

YNO—TE PENSÉ MÁS

Memoria Trabajo Fin de Grado

Noelia Domínguez Hernández

Tutor. Mauricio Pérez Jiménez

GRADO EN BELLAS ARTES

Ámbito ilustración y animación

Facultad de Humanidades/Sección Bellas Artes

Universidad de La Laguna

Junio 2018

RESUMEN/ABSTRACT

"Y ~~No~~ Te Pensé Más" es un proyecto que engloba todos los elementos relacionados con la creación de un poemario con contenido audiovisual. En el transcurso de la creación de este libro han entrado en juego los distintos campos del ámbito ilustración y animación. Se ha trabajado el dibujo tradicional en la creación de ilustraciones. También se ha trabajado en el campo de la fotografía, la animación y la utilización del vídeo y sus respectivos programas de edición para la realización de un poema visual. Por otro lado, también se ha trabajado el campo del diseño editorial para el maquetado del libro siguiendo criterios del ámbito profesional para poder llevarlo a una imprenta o realizar su publicación.

"Y ~~No~~ Te Pensé Más" it's a project that include all the elements related with the creation of a poetry writing with audiovisual content. During the creation of this book have come in to play the different parts in the creation of illustrations. On the one hand, has worked in the field of photography, animation and in the use of the video with their respective editing programs for the realization of a visual poem. On the other hand, also has worked in the field of editorial design for the layout of the book following the professionally criteria to be able to take it to a printing or make his publication.

PALABRAS CLAVE

Poemas intimistas, ilustración, animación, postproducción, fotografía, diseño editorial

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi tutor Mauricio Pérez Jiménez por haberme adentrado en el mundo audiovisual y gracias a ello descubrir la postproducción audiovisual. Gracias por haberme guiado en la creación de este proyecto.

Y obviamente, agradecerle a mi familia por su apoyo y el amor que me han brindado siempre.

ÍNDICE

1.- Introducción	pág 6
2.- Planteamiento y elección del tema	pág 7
3.- Objetivos	pág 8
4.- Marco Teórico	pág 9
5.- Desarrollo Propuesta creativa	pág 19
- Reproducción	pág 19
- Producción	pág 32
- Postproducción	pág 39
6.- Conclusión	pág 50
7.- Bibliografía	pág 51

1.-INTRODUCCIÓN

El Trabajo de Fin de Grado sirve para el desarrollo de lo aprendido en el periodo académico y el progreso de las habilidades adquiridas en el ámbito ilustración y animación. Para mi proyecto decidí realizar un poemario que contuviera ilustraciones y contenido audiovisual que apoyara al mismo.

Para poder llevar a cabo este trabajo seguí varias pautas previamente como la elección del tema, el planteamiento del contenido, los referentes y los que influyeron en la creación del mismo. La mayor parte del trabajo fue la creación de los 4 capítulos del libro, cada capítulo con sus respectivos poemas, ilustraciones e imágenes; y la realización del poema visual, un cortometraje y la animación que lo encabeza.

2.- PLANTEAMIENTO Y ELECCIÓN DEL TEMA

El tema de este proyecto es la poesía. Siempre me ha parecido una forma de conexión no solo con uno mismo, sino también con el lector. He elegido este tema para mi proyecto porque es algo que me apasiona, tanto al usarlo como recurso propio como consumidora del mismo. Llevo escribiendo y leyendo poesía desde hace mucho tiempo y el elegirlo como tema para el TFG lo hace más personal y más satisfactorio a la hora de trabajar en él.

Con esto pretendo completar mi formación académica y ampliar mis conocimientos en el campo de el vídeo y la postproducción audiovisual ya que es un tema en el que me hubiera gustado tener la oportunidad de incidir más en el grado. Mi intención es llevar a cabo el proceso completo de elaboración del libro desde la creación de los textos hasta la edición editorial del mismo.

Por otro lado, como parte importante en mi formación académica ha estado presente también la ilustración, con la predominancia de la mancha sobre la línea, he descubierto una puerta abierta a la expresión, una herramienta que permite liberar un lado más íntimo y personal.

Con este proyecto he querido darle una visión diferente al poemario clásico y adaptarlo con los amplios recursos digitales de los que disponemos hoy en día.

3.- OBJETIVOS

El **objetivo general** de este proyecto surge desde un principio con la elección del tema

Crear un poemario ilustrado de temática personal

Una vez planteado el objetivo principal se plantearon los objetivos específicos que harían que el proyecto sostuviera y le dieran forma a los elementos principales del mismo.

Objetivos específicos:

- Crear una obra literaria original que sea capaz de integrar, junto a los poemas, ilustraciones realizadas mediante técnicas tradicionales y digitales con imágenes fotográficas.
- Ampliar los conocimientos relacionados con la edición de un libro, los recursos gráficos y los procedimientos de ilustración.
- Mejorar mis habilidades para la animación y la creación audiovisual.

4.- MARCO TEÓRICO

En este bloque explicaré los detalles más característicos del proyecto.

4.1 La Poesía.

Según la RAE, la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa (1).

La poesía es un tema que ha resultado de lo más recurrente en la literatura. Este recurso tiene su inicio en Grecia, y surge en el momento en el que mito y Logos se aúnan como única verdad(2). Su composición está reglada por estrofas que a su vez, se dividen en versos. Una de sus características más importante es la rima, dentro de esta podríamos decir que hay dos tipos: por un lado estaría la rima asonante (la rima sucede solamente con las vocales, específicamente a partir de la última vocal tónica) y por otro la rima consonante (todas las vocales y consonantes son iguales a partir de la última sílaba tónica).

Actualmente la poesía ha evolucionado y con ello ha surgido el concepto de: poesía contemporánea, este término hace referencia a la expresión artística que comienza a desarrollarse desde mediados del Siglo XX hasta el momento. En ese etapa (Siglo XX) la poesía tradicional experimenta un cambio, se introducen en ella poetas jóvenes que no pertenecen a ninguna generación y las premisas que tenía comienzan a desaparecer. Las características de la poesía contemporánea son: la carencia de métrica, la rima pasa de ser una obligación a una elección, se realizan combinaciones de distintas estrofas... Aunque obviamente, también hay algunos poetas que combinan las poesía contemporánea con las técnicas tradicionales conservando así, parte del estilo clásico.

(1) "La Poesía". Diccionario de la Real Academia Española. Poesía

(2) " La Poesía". La Gaceta Literaria. 18 de marzo de 2012. "¿Cómo nace la poesía?"

4.2 Referentes. Los referentes que han influido en la inspiración y creación de la obra han ido variando conforme la obra ha ido cobrando sentido. Todos los nombrados tiene relación entre sí, todos comparten algo y al mismo tiempo aportan cosas distintas, cada uno a su manera. Quizás algunos hayan influido más que otros, pero han estado presente de una forma u otra en las distintas etapas de la creación de este poemario.

Zahara

Su nombre completo es María Zahara Gordillo Campos. Nació en Jaén en 1983 pero vive en Barcelona. Lleva dedicándose al mundo de la canción y la composición desde hace más de diez años.

Lo que destaca de esta artista es la manera en la que consigue transmitir cada uno de los sentimientos que pone en sus canciones.

Norah Jones

Nació en 1979 en Nueva York. A pesar de que siempre le había apasionado la música, no fue hasta 1995 cuando entró en contacto por primera vez con el jazz y cuando comienza el auge de su carrera artística.

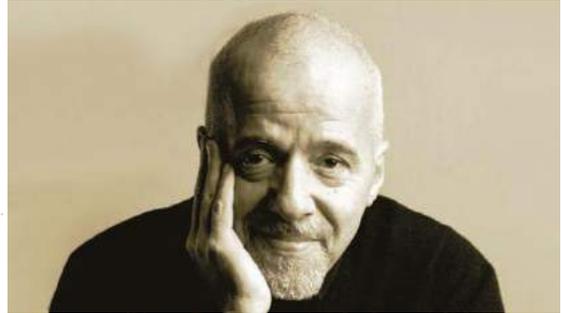
Su voz dulce transmite una sensación de tranquilidad con cada una de sus canciones a pesar de cual sea el tema, siempre hace que parezcan situaciones "llevaderas".

Paulo Coelho

Nació en 1947. Es uno de los escritores, novelista y dramaturgos más leídos del mundo.

Su segundo libro, escrito en 1988, “El Alquimista” habla de la “leyenda personal” y de luchar por aquello que nos inspira, por nuestros sueños. Es un libro que te enseña a ver la vida de otra forma, habla de vivir el presente más inmediato para alcanzar la felicidad diaria...

Emily Dickinson

Nació en 1830 en Massachusetts, Estados Unidos. Emily fue una poetisa visionaria y poco común para su época. No planeaba sus poemas, simplemente mientras realizaba sus quehaceres apuntaba aquellas frases que se le iban ocurriendo y luego se sentaba a ordenarlas.

Iraville

Ira Sluyterman Van Langeweyde es una Ilustradora y diseñadora de personajes de Munich, Alemania. Su pasión es la acuarela y en todas sus obras siempre hay algún hueco para la aparición de la naturaleza (plantas, pájaros...) En sus ilustraciones predomina una paleta de color en la que sobre todo predominan los tonos terracota y las distintas gamas de verde.

Joan Carol Disseny

Nació en 1983 en Palamós. Sus pasiones son la fotografía y el diseño gráfico, aunque también tiene conocimientos en el campo visual y sonoro. Actualmente se encuentra ampliando su formación con un curso de Diseño y Animación Web.

Ashleigh Green

Es una ilustradora y animadora freelance en Kelowna, Canadá. Está graduada en la University of British Columbia Okanagan, Ashleigh también ha estudiado en la School of Visual Art en NYC y en el Edinburgh College of Art. Su especialidad son los dibujos lineales sencillos pero expresivos. Ha realizado trabajos desde gifts editoriales e ilustraciones hasta vídeos de campañas y mapas ilustrados.

Paola Calasanz

Es la creadora de Dulcinea Studios. Es “creativa emocional” con estudios de Psicología, dirección de arte y fotografía en Barcelona. También es la escritora, directora de arte y fundadora de la Reserva Wild Forest, una organización sin ánimo de lucro que se encarga del rescate y la recuperación de animales que han sido criados en cautividad.

4.3 Antecedentes.

Paula Bonet

Nació en Vila-real, Valencia. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, completó su formación en Santiago de Chile, Nueva York y Urbino. Su trabajo se centra sobre todo en la pintura al óleo, el grabado y en la ilustración. Sus obras están cargadas de poesía y es la autora de varios libros tanto del texto como de las imágenes.

Marta Waterme

Su nombre real es Marta Aguayo, nació en Barcelona en 1994 y se especializó en Ilustración tras terminar el bachillerato artístico. Trabaja con acuarelas y utiliza la mancha y el colo como forma de expresión. Su trabajo se basa principalmente en la ilustración de rostros. Ha realizado varios trabajos para carteles publicitarios, cubiertas de libros y varias exposiciones en su ciudad.

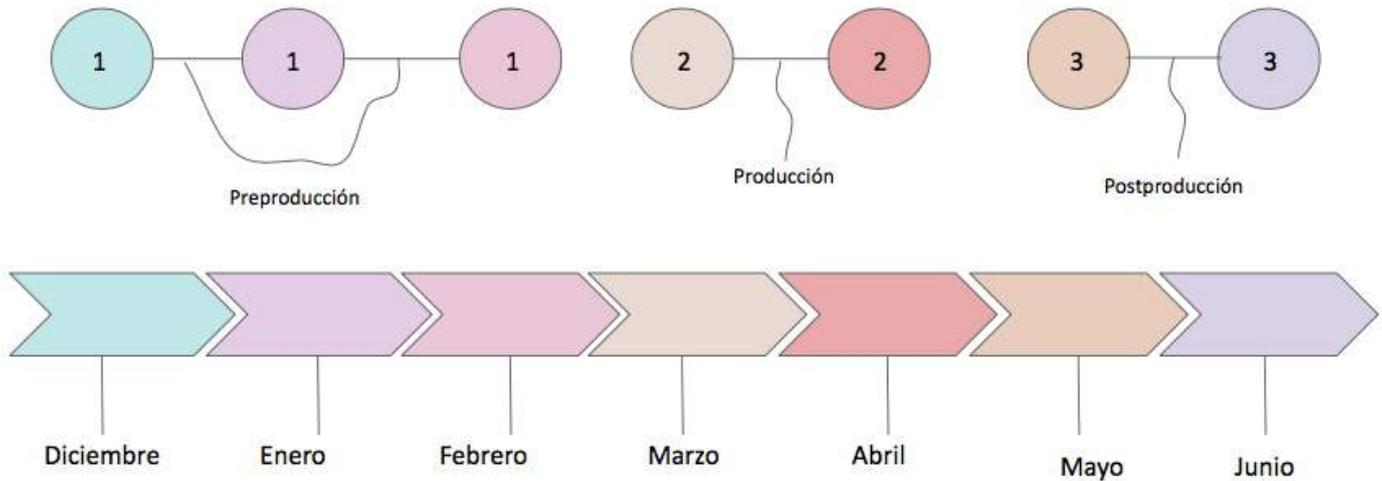
Chris Hilton

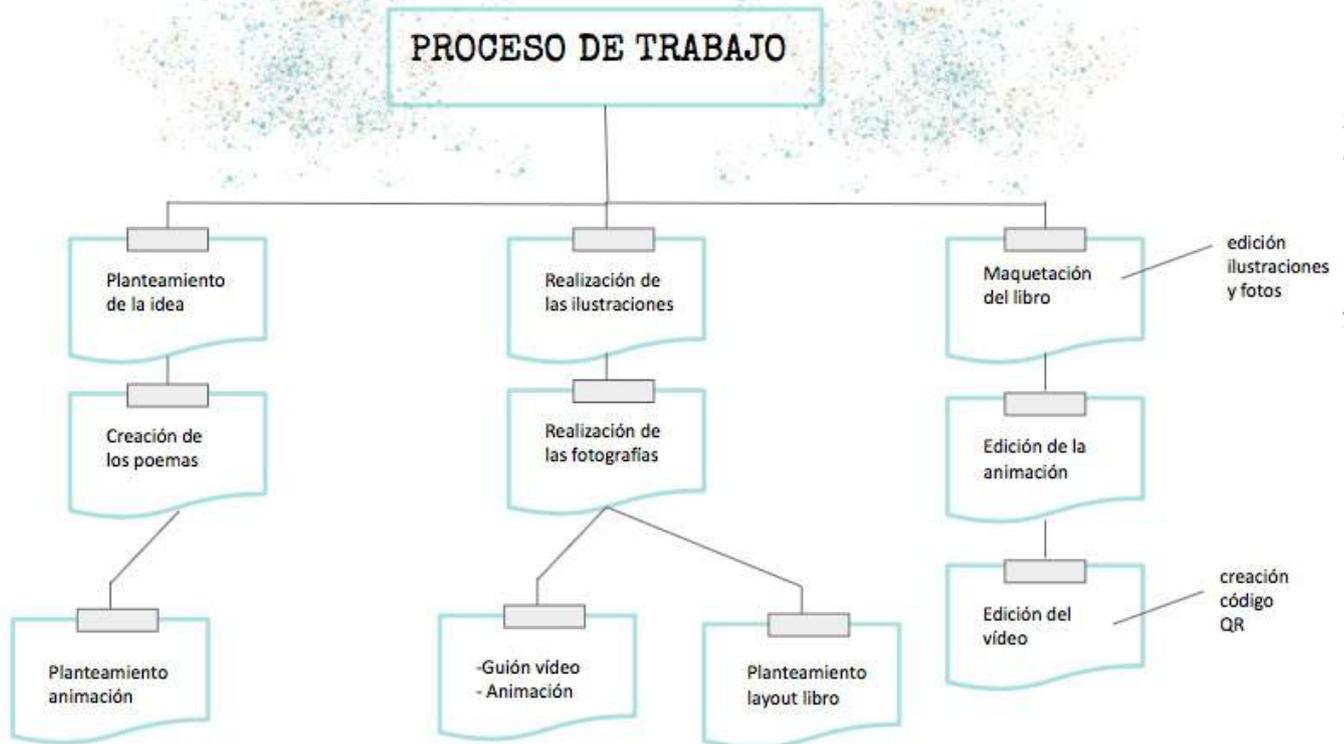
Es director, diseñador y animador en Londres. Tiene más de 11 años de experiencia en la industria creativa. Ha trabajado realizando numerosos trabajos para empresas conocidas a nivel mundial, entre ellas están: Universal Music Group, Disney, Google, Windows, Rollings Stones...

5.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA CREATIVA

Para el desarrollo de la propuesta creativa se ha utilizado la metodología habitual en los ámbitos profesionales que se dividen en tres fases: preproducción, producción y postproducción.

5.1 Preproducción.

El proceso creativo de este proyecto comenzó a tomar forma en Noviembre de 2017 y ha estado dividido en varias fases: la primera fase fue la toma de decisión, es decir, cuál sería el tema a trabajar. Lo que se planteó desde un principio fue la creación de un poemario que estuviera apoyado con contenido audiovisual. El tema elegido es el amor, el desamor y la superación.

En una siguiente fase se concretó el contenido del libro. Las características que predominan en los poemas son la cadencia de los versos y las metáforas; podríamos decir que esta fase habría concluido con la redacción de los poemas finales y como resultado, al finalizar los poemas, pude atisbar una sensación de liberación y conseguí finalmente dejar atrás muchos de los momentos expuestos en ellos.

En la tercera fase entró en juego la creación del contenido audiovisual del libro. Se realizaron los primeros bocetos y se plantearon ideas para la resolución gráfica del mismo. Con respecto a la distribución del trabajo fue necesario desarrollar el contenido fotográfico y las ilustraciones. Para la creación de las mismas se buscó que las fotografías fueran sencillas y que pudieran transmitir mensajes similares al de los poemas, algunas realizadas en blanco y negro y otras a color. Con respecto a las ilustraciones se empleó el soporte apropiado para técnicas húmedas, realizadas con acuarela y grafito. Se resolvió desde un punto de vista gráfico, haciendo destacar la mancha como protagonista. El proceso realizado para su formalización, se usó la estrategia basada en el azar.

El proceso técnico consistió en el uso de un papel previamente humedecido y luego se hace la mancha mediante aguadas, esto hace que se vayan creando unos depósitos de color que al secarse generan una serie de efectos entre el material y el medio. Depende de lo que estuviera trabajando en ese momento, puede que trazase la línea de dos formas: o antes de la mancha o bien, cuando ésta estuviese prácticamente seca.

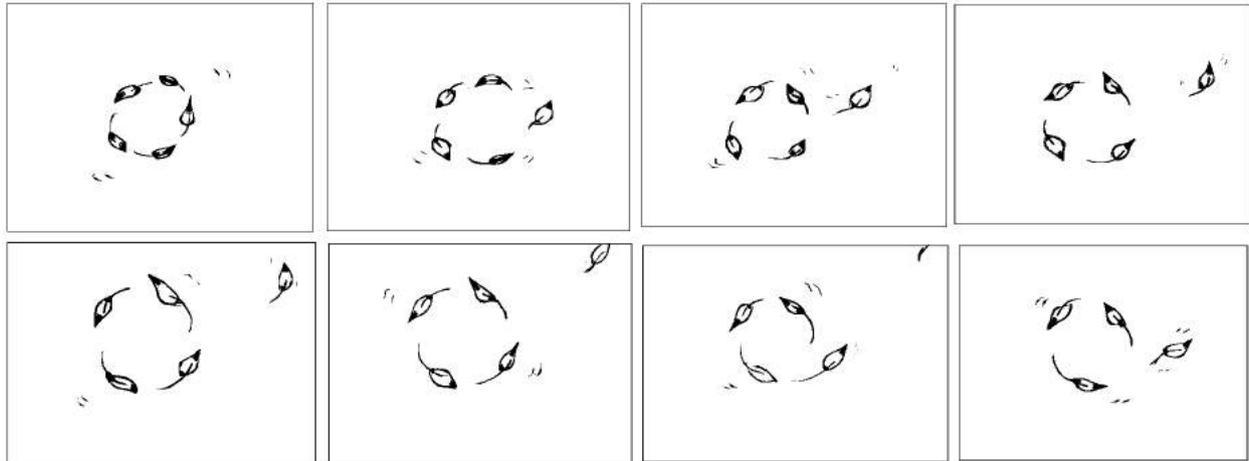
Y finalmente, en esta última fase se planteó la creación de una animación y de un vídeo que apoyase el contenido del libro. La animación sería simple y serviría como “pantalla” previa a la reproducción del vídeo.

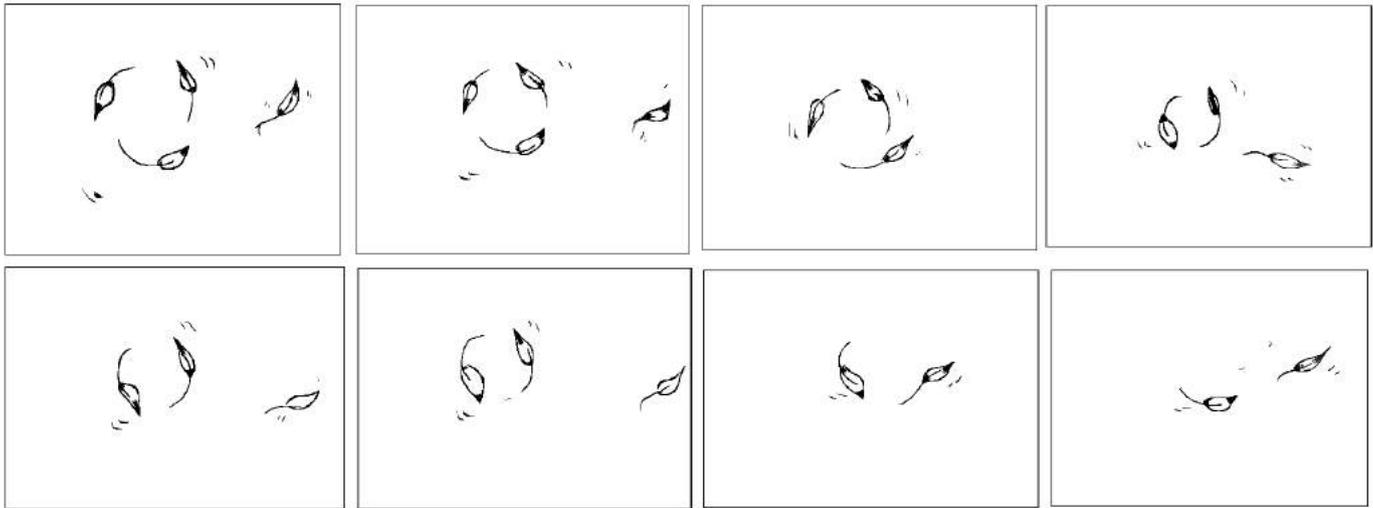
5.1.1 Sinopsis

Este libro lo configura un conjunto de poemas que tratan, desde un punto de vista intimista, los sentimientos encontrados, de los deseos de superación y de pensamientos que nos invaden en el día a día.

5.1.2 Guión Técnico y Storyboard

En este apartado se encuentra una imagen que muestra un esquema de la animación realizada como introducción al vídeo.

Las herramientas digitales para realizarla han sido: **Krita** (un programa de software libre un programa de dibujo digital y animación) y **Final Cut Pro** (un programa de Mackintosh que sirve para la edición profesional de vídeo).

5.1.3 Textos

En este apartado se encuentran recogidos los textos incluidos en el poemario. Estos textos son de creación propia y han sido realizados exclusivamente para este proyecto.

Capítulo 1. De cuando te perdí

Cuerpos...

Cuerpos latentes y sangrantes; sangrantes con cada latido.

Vacíos al instante.

Cuerpos, que aún sangrantes, sienten el dolor punzante de un simple susurro; un pequeño verso que aunque incesante, los abate al instante.

Y termina.

Simplemente se acaba y te deja.

Te crea dudas a cada cual más desesperante.

¿Es esto todo?

Te desvaneces.

Aún no lo asumo del todo. Te sigo esperando. Sigo esperando escuchar tu voz a través del teléfono cada noche. Tu risa, tus llantos de emoción y de alegría, aunque también los de tristeza. Sigo esperando que juguemos a "la familia gallina", y que me compares con las palomas.

Entro en la habitación. Espero verte.

Me da miedo saber que no volveré a hacerlo.

No quiero volver,
implica recordar.

No quiero entrar.
Da miedo.

No quiero enfrentarme a esa realidad
en la que sé, que ya no estás.

Solo somos almas, almas latentes que se deshinchan,
que se deshacen.

Pasa el tiempo,
todavía cuesta.

Pasa el tiempo,
permanece tu recuerdo.

Gracias.

Es lo único que puedo decir ya.

Gracias por quererme y protegerme, por brindarme tanto de ti y por seguir haciéndolo desde donde sea que ahora estés. Gracias por hacer de mis recuerdos algo maravilloso y porque se me llene la boca cada vez que hablo de tí. Gracias porque hoy puedo recordarte con una sonrisa.

Capítulo 2. Las veces que te pensé a pesar de lo prohibido

Una locución, perfectamente imperfecta.
Palabras pobres e inaudibles que a pesar de la
regla eran solo nuestras.

Versos que sin ton ni son acompañaban nuestros
gestos toscos
y algunas caricias reprimidas que,
por miedo a que terminasen consumidas
no hicieron su partida.

Confesiones que se convierten en recuerdos,
recuerdos que se convierten en lugares
y lugares que se convirtieron en espacios.

Nuestros espacios

El tuyo...
y el mío.

Y te fuiste...
Y no TE PENSÉ más

Capítulo 3. Pequeñas distancias

Quiero ser tu excepción,
quiero ser quien te quite el aliento
quiero ser guía de tus movimientos.

Ese día lo conseguí. Aprendí a escalar entre tus miedos,
logré poner límites a nuestras distancias, y a sostener
tu mirada. Aprendí de cada una de tus palabras y de cada
una de tus caricias.

Ese día lo comprendí, comencé a quererte.

Nada es para siempre. Siempre es para nada.

Y te miré a los ojos...
Me di cuenta, no confiabas en mí.
No hablabas, simplemente te reservabas
para alguien más.

Octubre. Nos encontramos por primera vez. Decidimos que era la hora de fluir y salir de la cárcel de nuestros pensamientos; de abandonar nuestra ansiedad y ansiar el abandonarnos. Nuestra cercanía creó chispas que inundaron la estancia. Crecimos juntos y ardimos como Troya con cada contacto; nos quemamos al desearnos y proclamamos la Revolución de nuestros abrazos.

Capítulo 4. De reencuentros y verdades

Y de nuevo vuelves al mismo punto, el ecuador de todas tus demencias, tu parte positiva y negativa por partes iguales. Quieres volver a intentarlo, quieres volver a como éramos antes.

OLVÍDAME

No quiero tu toxicidad. Quiero que te esfumes de mi vida, que desaparezcas como si de vapor de agua se tratase.

OLVÍDAME

Todo lo que hice por ti fue en vano; aunque obviamente no me arrepiento, ya que si en algo creo, es en el destino y en lo que lo une a la vida, a Mi Vida. Esto tenía que pasar. No te importó lo que sintiera, aunque un día si lo hiciste ¿Recuerdas todos aquellos momentos que vivimos?

OLVÍDALOS

Estos son mis últimos pensamientos hacia ti, lo último que te escribo. Y es que no sé si lo sabes pero...

YO, YA TE HE OLVIDADO

Y sucedió. En mitad de un vacío ascendente, un hueco gris.

Las letras chocaban en alguna parte y creaban eco.

Miles de pensamientos y de palabras.

Nuestras miradas entrelazadas.

Yo, no hablaba. No podía. No quería.

Tuvimos muchas opciones, pero elegimos gritarnos. Decidimos herirnos sin quererlo. Nos pasamos horas debatiendo quién era peor, quién había tenido más culpa. Las excusas se convirtieron poco a poco en nuestros motivos y las mentiras en nuestras heridas.

Tuvimos miedo.

Huimos por unos segundos del mundo y finalmente optamos por mirarnos.

Nuestros llantos se deshicieron sollozos y tus labios besaron mis silencios.

A mí

Recuerda:

Eres la mejor versión de ti misma

Firmado, tu cuerpo.

Ámame porque te acompañaré en este largo viaje de la vida.

Cuidame, quiéreme, disfrútame.

Pero sobretodo mírate, enorgullécete de lo que ves en el
reflejo, sientete parte indiscutible de todo ello.

Ámame, (ÁMATE) porque somos uno.

5.1.4 Guión poema visual (voz en off)

Ese día instalaste en mi la incertidumbre.

Tus labios confirmaron mis sospechas y en mis ojos estallaron tus palabras. Me intento hacer a la idea.

Echaré de menos nuestros intentos de baile. Nuestras conversaciones serias y nuestros abrazos interminables. La forma en que me miran tus ojos... la forma en que nos miramos. Echaré de menos despertar a tu lado, nuestras expediciones a la cueva secreta y correr junto a ti. Necesitar tu hombro a cada instante y cada instante, necesitarte más a ti. Extrañaré el comerte a besos y calarme hasta los huesos. Los besos en la frente y el olor de tu pelo, y lo que este me hace sentir.

Poco a poco el tiempo se nos agota y con cada gota, nuestras distancias se acortan.

Te estoy viendo partir. Sé que no es momento de pensar en ello y sé, que es ahora o nunca cuando tengo que disfrutar de ti porque... a pesar de ver el mismo sol, y a pesar de pisar el mismo asfalto, ya no será el mismo país de nuestro pacto.

Mi mundo se desmorona.

Escribo esto con manos temblorosas. Lo que siento lo dejo aquí, grabado y guardado a buen recaudo.

Y sé, sé que no es un adiós.

Sé que es un hasta pronto.

Pero es que ahora solo puedo pensar en contar las horas, para que esos días sin ti finalicen siempre en un, Hasta Ahora.

5.2 Producción.

La producción es la fase en la que se formalizan todos los elementos visuales que componen el poemario. Empecé por las fotografías y seguidamente por las ilustraciones; tras esto pasé a la creación del vídeo y la animación que aparecería en la introducción del mismo.

5.2.1 Herramientas digitales utilizadas

Para la mejora de las ilustraciones y la corrección de las características de las fotografías usé **Photoshop**, un programa de edición gráfica de Adobe que se utiliza bastante para la edición de fotografías y también para creación de ilustración.

Para la desarrollo de la animación use **Krita**; es un programa de *software* libre de dibujo digital y animaciones. Este programa me ha permitido crear una sucesión de imágenes que desarrollan el movimiento a través de leves diferencias que hay entre sí, consiguiendo una fluidez a la hora de su reproducción.

Tanto para la edición de la animación, como para la edición del poema visual/cortometraje he usado **Final Cut Pro X** de la compañía Apple. Este es un programa de edición usado habitualmente en los entornos de vídeo profesional.

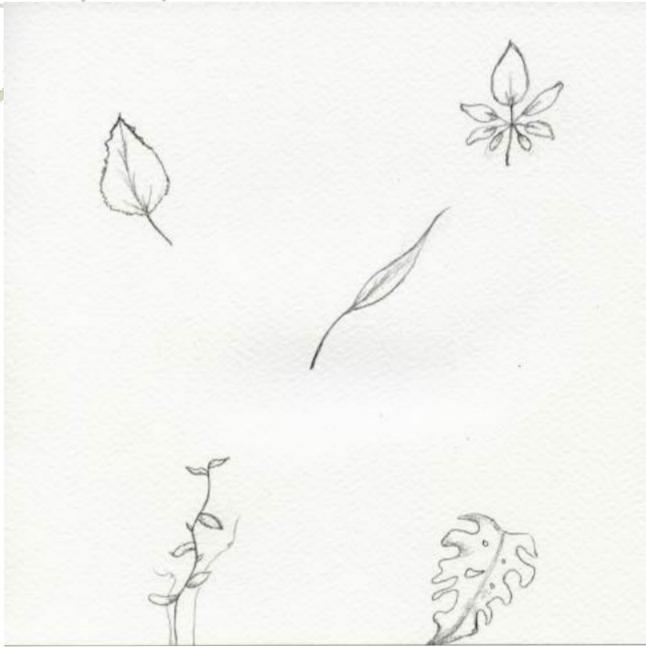
5.2.2 Proceso de creación de las ilustraciones

Analógico y digital.

Las ilustraciones fueron creadas con técnicas analógicas. Los materiales usados fueron el grafito, la acuarela y como soporte, papel para técnicas húmedas.

Posteriormente fueron escaneadas y pasadas por Photoshop para realzar las características de la imagen y en algunos casos añadir nuevas.

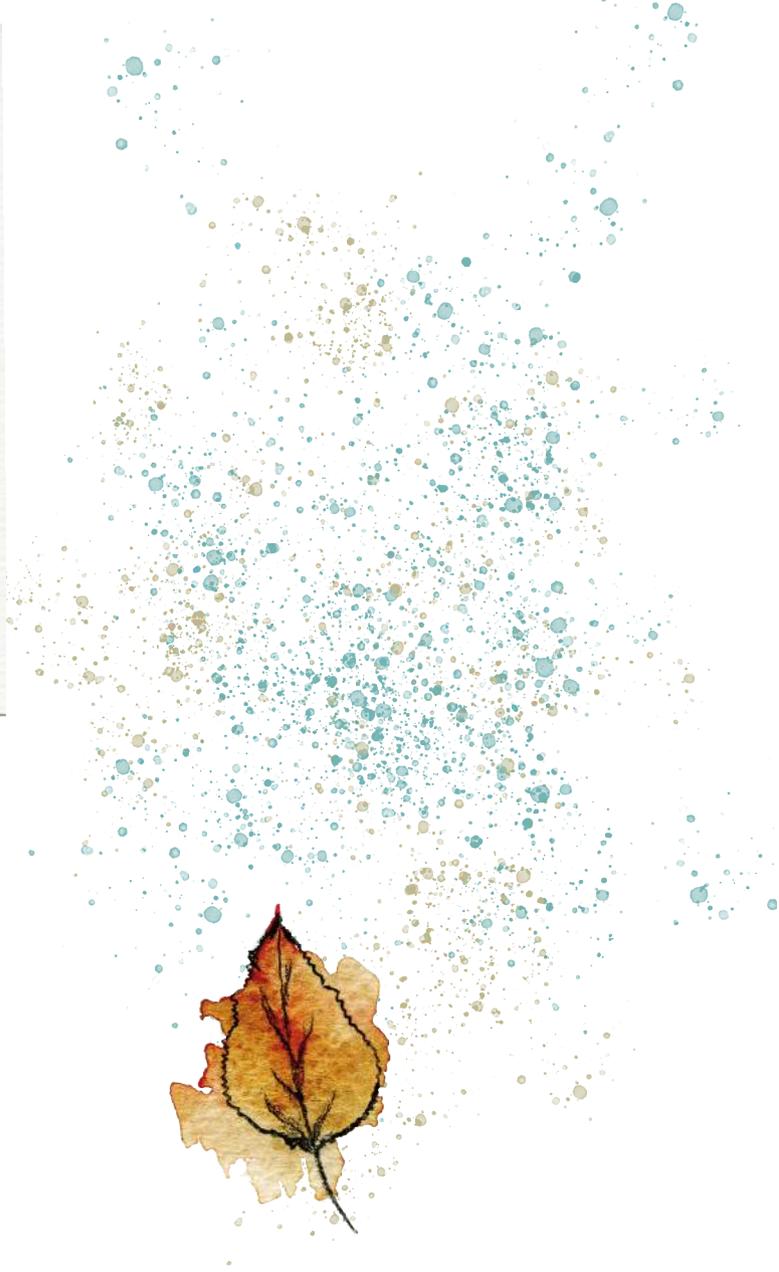
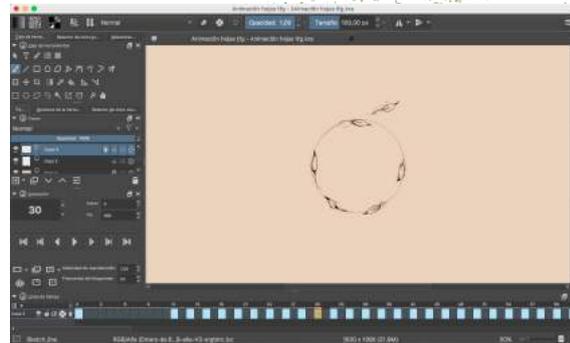
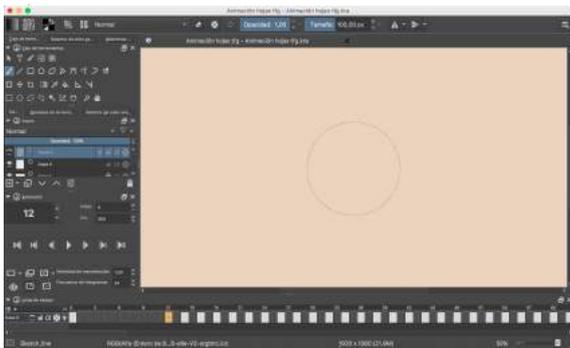
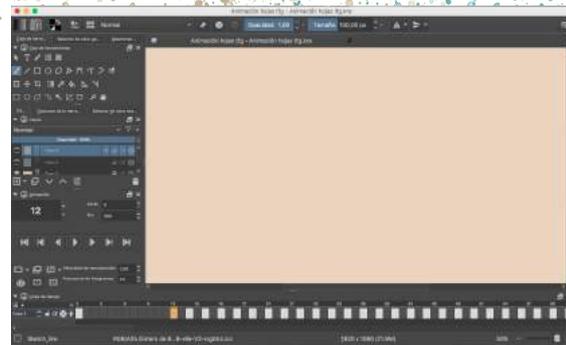
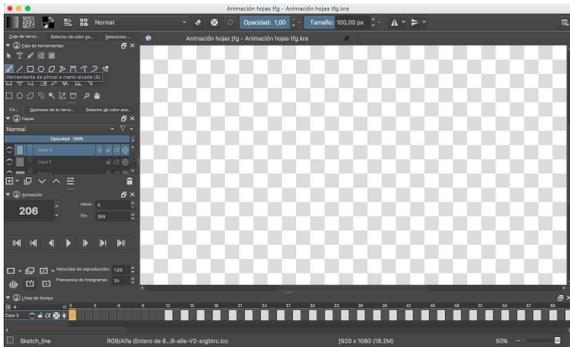

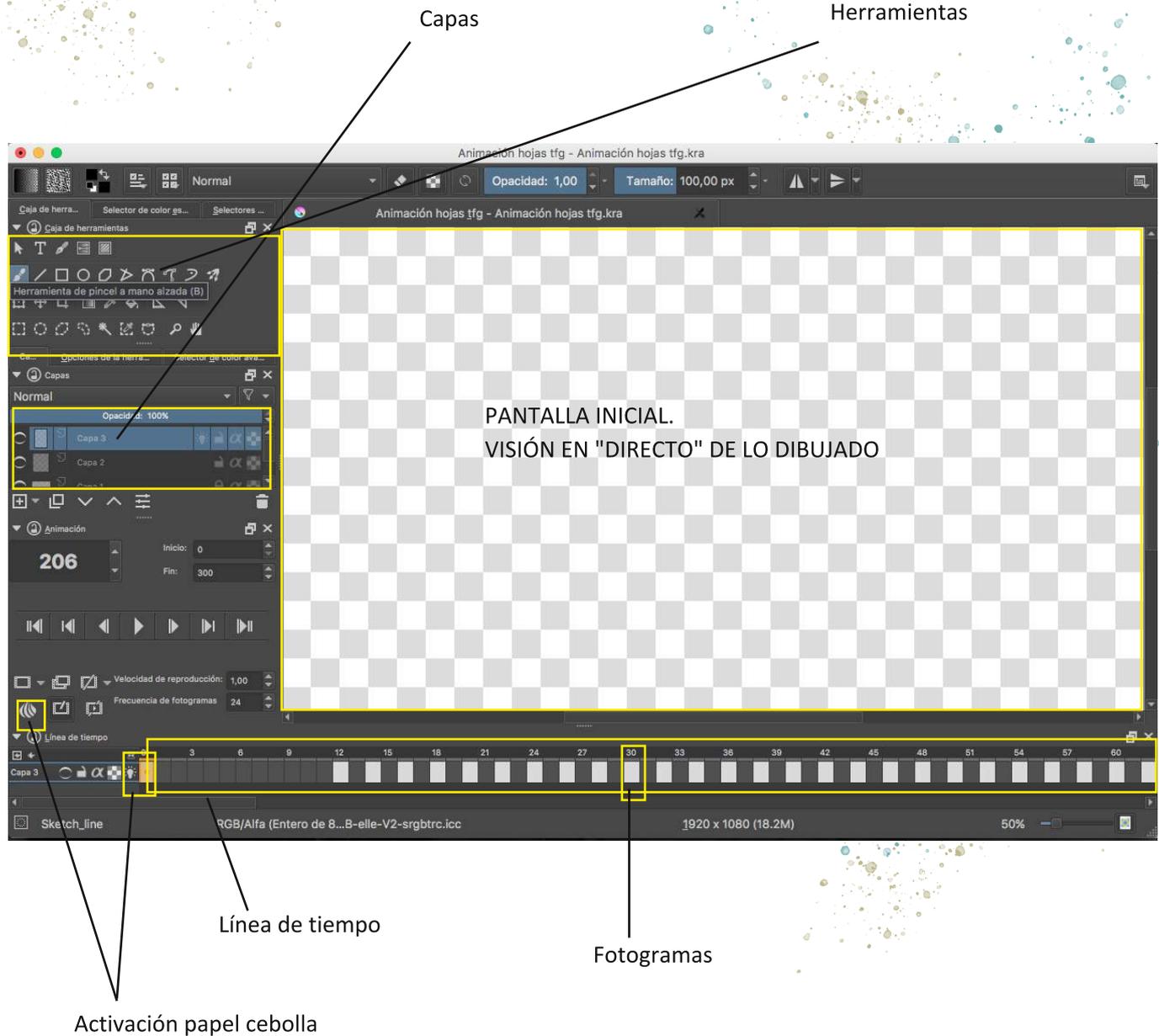
ilustración realizada con photoshop

5.2.3 Animación.

Para la realización de la animación se estudió en primer lugar el desarrollo del movimiento a realizar, según la idea a plasmar. La creación de la animación fue hecha con la sección del programa *Krita animation*, esta te permite usar una línea de tiempo, y una opción papel cebolla que actúa como la mesa de luz tradicional; está realizada fotograma a fotograma.

A la hora de dibujar creé dos capas, a parte de la de dibujo, una de ellas un fondo base de color para poder ver bien el movimiento; dado que el programa por defecto pone el fondo transparente. Por otro lado, para seguir siempre el mismo trayecto se situó una capa de referencia con la forma del mismo.

5.3 Postproducción

En esta fase se realizan todas las tareas relacionadas con el acabado final del proyecto, en esta están incluidos el proceso de diseño y maquetación final del libro, el ajuste de las fotografías, ilustraciones... Y por otro lado la creación de la portada y los interiores de la misma, la creación del marcador. La edición del vídeo y la animación.

5.3.1 Fotografías

Las fotografías fueron tomadas en distintos momentos durante el desarrollo de este proyecto. Han sido realizadas con la cámara del móvil Bq Aquaris X5 Plus y editadas con distintas aplicaciones de edición fotográfica para móviles (VSCO, Afterlight, Snapseed y PicsArt) y posteriormente retocadas sus características con el programa de ordenador Photoshop de Adobe.

(después)

(antes)

(después)

(antes)

(después)

(antes)

(después)

(antes)

(después)

(antes)

(después)

(antes)

(después)

(antes)

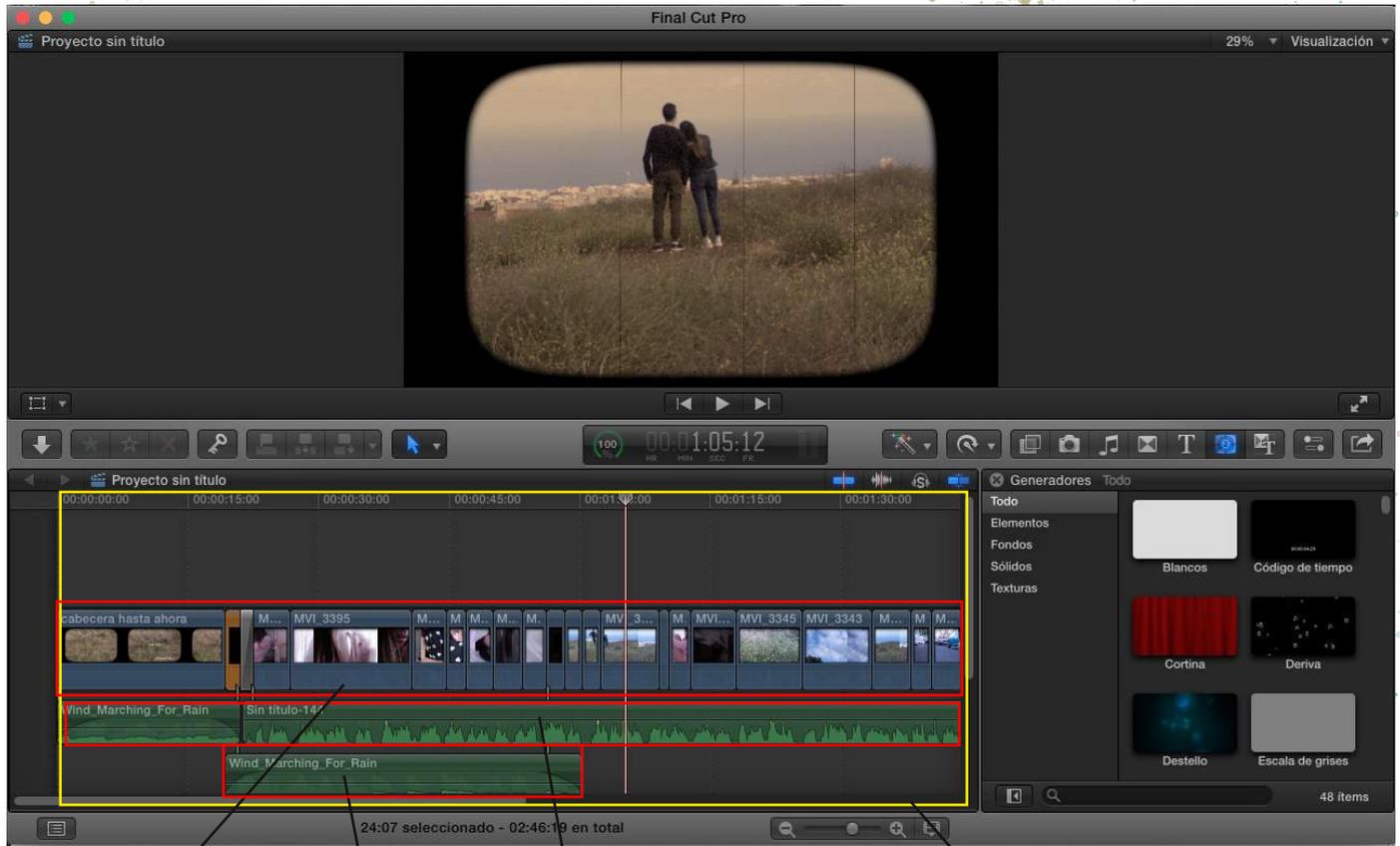
5.3.2 Edición y postproducción del vídeo y de la animación

Para la animación se exportó la secuencia de imágenes creadas en Krita en formato png y se montaron posteriormente en Final Cut Pro X con un fondo transparente para que pudiera ser visible sobre los clips de vídeo que dan introducción al mismo.

Para el cortometraje se usó también Final Cut Pro X para su edición. Se importaron los **clips** de vídeo grabados en su momento con una **Reflex**, Canon 500D. El formato del vídeo usado fue HD 1920x1080p y 24fp.

Posteriormente se hizo la selección de los **clips** válidos y se colocaron según concordaron con lo escrito en el guión. Tras tener la composición lista, se le aplicaron una serie de efectos que hicieron que todos los planos adquiriesen un tono envejecido; así mismo se le añadió una viñeta a modo de efecto para dar sensación de film antiguo. El sonido fue descargado de Youtube Audio Library, una biblioteca de audio libre, y fue adaptado a los clips de vídeo según fueran apareciendo y posteriormente, fue añadida la voz en **off** que fue grabada con una de las herramientas del programa que permite esta función.

clips de vídeo

sonidos/música

voz en *off*

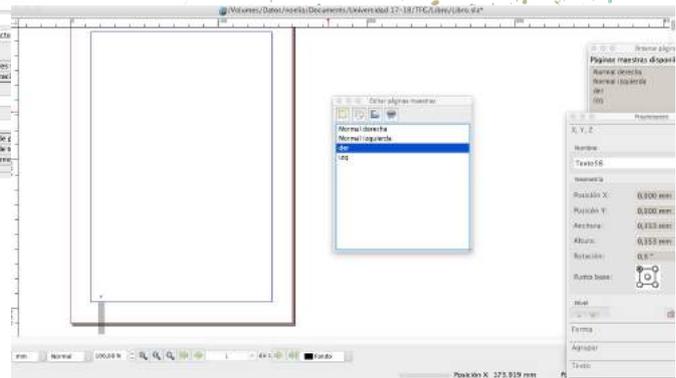
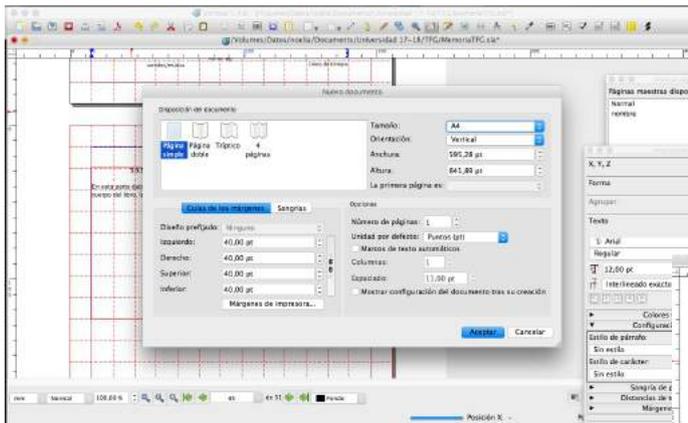
Línea de tiempo

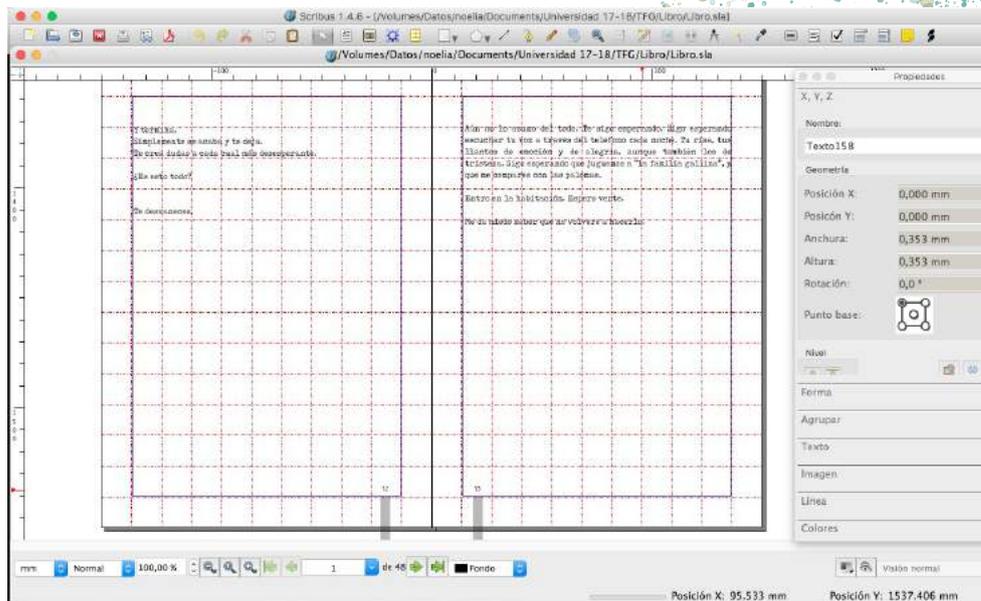
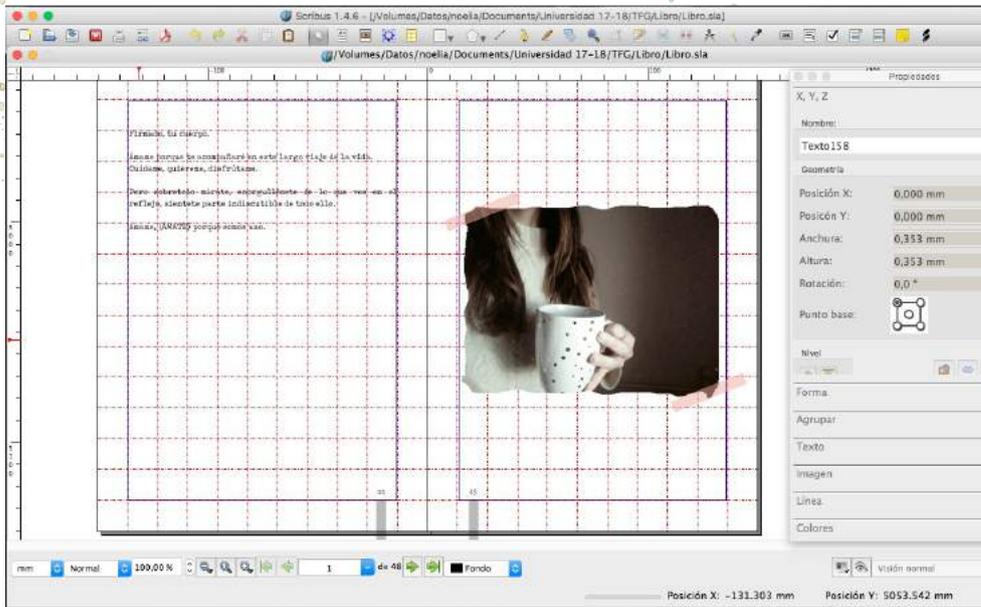
5.3.3 Maquetación de las páginas del libro (*layout*)

En esta parte debemos tener en cuenta que entran en juego los siguientes factores: el cuerpo del libro, las guardas y la cubierta.

El cuerpo del poemario

Para realizar el maquetado he usado el programa de software libre **Scribus**. La primera tarea consistió en establecer los parámetros que queremos para nuestro libro, se decidió un formato vertical con unas dimensiones de 15cm. de ancho por 21cm. de alto. Seguidamente se configuraron los estilos de carácter y de párrafo, según fuesen las características de cada uno de los componentes tipográficos del libro. Para poder tener una mejor percepción de las dimensiones y dónde situar cada cosa, añadiremos las líneas guía para situarnos mejor dentro de la página (retícula). Con las páginas maestras, en mi caso, configuré el paginado del libro según fuera la página de la derecha o la izquierda.

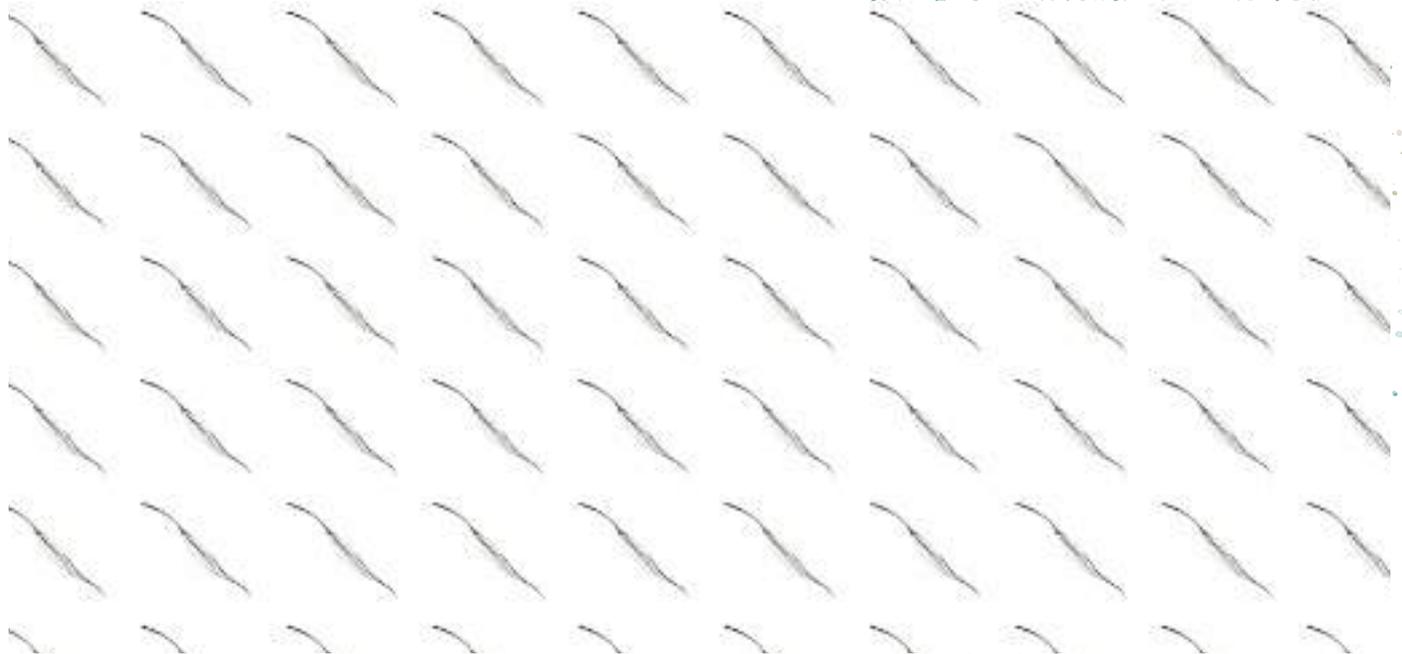

Las guardas

Las guardas o interiores de cubierta, como bien dice la palabra es la parte interior de la portada y la contraportada. No son parte del paginado del libro..

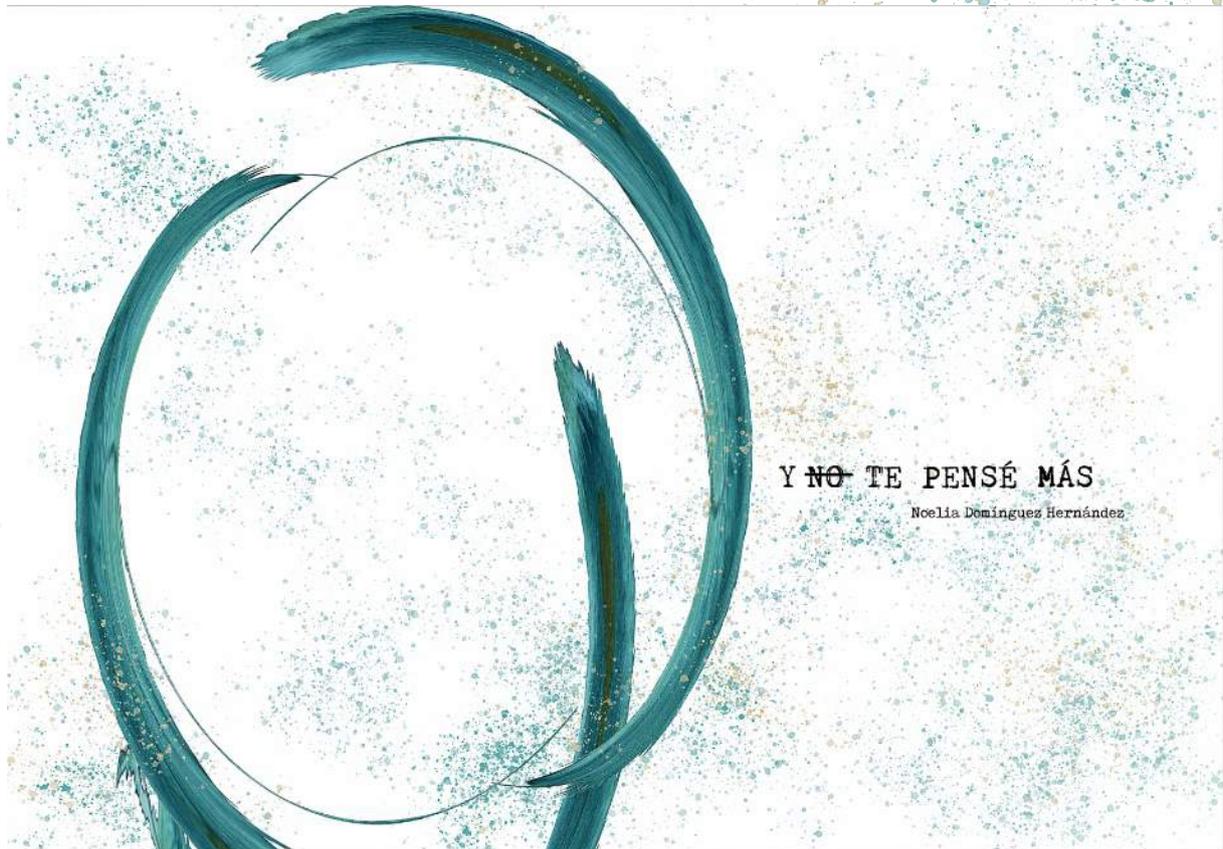
Para el diseño elegí un motivo repetitivo, en este caso escogí las hojas ya que son un elemento que entra bastante en juego en el interior del libro. Para realizar las guardas use el programa Photoshop de Adobe.

La Cubierta

La cubierta es la parte del libro delantera (portada) y la parte trasera (contraportada) que protegen el contenido su contenido.

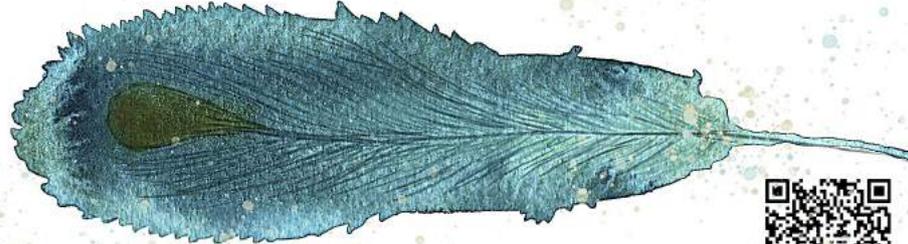
Para crear la cubierta usé el programa Photoshop de Adobe. Realicé la ilustración de una pluma que posteriormente retoqué con el programa para darle un efecto de deformación y que así, simulara que se entrelazan entre sí. Y para el fondo, usé una herramienta efecto que simulaba el estarcido del pincel con la acuarela.

El marcador

Como contenido extra decidí hacer un marcador el cual incluiría el código QR que da acceso directo al vídeo poema/cortometraje.

Para crear el marcador usé la misma ilustración de la pluma que realicé para la portada, y el mismo pincel para dejar ese rastro de estarcido del pincel. También lo realicé con el programa Photoshop de Adobe.

Y NO TE PENSÉ MÁS
Noelia Domínguez Hernández

6.- CONCLUSIÓN

"Y ~~no~~ te pensé más", va más allá de ser solo un proyecto académico, ha sido una oportunidad para escribir mis poesías y de alguna manera crear las condiciones para ser compartidas con el mundo. He comprendido de lo que soy capaz y que con constancia, esfuerzo y dedicación es posible crear un trabajo original realizado a partir de unas simples ideas iniciales. He aprendido a manejar nuevas herramientas para su elaboración, así como a solucionar problemas relacionados con todo el proceso llevado a cabo. Todo ello me ha aportado mayor conocimiento y conseguido complementar mi formación académica.

Estoy bastante satisfecha con el resultado final obtenido, pero soy consciente de que hay ciertos defectos en el libro impreso que con la experiencia obtenida serían solventados en futuros trabajos.

Tras la finalización del trabajo es necesario revisar los objetivos iniciales planteados en este proyecto, así que las conclusiones de este TFG serían las siguientes:

- En cuanto al objetivo principal de crear un poemario ilustrado de temática personal se ha logrado, realizando un trabajo original, obtenido a partir de todo un proceso de descubrimiento de las posibilidades que me ofrecía el tema.
- El resultado obtenido abarca varios procesos creativos que en distintos medios: literario, ilustración, animación, vídeo y el diseño del libro. Estos procesos creativos he logrado combinarlos en una obra original.
- Como queda reflejado en la propuesta creativa este proyecto me ha permitido desarrollar y ampliar los conocimientos relacionados con la edición editorial, los recursos gráficos y los procedimientos de ilustración.
- A lo largo de la carrera no tuve la oportunidad de profundizar en el proceso de animación digital y la edición de la imagen en movimiento. Ha sido toda una oportunidad y un reto, el poder introducir este lenguaje en mi proyecto. De esta manera creo haber conseguido todos los objetivos que propuse al inicio del Trabajo fin de grado.

7.- BIBLLIOGRAFÍA

- Coelho, Paulo. *El Almqumista*. Barcelona: Editorial Planeta, 2014,2017.
- Dickinson, Emily. *Morí por la Belleza*. Penguin Random House Grupo Editorial,S. A.U. , 2017
- Ashleigh Green, 2018. <https://www.ashleighgreen.ca/work.html> (consultado 12/04/18)
- Ira Sluyterman. "*Iraville*", 2012. <http://www.iraville.de/blog/> (consultado 10/04/18)
- Joan Carol. "*Carol Disseny*". <http://www.caroldisseny.com> (consultado 12/04/18)
- Paola Calasanz. "*Dulcinea Studios*". <https://www.dulcineastudios.com/blank> (consultado 12/04/18)
- Paula Bonet, 2018. <https://www.paulabonet.com> (consultado 10/04/18)
- Chris Hilton. "*Chris Hilton Design*", 2016. <http://chrishiltondesign.com/play.html> (consultado 12/04/18)
- Marta Aguayo. "*Marta Waterme*", 2016. <https://www.behance.net/martawaterme> (consultado 10/04/18)
- Diccionario de la Real Academia. RAE. "*Poesía*" <http://dle.rae.es/?id=TURw1XA>
- Slideshare. "*La poesía contemporánea*", 2012. <https://es.slideshare.net/luciic/poesa-contempornea-15767631>
- Slideshare. "*Poesía contemporánea*", 2012. <https://es.slideshare.net/herreramarina4/poesia-contemporanea>
- UPPEN. "Tipo de rimas", 2004. [ttp://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/04edadmedia/rimasdefinicion](http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/04edadmedia/rimasdefinicion)
- La Gaceta. La Gaceta Literaria. "*¿Cómo nace la poesía?*", 2012. <https://www.lagaceta.com.ar/nota/481571/la-gaceta-literaria/como-nace-poesia.html>

Y ~~NO~~ TE PENSÉ MÁS

Diseño e ilustraciones

Noelia Domínguez Hernández

© Texto e imágenes

Noelia Domínguez Hernández

2018

YNO-TE PENSÉ MÁS

A mi hermana, mi amiga.
Gracias por guiarme por el "Lenguaje del Mundo".

1

De cuando te perdí

Cuerpos...

Cuerpos latentes y sangrantes; sangrantes con cada latido.

Vacíos al instante.

Cuerpos, que aún sangrantes, sienten el dolor punzante
de un simple susurro; un pequeño verso que aunque incesante,
los abate al instante.

Y termina.

Simplemente se acaba y te deja.

Te crea dudas a cada cual más desesperante.

¿Es esto todo?

Te desvaneces.

Aún no lo asumo del todo. Te sigo esperando. Sigo esperando escuchar tu voz a través del teléfono cada noche. Tu risa, tus llantos de emoción y de alegría, aunque también los de tristeza. Sigo esperando que juguemos a "la familia gallina", y que me compares con las palomas.

Entro en la habitación. Espero verte.

Me da miedo saber que no volveré a hacerlo.

No quiero volver,
implica recordar.

No quiero entrar.
Da miedo.

No quiero enfrentarme a esa realidad
en la que sé, que ya no estás.

Cuerpos...
Cuerpos latentes y sangrantes; sangrantes con cada latido
Vacíos al instante.

Cuerpos, que aún sangrantes, sienten el dolor punzante
de un simple susurro; un pequeño verso que aunque incesante,
los abate al instante.

Solo somos almas, almas latentes que se deshinchán,
que se deshacen.

Pasa el tiempo,
todavía cuesta.

Pasa el tiempo,
permanece tu recuerdo.

Cuerpos...

Cuerpos latentes y sangrantes; sangrantes con cada latido
Vacíos al instante.

Cuerpos, que aún sangrantes, sienten el dolor punzante
de un simple susurro; un pequeño verso que aunque incesante,
los abate al instante.

Gracias.

Es lo único que puedo decir ya.

Gracias por quererme y protegerme, por brindarme tanto de ti y por seguir haciéndolo desde donde sea que ahora estés. Gracias por hacer de mis recuerdos algo maravilloso y porque se me llene la boca cada vez que hablo de tí. Gracias porque hoy puedo recordarte con una sonrisa.

2

Las veces que te pensé
a pesar de lo prohibido

Una locución, perfectamente imperfecta.

Palabras pobres e inaudibles que a pesar de la regla eran solo nuestras.

Versos que sin ton ni son acompañaban nuestros gestos toscos
y algunas caricias reprimidas que,
por miedo a que terminasen consumidas
no hicieron su partida.

Confesiones que se convierten en recuerdos,
y lugares que se convirtieron

Nuestros espacios

El tuyo...
y el mío.

recuerdos que se convierten en lugares,
en espacios.

Y te fuiste...
Y ~~no~~ TE PENSÉ más

3

Pequeñas distancias

Quiero ser tu excepción,
quiero ser quien te quite el aliento
quiero ser guía de tus movimientos.

Ese día lo conseguí. Aprendí a escalar entre tus miedos, logré poner límites a nuestras distancias, y a sostener tu mirada. Aprendí de cada una de tus palabras y de cada una de tus caricias.

Ese día lo comprendí, comencé a quererte.

Nada es para siempre. Siempre es para nada.

Y te miré a los ojos...

Me di cuenta, no confiabas en mí.

No hablabas, simplemente te reservabas
para alguien más.

Octubre. Nos encontramos por primera vez. Decidimos que era la hora de fluir y salir de la cárcel de nuestros pensamientos; de abandonar nuestra ansiedad y ansiar el abandonarnos. Nuestra cercanía creó chispas que inundaron la estancia. Crecimos juntos y ardimos como Troya con cada contacto; nos quemamos al desearnos y proclamamos la Revolución de nuestros abrazos.

4

De reencuentros y verdades

Y de nuevo vuelves al mismo punto, el ecuador de todas tus demencias, tu parte positiva y negativa por partes iguales. Quieres volver a intentarlo, quieres volver a como éramos antes.

OLVÍDAME

No quiero tu toxicidad. Quiero que te esfumes de mi vida, que desaparezcas como si de vapor de agua se tratase.

OLVÍDAME

Todo lo que hice por ti fue en vano; aunque obviamente no me arrepiento, ya que si en algo creo, es en el destino y en lo que lo une a la vida, a *Mí Vida*. Esto tenía que pasar. No te importó lo que sintiera, aunque un día si lo hiciste ¿Recuerdas todos aquellos momentos que vivimos?

OLVÍDALOS

Estos son mis últimos pensamientos hacia ti, lo último que te escribo. Y es que no sé si lo sabes pero...

YO, YA TE HE OLVIDADO

Y sucedió. En mitad de un vacío ascendente, un hueco gris.
Las letras chocaban en alguna parte y creaban eco.

Miles de pensamientos y de palabras.
Nuestras miradas entrelazadas.
Yo, no hablaba. No podía. No quería.

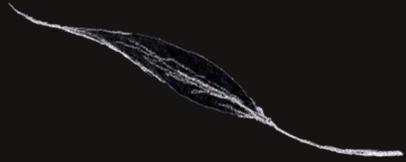

Tuvimos muchas opciones, pero elegimos gritarnos. Decidimos herirnos sin quererlo. Nos pasamos horas debatiendo quién era peor, quién había tenido más culpa. Las excusas se convirtieron poco a poco en nuestros motivos y las mentiras en nuestras heridas.

Tuvimos miedo.

Huimos por unos segundos del mundo y finalmente optamos por mirarnos.

Nuestros llantos se deshicieron sollozos y tus labios besaron mis silencios.

A mí

Recuerda:

Eres la mejor versión de ti misma

Firmado, tu cuerpo.

Ámame porque te acompañaré en este largo viaje de la vida.
Cuidame, quiéreme, disfrútame.

Pero sobretodo mírate, enorgullécete de lo que ves en el
reflejo, sientete parte indiscutible de todo ello.

Ámame, (ÁMATE) porque somos uno.

Noelia Domínguez Hernández.
Nacida en Tenerife en 1996.
Estudiante de cuarto año de
Bellas Artes en la
Universidad de La Laguna.

