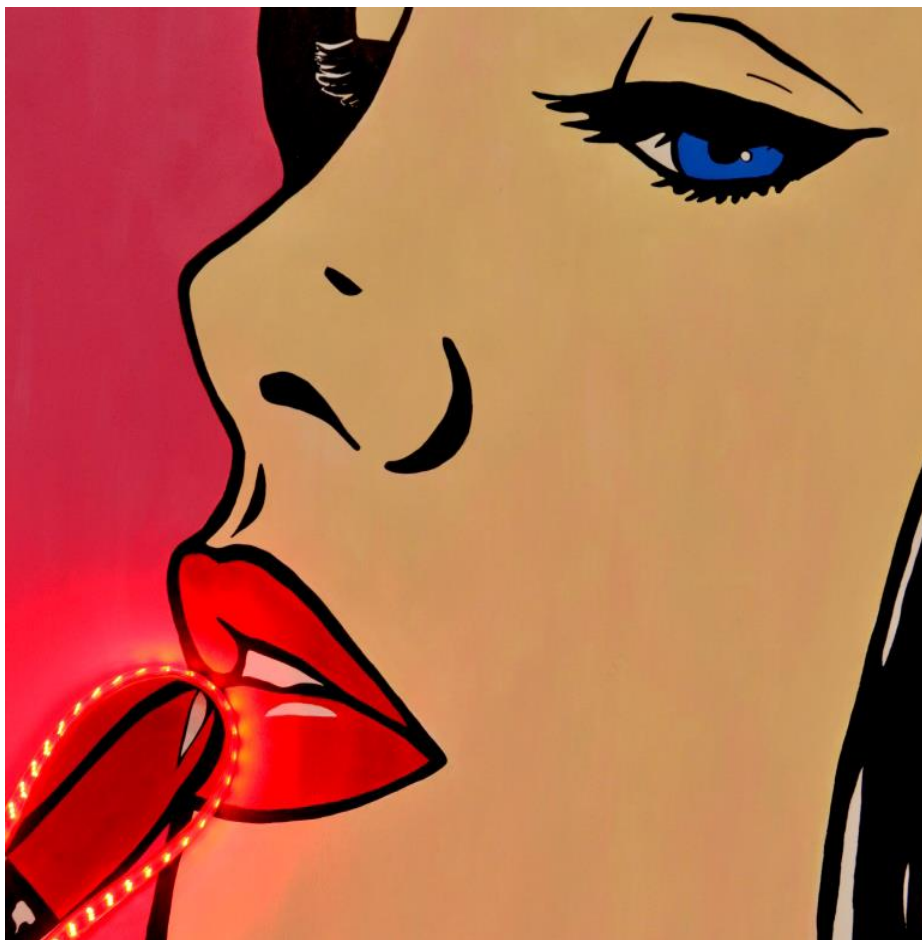
Expongo en concreto, el trabajo realizado para la asignatura de Creación Artística II durante el curso 2016/17, en el que me basé en un referente que también me ha inspirado en este trabajo: Roy Lichtenstein, así como en Malcolm Smith, artista similar y que, al igual que este, realiza su obra en el estilo Pop Art.

La asignatura supuso la realización de un proyecto que yo centré, precisamente, en la creación de una serie de cuadros basados en este estilo, y que siguen una línea similar a la de mi TFG por los siguientes motivos:

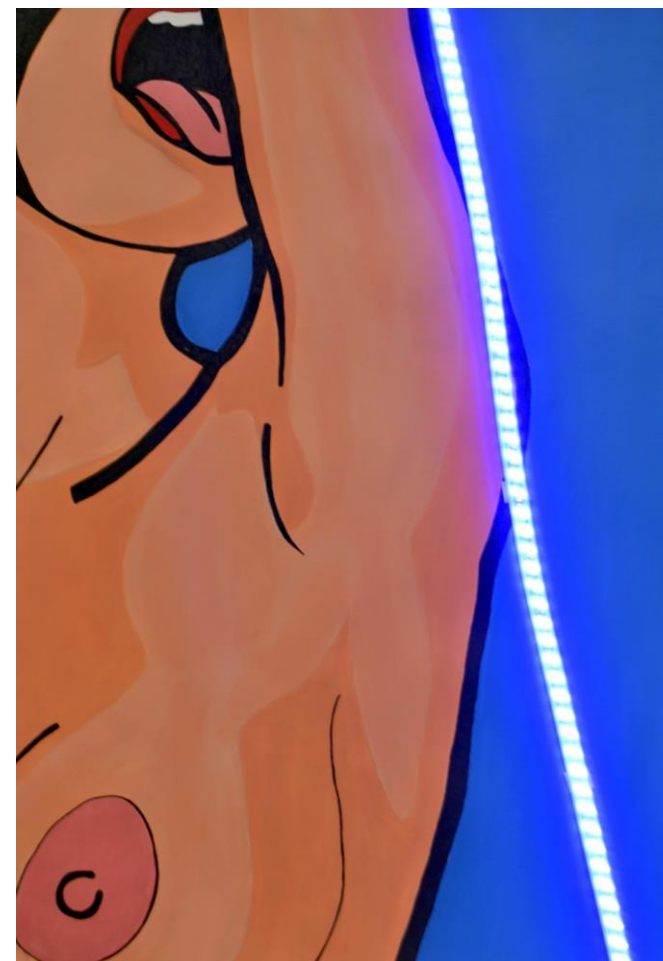
- Todos están basados en la representación de una figura femenina como eje central.
- Dicha figura se encuentra realizada con líneas negras, cuyo grosor varía en función de su utilidad, y pintada con colores planos, sin más sombras que alguna realizada en negro.

- Estas figuras se acompañan con fondos de colores igualmente planos, que destacan por ser brillantes y vivos.
- Por lo tanto, y a pesar de haber sido creadas en formatos bastante distintos, comparten una serie de características similares que hacen que guarden relación la una con la otra y que expresa como mi trayectoria como ilustradora ha seguido por una línea bastante similar que ha desembocado en mi proyecto de TFG.

Antecedentes: Obras

Makeup, 2017.

Seduction, 2017.

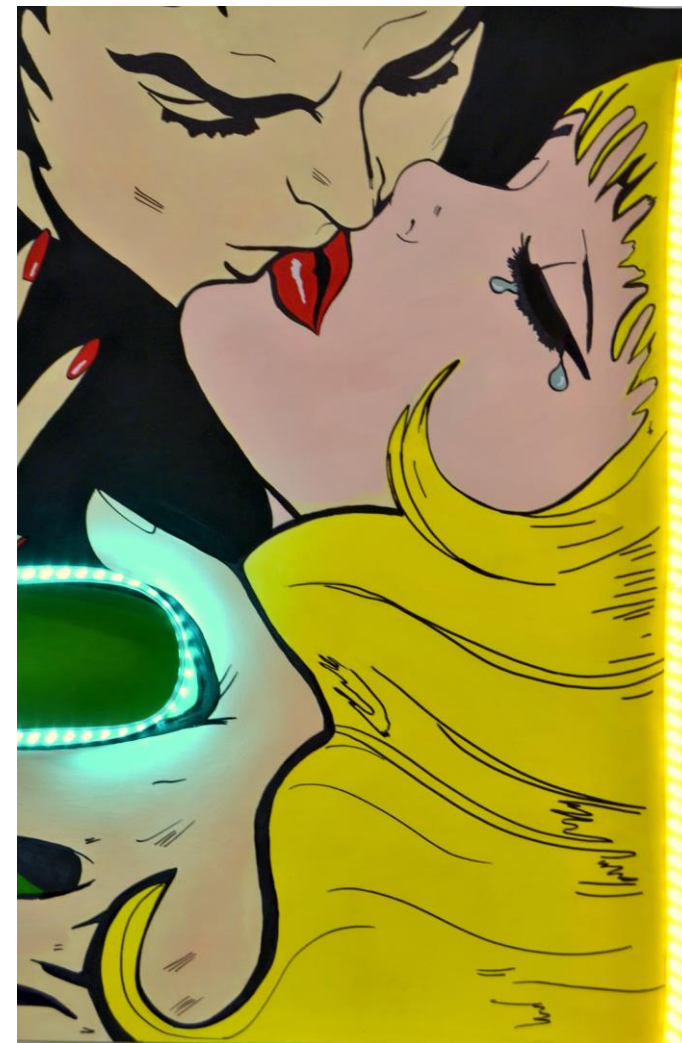
A love story, 2017.

The look, 2017.

Shot, 2017.

My own version of the sad kiss, 2017.

Proceso

Para hablar sobre el desarrollo de mi obra, debo de dividir el proceso en dos fases concretamente:

La primera, que se ha centrado, por una parte, en la elección del tema principal de mi trabajo. Para ello, he barajado varias ideas, siempre centradas en que mi proyecto iría enfocado en el campo de la ilustración, concretamente de algún libro, cuento o poesía, y una segunda, que he invertido en la búsqueda de los referentes y la bibliografía necesaria para poder comenzar a asentar las bases del rumbo que tomaría mi proyecto. Así mismo, he establecido cual sería el texto literario que utilizaría, decantándome, finalmente, por una serie de poemas hechos por mí.

La segunda parte de este proceso ha sido la realización de la obra en sí, comenzando por la búsqueda de la metodología utilizada, pruebas, bocetos, y finalmente, las obras que formarían parte de mi proyecto.

Como ya he establecido antes, la idea por la que finalmente me he decantado, ha sido la de ilustrar una serie de poemas que escribí hace tiempo, y que aún conservaba, mediante el uso del retrato femenino.

Para ello, comencé a buscar referentes que utilicen este tipo de retrato, y tras tomar como ejemplo varios de los que ya he mencionado anteriormente, comencé a crearme una idea base de la estética que deseaba que tuviera mi trabajo.

Establecí que mi libro, en vez de ser del usual color blanco, sería de un rosa pastel, y que cada poema iría acompañado de una ilustración de este estilo en la página de al lado. Se comenzaba a formar en mi cabeza el rumbo que quería que mi trabajo fuera tomando.

Tras ello, comencé a barajar varias formas de hacerlo. Mi idea inicial era la de realizar el trabajo manualmente con el uso de lápices pastel, pero tras realizar algunas pruebas, descarté la idea, debido a que los resultados obtenidos me desagradaron bastante, y fue un proceso lento y costoso.

Tras esto, me decanté por realizar las ilustraciones de forma digital, algo que no había intentado nunca, con un programa que estaba comenzando a dominar, el Krita.

El Krita es un software de pintura digital e ilustración, que ofrece las herramientas necesarias para ilustrar, (cuenta con una gran gama de pinceles que puedes personalizar), así como una serie de efectos y texturas a disposición del usuario, pudiendo realizar también animaciones.

Sin embargo, sus resultados no llegaron a convencerme tampoco del todo, puesto que la imagen se pixelaba y era difícil dibujar en él.

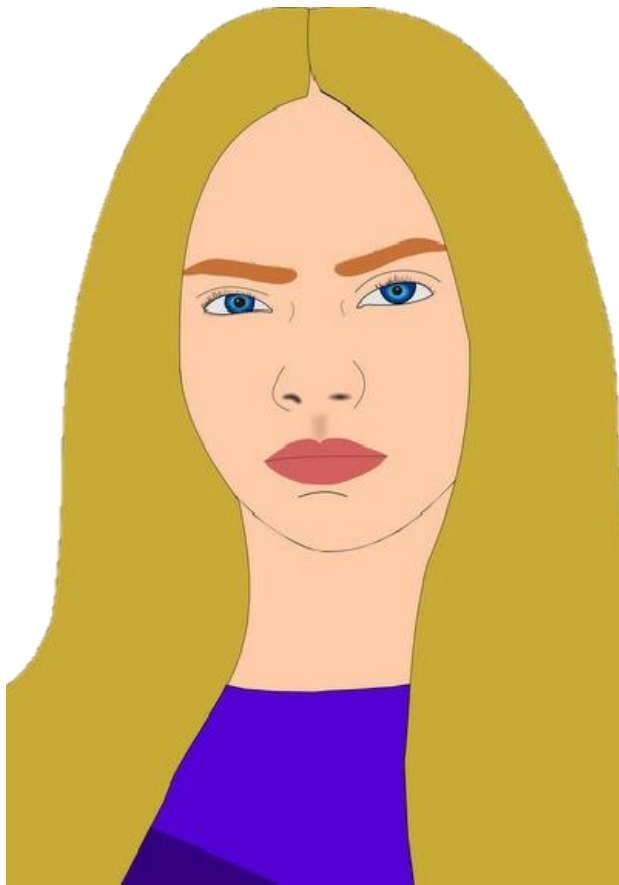
Fue por ello por lo que, finalmente, me decanté por realizar mi trabajo en el programa Inkscape.

Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, similar a programas como Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand o Xara X. Lo que lo hace único es que usa como formato nativo el Scalable Vector Graphics (SVG), un estándar abierto de W3C basado en XML. Puede comenzarse a utilizar desde un boceto realizado por uno mismo, ayudándote, desde esta fase, con diversos tipos de proyectos, (logotipos, ilustraciones, marketing o imagen corporativa, ingeniería/CAD, gráficos web o diseño de cómics).

Se usa mediante la alteración de unos nodos que irán conformando el dibujo, y que podemos modificar a nuestro antojo, hasta llegar al resultado deseado gracias a un gran número de herramientas que facilitan dicha actividad.

Con él realicé mi primera prueba, la cual, aunque resultó ser algo tosca, terminó convenciéndome más que el programa mencionado anteriormente.

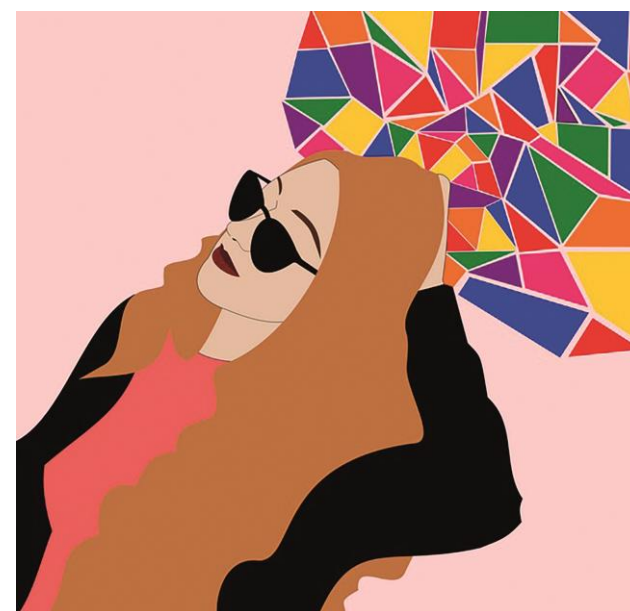
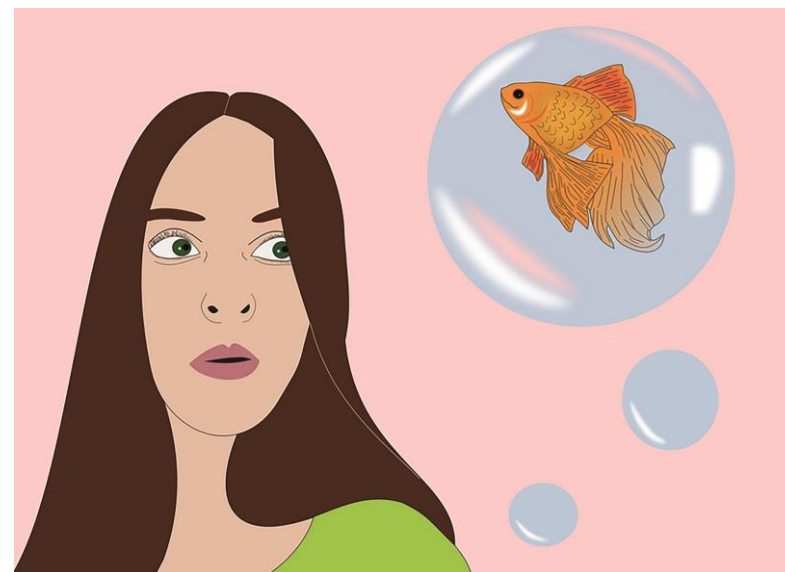
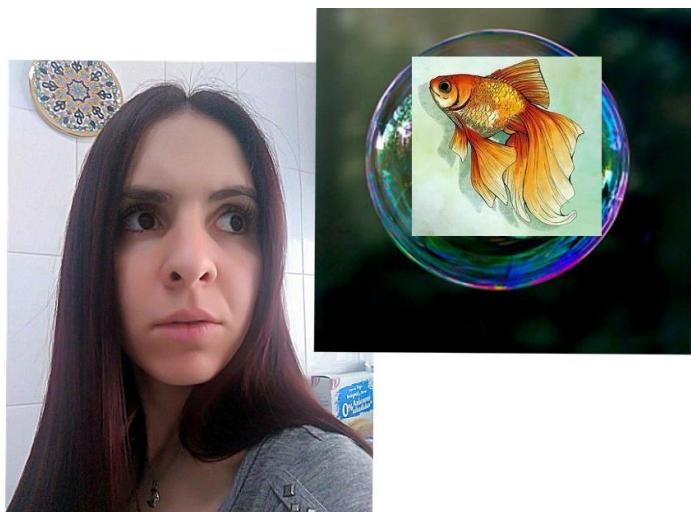
Después de hablar con mi tutora, concrete que serían dibujos sencillos, con línea finas, y sin excesos de sombras, luces y detalles, reduciéndose a un estilo conciso pero efectivo.

Llegado a este punto, comencé a realizar una selección del texto que quería que apareciera en mi obra, y, tras ello, empecé a dibujar pequeños bocetos muy sencillos en los que establecí superficialmente cual sería la composición de cada uno de los dibujos.

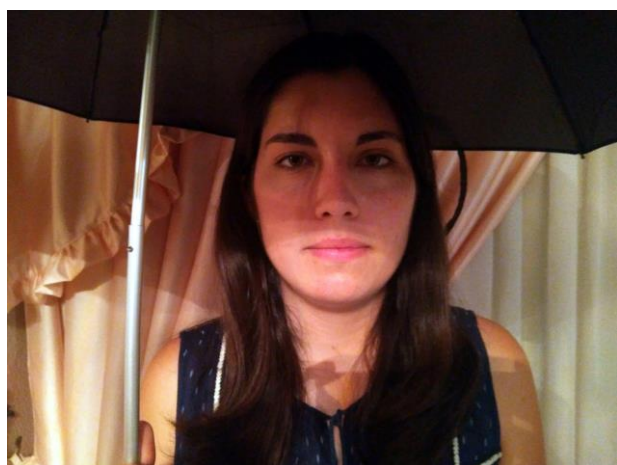
Mi gran reto fue el de intentar organizar las imágenes de forma que ninguna se pareciera a la otra, y hubiera gran variedad de situaciones y posturas por parte de los personajes, que debían de transmitir tanto sentimientos y emociones, como movimientos.

Una vez establecidos los bocetos iniciales, he seleccionado varias fotos que me han servido como referencia a la hora de hacer algunos dibujos, mientras que de otros he realizados bocetos más elaborados, que luego he calcado en el ordenador para comenzar a asentar cómo será el dibujo definitivo.

Algunas de estas fotos han sido tomadas de redes sociales de personas de mi entorno, que he seleccionado por cumplir con los requisitos necesarios que necesitaba para alguno de los dibujos, debido a la postura, mirada...etc. que en ellas aparecen. Mientras que otras han sido realizadas sobre la marcha con una postura concreta en la que luego he basado algunos de mis dibujos.

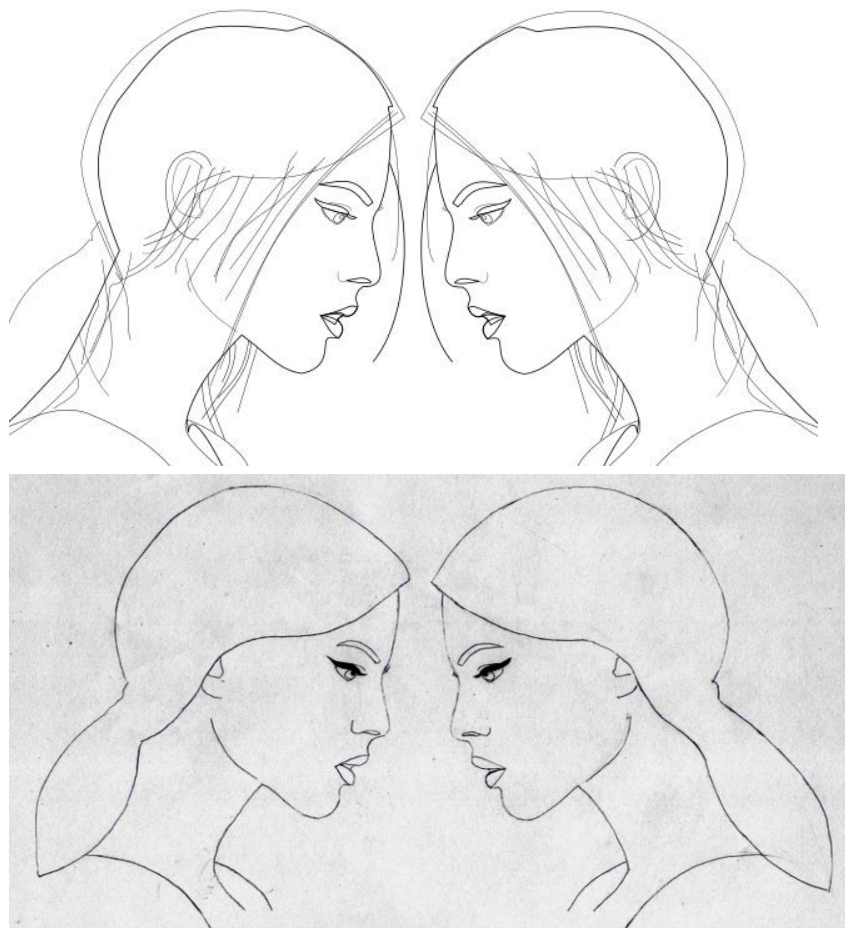

Bocetos

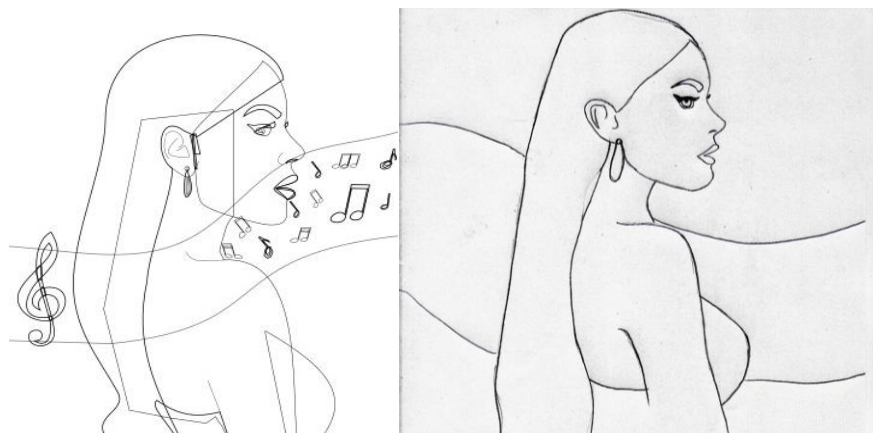
Los bocetos los he realizado a partir de mi imaginación, pero también buscando posturas que necesitaba para ciertas imágenes mediante fotos en internet, o que me he sacado a mí misma para poder tomarlas como referencia.

Memoria

Metodología

Para hablar de la metodología que he llevado a cabo en mi trabajo, primero debo de dividirlo en las dos partes que lo conforman: la literaria y la artística.

La parte narrativa de mi trabajo consiste en una serie de poemas titulados con palabras que se encuentran en la lista de las más bellas en español, y que atienden a este concepto.

A pesar de que escribí dichos poemas hace ya tiempo, el estilo que perseguía en aquel momento era el mismo que persigo ahora para el desarrollo de las obras de mi TFG, que inspiraran al lector feminidad, delicadeza, pero también que transmitieran cierto empoderamiento del género femenino, o una serie de sentimientos, ya sea de alegría o de tristeza.

A continuación, pongo cada una de ellas con su correspondiente definición del Diccionario de la Real Academia Española:

- Arrebol: Color rojo, especialmente el de las nubes iluminadas por los rayos del sol o rostro.
- Ataraxia: Imperturbabilidad, serenidad.

- Delirio: Confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia.
- Evanescente: Que se desvanece o se esfuma.
- Inmarcesible: Que no se puede marchitar.
- Iridiscente: Que muestra o refleja los colores del arcoíris.
- Libélula: Insecto del orden de los odonatos, de cuerpo largo, esbelto y de colores llamativos, con ojos muy grandes, antenas cortas dos pares de alas reticulares, que mantiene horizontales cuando se posa, y que vive en las orillas de estanques y ríos.
- Mondo: Limpio y libre de cosas añadidas o superfluas.
- Naturaleza: Conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes.
- Nefelibata: Dicho de una persona soñadora, que no se apercebe de la realidad.
- Reflejo: Imagen de alguien o de algo reflejada en una superficie.
- Resiliencia: Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
- Sempiterno: Que durará siempre; que, habiendo tenido principio, no tendrá fin.

- Serendipia: Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual.
- Sinestesia: Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente.
- Utopía: Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de muy difícil realización.

La técnica empleada en mi trabajo ha sido, como ya he mencionado anteriormente, el de dibujos realizados mediante el programa Inkscape.

Las características que siguen todos los dibujos son las que ya he nombrado, y que explicaré desglosándolas de una en una a continuación:

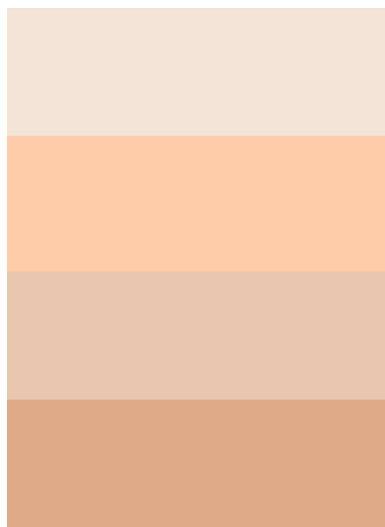
La línea: Los dibujos se caracterizan por estar trazados mediante líneas finas de color negro en la mayor parte de las figuras, exceptuando algunas zonas como los labios, porque al ser de un color diferente, la línea delimitaría el cambio de un tipo de piel a otra. El pelo, porque al ser un elemento que se encuentra en constante movimiento, queda más fluido y libre sin una línea que lo restrinja, o la ropa, que, en determinadas ocasiones, aporta un mayor dinamismo y elasticidad sin ella.

Así mismo, el grosor de la línea varía según el elemento que esté delimitando, y cuando la situación lo requiera. Las líneas de las pupilas, o los pliegues de la ropa y piel serían de un trazo más fino debido a que se trata de elementos que deben verse más sutiles frente a otros que destacan más. También he ensanchado y afinado las líneas en función de la distancia a la que se encuentre la figura, de forma que, si esta está más cerca que otra que queda más al fondo, su línea será de un mayor grosor para que destaque este hecho.

También he utilizado la línea en color blanco para crear un efecto de negativo cuando esta debe ir colocada sobre un fondo oscuro.

El color: Los dibujos están compuestos por colores planos, sin sombras ni luces, en una gama que varía entre tonos pasteles, tonos más vivos, blancos y negros

En el caso de los tonos de piel he utilizado una gama bastante pequeña que va desde un tono más blanquecino, a otros más oscuros, para aportar variabilidad en el color de la piel de cada uno de los personajes que aparecen en las ilustraciones.

En el caso del pelo, he procurado, al igual que la piel, usar una paleta variada que fuera desde los colores más claros a los más oscuros, y que pasara por todos los tipos de color:

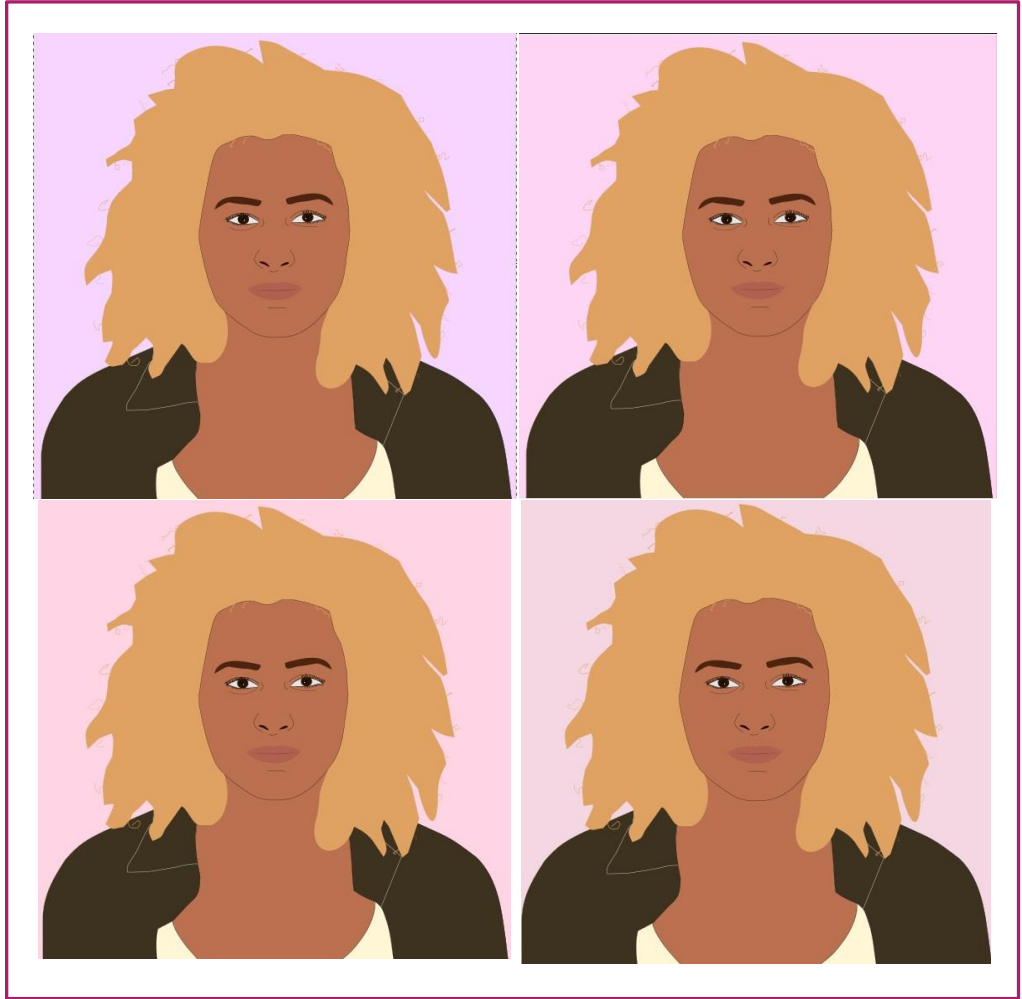
La gama de los ojos ha variado entre los siguientes colores:

Poemario rosa

El color que he escogido para el fondo de todas las ilustraciones ha sido un rosa pastel muy claro, debido a que, desde mi punto de vista, aporta feminidad, armonía, tranquilidad y calma al espectador. Finalmente, me decidí por el tono que me pareció más apropiado para mi trabajo, habiendo desechado otros:

Pruebas

Poemario rosa

Organización y cronología

Tareas/Días	Mayo	Junio
Búsqueda de ideas.	14 días.	
Pruebas.	10-15 días.	
Recopilación de información y búsqueda de referentes.		7 días.
Organización del trabajo.		14 días.
Realización del trabajo.		11 días.
Maquetación.		2 días.

Mi Trabajo de Fin de Grado ha sido realizado a lo largo de dos meses aproximadamente, en los que me he distribuido de la siguiente manera:

Durante el mes de mayo ya me encontraba barajando varias ideas para dicho trabajo, realizando algunas pruebas y recopilando referentes e información sobre programas de ilustración digital que pudiera usar, puesto que también se encontraba ya en mi cabeza la posibilidad de llevarlo a cabo

digitalmente. Aquí es donde se iniciaría realmente el punto de partida de mi TFG, en esta parte inicial de búsqueda y recopilación de ideas, que duraría aproximadamente dos semanas, aunque también habría que sumarle todas las horas que he dedicado a la búsqueda de ideas por cuenta propia antes de iniciar dicho proceso.

Una vez aclarada la idea, me centré en la forma en la que llevaría a cabo mi trabajo, probando, inicialmente, y como ya he dicho antes, a realizarlo con lápices, para finalmente, y tras probar otros métodos, decidirme por realizarlo mediante el programa Inkscape debido a que trabajar con los vectores me resultaba más fácil y me gustaba el resultado que este podría aportarme.

Posteriormente, y tras haber aclarado con mi tutora la metodología que llevaría a cabo en mi trabajo, comencé una nueva recopilación de información, ya completamente basada en el tipo de proyecto que iba a llevar a cabo. Esto fueron: referentes y fuentes tanto bibliográficas, como la webgrafía. Esta parte del proceso no fue de muy larga extensión, puesto que ya tenía bastante clara en mi cabeza como sería la forma en la que lo realizaría, por lo que no me llevó más que una semana aproximadamente.

Tras ello, dediqué las siguientes dos semanas a la organización del trabajo que iba a realizar, buscando el texto, seleccionándolo y ordenándolo, para establecer cuál sería el que finalmente utilizaría en mi TFG. Una vez aclarado este punto, comencé con la parte de los primeros bocetos, para establecer que elementos habría en cada dibujo. Posteriormente, comencé con la búsqueda y realización de imágenes que me pudieran servir como referentes a la hora de realizar unos bocetos más elaborados que más tarde utilizaría para calcar en el programa y realizar los dibujos definitivos.

Tras finalizar este proceso y dejar establecida como serían cada uno de los dibujos, me preparé para comenzar con las ilustraciones que formarían parte de mi TFG. Comencé el día 18 de junio a realizar el primer dibujo, y me extendí en la realización de los demás hasta el día 27, en que finalicé el último de ellos, realizando un total de 16 ilustraciones.

A partir de este momento, mi tarea se basó en una revisión constante de cada uno de ellos, modificándolos y perfeccionándolos hasta darlos por terminados, siguiendo las indicaciones de mi tutora.

En cuanto al proceso de maquetación del álbum ilustrado, me llevó dos días montarlo en el programa Scribus, darle el formato que deseaba, revisarlo y, finalmente, realizar las pruebas de impresión previas a la impresión definitiva del catálogo que constituiría mi obra final.

Maquetación

A pesar de que la realización de la obra en sí es importante, también recae gran peso en la forma en la que esta se presenta. Este es el caso del álbum ilustrado o catálogo en el que unifico toda mi obra, que persigue una serie de objetivos, como son el de resultar fácilmente legible y visible, así como atractivo para la persona que lo vea.

Como ya he dicho anteriormente, la maquetación de mi álbum ilustrado se llevó a cabo en el programa Scribus, que es

un programa de software libre que sirve para maquetar libros, catálogos, folletos...etc.

Las dimensiones del álbum son de 21 x 21 cm, dándole un formato cuadrado.

Su contenido es de 42 páginas en total, que abarcan toda la obra ilustrada con sus textos correspondientes.

Todo el texto está escrito con la letra Kristen ITC, aunque su tamaño varía en función de cuanto ocupa cada texto, para que quepan todos en una sola página. La letra utilizada es la siguiente.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

El álbum se compone de las ilustraciones acompañadas por sus respectivos textos.

El Álbum Ilustrado

Un álbum ilustrado se compone del conjunto formado por una imagen y un texto que se complementan el uno al otro: la imagen ilustra, y el texto describe.

En un álbum ilustrado suele ser la imagen la que cobra protagonismo, puesto que es lo primero en lo que se fija el espectador. Tiene varias funciones:

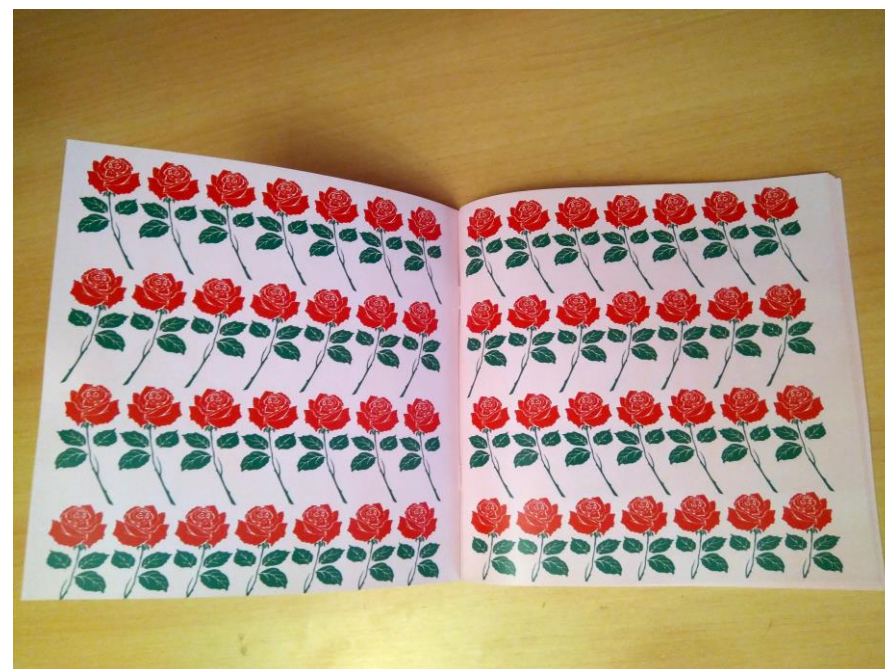
- Establece las características, estética, forma... etc.; que tendrá la obra.
- Nos sugiere como va a ser el contenido: poético, humorístico...etc.
- Produce sensaciones en el lector, de forma que crea una sensación en este en base al texto.

En definitiva, se trata de un conjunto armónico entre texto e imagen en el que en ocasiones pesa una más que otra, expresándose, por lo tanto, en dos códigos diferentes.

El álbum debe de cuidar su maquetación en todo lo que se refiere a portada, texto y dibujo, los cuales deben estar proporcionados, buscando como objetivo la comunicación visual.

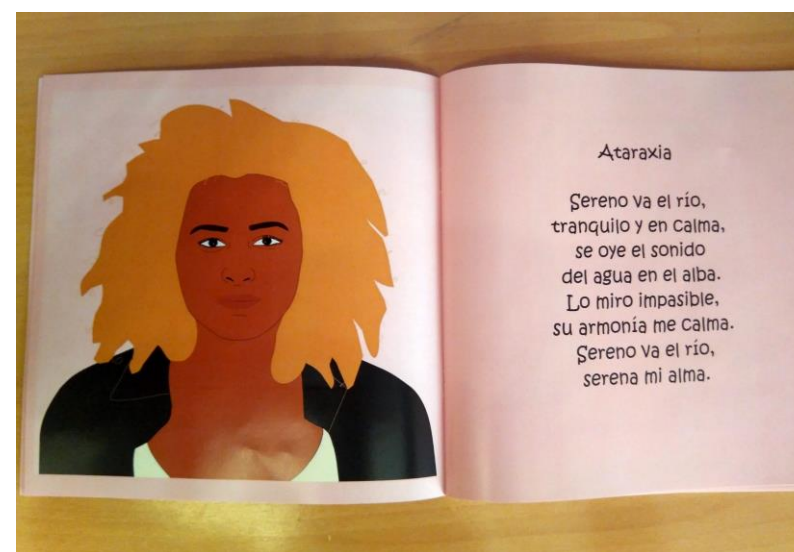
Puede tener varios estilos, técnicas y formas de llevarlo a cabo, en función de su contenido. A continuación, muestro algunas imágenes de como se ve el mío:

Poemario rosa

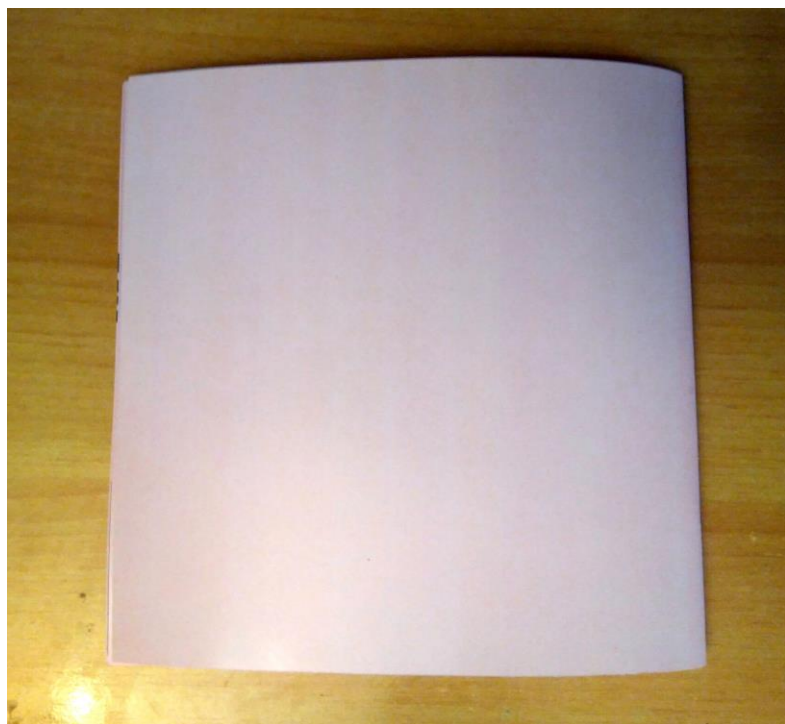

Conclusión

Como conclusión, hecho la vista atrás para hacer una autocrítica tanto de la obra, como de su maquetación final, y del proceso que se ha llevado a cabo para conseguir esta.

En primer lugar, me gustaría hablar de los puntos con los que he quedado conforme:

- Con la realización de todas y cada una de las obras.
- Con la relación entre texto e imagen, la cual se ha adaptado favorablemente al poema que ilustra.
- Con mi nueva capacidad adquirida de lidiar con programas que antes no manejaba y de los que espero seguir aprendiendo más en un futuro para evolucionar dentro del ámbito de la ilustración digital.
- Con el resultado final, en general, con respecto a la estética que quería darle a mi trabajo, que ha quedado

bastante similar a la idea que me había formado en mi cabeza de cómo se vería el libro que iba a realizar.

Por otra parte, también hay cuestiones que no se han adaptado, o no han quedado como yo esperaba, como es el caso de la impresión del álbum ilustrado, ya que me hubiera gustado que las imágenes impresas hubieran tenido aún mayor calidad de la obtenida.

A pesar de todo, me quedo con el proceso, la experiencia obtenida, y la posible continuación de un proyecto similar en el futuro, teniendo en cuenta y en base a la experiencia que he adquirido de este proceso, los puntos que puedo someter a mejoras, cuales debo reforzar, y cuales mantener, para alcanzar una calidad óptima en mi trabajo, y conseguir como resultado una buena obra que pueda optar a ser publicada por alguna editorial interesada en ella. No sería el caso, quizás, de esta obra en concreto, puesto que es de cortas dimensiones, pero si barajaría en un futuro la posibilidad de expandirla.

En conclusión, me siento satisfecha con el resultado obtenido en mi TFG, ya que me encuentro cómoda trabajando con el retrato femenino, el cual he podido explotar durante mi proyecto de diferentes formas.

Bibliografía y webgrafía

<http://www.upsocl.com/cultura-y-entretencion/las-20-palabras-mas-bonitas-del-idioma-espanol/>

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m5_5/el_lb_um_y_el_libro_ilustrado.html

Referentes:

<http://www.aliciarihko.com/>

<http://www.sara-herranz.com/>

<https://www.paulabonet.com/>

<http://victoriafrances.es/>

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lichtenstein.htm>

<http://befernandez.com/>

Recursos:

<https://www.pinterest.es/teresaazt/libros-de-artistaejemplos-y-tutoriales/?lp=true>

<https://saltaalavistablog.blogspot.com/2016/10/descargar-el-gran-libro-del-artista-digital-en-pdf.html>

- Crespo Martín, Bibiana, “El Libro-Arte/ Libro de Artista: Tipologías secuenciales, narrativas y estructuras”

Documentales:

- Netflix, Abstract, temporada 1, episodio 6: Diseño Gráfico: Paula Scher.

Ilustraciones

I. Arrebol

Es por la mañana,
arrebol en las nubes,
arrebol en mi alma.
Se enciende una luz rosada,
arrebol en el cielo,
y también en tu mirada.

II. Ataraxia

Sereno va el río,
tranquilo y en calma,
se oye el sonido
del agua en el alba.
Lo miro impassible,
su armonía me calma.
Sereno va el río,
serena mi alma.

III. Delirio

Me quiero así, loca y sombría,
me quiero delirante,
como una roca fría.
Me quiero exasperante,
rota y brillante.
Pero me quiero, sobre todo,
loca y deslumbrante.

IV. Evanescete

Que, si te vas, te desvaneces,
me matas de agonía.
Que, si te marchas, me entristeces,
muero de noche, muero de día.
Como humo desapareces,
se esfuma mi alegría.
Y si te vas, ya que te vas,
no te molestes en regresar.
Toda la vida ha sido una ida,
así que no vuelvas más.
Porque si te vas, te desvaneces,
me matas de agonía.

V. Inmarcesible

Que no, que no caigo,
que no perezco,
fuerza traigo,
no desfallezco.
Me mantengo
fuerte, invencible.
Vida tengo,
Con ganas vengo,
me mantengo inmarcesible.

VI. Iridiscente

Rojo, naranja,
las flores de la granja.
Amarillo, verde,
si te ríes pierdes.
Azul, añil,
hace calor en abril,
violeta, rosa,
te digo una cosa:
viene una tormenta,
¡creo que es violenta!
Pero... ¡cuando aparezcan colores en el cielo,
se van a acabar todos tus miedos!

VII. Libélula

Vuela libre, vuela rápida,
vuela alto, vuela ligera,
vuela en verano y en primavera.
Se alza en el cielo, como ave altanera,
pasa por árboles, ríos y praderas.
Se posa en el valle, descansa sus alas.
Dicen por la calle: es la más bella hada.
Vuela de noche, vuela de día,
vuela libre, con alegría.
Con cada una de tus células,
vuela, vuela, libélula.

VIII. Mondo

Hoy desnudo mi alma, desnudo mi cuerpo.
Desnudo mi calma y mis sentimientos,
Hoy mudo mi piel, mi cabello de miel.
Me desprendo, me despojo,
me siento libre, no me sonrojo.
Como vine al mundo,
con mi cuerpo mondo.
Hoy desnudo mi alma, desnudo mi cuerpo,
desnudo mis armas, renacida me siento.

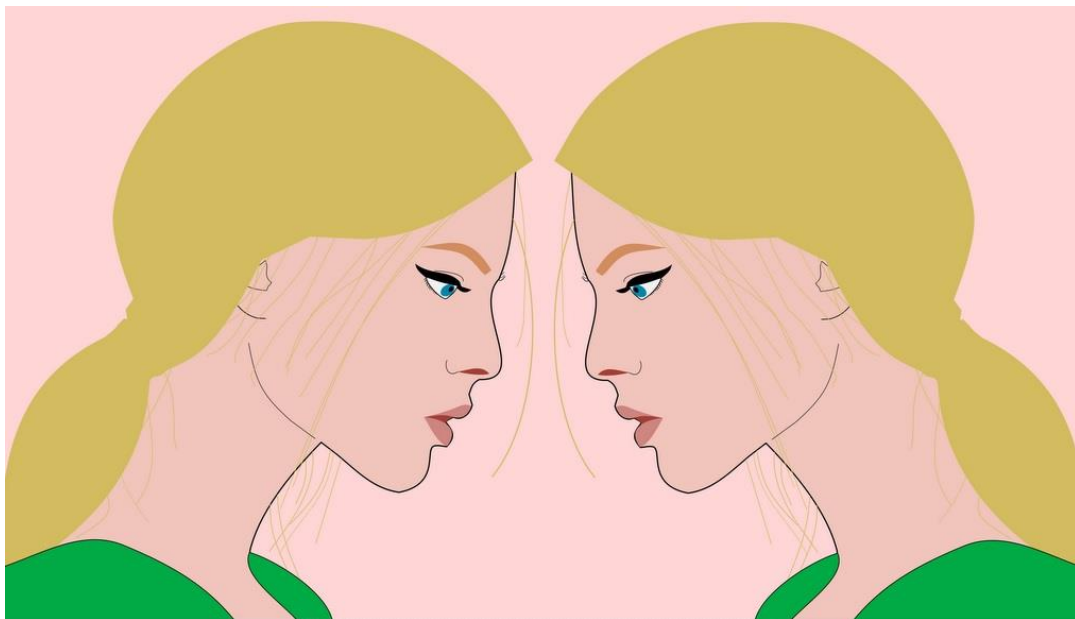
IX. Naturaleza

Naturaleza, así te quiero,
verde en las hojas,
rojo en el fuego.
Naturaleza, así te amo,
azul en el agua,
amarillo en el grano.
Naturaleza, así te deseo,
naranja en el sol,
rosado en el cielo.
Naturaleza, sin ti yo muero.
Se derrite el hielo,
se apaga el fuego.

X. Nefelibata

Veo burbujas en el cielo.
Veó peces en pleno vuelo,
se alzan sobre mi cabeza,
admiro su bella rareza.
Flota agua, flotan ríos,
flotan los peces,
se quedan vacíos.
Flota un mundo a mi alrededor,
veo su belleza, en todo su esplendor.
Veó burbujas en el cielo,
veo maravillas, ascienden desde el suelo.

XI. Reflejo

Ahí estoy, de pie, me observo.
Miro mi imagen, y en ella me pierdo.
Admiro mis líneas, surcos, detalles,
hablo conmigo, que nada me calle.
Me encuentro, me pierdo, me miro.
Me adentro, me siento, me río.
Todo pasa, todo fluye
En mi cara algo se intuye.
Me entiendo, me prendo, me fío.
Esta soy yo, aparto el vacío.

XII. Resiliencia

Hoy me declaro fuerte,
me declaro independiente.
Me declaro sana,
me declaro resiliente.
Soy aquello a lo que me enfrento,
cojo mis armas, contengo mi aliento.
Me preparo para la batalla,
salto la muralla.
Nada me detiene,
ni el río que se desborda,
ni el agua que llueve.
Hoy me adapto a todo,
al mar que embravece,
a los males que crecen.
Soy fuerte, soy resiliente.

XIII. Sempiterno

Brilla en mis ojos el universo,
es enorme, es eterno.
Brillan en mi mente las estrellas,
son calientes, son bellas.
Brillan en mi corazón las constelaciones,
cuentan historias, de amor y traiciones.
Brillan en mi corazón los planetas,
me dicen: calla y quédate quieta,
navega en mi oscuridad,
sumérgete en mi enormidad.
Brilla en mis ojos el universo.
Es enorme, es sempiterno.

XIV. Serendipia

Serendipia fue encontrarte aquella mañana de enero,
fue chocar entre nosotros, caer de bruces en el suelo.

Serendipia fue hallarte con ese pelo,
con esa sonrisa, con ese velo.

Fue mirarte y no ver nada más,
hallar la luz, en la oscuridad.

Fue encontrarme sin haberme perdido,
un hallazgo afortunado, un encuentro divertido.

Fue maravillarme y verte sonrojarte,
fue deleitarme al poder mirarte.

Fueron luces, estrellas, fuegos artificiales,
fueron de todos los sentimientos,
los más reales.

Serendipia fue encontrar oro,
entre tantos males.

Fue encontrarte estando perdido.

Fue el más bello accidente,
el día en que todo tuvo sentido,
y nos unimos en corazón, alma y mente.

XV. Sinestesia

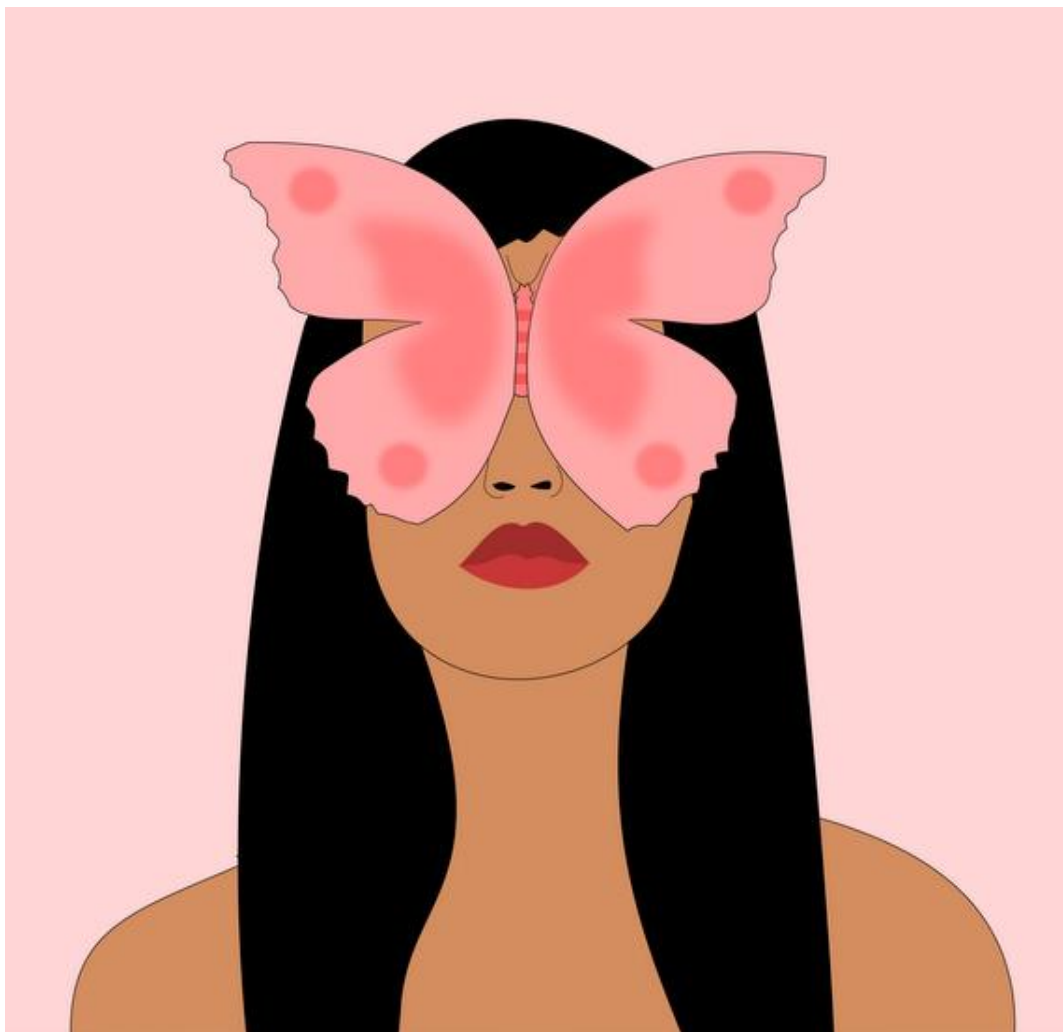
Música clásica, rojo pasión,
tu voz melódica, azul chillón.
Música tranquila, verde lima.
El sonido del mar, blanco nuclear.
Los pájaros en el cielo, de un naranja ligero.
El canto de una sirena, tierra color siena.
Los árboles al viento, de un gris ceniciento.
La melodía de un grillo, en tonos amarillos.
Oigo colores, veo sonidos,
la sinestesia está, allá donde miro.

XVI. Utopía

Utopía es el cielo en colores,
las flores con fragancias y olores.
Utopía es el azul verdoso del mar,
las nubes blancas,
un gran pinar.
El rojo de las rosas,
el aire al respirar.
La buena compañía,
oír pájaros cantar.
La risa de los niños,
algún dulce manjar.
Sentarse en la arena,
y ver la vida pasar.
Así veo el mundo en utopía,
belleza en la noche,
belleza en el día.
Cosas maravillosas por descubrir,
Vivir la vida, vivir, vivir.

Anexo: Otras ilustraciones:

Ascenso, 2018.

Descenso, 2018

Adicción, 2018

Tinta, 2018

La Laguna, septiembre de 2018.