

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta

El Trabajo de Fin de Grado que presento dentro del itinerario de Artes Plásticas en la línea que dirige la profesora Amparo Alepuz versa sobre un libro Pop Up infantil.

De mayor quiero ser..., es un libro didáctico y divertido, dirigido a niños, con el que puedan jugar y aprender a la vez. Con él pueden interactuar con los personajes y jugar con ellos a la vez que aprenden distintas profesiones: astronauta, bombero, fotógrafo, jardinero, buzo, cocinero y escultor.

Así, mi propuesta trata de ilustrar un libro presentado en formato arte final para su posterior edición y publicación.

Para ello he empleado todos aquellos conocimientos técnicos y artísticos adquiridos a lo largo de mis estudios de grado sobre la materia.

1.2. Objetivos

- Superar el proyecto con excelencia para poder obtener mi título universitario.
- Conseguir un resultado creativo con calidad artística de carácter profesional.
- Experimentar dentro del campo de la ilustración editorial.
- Poner en práctica el manejo de los Software de ilustración y diseño que he aprendido a utilizar.
- Investigar sobre la ingeniería del papel y sus utilidades.
- Realizar todo el proceso de creación del cuento desde el inicio hasta el arte final listo para su reproducción.
- Lograr una meta personal.
- Gestionar mi propia producción artística.

2. REFERENTES

2.1. Referente temático

“**ABC 3D**” de la artista Marion Bataille, me inspiró para realizar mi trabajo en pop up.

2.2. Referentes visuales

- 2.2.1. **Hong Leung**, artista paisajista que trabaja con acuarela con espectaculares resultados.

- 2.2.2. **Carl Purcell**, pintor que trabaja con la acuarela creando escenarios preciosos.

- 2.2.3. **Rompe Ralph**, película de animación donde su protagonista quiere cambiar de profesión y tiene una gran aventura para conseguirlo. Es una película animada en 3D de 2012 producida por Walt Disney Animation Studios y dirigida por Rich Moore.

Fig. 1

- 2.2.4. **Gru mi villano favorito**, es una película cómica de animación del año 2010, de Universal Studios e Illumination Entertainment, y fue dirigida por Pierre Coffin y Chris Renaud. En la que me interesan mucho los dibujos a parte de su divertida historia

- 2.2.5. **Muñecas recortables**, del artista Daniel Bas con las cuales se podía interactuar cambiándoles el vestuario.

Fig. 2

- 2.2.6. **Charlie y la fábrica de chocolate**, un libro pop up con ilustraciones de Quentin Blake, es un libro interactivo con unas preciosas ilustraciones.

- 2.2.7. **Romero Britto**, realiza ilustraciones a tintas planas muy interesantes

- 2.2.8. **Animales en Pop-Up**, de David Pelham es un libro educativo que nos muestra distintos animales con unas figuras preciosas.

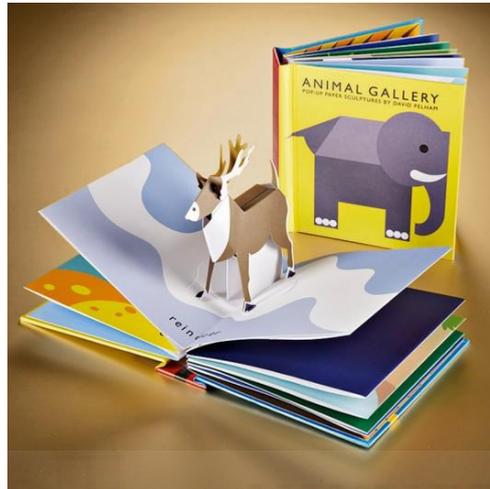

Fig. 3

- 2.2.9. **Lucia Contreras Flores**, y su colección de teatro de papel, nos remonta a la forma de diversión de hace años.

- 2.2.10. **Dioramas**, utilizados en el cine para representar algunos escenarios.

- 2.2.11. **Jeremias Krakowiak**, autor del libro *Léon the profesional Pop Up*, con unas ilustraciones muy sencillas.

- 2.2.12. **Gary Greenberg**, artista que realiza ilustraciones para libros Pop Up.

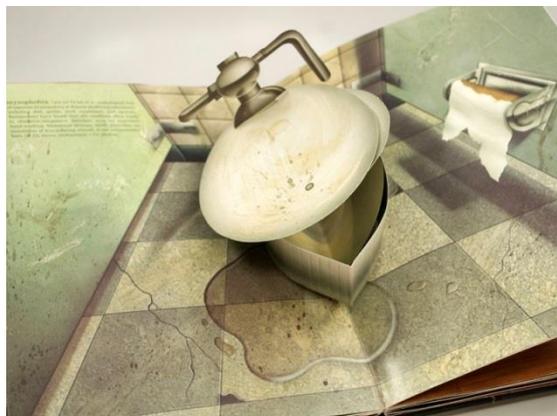

Fig. 4

- 2.2.13. **Paula Bonet**, ilustradora con un estilo precioso y autora del libro *La pequeña Amelia se hace mayor* en Pop Up.

Fig. 5

Miguel
Hernández

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El libro es el desarrollo de una idea que comenzó hace un año con el descubrimiento de los libros de la artista Marion Bataille y me interesé mucho por el mundo Pop Up y la ingeniería del papel llegando más allá de la propia ilustración bidimensional y consiguiendo las tres dimensiones.

En él se pueden descubrir a siete personajes desempeñando su profesión, cada una en su propio entorno. En cada uno de los apartados del libro ocurre algo distinto, o hay una rueda con la que se puede girar el personaje o bien se despliegan algunas partes de su entorno.

Es un libro destinado a niños de edades que se comprenden entre los 4 y 9 años aproximadamente, época en que los niños están en pleno desarrollo mental. El libro tiene un carácter didáctico porque tiene un fin educativo con el que los niños pueden aprender, puesto que todos los niños recogen información a través de experiencias prácticas, con los sentidos, al tocar, hacer y moverse, les enseña qué hace cada uno de los personajes en sus profesiones y así tener más información sobre cada oficio además de potenciarles la creatividad y la imaginación. Así cuando les pregunten que quieren ser de mayores conocerán más a fondo diferentes profesiones que quizás desconocían.

Para la realización de las ilustraciones me he inspirado en bastantes cosas, desde las muñecas recortables con las que crecí, hasta películas de animación como Gru mi villano favorito. Todos los referentes me han inspirado algo, ya sea las formas de las figuras, la gama de colores a utilizar o los trazos con el pincel para realizar las acuarelas. Pero el verdadero reto para mí ha sido la parte de la ingeniería, para lo que me he tenido que informar mucho, he tenido que consultar diversos libros y tutoriales en internet, pero donde más he aprendido más haciendo pruebas y más pruebas hasta conseguir los resultados esperados.

El proceso de creación ha sido más largo de lo que pensaba en un principio, por el hecho de no conocer tanto la materia a priori como me hubiese gustado, por ello he tenido que adentrarme más en todo el mundo Pop Up y aprender todas las técnicas y trucos para poder realizar todo lo que deseaba en este proyecto.

También ha sido todo un reto el diseño de cada página, porque dependiendo de cada personaje quería que la interacción tuviese una intención.

Todo el trabajo está editado con los softwares Adobe Photoshop e Adobe Illustrator, pero he intentado que todo el proceso fuese más tradicional para intentar editarlo digitalmente lo

menos posible y tuviese un aspecto más manual, que era lo que buscaba en todo momento. Aunque, claro está, posteriormente he realizado todo el proceso de edición digital y de maquetación necesario para su posterior producción. Dado que gracias a los conocimientos adquiridos en el grado soy capaz de realizar todo el proceso de edición hasta el arte final para la producción de este tipo de productos.

Así considero que este proyecto es el punto de partida con el que me enfrento a mi futuro profesional ya que quiero seguir investigando y creciendo como ilustradora y como diseñadora de libros Pop Up.

4. PROCESO DE PRODUCCION

4.1. Proceso

Lo primero en el proceso de creación ha sido definir cuáles serían las profesiones que quería desarrollar, y para ello he elegido unas profesiones que fuesen variadas.

He intentado ponerme en la piel de un niño pequeño para entender de qué manera me distribuía los elementos en cada página del libro.

Una vez definidas las profesiones, tenía que decidir cuales iban a ser las partes que destacarían en cada página para realizar los diferentes Pop Up, y que esas partes fuesen una característica importante de cada personaje.

Para todo esto primero realicé diversos bocetos a mano alzada para definir las características de cada personaje, y fui añadiendo color para definirlos con más precisión. Después realicé bocetos de los escenarios en los que se iban a situar cada uno de ellos y fui definiendo cada Pop Up hasta definir cada contenido.

Una vez definidos, realicé todos los dibujos finales a mano para que tuviesen un aspecto plástico más tradicional como he mencionado anteriormente. Los escenarios de cada profesional los he realizado con la técnica de acuarela y en el caso de los personajes están realizados a tintas planas con unos rotuladores profesionales marca Promarker.

Después para la parte técnica del Pop Up, tuve que emplear el dibujo técnico y analizar y construir cada una de las partes necesarias para cada composición, así como dibujarlas para posteriormente poder editarse.

Una vez estuvo todo dibujado y bien definido realicé un escaneo de alta calidad, para su edición en software Adobe Photoshop e Illustrator que son los que he utilizado para los retoques finales y maquetación para su impresión.

A nivel profesional mi trabajo se detiene con el arte final preparado para imprenta en el que sobretodo he insistido en la parte creativa y constructiva del Pop UP. A partir de aquí habría que trabajar factores como su reproducción y posterior comercialización pero mi interés radica en la parte artística del proyecto.

4.2 Imágenes del proceso

Fig.1 Ejemplo boceto de personajes.

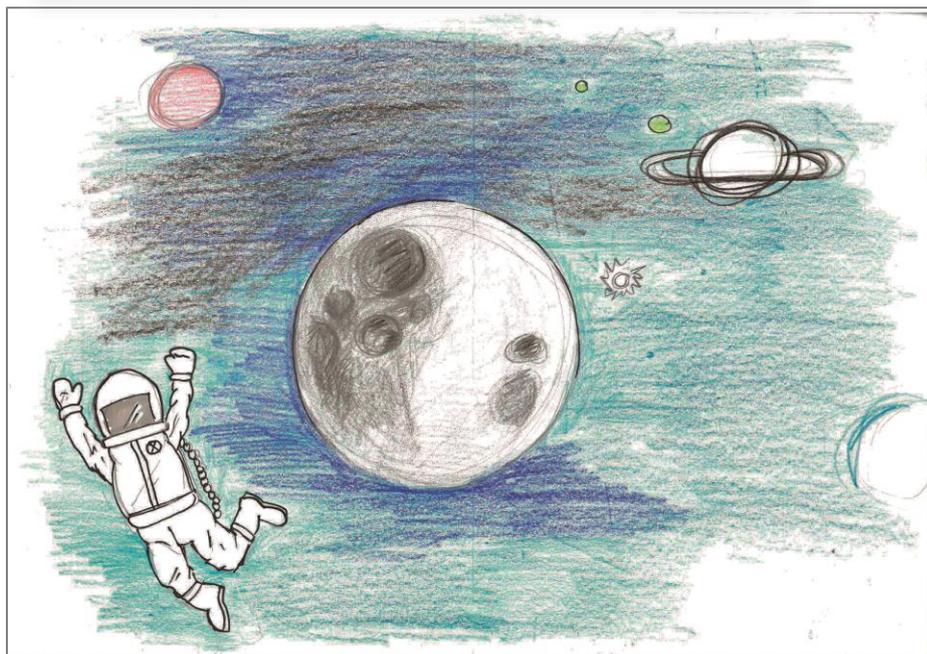

Fig 2. Ejemplo boceto del personaje en su entorno.

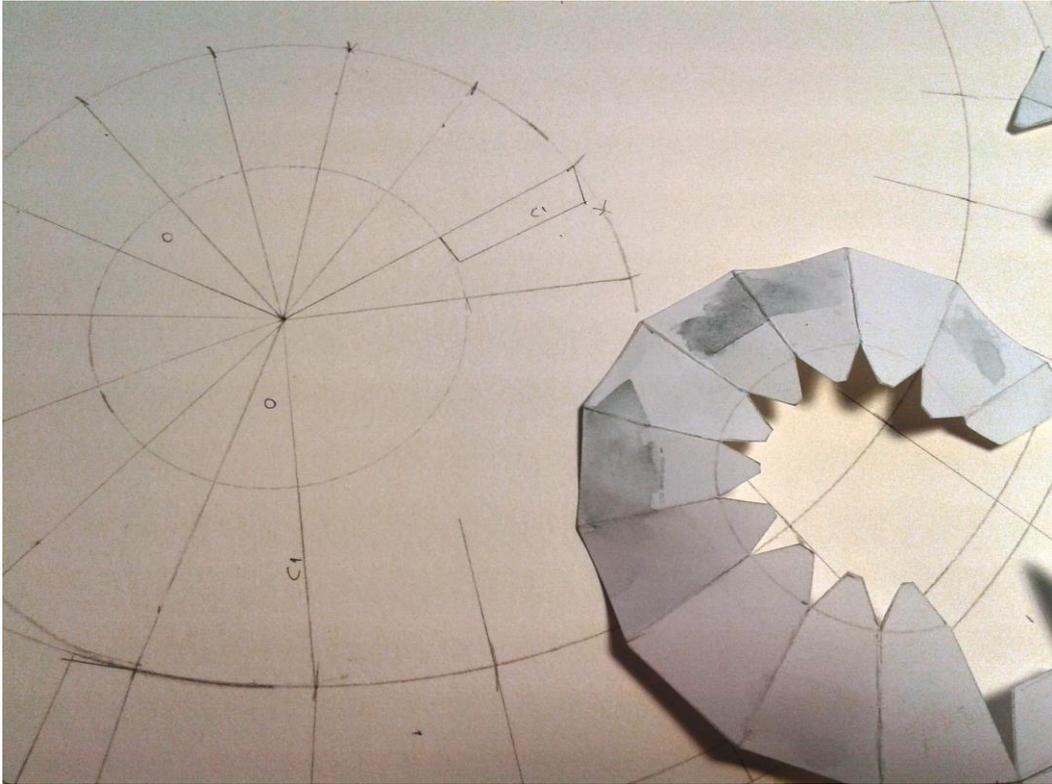

Fig 3 Ejemplo de boceto para montaje Pop Up.

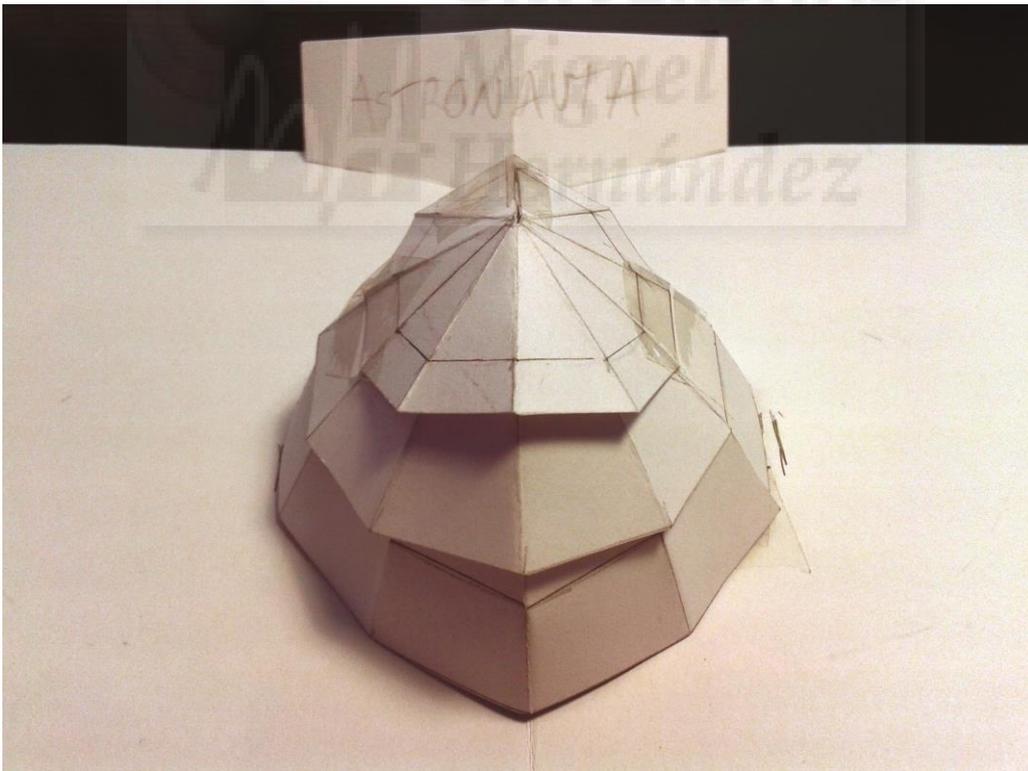

Fig. 4. Maqueta para montaje.

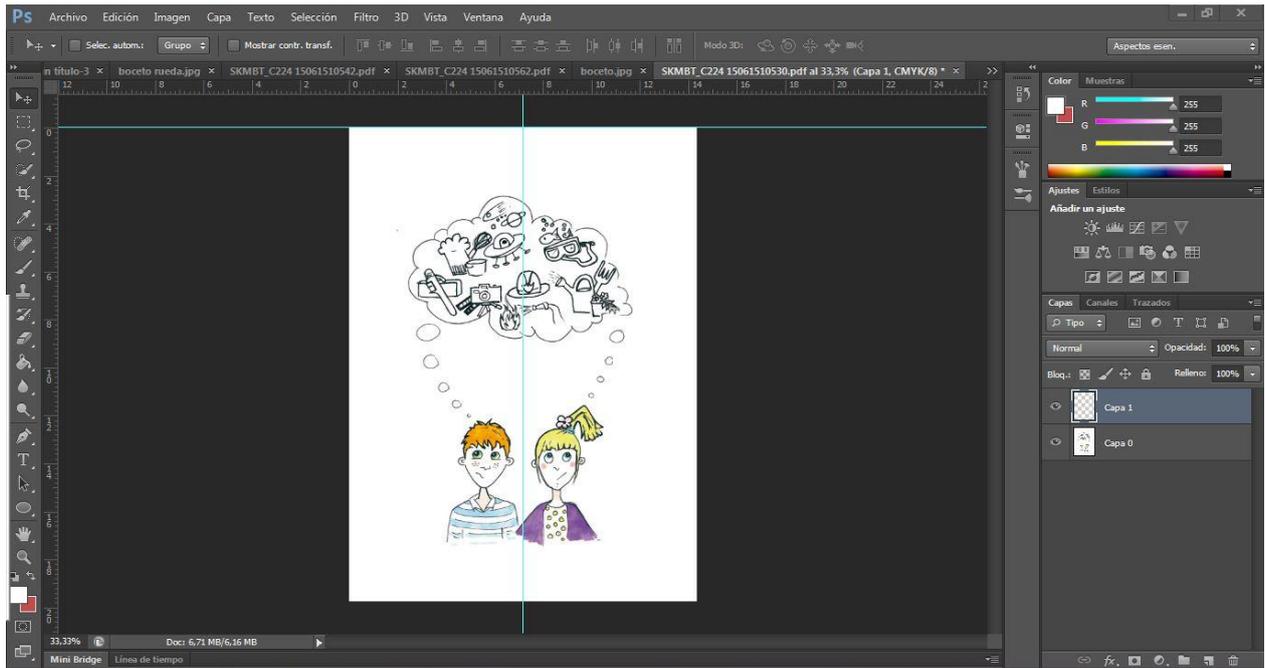

Fig.5 Edición digital en software Photoshop.

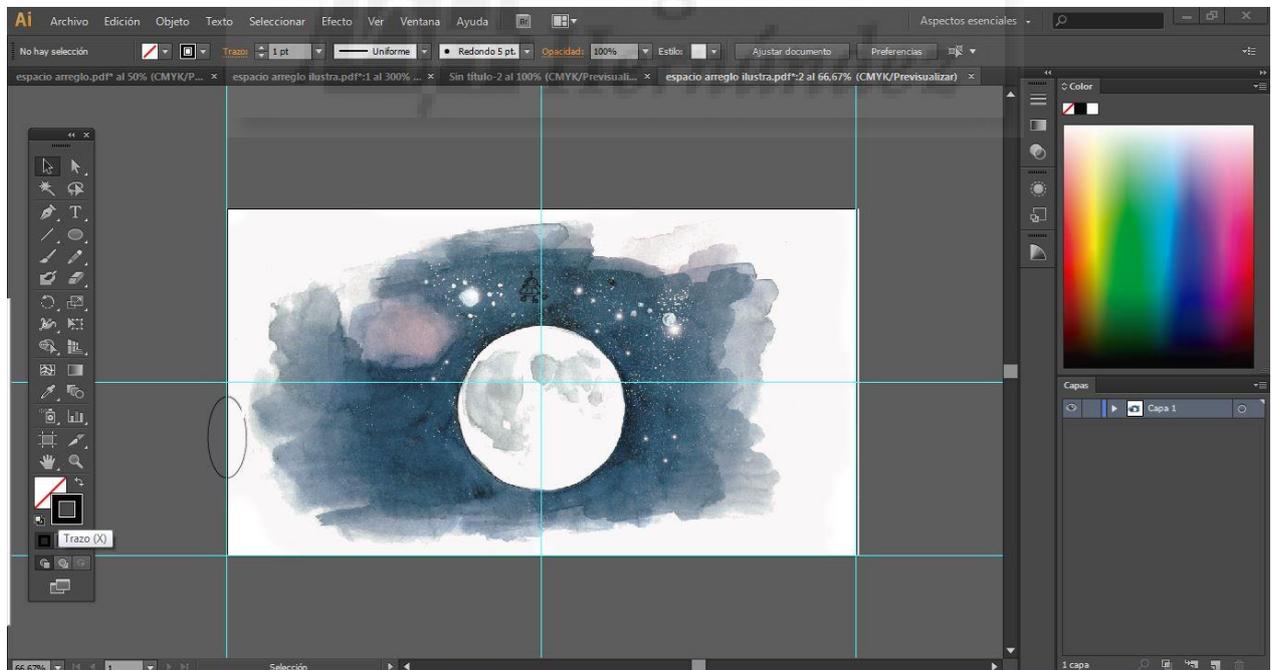

Fig.6 Edición digital en software Illustrator.

5. RESULTADOS

Tras la realización de todo el trabajo necesario he conseguido gestionar y finalizar todos los procesos necesarios para la elaboración de un arte final de un libro Pop Up ilustrado.

El resultado final es un libro, con un formato de 20 x 20 centímetros. De 16 páginas que debería editarse en cuatricromía para la producción y la realización de una serie de troqueles y de mecanismos para su reproducción.

He utilizado la fuente *ADayInAutumn*, para la portada y para los títulos de cada página, en 40,16 pt para la portada y en 30 pt para los títulos. Y la fuente *A Gentle Touch*, para el texto descriptivo que se encuentra en las diferentes páginas.

La paleta de colores ha sido muy amplia, utilizando colores vivos y apagados característicos en cada representación de los paisajes y de los personajes. He Jugado con las texturas con cada uno de ellos. Para los paisajes he utilizado distintos planos conseguidos a través del el dibujo y las manchas de acuarelas, mientras que los personajes los he pintado en tintas planas para destacarlos de su entorno.

El papel utilizado tiene diversos gramajes, que he adecuado para cada una de las partes del libro. Así he empleado papeles más gruesos para las partes de montaje y exterior del libro, y otros con menos grosor para las partes interiores que no necesitan tanta resistencia.

Las imágenes son muy sencillas y divertidas y los textos son también muy sencillos para facilitar en mayor medida su comprensión y que el aprendizaje sea más efectivo.

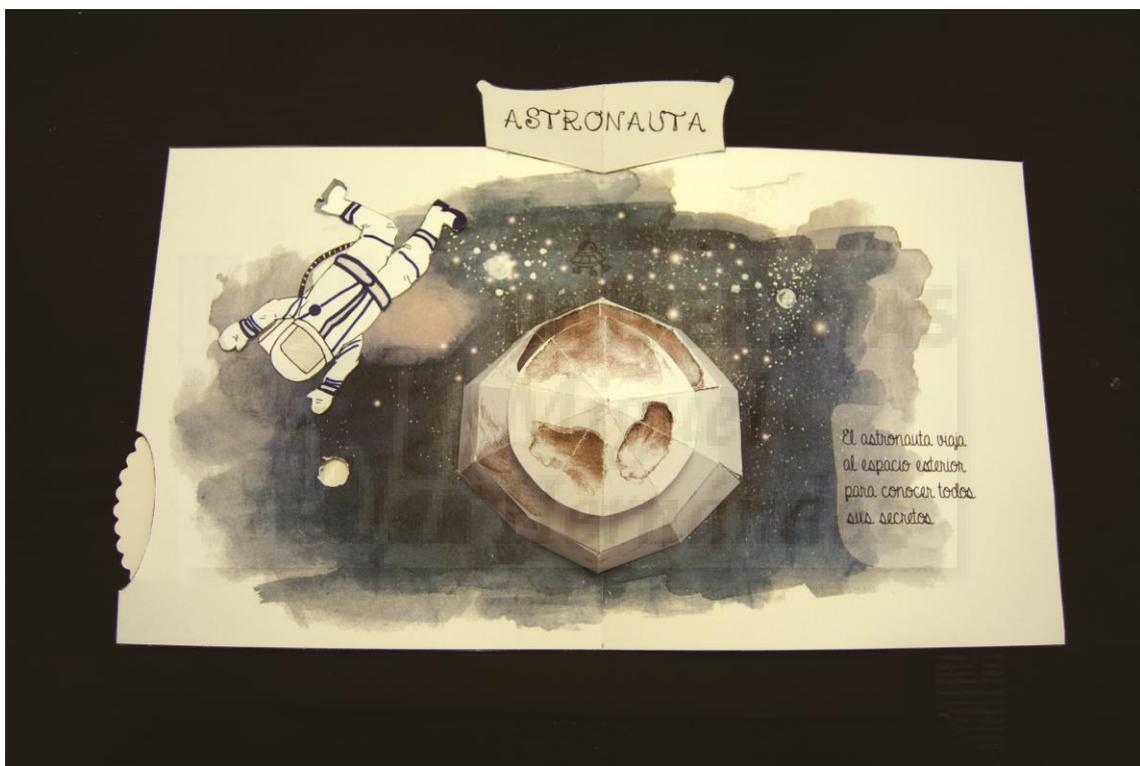

Fig. 2. Jannette Martín Peña: *De mayor quiero ser...* (2015), Ilustración en técnica mixta. Fotografía de fragmento del libro (20 x 36 cm).

Fig. 3. Jannette Martín Peña: *De mayor quiero ser...* (2015), Ilustración en técnica mixta. Detalle de un fragmento del libro (20 x 18 cm).

6. BIBLIOGRAFIA

- David Pelham (2013). *Zoo Animales en Pop Up*. Barcelona: Editorial Combel
- David Pelham (2014). *Fauna Pop Up*. Barcelona: Editorial Combel
- Dominique Wahiche (2005). *Mil obras por descubrir*. Barcelona: Larousse.
- Iain Smyth (2011). *Charlie y la fábrica de chocolate. Un libro Pop-Up*. Barcelona: Combel Editorial.
- Keith A. Finch (2013). *La ingeniería del papel al descubierto*. Barcelona: Promopress.

6.1 Fuentes electrónicas

- Gary Greenberg (2012). "The Pop-Up Book of Phobias" [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YniKUVxDD7E> [última consulta: 18/05/2015].
- James P.(2015). "Breaking Bad Pop-Up Book" [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=sgmJLo-YpzE> [última consulta: 14/05/2015].
- Jeremias Krakowiak (2014). "Léon The Professional Pop-Up Book" [en línea], URL:<https://www.youtube.com/watch?v=mDQEDSK9WDs> [última consulta: 05/05/2015].
- Lucia Contreras Flores (2008). "Colección teatros de papel" [en línea], URL:<http://www.teatritos.com/es/> [última consulta: 11/05/2015].
- Pula Bonet (2015). "PaulaBonet" [en línea], URL:<http://www.paulabonet.com/portfolio/amelia/> [última consulta: 25/04/2015].

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-