

BABY

DRAWER

AMH

ESTUDIANTE: BENJAMÍN OCHOA JIMÉNEZ
DIRECTOR: DAVID TRUJILLO RUÍZ
MENCIÓN: ARTES VISUALES
CURSO 2021/2022

ÍNDICE

1. SINOPSIS	3
2. PROPUESTA Y OJETIVOS	3
3. REFERENTES	5
4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	8
5. PROCESO DE PRODUCCIÓN	9
6. CONCLUSIONES	23
7. BIBLIOGRAFÍA	24

1.SINOPSIS

Baby Drawer es un Fanzine que recoge nueve ilustraciones sobre las ocho canciones principales que nos han ido acompañando durante los cuatros años de carrera en la facultad de Bellas Artes de Altea. Se presenta en un formato tipo diario, para publicar en redes sociales o en exposiciones y publicitar así mi arte.

2.PROPUUESTA Y OBJETIVOS

Esta propuesta de trabajo de fin de grado consiste en llevar a cabo nueve ilustraciones con una misma temática. Dicha temática trata sobre la música, como la música puede acompañarnos y definir lo que estamos sintiendo en determinadas épocas. Con ello se pretende buscar una misma estética para todas las ilustraciones, sumado a un pequeño diario que contará la experiencia personal a lo largo de los cuatro años de universidad en la facultad de Bellas Artes de Altea. Todo esto estará recogido y maquetado en un fanzine impreso en A5; Con el futuro objetivo de promocionarlo en salones del cómic, exposiciones, concursos y redes sociales.

Objetivo Principal:

Crear ocho ilustraciones, más una portada, que traten desde una perspectiva personal la experiencia en la universidad a través de la música. Con la finalidad de crear un Fanzine tipo diario.

Objetivos Específicos:

1. Seleccionar por cuatrimestre, cada una de las canciones que más nos han acompañado en ese espacio temporal. Un total de 8 si atendemos a los cuatro años de carrera.
2. Investigar sobre diferentes formatos de Fanzines. Encontrar una estética general para todas las ilustraciones, que tengan una cohesión entre sí, partiendo de la cultura pop actual.
3. Analizar las canciones a nivel lírico para poder entender el mensaje y crear los primeros bocetos/dibujos...
4. Escribir un diario que acompañe a cada una de las 8 ilustraciones, que cuente y recopile la experiencia personal en la universidad a través de la música.
5. Maquetar el Fanzine. Unificar la parte escrita con la parte visual.

3. REFERENTES

Scott Pilgrim (Bryan Lee O'malley)

Bryan Lee O'malley es un músico y dibujante de cómics canadiense. Reconocido mayormente por su serie Scott Pilgrim; ganador del premio Eisner en la categoría de "mejor cómic de humor".

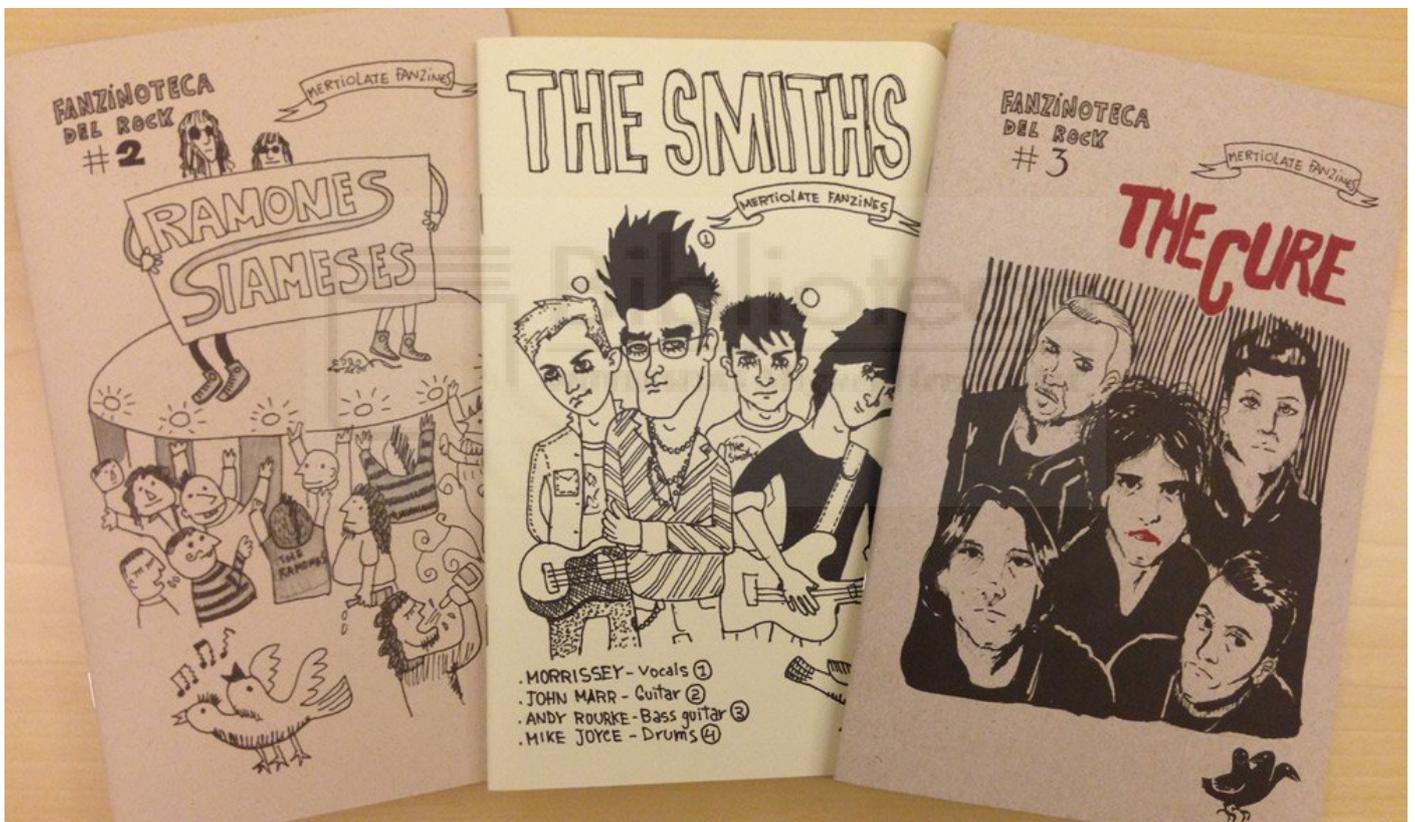
La obra "Scott Pilgrim" (2004 - 2010) es uno de los principales referentes para nuestro proyecto, principalmente por su estética Underground de bajo presupuesto que consigue transmitir ese lado rebelde y juvenil de la época universitaria. La fusión que hace el autor entre el estilo de dibujo americano (Cómic) y del japonés (Manga), algo que hoy en día es cada vez más común y popular. El uso excelente del blanco y negro, al que se aplica una serie de tramas hechas por ordenador. Y las referencias constantes que hace a la cultura popular como la música independiente y los videojuegos.

Fanzinoteca del Rock

Se trata de una colección de fanzines sobre bandas de música creada por Marco Sosa y editado por Yorokobu. La edición es estrictamente limitada (solo 300 números). De la segunda parte; "Ramonés Siameses" editaron 400 ejemplares y del tercero; "The Cure", también.

Hemos elegido esta obra de Marco Sosa principalmente porque se acerca mucho al proyecto final el cual se pretende alcanzar. El fanzine está dibujado y pintado a mano, tiene un estilo de dibujo bastante suelto e improvisado, también destaca mucho el uso del blanco y del negro que le da ese sabor underground de bajo presupuesto. Por supuesto sin olvidar la edición impresa: Un formato pequeño (A5), papel reciclado o con base de fibra de algodón (según el número) y encuadernado con grapas.

Inktober (Jake Parker)

Jake Parker es un creador de historietas, artista conceptual, ilustrador y animador estadounidense. En 2009, Parker inició el Inktober, una popular celebración anual de dibujo a tinta durante el mes de octubre.

Jake Parker es una gran inspiración para nuestro proyecto, ya que fue el creador del famoso evento "Inktober"; Un desafío que consiste en crear un dibujo a tinta todos los días durante el mes de octubre, e ir publicando los resultados por las redes sociales. Con este reto se pretende que muchos artistas consigan la habilidad de realizar un dibujo diario, con la única regla de entintar tu dibujo (Ya sea a mano o en digital). Jake Parker y su evento Inktober es una buena forma de iniciar proyectos interesantes con pocos recursos, como este proyecto de Fanzine.

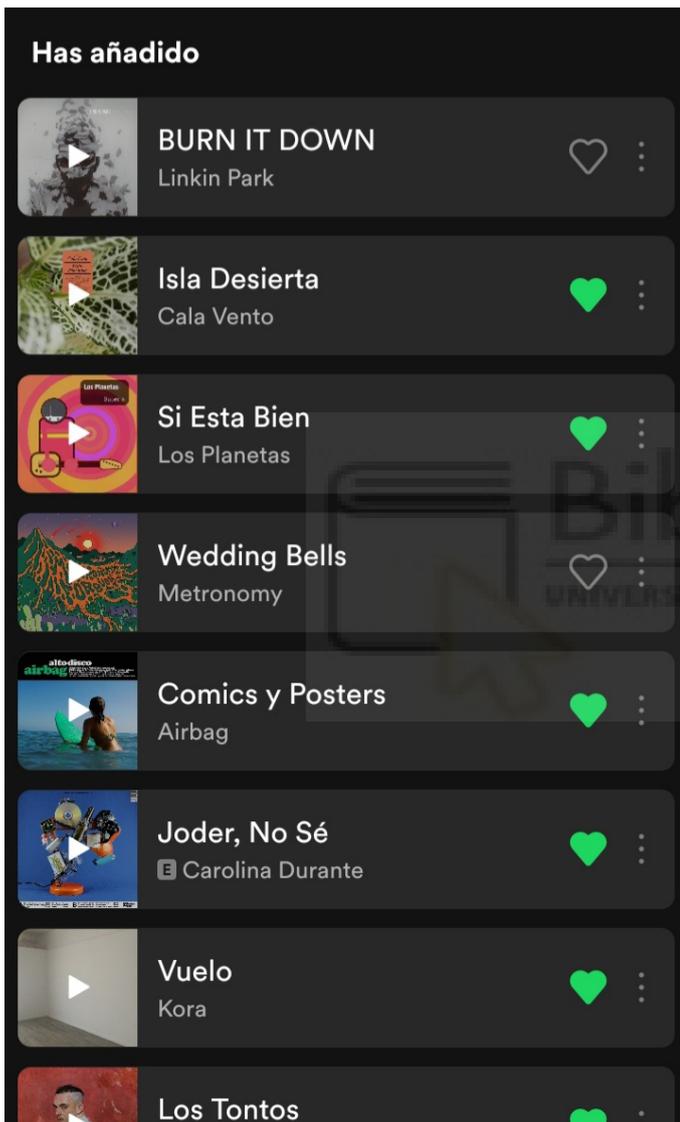
4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Entendemos que la propuesta aúna distintas metodologías creativas y técnicas que hemos ido aprendiendo a lo largo del grado, asignaturas plásticas como "Dibujo Artístico" han sido claves para el proceso de creación de las ilustraciones, también otras asignaturas de visuales como "Diseño Editorial" han servido para la maquetación y publicación del Fanzine, y otras enfocadas a la teórica como "Historia del Arte" o "Cultura de Objetos y Símbolos" que han servido para tener más soltura a la hora de escribir el diario.

La temática del proyecto gira en torno a la importancia de la música en las diferentes etapas de nuestra vida, como la música puede acompañarnos y definir lo que estamos sintiendo en determinadas épocas. Para ello se eligió realizar este proyecto en un formato Fanzine, ya que por un lado te permite crear una serie de ilustraciones de forma muy libre y también te permite escribir dicha etapa universitaria en un formato diario.

5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Seleccionar las canciones:

Para el proceso de selección de las canciones se ha utilizado la aplicación de Spotify, un servicio multimedia vía streaming que permite guardar y organizar las canciones a lo largo de los años. Se han escogido dos canciones por año desde 2017 hasta 2021, sumando un total de ocho canciones.

DIARIO

Septiembre de 2017

Empezaba una nueva etapa en mi vida; la universidad. Recuerdo que por aquel entonces estaba pasando por una época de muchos cambios, dejaba atrás mi antigua vida en la ciudad y comenzaba una nueva en la universidad de Altea, un pequeño pueblo pesquero que se encuentra en la costa de Alicante. Estaba ansioso por conocer a gente nueva y aprender muchas cosas en la carrera de Bellas Artes.

"Burn It Down" es una canción que me hacía sentir fuerte y renovado, sobre todo las primeras semanas en las que me intentaba relacionar con gente de la universidad. Era ideal para esos días que llegaba cargado de clase con un montón de materiales de pintura, sumado a otros problemas de timidez, y enseguida ponerme esta canción que me quitaba todo el cansancio y los problemas en un par de minutos.

"Burn It Down" es una de las canciones más reconocidas de la banda de Rock estadounidense; Linkin Park. Es una canción muy potente y perfectamente cantada por el ya fallecido vocalista de la banda; Chester Bennington. La letra de la canción tiene una libre interpretación, por lo que bajo mi punto de vista, creo que la canción trata sobre la renovación, quemar todo lo anterior para empezar de nuevo.

"We're building it up to break it back down
We're building it up to burn it down
We can't wait to burn it to the ground"

Escribir un diario de una hoja para cada una de las ocho canciones:

A la hora de escribir el diario se ha seguido un mismo esquema para todas las canciones, que consta de tres párrafos:

El primer párrafo sirve como introducción al diario, explicando la etapa personal (Mes y año).

El segundo párrafo trata de relacionar dicha etapa con la canción escogida.

Y finalmente el tercer párrafo pretende dar un contexto a la canción, al grupo y/o al cantante.

También se añade al final una pequeña estrofa de la canción. Los versos que más nos han inspirado para llevar a cabo la ilustración.

Realizar los bocetos de las ilustraciones

Dibujos rápidos hechos en la libreta
Lápiz claro para componer la imagen, rotuladores para entintar.

Retocar bocetos:

Mejorar los bocetos en una hoja aparte
Colocar y añadir todos los detalles

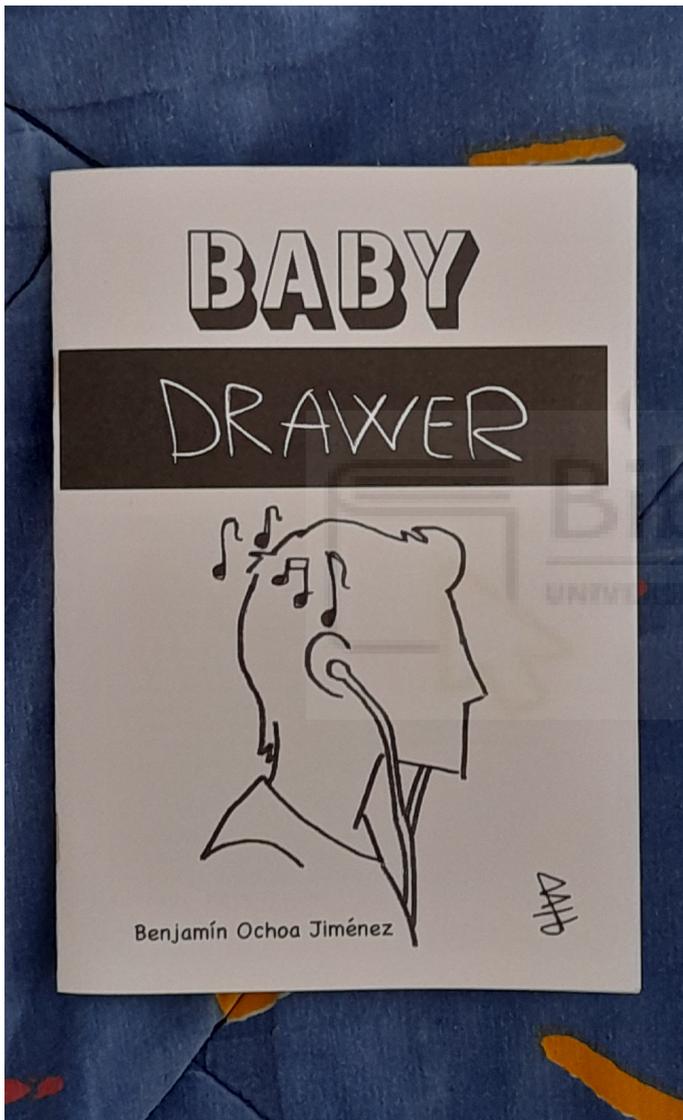

Pruebas en photoshop para pre-visualizar y retocar los bocetos:

Escanear el dibujo anterior

Entintar el dibujo con una tableta gráfica para pre-visualizar

Entintar el dibujo final:

PORTADA

BABY

DRAWER

Benjamín Ochoa Jiménez

DIARIO

Septiembre de 2017

Empezaba una nueva etapa en mi vida; la universidad. Recuerdo que por aquel entonces estaba pasando por una época de muchos cambios, dejaba atrás mi antigua vida en la ciudad y comenzaba una nueva en la universidad de Altea, un pequeño pueblo pesquero que se encuentra en la costa de Alicante. Estaba ansioso por conocer a gente nueva y aprender muchas cosas en la carrera de Bellas Artes.

"Burn It Down" es una canción que me hacía sentir fuerte y renovado, sobre todo las primeras semanas en las que me intentaba relacionar con gente de la universidad. Era ideal para esos días que llegaba cargado de clase con un montón de materiales de pintura, sumado a otros problemas de timidez, y enseguida ponerme esta canción que me quitaba todo el cansancio y los problemas en un par de minutos.

"Burn It Down" es una de las canciones más reconocidas de la banda de Rock estadounidense; Linkin Park. Es una canción muy potente y perfectamente cantada por el ya fallecido vocalista de la banda; Chester Bennington. La letra de la canción tiene una libre interpretación, por lo que bajo mi punto de vista, creo que la canción trata sobre la renovación, quemar todo lo anterior para empezar de nuevo.

"We're building it up to break it back down
We're building it up to burn it down
We can't wait to burn it to the ground"

BURN IT DOWN (Linkin Park)

DIARIO

Octubre de 2018

Comenzaba un nuevo curso en la universidad, ya no era aquel joven inexperto que alguna vez fui, ahora tenía más experiencia y sentía que era hora de madurar un poco. Sin embargo parecía que algo no encajaba, había pasado ya un año de haber entrado en la facultad y me sentía algo vacío, por algún motivo que no comprendía se resquebrajaba ciertas amistades y comenzaban otras nuevas, de alguna forma me sentía incompleto.

Isla Desierta es una canción que te atrapa en la primera escucha, de esas canciones fuertes y sinceras que te provocan rebeldía. La canción habla sobre romper con el pasado, olvidar a esas malas amistades o relaciones tóxicas que a todos alguna vez nos han hecho sentir mal.

Isla Desierta es la primera canción que descubrí de la banda española "Cala Vento". Cala Vento fue un grupo que, literalmente, me cambió la vida. Su aquel entonces reciente disco; "Fruto Panorama", lo escuchaba todos los días sin parar y de una forma casi obsesiva. Sin duda fue el grupo que me hizo apreciar la música independiente en español como nunca antes.

"Todo lo que fui fue gracias a ti
y ahora no tengo remedio"

ISLA DESIERTA (Cala Vento)

CAPÍTULO 3: SI ESTÁ BIEN

Abril de 2019.

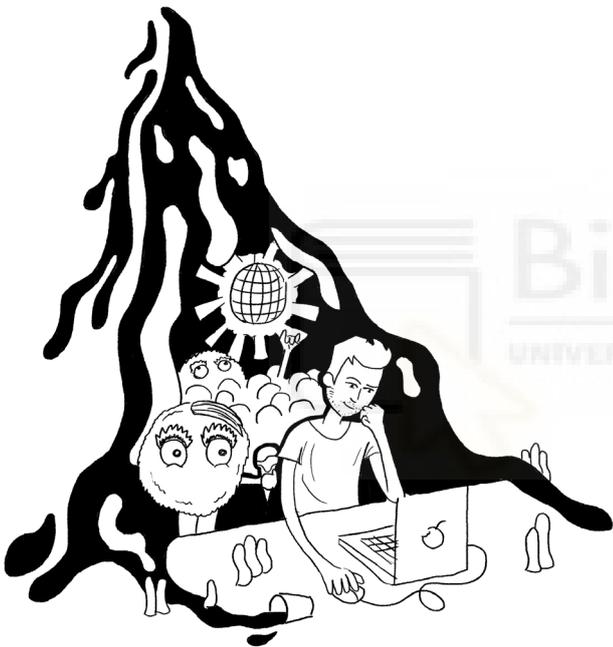
Recuerdo que fue una época extraña para mí. Por aquel entonces empecé a darme cuenta de muchas cosas que me estaban pasando en la universidad, de amistades que se resquebrajan y otras que comenzaban... Pero nunca me sentía satisfecho del todo, era como que algo no encajaba. ¿Era culpa mía o de los demás?

"Si está bien" es una canción que trata esa extraña sensación de estar lleno y vacío al mismo tiempo. Si estoy estudiando lo que más me gusta, si mi familia me apoya, si está bien lo que hago... ¿Por qué este dolor que siento?. Por un tiempo intenté camuflar todo lo que estaba pasando y solo era en mi habitación donde me sentía comprendido con esta canción de Los Planetas.

"Si está bien" es una canción de la mítica banda española, "Los Planetas", una de las bandas más importantes de la escena independiente de habla hispana. Se trata de una canción única e indescriptible. Las guitarras, la batería, el cantante... Todo es perfecto. Sin olvidar la genial letra escrita por "J" el cantante del grupo que consigue, con un par de frases y versos transmitir infinidad de sentimientos.

"Y si todo va tan bien
Si todo es tan sencillo
¿Por qué este vacío
Que siento?"

SI ESTÁ BIEN (Los Planetas)

CAPÍTULO 4: WEDDING BELLS

Mayo de 2019.

Por aquel entonces me encontraba terminando el segundo año de carrera y en un último cuatrimestre con bastantes exámenes y trabajos. Durante las vacaciones de pascua estuve muy reflexivo, decidí que tenía que cambiar un poco mi vida como estudiante, centrarme más en los estudios y dejar a un lado las fiestas universitarias.

Wedding bells es una canción que trata sobre el amor verdadero, el amor que tienes hacia una persona sin importar su religión, color de piel o sexo. Si bien yo no estaba pasando por una época muy amorosa, Metronomy era un grupo que me hacía sentir bien en los días de soledad cuando me tiraba horas y horas estudiando sin parar.

Wedding Bells es una canción perteneciente a la banda inglesa "Metronomy". Un grupo indie que se caracteriza por mezclar música electrónica con instrumentos de Rock. El nombre de la banda nos puede recordar al "metrónomo", un aparato utilizado para indicar el tempo o pulso de las composiciones musicales. Y es precisamente esto lo que mejor saben hacer, un buen ritmo con estribillos inolvidables.

"Yeah I hear wedding bells
But they're not for me
They're for my best friend
And your best friend"

WEDDING BELLS (Metronomy)

Octubre de 2019.

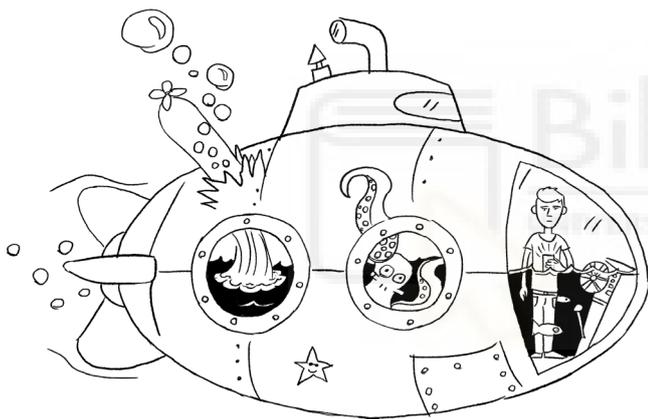
Empezaba un nuevo curso con muchas ganas, muchos me advertían de que tercero de carrera iba a ser muy duro, que es cuando a los profesores se les va la olla para mostrar su verdadera máscara. Por mi parte decidí dedicarme a ir todas las tardes a la sala de estudios de la universidad para llevar al día todos los trabajos, pero... ¿Qué pasaba si aquel día no tenía ningún trabajo que adelantar?... Pues me tiraba toda la tarde dibujando sin parar.

Cómics y Posters es una canción que representa muy bien el estar enamorado durante la etapa universitaria y sobre todo el orgullo friki; El estar orgulloso de esas aficiones extrañas con las que disfrutamos una gran parte de nuestro día a día. Recuerdo esta etapa con mucho cariño, casi todas las tardes me daba tiempo a estudiar y a dibujar lo que quisiera. Además, algunos jueves salía con amigos y nos íbamos al pub a jugar al fútbolín o a hablar sobre lo último en cine y cómics. Me sentía pleno y ya no me daba miedo mostrar mi lado más friki.

Cómics y Posters es una de las canciones más famosas del grupo español "Airbag". Un grupo de Punk-rock nacido en Málaga (Estepona) que poco a poco ha ido ganando gran popularidad a lo largo de los años. Se caracterizan por unas letras de temática adolescente y de referencias constantes a películas de Serie B, ciencia ficción, artes marciales y el Surf.

"Tengo cómics, tengo pósters
Colgados en la pared,
Tengo que ir a clase y tengo
Que pagar el alquiler."

CÓMICS Y PÓSTERS (Airbag)

Abril de 2020

Si bien tercero de carrera había empezado con buen pie, entregando los trabajos y aprobando los exámenes con notas más que decentes... Este segundo cuatrimestre fue un desastre. Nada más empezar Marzo de ese año, unos tipos nos encerraron en nuestras casas durante tres meses por motivo de la pandemia del Covid-19. Tuvimos que sustituir las clases presenciales por mañanas y tardes pegadas al ordenador impartiendo las clases online.

Mi respuesta a todo es: "Joder, no sé". Esta frase refleja muy bien esta etapa en la que el cansancio y las pocas esperanzas de futuro se mezclaban y definían a una generación cada vez más apagada. Toda una generación de jóvenes encerrados en sus cuartos en un estado de alarma constante, como si de un búnker o un submarino se tratase, como si arriba se estuviera librando una gran batalla sin sentido entre negacionistas y afirmacionistas.

"Joder, No Se" es una canción del famoso grupo Pop-Rock español; "Carolina Durante". La canción trata sobre la depresión y la apatía que sufrimos muchos jóvenes que reposamos pocas esperanzas en el futuro o vemos la vida con un estado de indiferencia. Si algo saben hacer las letras de Carolina Durante es definir a la perfección a toda una generación, imposible no sentirse identificado.

"Mi respuesta a todo es:
Joder, no sé
Me importan pocas cosas
Ya no sé qué hacer"

JODER, NO SÉ (Carolina Durante)

Abril de 2021.

Me despierto, me levanto tranquilamente de la cama, voy a la cocina, me preparo un vaso de leche con dos gramos de café y empiezo a preguntarme... ¿Porqué me habré levantado tan pronto un sábado?... Enseguida me llega a la mente como un fogonazo; ¡ Estoy en cuarto de carrera, tengo mil trabajos que hacer y aún no he empezado ni siquiera mi trabajo de fin de grado! Estrés, ansiedad, universidad, trabajos, se termina cuarto de carrera... Necesito algo que me haga volar, algo que me evada de esta triste realidad.

"Vuelo" es una canción que me ayudaba mucho en los días de estrés, esos días que lo único que haces es estar delante de un ordenador y parece que no avanzas, parece que el tiempo se detiene y nada se mueve. Todos los días son iguales, llego todas las tardes de la universidad y lo único que quiero hacer en esta situación es tumbarme en la cama, relajarme y escuchar algo tranquilo que consiga evadirme durante un par de minutos.

"Vuelo" es de esas canciones que se saben explicar por sí solas, la genial letra de Kora consigue transmitirme todos esos sentimientos de una forma muy alegre y divertida. Kora es una cantautora difícil de encasillar dentro del nuevo pop español, lo más sorprendente de ella es que compone, arregla, toca, canta, graba, mezcla, produce y masteriza todas sus canciones desde su habitación. Posiblemente por ese motivo sus canciones transmiten esa calidez, sencillez y esa tranquilidad que muchos necesitamos en el día a día.

"Vuelo por encima del mar
De dudas que me quieren ahogar
Vuelo por encima del mar
Un día me olvidé de nadar"

VUELO (Kora)

Mayo de 2021.

Se termina la universidad. Estoy triste porque creo que se acabaron una de las etapas más felices de mi vida. Es el momento de despedirse de los disfraces de Halloween, las maratones de películas, las noches en el Pub, los paseos en bici, las pinturas al aire libre por el casco antiguo, etc. También es hora de despedirse de algunas buenas amistades y de otras no tan buenas...

Los Tontos de C.Tangana es una canción alegre que trata sobre ese tipo de personas que te toman por tonto, que se creen con la potestad de hacer lo que quieran contigo. Primero te la juegan y luego al rato te piden disculpas. Pues eso se ha acabado, ya me he cansado de ser siempre el bueno de esta historia, ahora te vas a acordar de mí.

Los Tontos es una canción del famoso rapero español C. Tangana. Con la salida del disco "El Madrileño" C.Tangana se propuso mezclar el género de la música urbana con el flamenco y la música latina. Si bien yo no soy un gran consumidor de estos géneros, tengo que admitir que este disco me sorprendió mucho cuando salió; Las letras de las canciones, la música, los videoclips, los artistas invitados y una pasión por el arte inmensurable.

"Porque te advierto que me he cansao'
Que hasta los tontos tenemos tenemos tope
Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote!"

LOS TONTOS (C Tangana)

ISLA DESIERTA - Cala Vento

4

Octubre de 2018

Comenzaba un nuevo curso en la universidad, ya no era aquel joven inexperto que alguna vez fui, ahora tenía más experiencia y sentía que era hora de madurar un poco. Sin embargo parecía que algo no encajaba, había pasado ya un año de haber entrado en la facultad y me sentía algo vacío, por algún motivo que no comprendía se resquebrajaba ciertas amistades y comenzaban otras nuevas, de alguna forma me sentía incompleto.

Isla Desierta es una canción que te atrapa en la primera escucha, de esas canciones fuertes y sinceras que te provocan rebeldía. La canción habla sobre romper con el pasado, olvidar a esas malas amistades o relaciones tóxicas que a todos alguna vez nos han hecho sentir mal.

Isla Desierta es la primera canción que descubrí de la banda española "Cala Vento". Cala Vento fue un grupo que, literalmente, me cambió la vida. Su aquel entonces reciente disco; "Fruto Panorama", lo escuchaba todos los días sin parar y de una forma casi obsesiva. Sin duda fue el grupo que me hizo apreciar la música independiente en español como nunca antes.

"Todo lo que fui fue gracias a ti
y ahora no tengo remedio"

5

6. CONCLUSIONES

Tras realizar el proceso de selección de las canciones en Spotify y la investigación sobre los diferentes tipos de Fanzine, se ha conseguido una estructura común para todo el proyecto.

Partiendo de la cultura pop actual, se ha conseguido una estética general para todas las ilustraciones, parecida a los referentes ya nombrados anteriormente. Para conseguir dicho estilo se ha simplificado el tipo de dibujo (sin muchos detalles), el uso del blanco y del negro (Jugando con el contraste), y pequeñas referencias a la cultura pop o musical.

A la hora de escribir el diario se ha conseguido un resultado más que notorio, gracias a que se ha seguido un mismo esquema para cada una de las ocho páginas que conforman este diario.

Los diferentes párrafos permiten indagar tanto en las emociones personales como en el significado de las canciones, incluso referenciando la biografía del grupo o del cantante.

Ha sido muy interesante adentrarnos en este Trabajo Fin de Grado, ya que se ha cumplido con el objetivo de crear nueve ilustraciones con una misma temática/estética. Además, con el resultado obtenido, el Fanzine, pretendemos impulsar y promocionar nuestro arte en salones del cómic, exposiciones, concursos y redes sociales.

7. BIBLIOGRAFÍA

Fernanda Canal, Maria. (2004). Fundamentos de Dibujo Artístico. Barcelona: Parramón.

Lee O'Malley, Bryan. (2009). Su vida y sus cosas: Scott Pilgrim. DEBOLSILLO.

Parker, Jake. (2020). Your Indispensable Guide to Drawing with Ink: Inktober All Year Long. Chronicle Books.

Sosa, Marco. (2013). Ramones Siameses, The Smiths, The Cure: La Fanzinoteca del Rock. Madrid: Yorokobu.

Artículos Web

Beltran Pietro, Pol. Los treinta tipos de Papel. Barcelona: Médicoplus.
<https://medicoplus.com/ciencia/tipos-papel>

Constant, Ingrid. (2020). ¿Qué es un Fanzine?. México: Domestika.
<https://www.domestika.org/es/blog/2955-que-es-un-fanzine>

Fuentes Audiovisuales

Magán, Mon. (2020). 7 formas de IMPRIMIR un FANZINE. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=UVID8bDdT7E>

Wright, Edgar. (2017). Baby Driver. (Netflix) Film, EEUU: Sony Pictures.
<https://www.netflix.com/es/title/80142090>

Zapata, José Manuel. (2019). Por qué la música es tan importante en nuestra vida: Aprendemos Juntos. BBVA.
<https://www.youtube.com/watch?v=1QP5QzqdU2M>