

*Ojos que no ven,
oídos que no callan.*

Trabajo Fin de Grado
Idaira Febles Molina
Tutora: Tania Castellano
Grado en Bellas Artes,
Universidad de La Laguna
Curso 2018/2019

OJOS QUE NO VEN, OÍDOS QUE NO CALLAN

Trabajo Fin de Grado
Idaira Febles Molina

Tutora: Tania Castellano San Jacinto
Área de Ilustración,
Grado en Bellas Artes,
Facultad de Bellas Artes,
Universidad de La Laguna
Curso 2018/2019

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, dar las gracias a mi madre, a mi padre, a Abián y a Eve por haber aceptado a lo que me quería dedicar y haberme apoyado durante estos duros años.

A Mauricio Pérez Jiménez y a Tania Castellano San Jacinto, por ayudarme con su visión y conocimientos; y sobre todo a Tania por ayudarme a acabar este trabajo.

A Alejandra López, por prestarme sus palabras y sentimientos, y a Cristina Garrido por ser testigos, las dos, de todo lo que me ha llevado hacer esto.

A Esaú Moreno, que me ha enseñado qué es lo contrario de lo que muestra la historia del TFG.

A todos los que han estado y se han ido o se han quedado pero que han formado parte de todos estos años y de este trabajo.

Gracias.

ÍNDICE

1. Resumen. Abstract	7
2. Introducción.....	8
3.Objetivos.....	10
4. Fundamentación	11
5. Estado de la cuestión	16
6. Contextualización	19
6.1. Referentes	20
6.2. Antecedentes (obra propia)	26
7. Metodología y resolución de la propuesta creativa	28
7.1. Pre-producción.....	28
7.2. Producción.....	33
7.3. Post-producción	38
8. Desarrollo	41
9. Resultados	43
10. Conclusión	58
11. Bibliografía y webgrafía	59
12. Índice de imágenes	60

RESUMEN

Ojos que no ven, oídos que no callan es un proyecto que se enfoca en el estudio de todos los aspectos relacionados con la creación de un álbum ilustrado a partir de una historia dada. La propuesta creativa está enfocada a un público adulto a partir de una ilustración figurativa. Esta narra, en primera persona con frases cortas, el transcurso de una relación amorosa y tóxica. Sumadas a esta historia, veintiuna ilustraciones realizadas con técnicas mixtas (óleo, tinta, grafito, etc.) forman el álbum ilustrado. Este se ha creado tanto digital como físicamente y se le ha dado forma gracias a los conocimientos de maquetación y edición editorial que he adquirido durante al carrera y los meses en los que he realizado este proyecto.

Palabras clave:

Ilustración figurativa, relación amorosa, relación tóxica, técnicas mixtas, maquetación.

ABSTRACT

Blind eyes, speaking ears is a project focused on the study of every aspect related to the creation of an illustrated album from a given written story. The following design is aimed to the adult audience through realistic drawing. This story uses short sentences to tell the course of a toxic love relationship. It includes twenty one illustrations made by using mixed techniques, consisting in a fusion of oil painting, ink, graphite, etc. These techniques used on the illustrations and added to the original story compose the resultant digital and physical illustrated album which is the main product of this work. The album was made applying all the knowledge acquired during my arts degree and along the time working during this project.

Keywords:

Figurative illustration, love relationship, toxic relationship, mixed techniques, layout.

INTRODUCCIÓN

El trabajo que he realizado se ha basado en desarrollar, con todos los procesos que conlleva, un álbum ilustrado. Estos suelen ser proyectados a un público infantil, pero en esta ocasión, el proyecto se dedica a un público adulto.

El trabajo de fin de grado supone una oportunidad para poder demostrar los conocimientos aprendidos a lo largo del grado y un reto que apunta a lograr uno de los grandes objetivos que cualquiera que entre a una carrera relacionada con el ámbito de las artes tiene al iniciarla: acumular los conocimientos suficientes para poder desarrollar un proyecto de manera profesional.

A lo largo de estos cuatro años, en el ámbito personal, tuve la oportunidad de observar muchas relaciones amorosas que se forjaban entre personas a mi alrededor, así como también atravesar esa experiencia en primera persona, asistiendo a su desenlace final. Por ello, el tema propuesto en el álbum ilustrado es el amor y todas las etapas que se suceden hasta llegar al desamor. Esto es algo que me motivaba y a la vez me resultaba difícil de realizar, ya que el libro apunta a reflejar la vida del lector en este aspecto, siendo la ruptura amorosa un trance por el que la gran mayoría de las personas hemos pasado.

A su vez elegí el libro ilustrado, no solo porque recurra a la ilustración y sea el ámbito que he desarrollado a lo largo del grado, sino que, además, el formato me permitía y facilitaba realizar este proyecto creativo. Decidí emplear dibujos basados en situaciones reales, imágenes de mi entorno diario que nos remontaran a las historias en las que se basa el libro, pero tratando de retratar, a través de ellas, las situaciones concretas con las que cualquier persona se puede sentir identificada: una mirada, un recorrido nocturno en coche, un paseo por la ciudad, una luz que muestra algo. Las imágenes provienen de las diferentes realidades entremezcladas que hemos vivido, tanto de la escritora del texto de partida, como mías, la ilustradora; ya que aunque el origen de la historia ha sido la de una experiencia ajena, pese a ser también cercana, he trasladado ese relato a mi contexto personal, aportando así parte de mi mundo. Por último, este trabajo se concentra en presentar dos planos esenciales del desamor: tanto el amor como el odio, dos emociones genuinamente humanas.

El siguiente mapa conceptual recoge, de manera esquemática, todos los apartados que contiene este Trabajo Fin de grado

(Imagen 4)

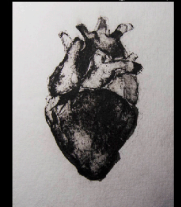
(Imagen 5)

(Imagen 6)

(Imagen 1)

(Imagen 2)

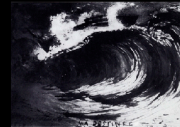
(Imagen 3)

(Imagen 9)

(Imagen 10)

(Imagen 7)

(Imagen 8)

(Imagen 12)

OBJETIVOS

Tras haber elegido el tema y con la complejidad que suponía para mí desarrollar un libro enfocado a adultos de esta tipología, planteé sus objetivos generales y objetivos específicos.

Objetivos generales:

- Desarrollar las habilidades aprendidas durante el grado y ampliarlas.
- Realizar un libro con metodología y carácter profesional adaptado al formato y a la edad del público seleccionado, que sirva para poder publicarlo en un futuro o incluirlo en mi portafolio profesional.
- Crear unas ilustraciones adecuadas a los sentimientos que quería reflejar la autora en el texto original.
- Plantear los elementos gráficos (tanto a partir de los personajes como de los objetos y fondos), de modo que no tengan más peso que el texto en el conjunto del libro.
- Poder desarrollar un tipo de ilustración tradicional y digital en conjunto, adaptando el formato analógico a la edición digital.
- Plantear y ejecutar todas las tareas relacionadas con la maquetación del libro.

Objetivos específicos:

- Indagar acerca de la etapa del desamor en las relaciones humanas y analizar sus aspectos a través del dibujo.
- Que este trabajo permita la identificación entre la historia y la propia experiencia de cada uno, para contribuir a la superación de la etapa de desamor, gracias a la distancia y el análisis que ofrece.

FUNDAMENTACIÓN

A lo largo de la historia se encuentran múltiples referentes en cuanto al tema tratado dado que infinidad de autores han intentado entender las cuestiones relativas al qué, cómo, por qué y para qué existe el amor. A su vez muchas otras emociones y estados, como pueden ser el odio, la felicidad, la atracción, el deseo, el estrés, la ansiedad o la depresión tienen cabida en este contexto amoroso. El amor no solo permite experimentar sentimientos derivados directamente del mismo en un plano positivo, sino también observar estos otros aspectos negativos. A continuación expongo cronológicamente autores de diferentes estilos que manifiestan interés en las preguntas expuestas y el tema propuesto.

PLATÓN (429 a.C- 347 a.C)

“El amor es, a su parecer, la unión de los semejantes.”

(Platón, 1871, p.289)

Expresaba su idea de amor en varias obras, como se puede observar en su libro *El Simposio* (385–370 a. C.), en donde se encuentra un diálogo en el que se discuten planteamientos dispares sobre el amor entre diferentes personajes como Sócrates, Aristófanes, Pausanias o Agatón. Uno de los conceptos que muestra es la búsqueda de la persona ideal, proponiendo que el amor equivale a una búsqueda incansable hasta encontrar a dicha persona concreta.

Platón relata en esta obra a través de Aristófanes que, al principio en la naturaleza humana se encontraban tres tipos de sexo; hombre, mujer y andrógino. Todos los seres estaban compuestos por dos de ellos, es decir, eran dobles. Como los seres humanos eran bestias con grandes pretensiones, decidieron intentar llegar al Olimpo. Los dioses al enterarse de sus intenciones convocaron una asamblea y Zeus decidió separarlos dividiéndolos en dos mitades. De esta forma el sexo de mujer quedaba dividido en mujer con mujer, el del hombre, en hombre con hombre y el andrógino, en mujer con hombre; provocando que, aquellos seres que provienen del hombre primitivo, busquen el amor en el hombre, los que provienen de la mujer, busquen el amor en estas y los que provienen del andrógino, busquen el amor en el sexo opuesto.

Al manifestar esta idea se deduce que en esa búsqueda existe el error, es decir, encontrar una pareja que no es la idónea, ya que en el diálogo expresaban que cada individuo pasaba su vida en constante búsqueda de la persona adecuada, hasta que esta fuera hallada y, por tanto, los seres humanos, en algunas situaciones, pueden llegar a experimentar sentimientos como la frustración, el odio, el dolor, la ansiedad o la depresión. Dichas emociones, y por supuesto vivir la etapa del desamor, provocan cambios que hacen madurar al individuo hasta que encuentra a la persona que realmente puede amar. El desamor va ligado al amor en esta búsqueda, y con ello las emociones arraigadas a dichos sustantivos, amor y desamor. Es así como yo trato en mi trabajo los sentimientos negativos que en la obra de Platón sería la constante búsqueda de la persona adecuada, hasta llegar a la persona precisa.

DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

“Amor me mueve y en su hablar palpito”

(Alighieri, 1992, p.66)

Fue un escritor que se enamoró de forma platónica de Beatriz, una mujer que tan solo cruzaba miradas con el autor. Por ello, parte de su obra se basa en este amor insano y no correspondido, ya que, a pesar de constatar que la mujer a la que amaba no era para él, pues se casó con otro hombre, Dante siguió escribiendo obras donde Beatriz era la musa. Cuando esta muere, el autor escribe *La Divina Comedia* (1321), donde inmortaliza la imagen de Beatriz, exponiendo que el amor que se tienen es inmenso y no terrenal, tan grande que el amor de Dios por la humanidad no lo supera. Dante Alighieri vivió una vida atormentando a Beatriz por el amor que este le tenía, un amor no correspondido, insano y tóxico.

Alighieri vivía una historia similar a los sentimientos que muestro en la obra ya que sufrió el rechazo de Beatriz en múltiples ocasiones y, estando enamorado de ella, tuvo que alejarse incluso en los momentos en los que Beatriz enfermó y posteriormente murió. Sufrió todas estas situaciones lejos de su amor platónico, provocando que las emociones le llevaran a una vida de desviaciones.

La voz que narra en primera persona la historia de este trabajo experimenta apego a un individuo, obteniendo emociones positivas hasta que comienza a deteriorarse la relación, llevando a ambos a una situación de ruptura. Esto es similar a lo que le ocurre a Dante Alighieri en su vida, desde el apego emocional a una persona, que le permite escribir y expresar sus emociones en forma de escritura, hasta la lujuria insana a la que le llevan las emociones negativas.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616)

*“R: With love’s light wings did I o’erperch these walls; For stony limits cannot hold love out,
And what love can do, that dares love attempt. Therefore thy kinsmen are no let to me.”*

(Shakespeare, 2017, p.18)

Fue uno de los grandes escritores de la literatura universal. Escribió *Romeo y Julieta* (1595), una obra caracterizada por el drama y la tragedia en la que se encuentran dos jóvenes que provienen de familias de diferentes estatus. Los protagonistas se enamoran, pero no pueden estar juntos debido a la clase social a la que pertenecen. Estos deciden renegar de sus familias y tratan de permanecer unidos, pero la obra finaliza con una serie de catastróficos sucesos que terminan con los enamorados muertos. Shakespeare no escribió una única obra relacionada con el amor, también creó *Hamlet* (1605), que, aunque su tema principal es la venganza, se puede encontrar de manera latente el amor; *Otelo* (1604), y la historia de su protagonista con *Desdémona o la historia de pasión de Antonio y Cleopatra* (1606). Su obra completa se basa en historias de amor fracasadas y realizadas por el drama y la tragedia, *Romeo y Julieta*, *Otelo* y *Desdémona o Antonio y Cleopatra*, representan tres historias de amor perseguidas por lo insano y la locura del amor. Es a través de ellas como Shakespeare también trataba de entender el amor y por extensión el desamor.

Shakespeare cuestiona las emociones que llevan a una persona a realizar acciones por amor, a quedarse en esa relación pese a las emociones negativas que esta le cause o que le lleve incluso a la muerte. El desenlace de mi obra contiene un buen elenco de sentimientos negativos que dan lugar a representaciones viscerales a partir del texto, mostrando el drama y la tragedia vinculadas a la ruptura en una relación amorosa.

PABLO NERUDA(1904-1973)

*“Quiero hacer contigo,
lo que la primavera hace con los cerezos”*

(Neruda, 1964, p.31)

Fue un poeta que relataba experiencias amorosas con desenlaces diversos llevando al lector al dolor, alegría, ternura o desesperación. Neruda muestra en sus poemas una búsqueda inquieta por el amor, haciendo reflexionar al lector. Compara el amor con situaciones cotidianas de la niñez, como el aprecio de un niño por un juguete y, sobre todo, muestra en obras como *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1964) o en *Cien sonetos de amor* (1959) que él también se cuestionaba todos los interrogantes que envuelven a la palabra amor.

De Neruda me interesa la carga de sentimientos negativos como el dolor o la desesperación en sus poemas, reflejando en ocasiones desenlaces cargados de emociones negativas.

CHARLES BUKOWSKY (1920-1994)

*“Supo que lo que quería no era yo.
Conozco más a las mujeres de ese tipo
que de ningún otro”*

(Bukowsky, 1974, p.30)

Su manera soez de definir el amor no se quedaba atrás en expresar sus sentimientos y averiguar lo que estos significaban para él. Bukowsky fue muy criticado positiva y negativamente, por su manera de escribir y por cómo describía lo que sentía. En una entrevista en San Pedro, California, definió de la siguiente manera el amor “El amor es parecido a cuando ves una niebla en la mañana cuando despiertas antes de que salga el sol. Es solo un pequeño momento, y luego desaparece... El amor es una niebla que se incendia con la primera luz del día de la realidad” (Bukowsky, 1983).

Considero destacable su punto de vista sobre el desamor expuesto en *El amor es un perro del infierno* (1974-1977) por su manera de expresar los giros que tienen sus relaciones con las mujeres y la forma natural de tratar los sentimientos que le abordan con cada una.

Al igual que Neruda, Charles Bukowsky carga sus poemas de sentimientos, aunque de una forma más grosera. Mi obra contiene sentimientos viscerales, tanto en las imágenes como en el texto, aunque alguna de ellas haya sido descartada y el texto de partida haya sido reinterpretado, al igual que las ilustraciones. Pese a ese proceso de “refinamiento” sigue siendo un álbum ilustrado donde el plano emocional es el protagonista.

FLAVIA ÁLVAREZ PEDROSA (1927)

También llamada Flavita Banana, esta artista abarca el tema del amor desde una perspectiva cómica y absurda sacando al mercado libros como *Las cosas del querer* (2017). En esta obra, la viñetista y dibujante española abarca el tema del amor a través de situaciones cotidianas actuales relacionadas con teléfonos móviles y relaciones amorosas pasajeras. Álvarez Pedrosa busca darle respuesta a los interrogantes acerca del amor vivido en la actualidad, relaciones donde las redes sociales influyen en las relaciones de carne y hueso y donde ante todo aparece la certeza de que nada es para siempre.

En este caso introduzco a Álvarez Pedrosa por su manera de interpretar las cuestiones sobre el amor adaptadas al siglo XXI. En mi obra, por ejemplo, podemos encontrar imágenes donde existen personas usando un móvil, por lo que se deduce que en esa relación también median las tecnologías.

Platón, Dante Alighieri, William Shakespeare, Charles Bukowsky, Pablo Neruda, o Flavia Álvarez Pedrosa son artistas muy diferentes, desde autores de narrativa a viñetistas, pasando por poetas. Sin embargo, todos tienen algo en común y es que han tratado de resolver de manera creativa su perspectiva respecto al amor y al desamor. Son pocos los nombres expuestos de la larga lista de autores que han intentado resolver estas cuestiones. La mayoría ha vivido alguna circunstancia que les ha hecho escribir acerca de esto, por ello, todos se relacionan con la obra que se va a presentar a continuación. El trabajo que he tenido el placer de crear está cargado de preguntas y respuestas acerca del amor-desamor y de todos los pasos que atreviera una persona al encontrarse en una relación tóxica.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los siguientes creadores han tratado el mismo tema abordado desde el campo de la plástica.

Imagen 12
Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END*, 2016.

Imagen 13
Paula Bonet, *La Sed*, 2016.

PAULA BONET

Paula Bonet es una artista cuyo trabajo se centra en la pintura y la ilustración, por medio del óleo y la tinta. Es ilustradora y escritora de varios libros, entre ellos se encuentra, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END* (2014), que aborda el tema de la ruptura, y su manera de afrontarla.

La sed (2016), en cambio, trata sobre las desorientaciones emocionales a partir de la ruptura amorosa, de refugiarse en uno mismo para impermeabilizarse del dolor. Bonet rescata todas las emociones negativas de las relaciones para encerrarlas en este libro, en donde muestra el conjunto de las etapas de una ruptura emocional.

Estas y otras obras tienen una carga emocional por el tema propuesto, el desamor. Bonet encuentra un refugio en sus libros para poder desarrollar todas las historias contadas en ellos. Recojo semejanzas tanto de la manera de describir el amor y las situaciones, como de la importancia a nivel emocional que contienen las ilustraciones.

SOPHIE CALLE

Sophie Calle es una artista contemporánea que en su obra *Douleur Exquise* (2013) trata el desamor y cómo abordarlo. La obra se divide en tres partes, en la primera narra su ruptura sentimental con un hombre, en la segunda parte recrea la escena del hotel donde recibió la noticia y en la tercera expone su manera de afrontar el dolor y de superarlo, de forma que se somete a una especie de auto-terapia, reuniéndose con personas y contándoles la historia de su ruptura a cada una de ellas. Sus interlocutores debían responderle a la pregunta de cuándo sufrieron más. En su obra, muestra la historia de cada uno acompañada de una foto del lugar u objeto que la representa.

Por otra parte, en su obra *Prenez soin de vous* (2007), muestra otra manera de sobrellevar el desamor similar a *Douleur Exquise* (2013). Calle recibe un mail en donde su ex pareja se despide, contándole que le ha sido infiel y que, ante la imposibilidad de no ser fiel y a pesar del amor que se tienen el uno por el otro, prefiere ser honesto y no seguir con la relación. Por eso le pide perdón y espera su amistad.

Calle le envía esta carta a 107 mujeres de las que obtiene diferentes interpretaciones del mensaje y con ellas crea una exposición en donde se pueden ver los vídeos de las diferentes mujeres y las 107 materializaciones de la respuesta de cada mujer, ya sea en forma de reflexión, actuación, interpretación musical, etc.

Es de esta forma plural como Calle encuentra una forma de superar las rupturas amorosas gracias a su práctica artística.

Imagen 14
Sophie Calle, *Douleur Exquise*, 2013.

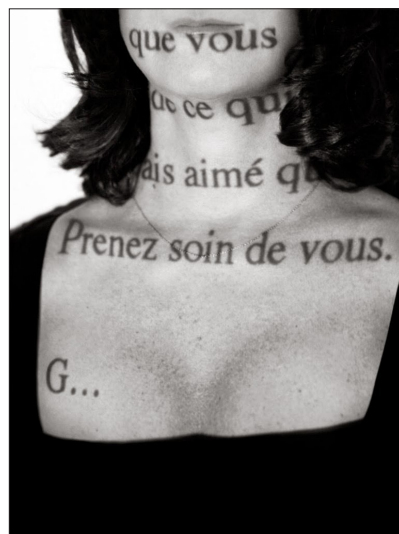

Imagen 15
Sophie Calle, *Prenez soin de vous*, 2007.

ALFONSO CASAS

Imagen 16
Alfonso Casas, *Se(nti)mental*, 2015.

Imagen 17
Alfonso Casas, *Se(nti)mental*, 2015.

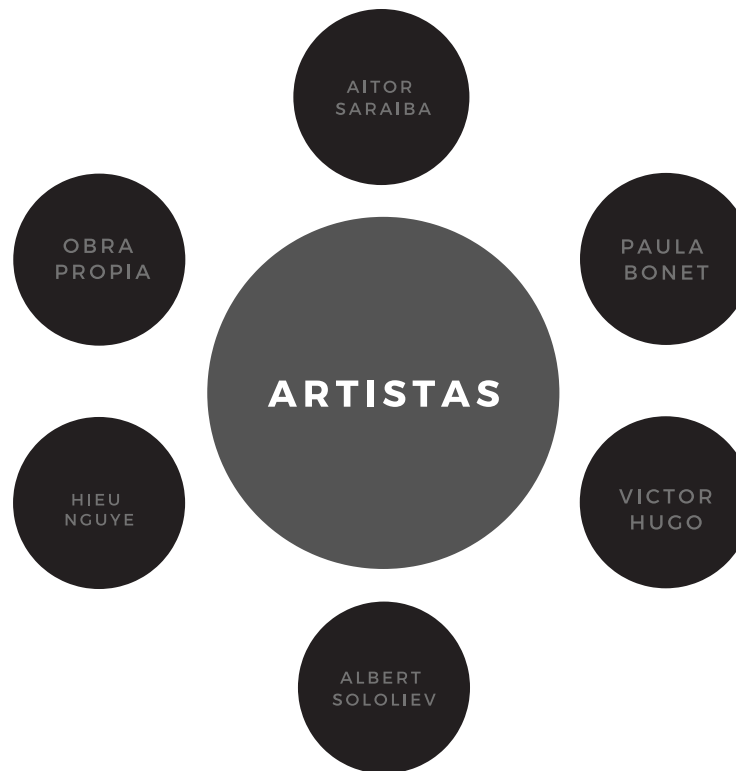
Alfonso Casas, guionista e ilustrador de varios cómics, aborda el tema del amor de manera muy ingeniosa y universal. Presenta historias de enlaces y desenlaces amorosos así como del dolor, de la confusión y del resentimiento. Positividad y aprendizaje son los aspectos esenciales que expone el autor en sus libros. Casas, destaca el amor como uno de los motores más importantes que tiene la humanidad y, a su vez, lo propone como un tema con recursos infinitos en el que, en su caso, la reflexión acerca del desamor se ilustra.

Utiliza trazos sencillos con el que compone una ilustración simple y limpia siendo preciso con lo que quiere mostrar. Utiliza la palabra y el dibujo en una relación armónica de manera que ninguno de los dos tenga más peso.

Se(nti)mental (2015) es uno de los libros donde la tristeza, la rabia y la nostalgia están latentes. El libro muestra, con su estilo y tono irónico, el dolor de una ruptura y en esta ocasión de forma interactiva con el espectador.

CONTEXTUALIZACIÓN

Para este apartado he seleccionado una serie de trabajos propios y ajenos que han conformado una serie de antecedentes e influencias, gracias a los que la obra actual ha ido cobrando forma.

REFERENTES

Imagen 18
Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente justo y feliz y otras cosas en la vida*, 2016.

Imagen 19
Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente justo y feliz y otras cosas en la vida*, 2016.

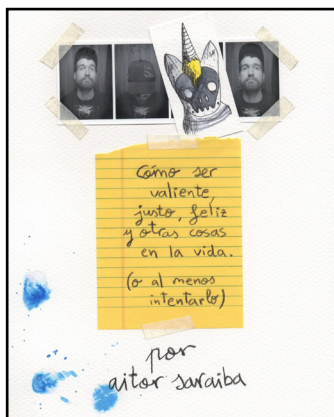

Imagen 20
Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente justo y feliz y otras cosas en la vida*, 2016.

Imagen 21
Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente justo y feliz y otras cosas en la vida*, 2016.

AITOR SARAIBA

Aitor Saraiba presenta como eje principal el dibujo en su obra, aunque también es escritor y trata otras muchas ramas como la cerámica, la fotografía o el vídeo. La forma de los dibujos evoca la infancia pero trata temas como el miedo o el amor.

Saraiba está incluido en mi lista de referentes, ya que pese a haberme centrado en una ilustración figurativa y él utilizar una ilustración con un aspecto más infantil, trata temas para adultos como en sus libros *Cómo ser valiente justo y feliz y otras cosas en la vida* (2016) o *Sin ti soy yo* (2015).

Sus trabajos ilustrativos están resueltos con técnicas mixtas, utilizando tinta, grafito, acuarelas, etc. Las manchas que realiza en sus dibujos y el texto dibujado a mano alzada, me guiaron a la hora de realizar las ilustraciones en mi trabajo, aunque finalmente este tomara otro camino.

PAULA BONET

Imagen 22

Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END*, 2016.

Imagen 23

Paula Bonet, *La Sed*, 2016.

Paula Bonet, nombrada previamente en el apartado “Estado de la cuestión” ha influido en la obra, tanto por el tema que trata en alguno de sus ejemplares (el amor y el desamor), como por las técnicas utilizadas. La pintura y la ilustración, mostradas a través de numerosas técnicas forman parte de su trabajo, desarrollando ilustraciones caracterizadas por la sensibilidad de sus trazos y manchas.

De ella recojo su manera de componer la imagen, con ilustraciones figurativas y trazos limpios, tonos pastel en algunos de sus trabajos y a su vez tonos complementarios como son el azul y el naranja o el verde y el rojo.

Bonet también utiliza la técnica del grabado en ocasiones, lo que hacía que yo tratara de buscar técnicas en las que la mancha de tinta se asemeja a su forma, dejando unas ilustraciones finales con gamas de colores de negros, pasando por tonos de grisáceos a blancos. Fue así como investigando encontré la técnica del lavado, siendo las ilustraciones de Paula Bonet las que me incitaron a su búsqueda.

Bonet recurre también al óleo, técnica que igualmente he utilizado en mi trabajo para configurar las figuras y los fondos.

Imagen 24

Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END*, 2016.

Imagen 25

Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END*, 2016.

En una entrevista, ante la pregunta “¿Las relaciones de pareja son el eje del mundo pese a grandes crisis planetarias?” (García, 2019), Bonet responde: “La mayoría de personas nos movemos gracias al amor[...] Yo empecé a dibujar por amor, para demostrarle a alguien que también tenía una sensibilidad y que era capaz de crear; quería que me valorara, llamar su atención, y ahora hay casi 170.000 personas a las que he llamado la atención sin quererlo y siguen mi trabajo diariamente”(García, 2019). Con sus palabras demuestra que su sensibilidad hizo extensible esa forma de tratar la cuestión del amor a un gran número de personas y da una prueba de todo lo que ese sentimiento mueve.

Mi obra se guía, en esta ocasión, también por el amor, así como por el dolor que refleja el mismo ante la imposibilidad de seguir en una relación, generando sentimientos encontrados como angustia, desesperación o incluso frustración. Por todo ello, al ser una historia que he traído al terreno personal, me identifico con la realización de los libros de Bonet y su descripción de cómo comenzó a dibujar este tipo de ilustraciones.

VICTOR HUGO

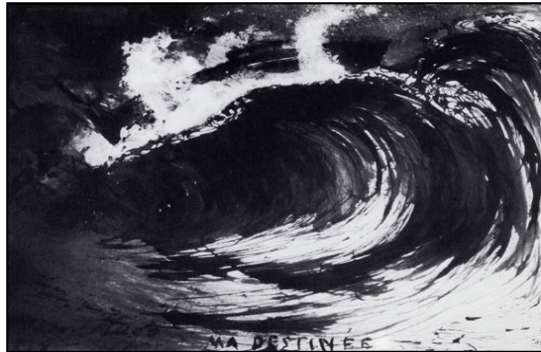

Imagen 26
Victor Hugo, *Las olas o mi destino*, 1857.

Imagen 27
Victor Hugo, *Pueblo y castillo de Vianden a la luz de la luna*, 1871.

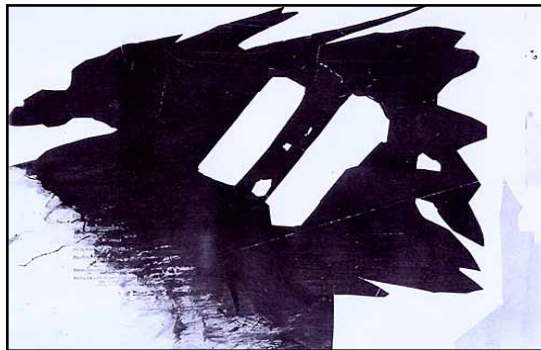

Imagen 28
Victor Hugo, *Silueta Fantástica*, 1854.

Victor Hugo fue un poeta dramaturgo y novelista francés. Sin embargo, una faceta desconocida es la de dibujante. *Las olas o mi destino* (1857) la destaco por su trazo y *Silueta Fantástica* (1854) por su mancha y trazo. *Pueblo y castillo de Vianden a la luz de la luna* (1871), en cambio, resalta por su forma de usar la mancha. Hugo realizó lavados en sus dibujos y comparto con él no solo esta técnica, sino también que trabajó con gestos expresivos y realizó investigaciones en cuanto a técnicas pictóricas usando tinta, guache, máscaras, rascados, etc.

Hugo se caracterizó por la investigación en diferentes técnicas y ello me hace admirarlo y recoger aspectos de interés para mi obra. En *Pueblo y castillo de Vianden a la luz de la luna* (1871) podemos observar esas veladuras de tinta que se superponen en un paisaje desdibujado, mientras que en un primer plano, se diferencian los trazos a lápiz y tinta que dibujan las casas que conforman un pueblo, lo cual supuso un ejemplo para poder realizar los paisajes de mi obra final.

ALBERT SOLOLIEV

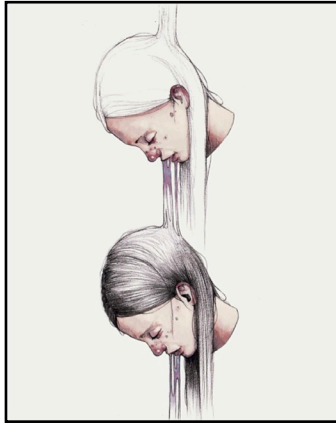

Imagen 29
Albert Sololiev *Sin título*. S.f.

Imagen 30
Albert Sololiev, *Lágrima*. S.f.

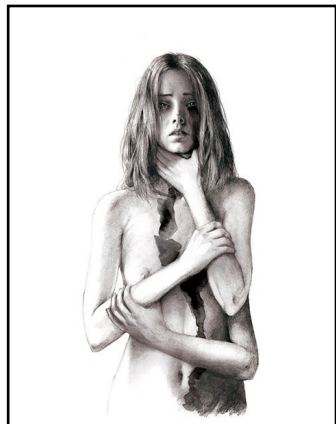

Imagen 31
Albert Sololiev, *Ciempiés*. S.f.

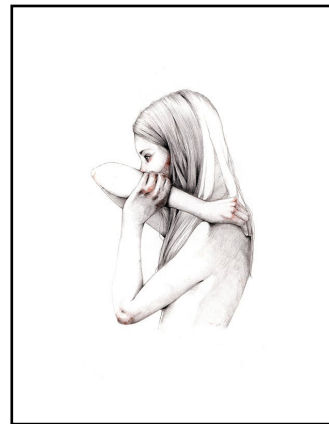

Imagen 32
Albert Sololiev, *auto-obligación*. S.f.

Albert Sololiev se califica a sí mismo como el dibujante de chicas tristes en su página de Facebook.¹ Usa técnicas mixtas, en las que combina la tinta, la acuarela, el acrílico o el grafito para crear sus obras. Estas son destacadas por la tristeza que expresan, y ello es lo que traslado a mi obra.

El tema del desamor, es un tema duro y el peso de la tristeza se erige como protagonista en Sololiev, quien tiene una forma particular de expresarlo mediante espacios sin trabajar dejando que el color y el trazo natural de cada línea den lugar a la forma y a la expresión de las ilustraciones.

A su vez, debo destacar los colores que usa para sus imágenes: con una gama de pasteles con tonos fríos y gamas de grises, logra expresar la depresión y la tristeza de cada una de las chicas que están atrapadas en su mente.

¹ <https://www.facebook.com/albert.soloviev>

HIEU NGUYE

Imagen 33
Hieu Nguye, *Two wolrds one ocean*, 2015.

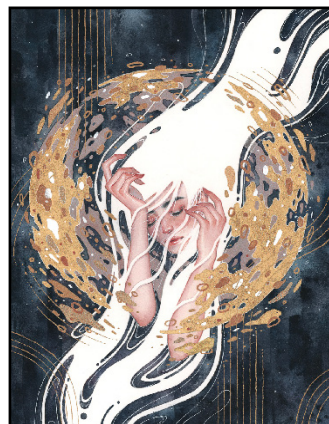

Imagen 34
Hieu Nguye, *On my Own*, 2018.

Imagen 35
Hieu Nguye, *Inhale Exhale*, 2019.

Imagen 36
Hieu Nguye, *Fragmentation*, 2016.

El artista Hieu Nguye, o como se hace llamar, Kelogsloops, combina pinturas digitales y acuarelas abstractas y surrealistas para crear universos protagonizados por mujeres con estilos realistas.

Como podemos apreciar en su obra, las manchas se hacen notar, a la vez que deja correr de forma natural la tinta en sus dibujos apreciando los trazos que dejan las gotas de color. En otras obras, en cambio, es muy meticuloso y limpio al pasar de la línea a la mancha, dejando que las formas que crean la aguada y la tinta se limiten solo a los fondos. Las manchas de su obra y la composición de las mismas son aspectos que destaco y recojo visualmente para poder realizar mi obra.

ANTECEDENTES

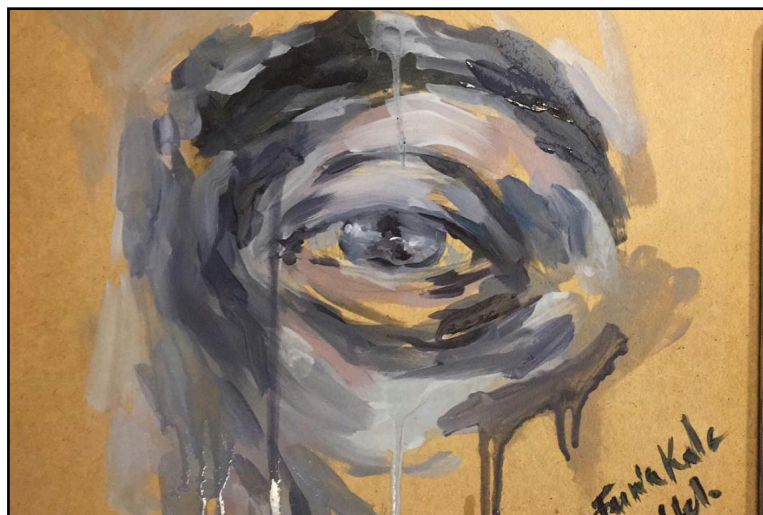

Imagen 37
Idaira Febles, *Camino*, 2018.

Imagen 38
Idaira Febles, *Él*, 2019.

Mi propia obra, desarrollada durante estos años en las diferentes asignaturas cursadas desde segundo de carrera hasta cuarto, además de otros trabajos, como los realizados en directo en recitales de poesía, me han llevado a realizar este Trabajo Fin de Grado. En todos ellos he trabajado con técnicas mixtas, óleo, grafito, tinta y acuarela sobre diferentes materiales como papel, lienzo, linóleo o madera. Estas son las técnicas que he seguido desarrollando hasta el momento. En los dos ejemplos que aparecen a la izquierda, podemos ver un lavado de tinta. En la imagen inferior, en la edición digital, he introducido tanto el texto como el “yo” y “tú” que aparecen en la imagen. Esta obra fue realizada para una de las últimas asignaturas que cursé en la carrera y, realmente, es una de las precursoras del trabajo que he realizado, ya que contiene un texto previo, lavado de tinta y posterior edición digital dando lugar así a la imagen final.

En cambio, la imagen superior es un ejemplo de las graffías de tono más visceral que muestro en mis obras. Esta fue una pintura realizada en un recital de poesía y trataba de expresar la tristeza de una última mirada. Intenté en ella que los colores, el trazo y la tinta tomaran un rumbo aleatorio dado por la gravedad, permitiendo que mi cometido se cumpliera y me pudiera mostrar la tristeza en el ojo.

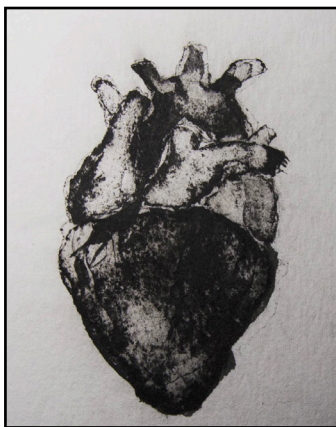

Imagen 39
Idaira Febles, *TEB*, 2018.

Imagen 40
Idaira Febles, *Diego*, 2018.

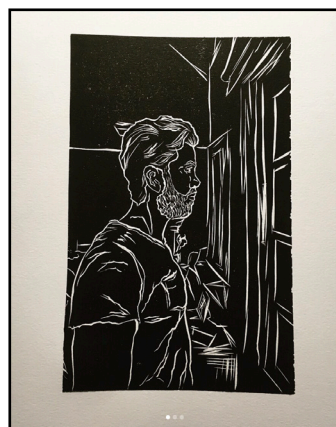

Imagen 41
Idaira Febles, *Abián*, 2018.

Imagen 42
Idaira Febles, *Evelyn*, 2018.

En la parte inferior de esta página podemos ver los ejemplos de dos grabados. A la derecha se sitúa la plancha de linóleo de uno de los grabados realizados para la misma serie en la que se encuentra el grabado de la izquierda. Ambos tratan de expresar la soledad, en un escenario similar, situando a las personas en la misma posición.

Un ejemplo de lavado, técnica que he venido empleando en este proyecto, es la imagen izquierda de la parte superior. A su derecha podemos observar una ilustración donde se empleó una técnica mixta compuesta por grafito, tinta y aguada.

Estos trabajos son los precursores del Trabajo Fin de Grado, ya que, gracias a todas las técnicas aprendidas a lo largo de la carrera y las obras previas, pude adquirir la técnica necesaria para llevar a cabo las ilustraciones en el proyecto que presento.

La combinación de estos ejemplos muestra cómo se ha resuelto este trabajo: la combinación de tinta y óleo, trazos aleatorios, lavados y edición digital.

METODOLOGÍA Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA CREATIVA

Pre-producción

En esta parte traté de buscar las ideas primordiales para posteriormente sentar las bases del proyecto: tanto la historia principal como la configuración de las ilustraciones, qué técnica aplicaría, la composición de la imagen y el diseño de las mismas.

Idea

La idea central era una historia basada en el amor tóxico. A partir de ella propuse a la autora (parte textual del libro) el desarrollo de un texto donde se diera cuenta de ello.

Ojos que no ven, oídos que no callan está planteada sobre dos mundos diferentes: el real, adscrito al texto, y el ficticio, desarrollado por las ilustraciones; ya que realmente la historia que la autora del texto plantea no se ha dado en los espacios que figuran en el libro, ni han sido experimentadas por esas personas que acompañan cada texto.

*“Sólo quería que supieras,
que ya no camino sobre las líneas de las aceras.”*

Imagen 43
Idaira Febles, *Sin título*, 2017.

Ilustraciones

Tenían que reflejar ese pequeño mundo que cuenta una historia real, en la que todos pudiéramos vivir en la piel de los personajes. Por ello seleccioné imágenes realistas de situaciones que hubiéramos vivido tanto la autora del texto como yo, para poder reflejarnos en ellos, ya que consideré que si ilustraba situaciones ajenas a nosotros, las imágenes no hubieran producido el mismo efecto. Ilustrar imágenes reales me llevaba así a trasladarme emocionalmente a ese momento y así poder plasmar esas emociones en los dibujos.

Imagen 44
Idaira Febles, *Sin título*, 2018.

Imagen 45
Idaira Febles, *Sin Título*, 2018.

Durante el proceso tuve la oportunidad de visitar los lugares de los que hablaba la autora del texto y pude tomar referencias de ellos con fotos para posteriormente realizar las ilustraciones. Esos lugares fueron Madrid, Santa Cruz de La Palma, y Tenerife, en concreto San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Es por ello que también hubo un trabajo previo, no solo de recopilación de técnicas para realizar las ilustraciones, sino de búsqueda de lugares que portaban carga emocional por su relación al texto.

Texto

Al igual que las ilustraciones, a medida que avanzaba el proyecto, el texto fue sufriendo cambios. Las ilustraciones pasaron de bocetos a obras y a continuación hubo una selección entre ellas para definir las imágenes que finalmente iban a ser mostradas en el libro. Incluso estas sufrieron cambios dependiendo de su función en la versión final del libro. Con el texto sucedió algo similar, partí de un texto base de Alejandra López para ir transformándolo a medida que el proyecto avanzaba, tanto modificando frases como suprimiéndolas. A continuación podremos leer el texto final que contiene el libro ilustrado.

Sinopsis

Atravesar la parte más dura, el desamor, de la experiencia más bella, el amor.

Guión

[Página 8]

Ni mariposas, ni cosquillas, un huracán.

[Página 10]

Convirtiendo lo simple en complejo, haciendo temblar tu mundo y dando sentido a cada abrazo que te atrapa.

[Página 11-12]

Allí no existía nada más que la eterna felicidad del siempre nuestro.

[Página 13]

Ojos que ven a oídos que no callan, ruidos que manchan nuestras miradas, silencios que dibujan las ganas que tenemos de comernos.

[Página 15]

Sintiendo que somos un diez, cuando separados uno de los dos se sentirá cero.

[Página 17]

Y vamos a ser claros, a ninguno de los dos nos gusta vivir de una sola pieza.

[Página 19-20]

Ya nadie me acompaña cuando abro los ojos.

[Página 24]

Entrando en casinos y engañando a la banca, apostando por algo que nunca valió nada.

[Página 25-26]

Sólo quería que supieras que ya no camino sobre las líneas de las aceras.

[Página 27-28]

Volaste tan lejos que ya no puedo verte.

[Página 29]

Pase el tiempo que pase no podré volver a escuchar ni una sola melodía de Dirk Maassen.

[Página 32]

El calor que no supimos racionar.

[Página 33]

Me hipnotizaba el aire turbio que abandonaba tus pulmones.

[Página 35]

Quiero construir mi propio castillo de naipes desde la apatía, llegar a la cima y saltar al vacío gozando de tu arte de pasar de todo.

[Página 40]

En ruinas todo dentro de mí

[Página 44]

No volveré a recordarte si aún te quiero. Intenta no volverte loco.

PRODUCCIÓN

La producción es la fase donde podemos desarrollar las ilustraciones definitivas y decidir los recursos que utilizamos para ello, configurar el diseño de la portada, contraportada, las guardas y seleccionar la tipografía que utilizamos para todo el libro.

Ilustraciones, técnica y composición de la imagen.

En las ilustraciones no podemos encontrar unos personajes definidos. Aunque la autora del libro describe los sentimientos vividos por una persona respecto a la experiencia de una pareja, las imágenes de los personajes provienen, en realidad, de diferentes personas o partes de las mismas. De esta manera el trabajo apunta a que cualquier persona que lea el álbum se sienta identificada y comprenda que somos todos los que vivimos la experiencia que relata el libro: desde la mejor de las sensaciones hasta la peor, la del amor y el desamor.

Podemos presentar en series, tanto los elementos como los personajes, de tal manera que el libro consta del total de cuatro ilustraciones que aluden a las manos, dos a un personaje A con un móvil, dos paisajes, tres conjuntos de ojos, tres conjuntos de moscas, dos expresiones con manchas de tinta y cinco ilustraciones de personajes B y C

Las imágenes están compuestas por la imagen real, realizada en óleo, y la mancha de tinta, simbolizando la contaminación que supone una relación tóxica, al igual que el elemento de las moscas.

Los fondos de las ilustraciones son un elemento muy importante, tanto si permanece con un color plano como si incorpora otros elementos como manchas que configuran una forma. Es así como en este proyecto creativo opté por las dos posibilidades, dependiendo de cómo la ilustración se adaptaba a la frase que le corresponde.

Creo que es importante destacar que las imágenes fueron realizadas en ocasiones a partir de recuerdos y otras basadas en fotos. Es así como muchas veces tuve que ir realizando poco a poco el dibujo, formándolo con capas en la mesa de luz hasta dar con el conjunto adecuado.

Tras una serie de problemas a lo largo del proceso creativo, empecé el proyecto con la idea de realizar los dibujos con Adobe Photoshop, pero finalmente acabé realizando las ilustraciones a mano. Decidí esto porque la carga emocional que quería imprimir en el trabajo me guió a dibujar de manera tradicional, jugando con la tinta y el óleo seco, generando unos efectos que no hubiera podido conseguir de manera digital.

Para realizar todas las ilustraciones seguí el siguiente esquema:

- Bocetos.
- Línea definitiva.
- Paso de dibujos definitivos a papel de acuarela Canson.
- Óleo.
- Tinta negra.
- Lavado del dibujo.
- Escaneado de imágenes.
- Edición de ilustraciones con Photoshop: eliminar o añadir elementos.
- Agregar texto a la imagen para la realización del conjunto del texto e imagen.

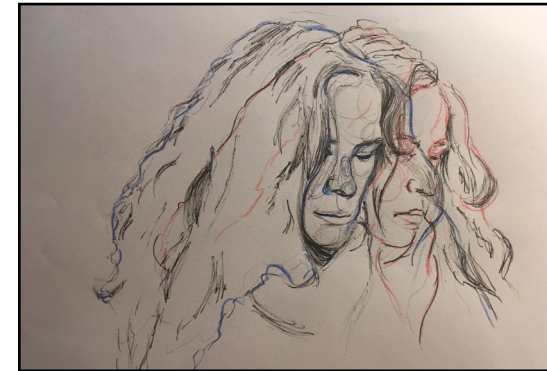

Imagen 46

Idaira Febles, *Boceto*, 2018.

Imagen 47

Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Imagen 48

Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Las ilustraciones fueron pintadas con óleo, con colores pastel tendentes a una gama fría para expresar la tristeza y emociones negativas que tratan de mostrar las imágenes, agregándoles al final una capa de tinta negra considerable, en este caso de la marca Windsor and Newton. Esta se aplica con una brocha en la parte seleccionada y posteriormente pasamos al secado que dura de diez a quince minutos, a una temperatura de entre doce y quince grados. Después de este tiempo, realizamos un lavado bajo el agua, quitando los excesos de tinta. Esto solo fue posible con el papel Canson de acuarela, es decir con un papel con mínimo 190 gramos.

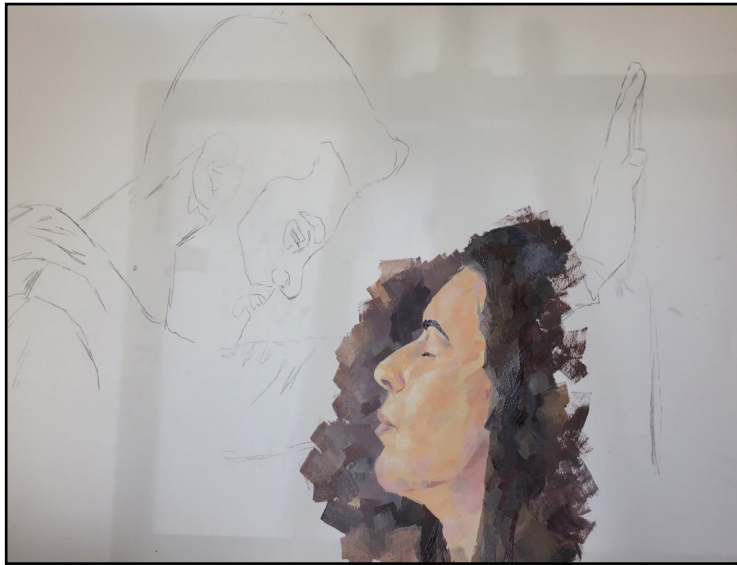

Imagen 49
Idaira Febles, *Proceso creativo*, 2019.

Imagen 50
Idaira Febles, *Proceso creativo*, 2019.

Una vez desarrolladas de esta manera las ilustraciones, pasé al proceso de escaneado. En esta ocasión acudí a un centro especializado en ello. Una vez tuve las imágenes escaneadas pude configurar las ilustraciones con el texto definitivo, dándoles texturas diferentes y retocando las manchas presentes (y no intencionadas) en el papel o el dibujo.

En el siguiente ejemplo vemos cómo en la primera imagen se encuentra una ilustración sin intervenir digitalmente y en la siguiente imagen hemos construido la ilustración como realmente queríamos que se viera, tanto retocando los colores y niveles de saturación de la imagen como excluyendo aquellos elementos que realmente no nos interesaban de la misma.

Imagen 51
Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Imagen 52
Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Tipografía

Una de las partes más importantes del libro ilustrado es la tipografía, ya que aporta otro tipo de lenguaje con el que el texto también habla. Por ello, debe de ser adecuada para la ilustración a la que acompaña, ya que al ser un libro ilustrado, texto e imagen deben de formar un conjunto homogéneo.

La creación de la tipografía fue realizada con Bird Font, un programa de software libre que mediante vectores permite crear letra a letra hasta lograr tu propia fuente. Es un programa bastante sencillo de manejar. Lo complicado, en mi caso, fue tratar de realizar los ejemplos de mi propia letra para esta tipografía. Para lograrlo coloqué una imagen de mi texto escrito junto con el programa y dibujé cada letra con vectores hasta recrearlas perfectamente.

Finalizada la tipografía, la exporté en formato *otf* y *ttf*. El formato *ttf*, en este caso, es mejor, ya que permite escalarlo a cualquier tamaño y además, es compatible con todo tipo de sistemas operativos. La fuente adquirió el nombre de *Idairafel*.

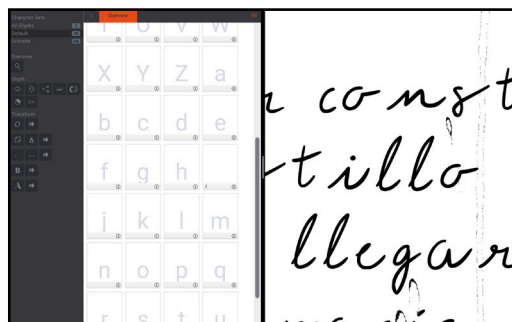

Imagen 53
Confeción de la tipografía con BirdFont.

Imagen 54
Confeción de la tipografía con BirdFont.

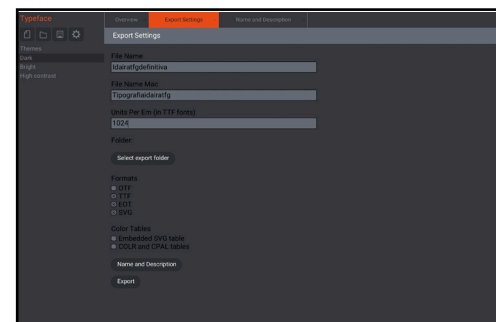

Imagen 55
Confeción de la tipografía con BirdFont.

POST-PRODUCCIÓN

En esta etapa final nos encargamos de todas aquellas tareas dirigidas al acabado que queremos darle a nuestro proyecto creativo, por lo que se elabora la maquetación del mismo.

En mi caso he podido tratar las páginas de manera muy sencilla, ya que tan solo tenía que incluir el texto en la imagen y otros retoques muy ligeros. Eso es algo que ya tenía planteado, debido a que en mi libro el texto forma parte de la imagen misma, por ello los dos soportan el mismo peso, funcionando ambos como un solo elemento. Este planteamiento se desarrolla a lo largo de la creación del libro completo.

En nuestro caso la ilustración ocupará las dos páginas del libro abierto, abarcando texto e imagen a la vez el mayor espacio posible. La composición de la imagen la realicé en el editor gráfico Adobe Photoshop. Este programa te permite desarrollar por capas una composición limpia, un dibujo en papel de cebolla sobre una mesa de luz permite mover las capas hasta dar un acabado final a la ilustración. A continuación, veremos un ejemplo de una de las primeras páginas del libro.

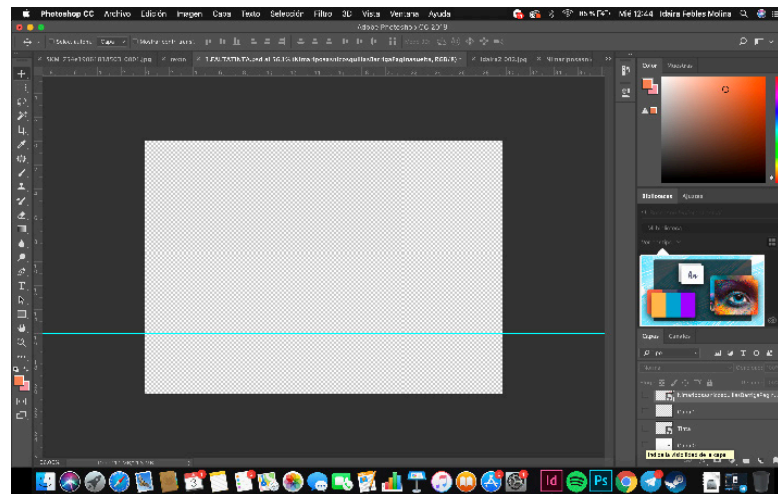

Imagen 56
Tratamiento de imagen con Photoshop.

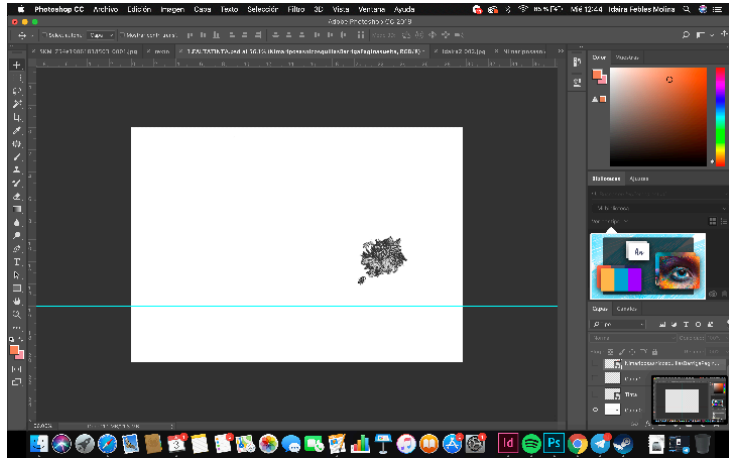

Imagen 57
Tratamiento de imagen con Photoshop.

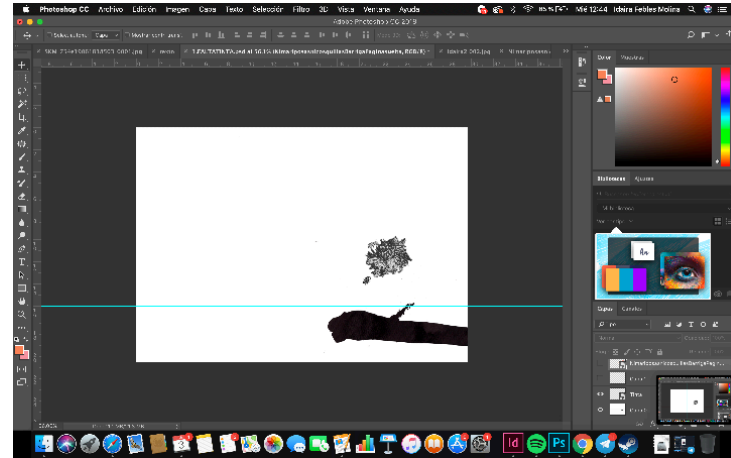

Imagen 58
Tratamiento de imagen con Photoshop.

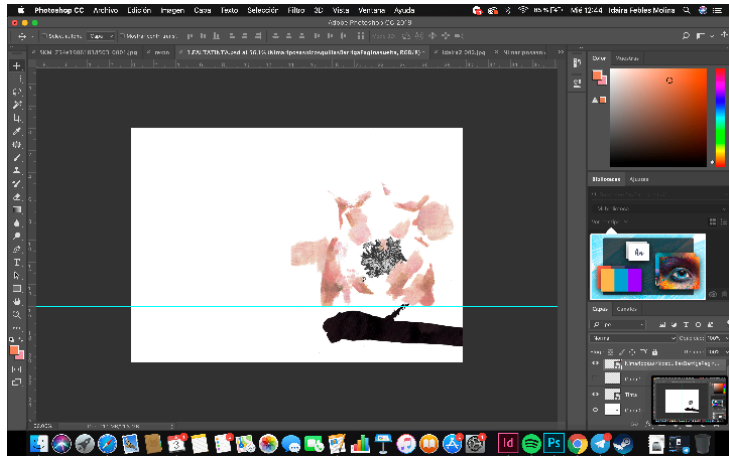

Imagen 59
Tratamiento de imagen con Photoshop.

Tras la creación de la tipografía procedí a la confección final del libro, la maquetación del mismo, dividiendo cada ilustración en su página correspondiente e incluyendo el texto final que pertenecía a cada una de las ilustraciones.

Esta parte del trabajo fue realizada con Adobe InDesign, que es una herramienta que permite maquetar todo tipo de documentos. Además, me posibilitaba editar la fuente añadiendo un contorno, ya que la original tenía un trazo muy fino y en algunas ilustraciones al constar de muchos elementos este trazo, no funcionaba debidamente y no se podía apreciar bien el texto.

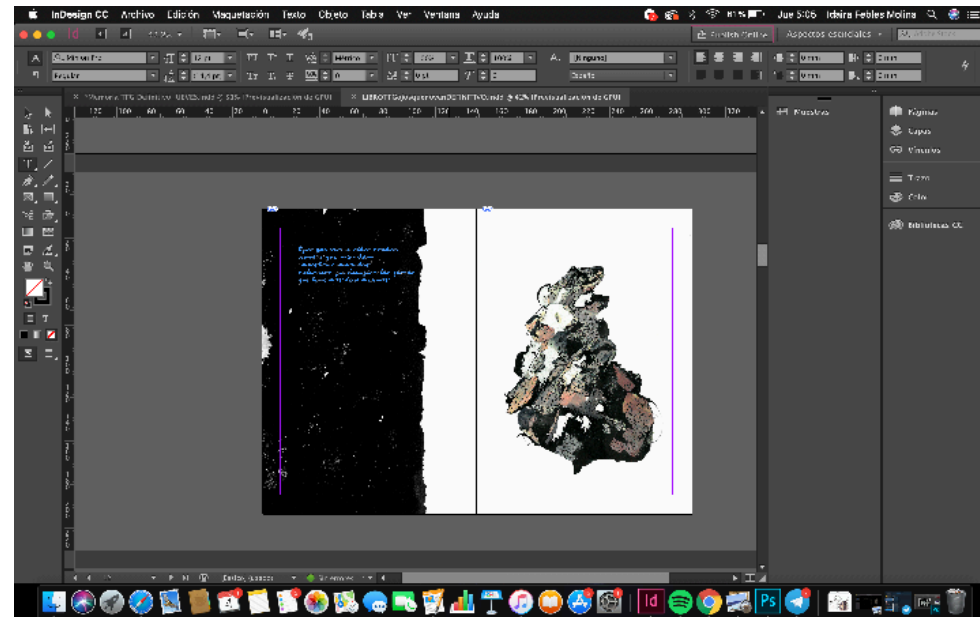

Imagen 60
Maquetación con InDesign.

La imagen es un ejemplo de edición del borde del texto y composición de lo que serían las dos páginas que conforman una ilustración del libro.

DESARROLLO

Al comienzo de este proyecto me pregunté qué era lo que me permitía expresarme en las ilustraciones y me di cuenta de que realmente estas suponen una vía de escape emocional. Por lo general, no suelo saber expresarme bien con palabras y el medio más acertado para ello siempre ha sido el dibujo. Indagué acerca de qué era lo que más me había afectado a lo largo de la carrera a nivel personal y llegué a la conclusión de que la respuesta era una relación tóxica en la que me había visto envuelta. Es así cómo comencé con la idea de este libro ilustrado y su temática. Encontré a una persona de mi círculo de amigos que había vivido una situación similar, que precisamente había dejado expuesta en frases sueltas toda la trayectoria de la relación, y había decidido volver a reescribirlas formando frases con sentido, abarcando desde el principio de la relación hasta el final. Entonces fue cuando obtuve el texto base.

Comencé a investigar cuáles eran las técnicas que podía aplicar para recrear todas las ilustraciones que complementarían a esas frases y, a su vez, me percaté de que un libro ilustrado era lo más indicado para realizar, ya que el texto y las ilustraciones formarían parte de un conjunto y no funcionarían frases y dibujos independientemente.

Continué con mi investigación y fue ahí cuando me di cuenta de que a lo largo de la carrera y para este libro Paula Bonet iba a ser la referente más importante, tanto por el tema que trata en sus libros, como por las técnicas utilizadas. Revisé proyectos propios previos a este año y encontré desde lavados hasta dibujos en grafito, pero en lo que realmente me veía encauzada los últimos años era en el uso de técnicas mixtas: utilizando óleo, tinta, grafito y acuarela a la vez en las ilustraciones. A medida que revisaba los últimos trabajos realizados en tinta y lavados, recordé cómo asociaba la tinta negra a las emociones negativas que habían recorrido toda mi etapa universitaria, y por ello decidí que lo tóxico en mi libro fuese representado mediante la tinta. En cambio, aquellos recuerdos que merecían ser atesorados en la memoria se representarían con el óleo, una técnica en la que particularmente me siento muy cómoda. He de recalcar que en su combinación, tinta y óleo se repelen, lo que me permitía pintar y manchar las ilustraciones con tinta después de haberle aplicado el óleo.

Después llegó el momento de decidir qué es lo que iba a representar y todas las imágenes que llegaban a mi mente eran manos, miradas y lugares. Es así como estas imágenes tomaron forma en mi libro, acudiendo a los lugares en los que se había basado la historia principal experimentada por mi amiga, como La Palma y Madrid. Gracias a ello pude recrear y sentir lo que contaba la autora no solo a partir de sus palabras sino también desde su punto de vista. En este momento me di cuenta de que Alejandra, la escritora del texto original, y yo, no éramos las únicas que habíamos atravesado

una situación similar y por ello los personajes que aparecerían en el libro no siempre serían los mismos, sino diferentes personas las que participaran en esas situaciones.

Por otra parte, debía de representar lo tóxico de alguna forma. Es así como apareció el elemento de la mosca. La primera frase que podemos leer en el libro es ``Ni mariposas ni cosquillas, un huracán´´. En la ilustración que la acompaña las mariposas están representadas como moscas, porque pretendía representar que desde el principio la relación está marcada por lo tóxico. En las ilustraciones posteriores, aparte del elemento de la mosca, estas se verán manchadas por chorretones de tinta, hasta que la historia comienza a desprenderse de lo negativo y es ahí cuando la tinta se despega más frecuentemente de las páginas, cobrando vida sobre papel vegetal para posteriormente matar a la mosca en el libro, con una ilustración en tinta de un lavado de una mosca muerta.

En un principio, quise que el texto que acompaña todas las ilustraciones fuera la tipografía de la letra de la autora del texto original, pero ante su imposibilidad por diferentes razones, acabó siendo mi letra, escrita primero a mano, posteriormente escaneada y creada letra a letra mediante vectores en el programa BirdFont. Esto no supuso un inconveniente, ya que la historia también me atravesaba y yo misma la volvía a contar con mis dibujos. Por ello no resultaba extraño que también lo hiciera con mi letra.

Las ilustraciones, una vez creadas, fueron escaneadas y retocadas en Adobe Photoshop eliminando o añadiendo elementos necesarios para recrear la imagen final.

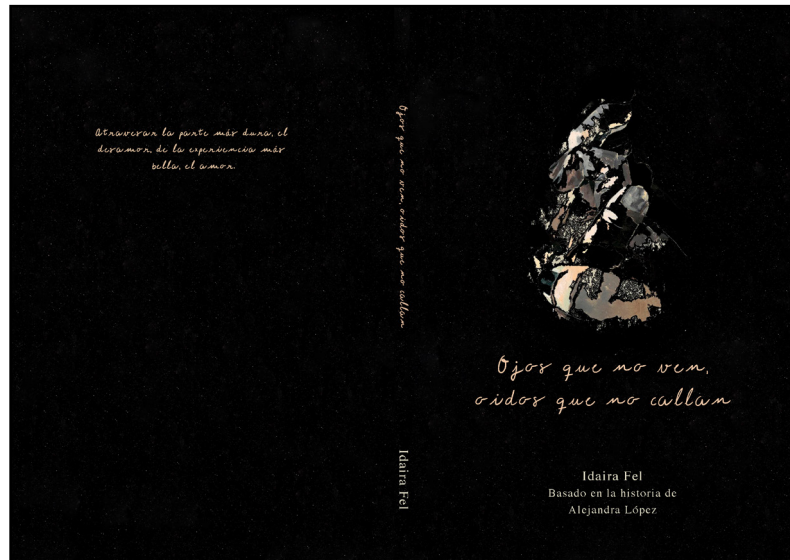
En la maquetación, me encargué de que todas las imágenes cuadraran adecuadamente en el documento final, de que la tinta navegara de una página a otra y de que el texto se adaptara a la imagen, desarrollando así un acabado suficientemente meticuloso y limpio.

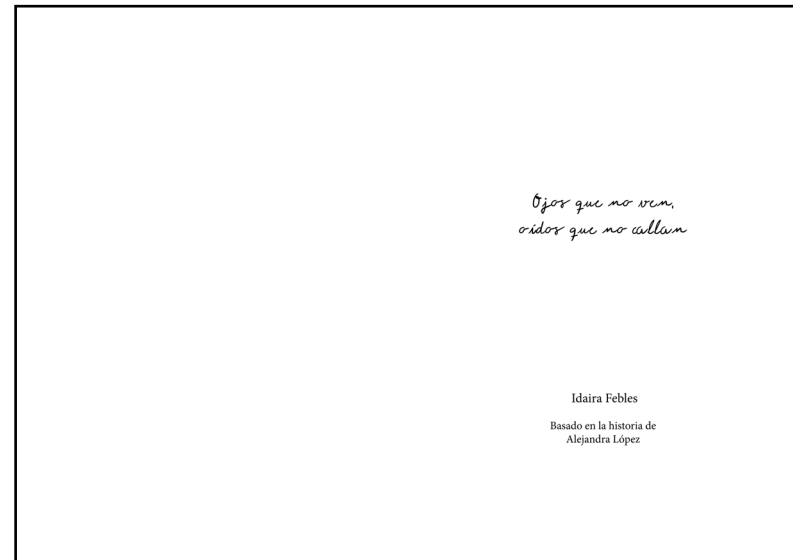
Imagen 61 Idaira Febles, *Ojos que no ven, oídos que no callan*, 2019.

RESULTADOS

En este apartado podremos ver tanto las miniaturas del libro maquetado, como algunos resultados de obras finales.

Contraportada, lomo y portada.

Páginas 1-2

Páginas 3-4

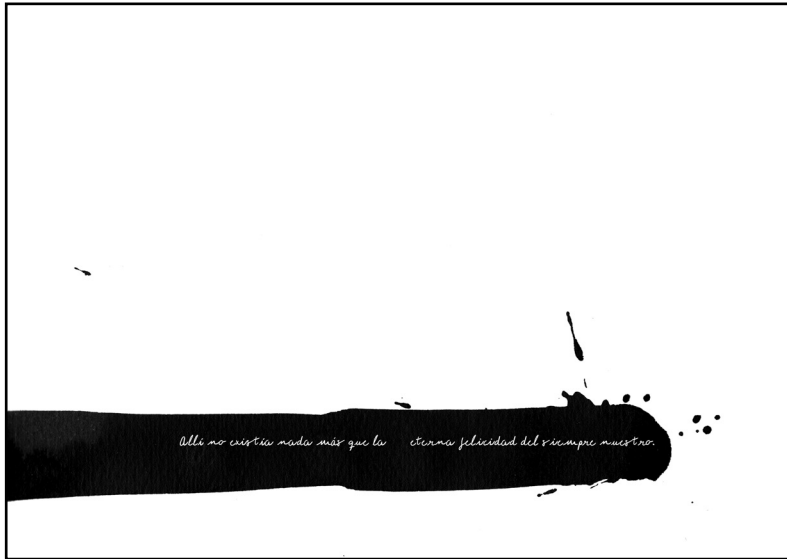
Páginas 5-6

Páginas 7-8

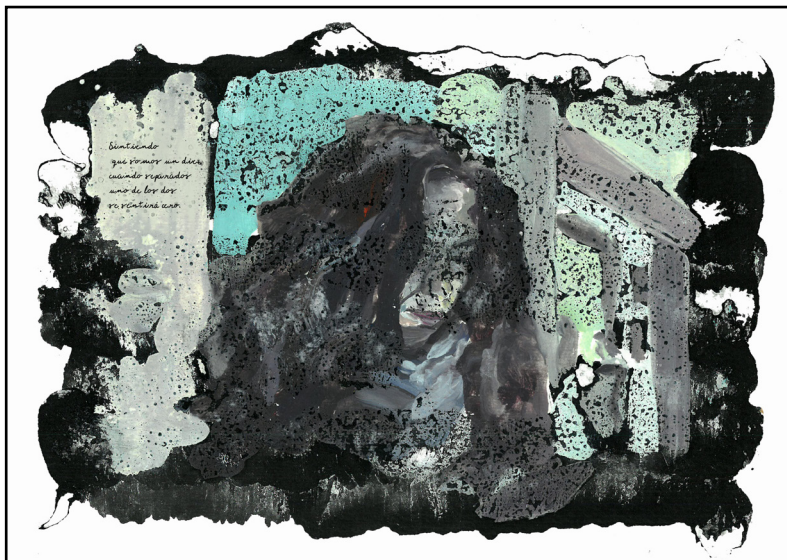
Páginas 9-10

Páginas 11-12

Páginas 13-14

Páginas 15-16

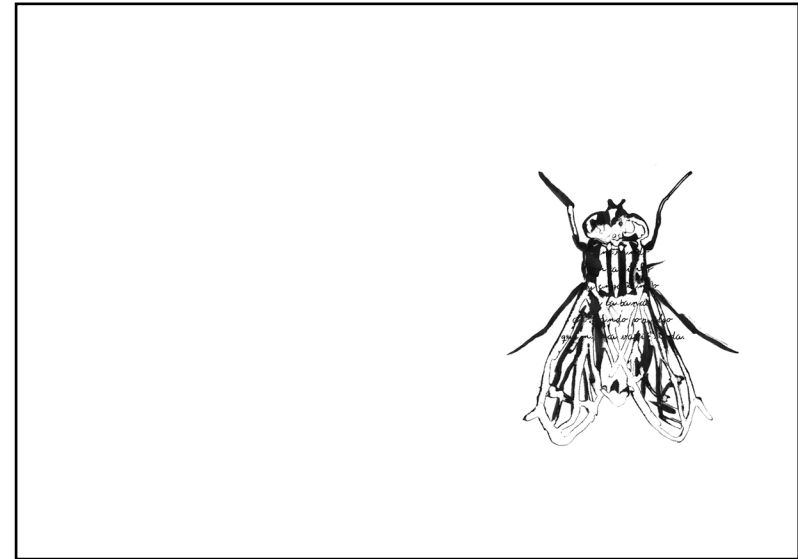

Páginas 17-18

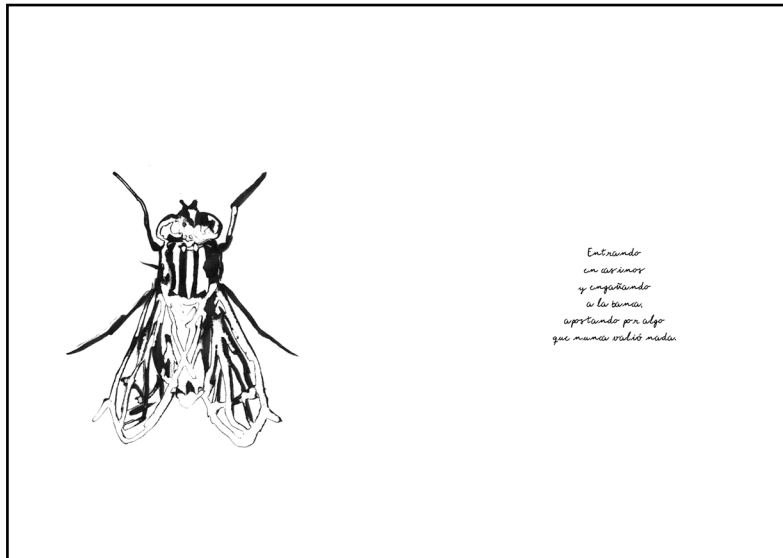

ya nadie me acompaña cuando abro los ojos.

Páginas 19-20

Páginas 21-22

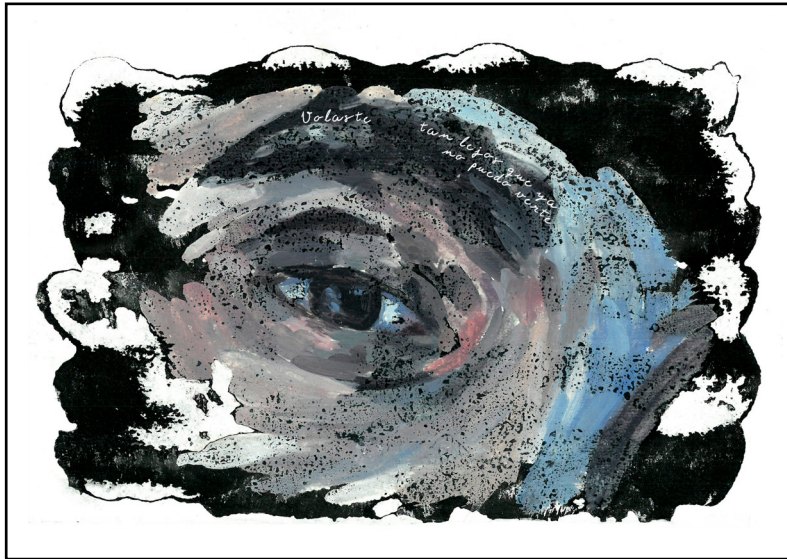
*Entrando
en casinos
y engañando
a la banca,
apostando por algo
que nunca valió nada.*

Páginas 23-24

*Solo quería que supieras que ya no
caminaba sobre las cenizas de las visiones.*

Páginas 25-26

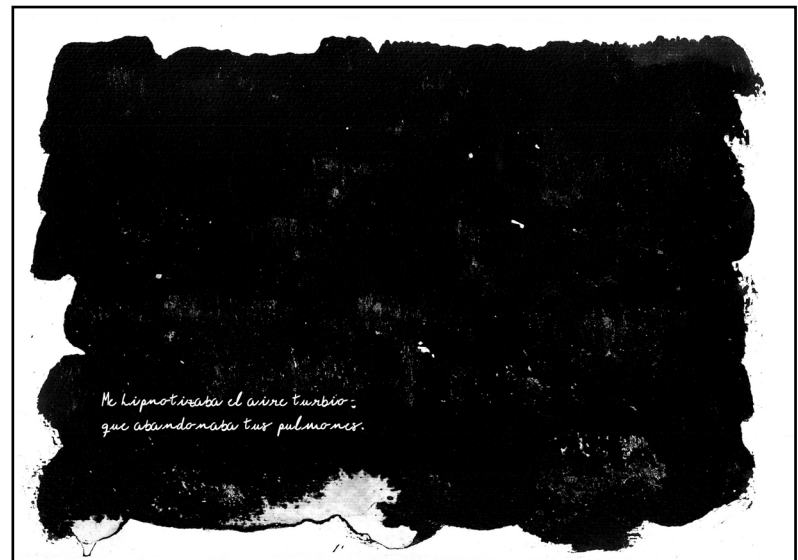
Páginas 27-28

Páginas 29-30

Páginas 31-32

Páginas 33-34

Quiero seguir construyendo
mi propio castillo de naipes
desde la apatía, llegar a la cima
y saltar al vacío gozando
de tu arte de pasar de todo.

Páginas 35-36

En ruinas todo
dentro de mí.

Páginas 37-38

En ruinas todo
dentro de mí.

Páginas 39-40

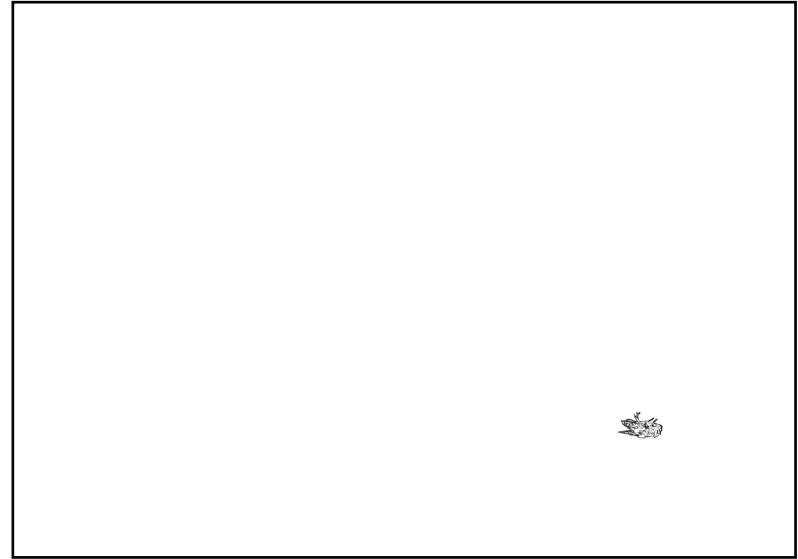

No volentes, necesito que no seas te quiero.
Intenta no volverte loco.

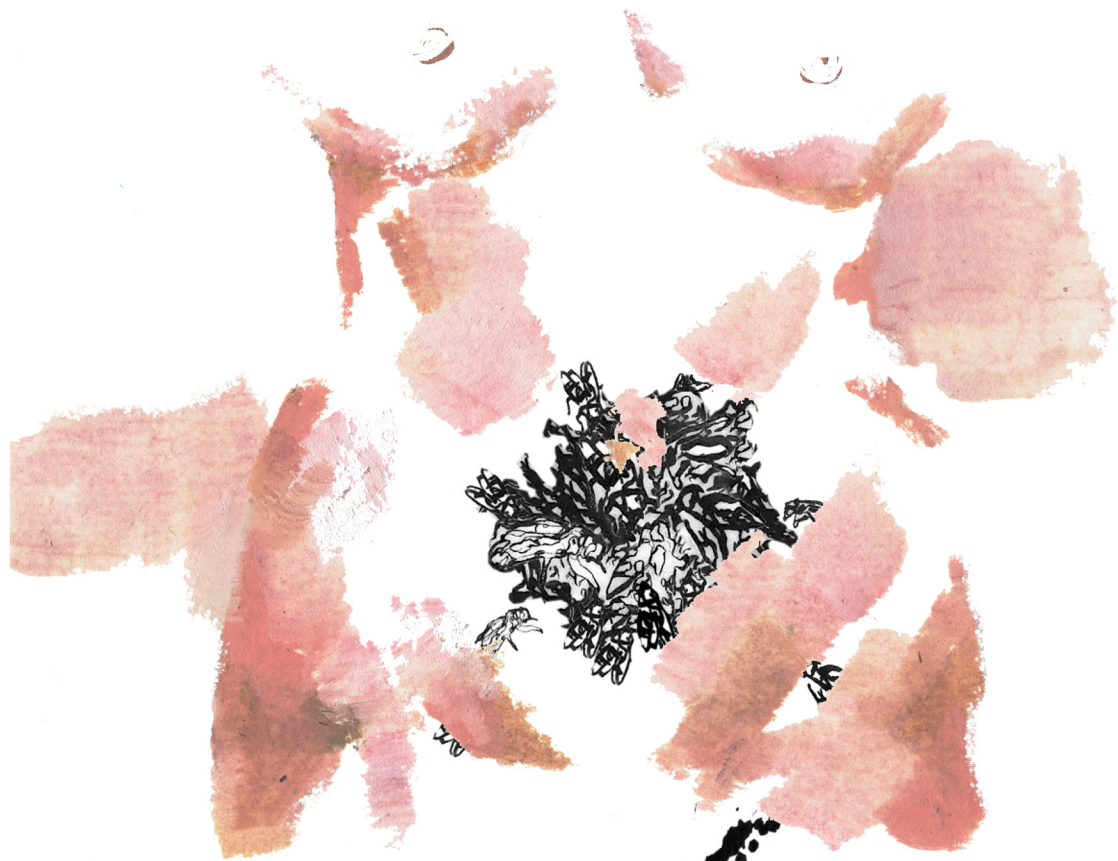
Páginas 41-42

Páginas 43-44

Páginas 45-46

*Ni mariposas ni cosquillas,
un huracán*

Ojos que ven a oídos sordos,
ruidos que mandan,
nuestras miradas
silencios que dibujan
las gamas que tenemos
de comer nos.

*Y vamos a ser danos,
a ninguno de los dos
nos gusta vivir
de una sola pieza.*

Sólo quería que supieras que ya no camino sobre las líneas de las aceras.

Volaste

tan lejos que ya
no puedo verte

Pase el tiempo que pase, no podre
volver a escuchar ni una sola
melodia de Dirk Massen.

Quiero seguir construyendo
mi propio castillo de naipes
desde la apatía, llegar a la cima
y saltar al vacío gozando
de tu arte de pasar de todo.

*En ruinas todo
dentro de mí.*

CONCLUSIÓN

Ojos que no ven, oídos que no callan ha sido un proyecto que me ha dado la oportunidad de mostrar tanto las técnicas aprendidas, como mi bagaje personal en cada una de las ilustraciones, mostrando una parte de mí al desnudo, por medio de mi práctica artística, y definiéndome profesional y personalmente.

El trabajo y el esfuerzo han sido cualidades gracias a las que he logrado este resultado final. La factura de las ilustraciones es fruto de muchos trabajos previos realizados, de varios descartes y múltiples conexiones.

La verdad es que me siento orgullosa de muchas de las ilustraciones finales y ciertamente eso es lo que quería conseguir con este trabajo. He tenido dificultades con ciertos aspectos, pero la superación personal me ha ayudado a conseguir lo que me proponía. El esfuerzo por realizar este Trabajo Fin de Grado ha conllevado un año de parones creativos en un comienzo, de forzarme a encontrar la motivación y de establecer metodologías para llevarlo a cabo.

Espero que este trabajo me sirva para recordar siempre la motivación que fue conseguir logros que nunca imaginé que pudiera alcanzar, y, por supuesto, seguir dibujando y formándome para nunca dejar de expresarme.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Bibliografía

- Alighieri, D. (1992). *La Divina Comedia*. Buenos Aires: Centro cultural 'Latinum'.
- Shakespeare, W. (2017). *The tragedy of Romeo and Juliet*. (s.l): Forgotten Books.
- Neruda, P. (2011). *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*. Santiago de Chile: Editorial Cimiento.
- Bonet, P. (2014). *Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END*. Madrid: Editorial Planeta.
- Bonet, P. (2016). *La Sed*. Barcelona: Editorial Lunweg.
- Casas, A. (2015). *Se(nti)mental*. Barcelona: Editorial Lunweg.

Webgrafía

- Bukowsky, C. (septiembre, 2018). "El amor según Charles Bukowski". *Eh!*. [Archivo de vídeo]. Recuperado de <https://www.facebook.com/watch/?v=253431371961015>
- García, A. (8 de marzo del 2014). *Paula Bonet: "Empecé a dibujar por amor, para llamar la atención de alguien"*. Levante el mercantil valenciano. Recuperado de <https://www.levante-emv.com/cultura/2014/03/09/empece-dibujar-amor-llamar-atencion/1088122.html>
- Soloviev, A. (22 de enero del 2014) [Página personal/de producción artística en Facebook]. <https://www.facebook.com/albert.soloviev>

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 Ilustración, obra propia, *Abián*, 2017.

Imagen 2 Ilustración, obra propia, *TEB*, 2017.

Imagen 3 Pintura en directo, obra propia, *Adiós*, 2018.

Imagen 4 Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece 'THE END'*, 2014.

Imagen 5 Sophie Calle, exposición *Douleur Exquise*, 2013.

Imagen 6 Alfonso Casas, *Se(nti)mental*, 2015.

Imagen 7 Víctor Hugo, *Las olas o mi destino*, 1857.

Imagen 8 Aitor Saraiba, *Sin tí soy yo*, 2015.

Imagen 9 Paula Bonet, *La sed*, 2016.

Imagen 10 Albert Sololiev, *No funciona*, s.f.

Imagen 11 Hieu Nguye, *Two Worlds, One Ocean*, 2015.

Imagen 12 Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece 'THE END'*, 2014.

Imagen 13 Paula Bonet, *La sed*, 2016.

Imagen 14 Sophie Calle, exposición *Douleur Exquise*, 2013.

Imagen 15 Sophie Calle, *Prenez soin de vous*, 2007.

Imagen 16 Alfonso Casas, *Se(nti)mental*. 2015.

Imagen 17 Alfonso Casas, *Se(nti)mental*. 2015.

Imagen 18 Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente, justo y feliz y otras cosas en la vida*. 2016.

Imagen 19 Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente, justo y feliz y otras cosas en la vida*. 2016.

Imagen 20 Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente, justo y feliz y otras cosas en la vida*. 2016.

Imagen 21 Aitor Saraiba, *Cómo ser valiente, justo y feliz y otras cosas en la vida*. 2016.

Imagen 22 Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece 'THE END'*, 2014.

Imagen 23 Paula Bonet, *La sed*, 2016.

Imagen 24 Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece 'THE END'*, 2014.

Imagen 25 Paula Bonet, *Qué hacer cuando en la pantalla aparece 'THE END'*, 2014.

Imagen 26 Víctor Hugo, *Las olas o mi destino*, 1857.

Imagen 27 Víctor Hugo, *Pueblo y castillo de Vianden a la luz de la luna*, 1871.

Imagen 28 Victor Hugo, *Silueta Fantástica*, 1854

Imagen 29 Albert Sololiev, *Sin título*, s.f.

Imagen 30 Albert Sololiev, *Lágrima*, s.f.

Imagen 31 Albert Soloviev, *Ciempién*, s.f.

Imagen 32 Albert Sololiev, *Auto-obligación*, s.f.

Imagen 33 Hieu Nguye, *Two worlds one ocean*, 2015.

Imagen 34 Hieu Nguye, *On my Own*, 2018.

Imagen 35 Hieu Nguye, *Inhale Exhale*, 2019.

Imagen 36 Hieu Nguye, *Fragmentation*, 2016.

Imagen 37 Idaira Febles, *Camino*, 2018.

Imagen 38 Idaira Febles, *Él*, 2019.

Imagen 39 Idaira Febles, *TEB*, 2018.

Imagen 40 Idaira Febles, *Diego*, 2018.

Imagen 41 Idaira Febles, *Abián*, 2018.

Imagen 42 Idaira Febles, *Evelyn*, 2018.

Imagen 43 Idaira Febles, *Sin título*, 2017.

Imagen 44 Idaira Febles, *Sin título*, 2018.

Imagen 45 Idaira Febles, *Sin título*, 2018.

Imagen 46 Idaira Febles, *Boceto*, 2018.

Imagen 47 Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Imagen 48 Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Imagen 49 Idaira Febles, *Proceso creativo*, 2019.

Imagen 50 Idaira Febles, *Proceso creativo*, 2019.

Imagen 51 Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Imagen 52 Idaira Febles, *Sin título*, 2019.

Imagen 53 Confección de la tipografía con BirdFont.

Imagen 54 Confección de la tipografía con BirdFont.

Imagen 55 Confección de la tipografía con BirdFont.

Imagen 56 Tratamiento de imagen con Photoshop.

Imagen 57 Tratamiento de imagen con Photoshop.

Imagen 58 Tratamiento de imagen con Photoshop.

Imagen 59 Tratamiento de imagen con Photoshop.

Imagen 60 Maquetación con InDesing.

Imagen 61 Idaira Febles, *Ojos que no ven, oídos que no callan*, 2019.

