

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Proyecto de cómic

ESTUDIANTE: Liso Ferrer, Belén

DIRECTOR/A: Maravall Llagaria, José Luis

T F G

PALABRAS CLAVE: Diseño, Cómic, Ilustración Digital, Dioses Griegos

RESUMEN: El proyecto consiste en realizar un cómic. Es decir, estudios de los personajes principales, de sus historias, la distribución en las páginas, sinopsis de la trama..

Para ello se han realizado distintas pruebas de color, de estilos de dibujos, entintado... así como estudios sobre el estilo del cómic americano, y la mitología griega.

T F G

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5 - 6
2. Referentes	7 - 9
3. Justificación de la propuesta	10 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 16
5. Resultados	17 - 25
6. Bibliografía	26 - 26

1. Propuesta y Objetivos

Propuesta:

La propuesta para este trabajo de fin de grado, consiste en analizar y hacer un estudio de los procesos principales para realizar un cómic desde cero a través de ilustraciones digitales, estudios de páginas y distribución en el cómic.

"Rebirth of the Gods" es el proyecto de un cómic, basado en el estilo del cómic americano, donde nos cuenta como los antiguos dioses griegos renacen para proteger la civilización humana de los titanes que serán liberados cuando los planetas se alineen para tomar de nuevo el poder sobre la civilización humana.

El cómic va dirigido a un público adolescente y joven adulto. Su género es de superhéroes y dioses de la mitología griega, ciñéndose al patrón del cómic americano.

El proyecto esta dividido en el diseño de los protagonistas principales y sus alteregos, la distribución de las páginas; según sean doble página, las páginas de previamente, o las ilustraciones que ocupan toda una página y una sinopsis de la historia que tratara sobre el primer capitulo.

Como protagonistas encontraremos a Beth, siendo su alterego Artemisa, y Hawkins, a quien veremos como Atenea. Además encontraremos en las ilustraciones a dos personajes secundarios, uno, que será un mortal, el cual ayudará a nuestras protagonistas a conocer la historia de los antiguos dioses, y otro, que será el co-protagonista representado por el Dios Ares.

Finalmente encontraremos varios diseños de ilustración de como se representarían en una portada del cómic, y dos fichas técnicas de los personajes principales.

Al ser un proyecto, se han realizado distintos tipos de estilos para el cómic, en un intento de buscar un estilo propio que represente la esencia de este.

Objetivos:

- Realizar distintos estilos en busca de aquel que mejor se adapte a la historia y al público.
- Mantener el estilo del cómic americano.
- Tener claras las ideas sobre los personajes principales y realizar una ficha por cada uno.
- Buscar el equilibrio entre el dibujo y el entintado.
- Encontrar una buena distribución en las páginas del cómic.
- Conocer la mitología griega para poder proyectarla correctamente en la historia.

2. Referentes

Referentes técnicos

Como referentes técnicos encontramos los procesos para el desarrollo de personajes y vestuarios en los entornos audiovisuales, teniendo prioridad en los proyectos de cómics. Dentro de estos proyectos se han encontrado múltiples referentes en los diseños de creación de los nuevos aspectos de los personajes de DcComics, (una editorial centrada en el mundo de superhéroes) ,donde encontramos los nuevos diseños de los personajes comparándolos con los anteriores diseños usados ,y varios puntos de vista. Además también se han tenido en cuenta los referentes en el arte conceptual de las películas "El hombre de acero", "Batman vs Superman" y "Wonder woman".

Referente técnico de Aquaman, DcComics, diseño para la nueva versión por Brad Walker

A continuación los ilustradores más influyentes para "Rebirth of the Gods":

De Jorge Jimenez, ilustrador español de DcComics de los cómics de Superman y Supersons, tanto el estilo de la línea como el entintado han tenido una fuerte referencia.

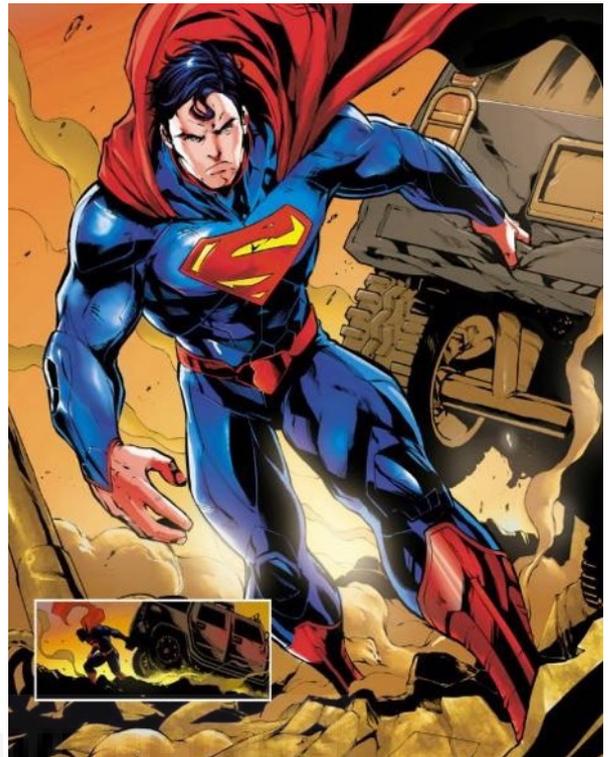

Ilustración de Superman de Jorge Jimenez

Jim Lee, ilustrador con años de recorrido, muy conocido por participar tanto en los cómics de DcComics, (siendo el cómic de Batman y Superman donde más ha participado), como en los cómics de Marvel (otra editorial de cómics de superhéroes) donde fue el dibujante y guionista de los X-Men, así como el creador de Gambito (personaje perteneciente a los cómics de X-men, teniendo gran importancia y reconocimiento con los pasos de los años). De él cabe destacar su estilo único y reconocido, donde se han cogido como referente el estilo de las sombras y parte del lineal.

Ilustración de Batman por Jim Lee

Y Gail Simone, guionista para cómics de Dc Comics, reconocida por "Birds of Prey" (cómics que cuentan las historias de tres superheroínas) "Batgirl" y " Wonder Woman". Además también ha sido guionista en "los Simpson" (serie de televisión) y de "Deadpool" cómic de la factoría Marvel.

Referentes temáticos

El combate entre Ares y Atenea (1771) Jacques-Louis David

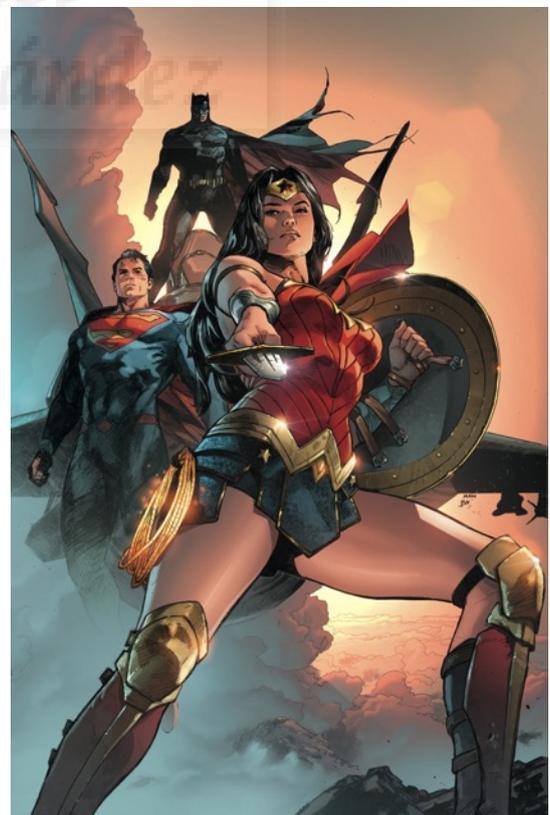
Las leyendas y mitologías de los dioses griegos han tenido la misma importancia para el proyecto que los referentes técnicos debido a que el cómic gira entorno a las historias y leyendas de estos. Además a la hora de hacer los diseños de los vestuarios y los alias, se han basado en la mitología por sus características, sus leyendas más reconocidas, y sobre todo por sus personalidades; como es el caso de Atenea que es representada con escudo y lanza, o Artemisa, que es acompañada con un arco y es la diosa de la caza.

Dentro del cómic Americano, en basado en especial, en DcComics, en lo que evolución de personajes e historias se refiere.

También se ha tenido en cuenta, las películas de "El hombre de Acero" (2013), "Batman vs Superman" (2016) y "Wonder Woman" (2017) en lo que arte conceptual, paleta de colores y estilos sugieren.

Uno de los puntos clave han sido los cómics con protagonistas femeninos, siendo estos innovadores en los últimos años ya que tradicionalmente el cómic iba dirigido a un público exclusivamente masculino, exceptuando, "Wonder Woman", "Supergirl", "Batgirl", entre otros, aunque todos eran creados y dirigidos por hombres como personajes a disposición de los superhéroes masculinos principales, hasta llegado el siglo XXI donde las mujeres tomaron cierto poder en estos cómics y comenzaron a representar a las mujeres como realmente son.

Motivo por el cual han sido escogidos estos cómics, que van dirigidos en cierta forma a un público "femenino", como referentes para las ideas, creación y estudios de personajes principales, que como no, son femeninos.

Arte conceptual de la película "Batman vs Superman"

3. Justificación de la propuesta

La propuesta de "Rebirth of the Gods", es el proceso de un cómic donde, no solo se ha realizado un proceso de sinopsis ,de guión, e historia, sino que, también se ha hecho un desarrollo del dibujo, el estilo, y el entintado. Con ello se tiene la intención de enseñar de forma entretenida la mitología griega, una mitología muy relacionado con el mundo del arte.

Decidí realizar como proyecto un cómic, ya que en el puedo incluir la mayoría de cosas que he aprendido en la carrera. Como puede ser: el diseño, el dibujo en photoshop, el dibujo de los bocetos a mano, la representación del cuerpo humano, el entintado digital, la mitología griega en el mundo del arte...

Es decir, hacer algo que me gusta desde que era pequeña, en este caso, los cómics y la mitología.

Otro motivo para la realización del cómic, es el hecho de poder realizar unos personajes principales femeninos creados exclusivamente como protagonistas, no como contrapartes, como puede ser el caso de Batgirl (la versión femenina de Batman), Supergirl (la versión femenina de Superman) o Wonder Woman (que si bien se creo con una idea feminista, con el paso de los años el personaje lo fueron convirtiendo, pasando de ser, una amazona que lucha en la guerra al lado de los hombres, a ser una mujer de casa que ayuda a los hombres, hasta lo que hoy conocemos como, una amazona que forma parte de la "Trinidad", formado por los tres personajes más importantes de DcComics, Superman, Batman y Wonder woman)

Poder darle vida a una idea que sobrevuela por los rincones de tu cabeza, con ayuda de conocimientos que has ido aprendiendo durante tu vida, sobre todo, en los últimos cuatro años, es algo que muy pocas personas pueden realizar, y ya que dan la oportunidad de realizarlo como proyecto final, es una opción que no se puede dejar escapar.

Además este proyecto puede ser un buen reto personal para realizar una obra original y entretenida que en un futuro pueda interesar al público y ser publicada, así como base y ejemplo para el día de mañana poder participar en cómics importantes y poder saber como funciona ese mundo.

4. Proceso de producción

Como proyecto del análisis primordial para comenzar a realizar un cómic decidí centrarme en la parte de la historia principal que seguiría el hilo de la trama, y las historias de los personajes principales para poder darles un trasfondo y poder saber como reaccionarían, o podrían reaccionar de una manera acorde a sus personalidades y sus historias ante los problemas y dificultades que vayan surgiendo en la historia, así como su estilo.

Primero decidí en que quería centrarme, de que quería que tratara la historia, que quería contar, como lo quería contar, y a quien se lo quería contar. Una vez decidido todo eso, (que no fue fácil ni sencillo, ya que había que contar algo interesante, con intriga, drama y batallas, y que no fuera demasiado típico), comenzó la batalla mental de los protagonistas.

Para poder realizar las ideas necesarias para crear a los personajes que formarían el cómic, se comenzó con un proceso de "lluvia de ideas", con eso se construyó una base sólida de personalidad y pasado de los personajes, decidiendo qué puntos eran sus fuertes y cuales sus débiles, de ese modo podíamos conocer que dioses eran más representativos para ellos, tanto físicamente como psicológicamente.

Una vez decidida su personalidad, sus orígenes y sus historias comenzó la etapa de la representación física. Decidí probar un nuevo punto de vista para comenzar. De modo que comencé realizando como sería su transformación en su alterego y luego le di el aspecto humano. El diseño de su alterego no fue nada sencillo, ya que, por ejemplo, para Atenea debía de tener en cuenta símbolos de la mitología que era necesario añadirlos y que pasarlos por alto podría ser un gran error, ya que si algún lector conocía la historia básica de la mitología podría llamarle la atención, además las tonalidades de la ropa también tenían que representar su personalidad, su poder, y su espíritu.

Bocetos de los dioses griegos

Una vez representado todos los dioses con sus características principales, pasé a la etapa de creación del personaje principal con sus tonos, estilos y características.

Alterego: Atenea
Edad: 22

Nacionalidad: EEUU

Personalidad: Solitaria, independiente e indiferente. Es una persona que solo se preocupa por sí misma, ignorando todo lo que dicen de ella. Hace lo que quiere y cuando quiere, y no le gusta que la gente no siga su ritmo o sus ideas. No escucha de buen grado ni críticas ni reservas sobre su modo de actuar.

Su mente justiciera le lleva a comprobar todas las opciones, viendo en cada opción elementos para no rechazar ninguna opción.

Tiene la necesidad de tener armonía en su entorno, odia los gritos y los ruidos fuertes. Su equilibrio depende mucho del ambiente.

A veces es agresiva y algo egoísta, con un espíritu conflictivo. Lo que provoca que no tenga en cuenta las necesidades de los demás.

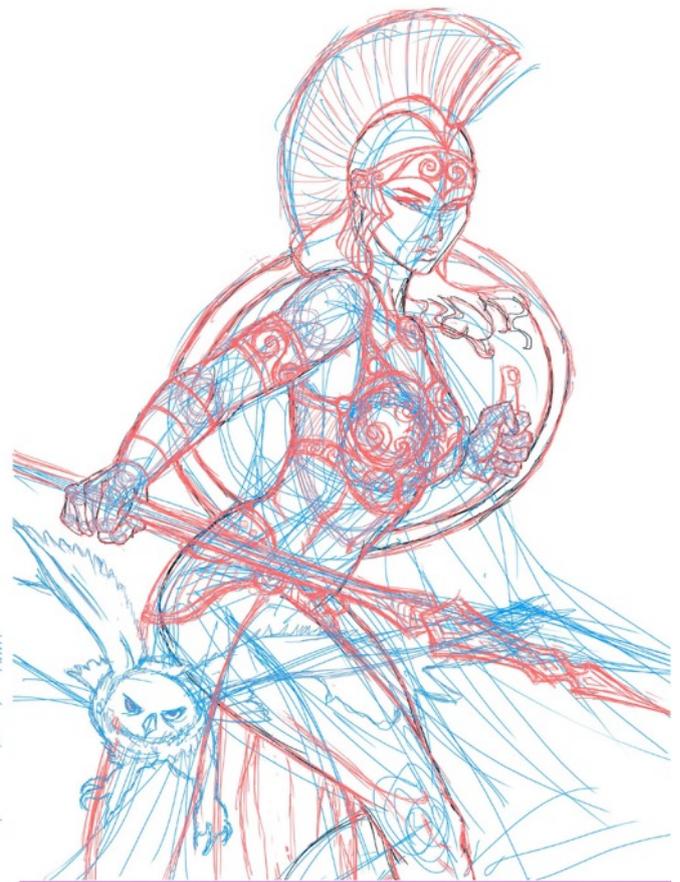
Excesivamente independiente, no sopesa las opciones, es impulsiva. Casi siempre suele estar soltera, aunque no le cuesta encontrar parejas para pasar los fines de semana.

Hawkins

Entintados del vestuario del personaje Atenea

Una vez decidido su aspecto físico y sus colores, decidí probar como se realizarían en forma de ilustración y los procesos que conllevarían.

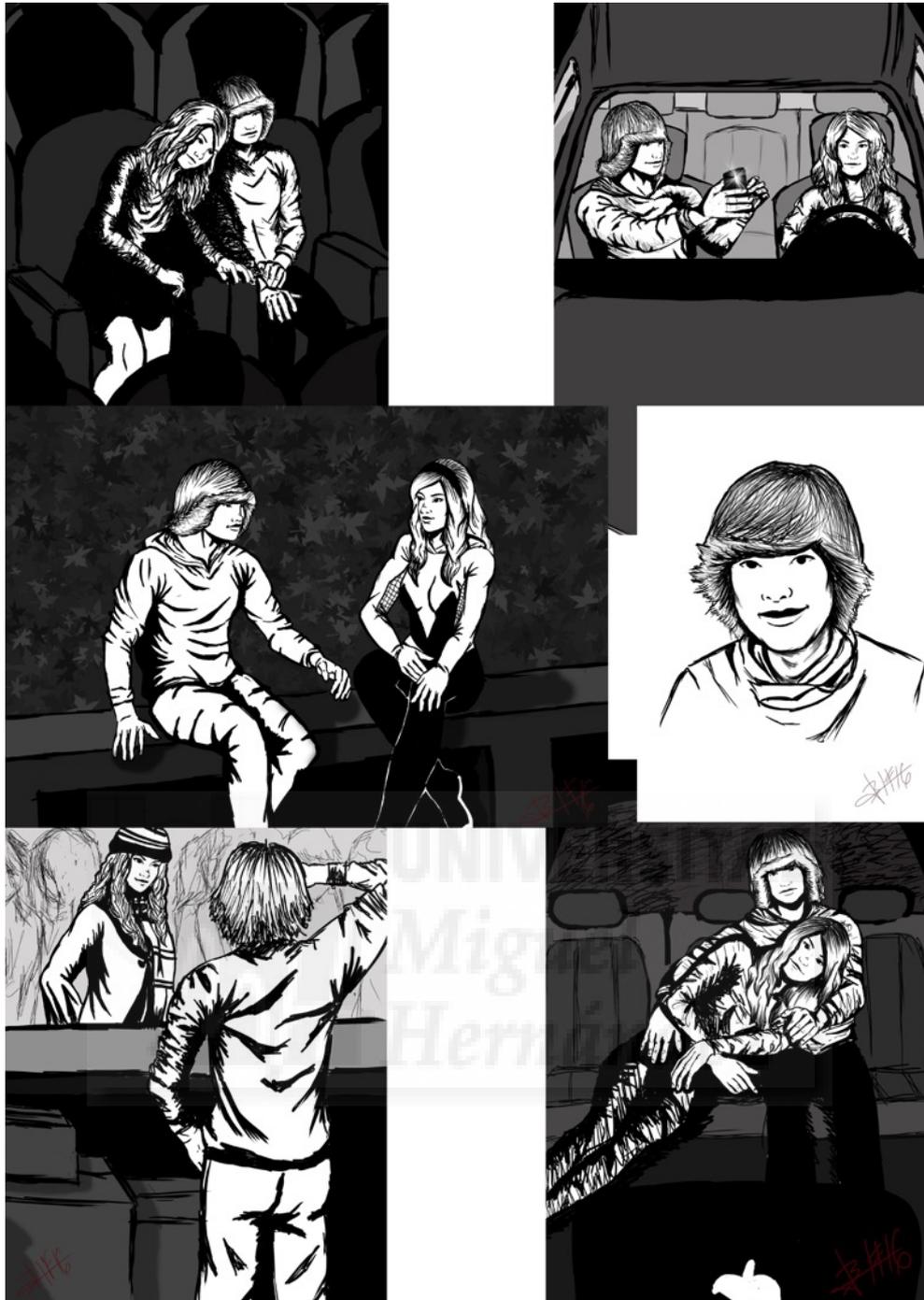

Proceso de ilustración de Atenea

Así quedaría el personaje en una escena con movimiento.

Proceso de escena "Entrenamiento Atenea y Artemisa" a doble página

Ilustraciones realizadas para hacer el previamente

El límite de imágenes impide que pueda poner todo el proceso del cómic, pero si explicaría que una de las pruebas que más me costó realizar además de las presentadas, fue la decisión de la distribución de las imágenes y la idea de representar el cómic con color o sin color. Concluyendo que lo más óptimo era realizar las páginas de "anteriormente" y los "flashback", en blanco y negro, dando así el aspecto de un recuerdo, y las páginas del cómic que desarrollan la historia en el presente, en color.

Además también tuve el problema de decidir como quería hacer el lineado, y sobre todo, el estilo del entintado, finalmente me decante por el estilo de Jim Lee y Jorge Jimenez, entre otros estilos sacados de los cómics de "Batgirl" y "Wonder Woman" como principales.

5. Resultados

Como resultado del proyecto se han obtenido tres ilustraciones acabadas, dos fichas técnicas, una página entera de recuerdo, una doble página de "previamente" y una doble página de escena de acción.

El resultado de los diseños cumplen con los objetivos establecidos en el inicio, así como todos los procesos y pruebas realizados durante el proyecto, manteniendo una relación entre la línea, el entintado y el estilo. Además también se han cumplido los objetivos de la realización de buenos estudios sobre los personajes principales y sobre la mitología griega para poder proyectar en el cómic sin distorsionar la apariencia de los dioses griegos.

También conseguimos centrar la trama que contará la historia de como los dioses griegos, (teniendo de protagonistas a Atenea y Artemisa), renacen de nuevo, cuando los planetas están a punto de alinearse, para evitar que los titanes resurjan y destruyan la civilización.

Como lugar principal encontraremos escenarios de New York, aunque los personajes desarrollaran la trama por todo el mundo.

Los cambios de "humanos" a "dioses" se darán interiormente cuando estos activen su sangre de dioses, lo que provocara que los ojos cambien de color al dorado de los dioses, y por lo tanto, cambien su vestuario y obtengan sus armas.

A medida que el cómic avance, irán apareciendo más dioses de los 12 olímpicos, siendo los tres grandes, Zeus, Poseidón y Hades, los últimos en aparecer antes de enfrentarse a los titanes.

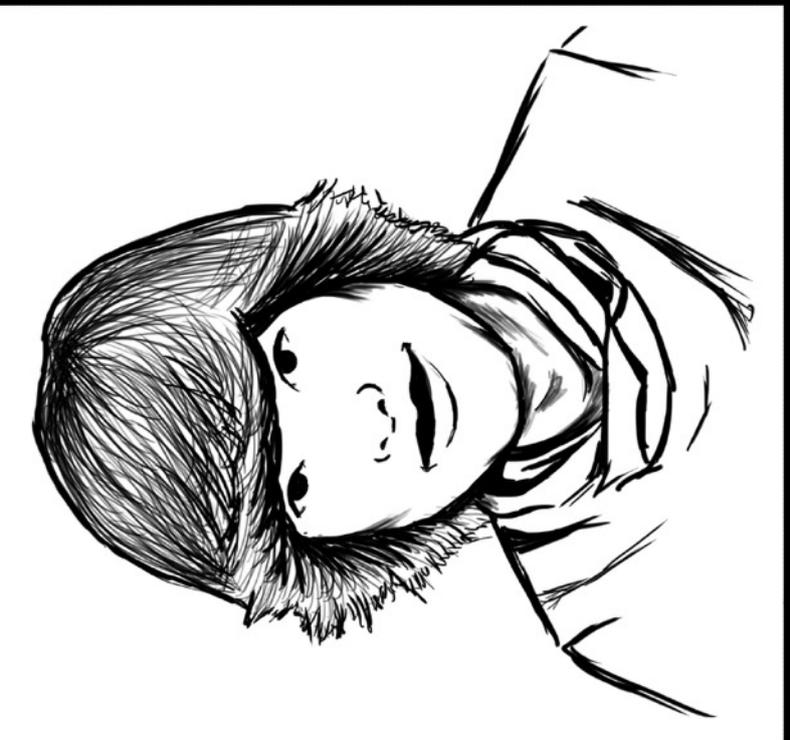
Además se ha conseguido realizar una sinopsis de lo que podría llamarse "capitulo piloto", esto no entraba dentro de los objetivos, pero es un detalle importante que ha ido evolucionando a través de los procesos de creación.

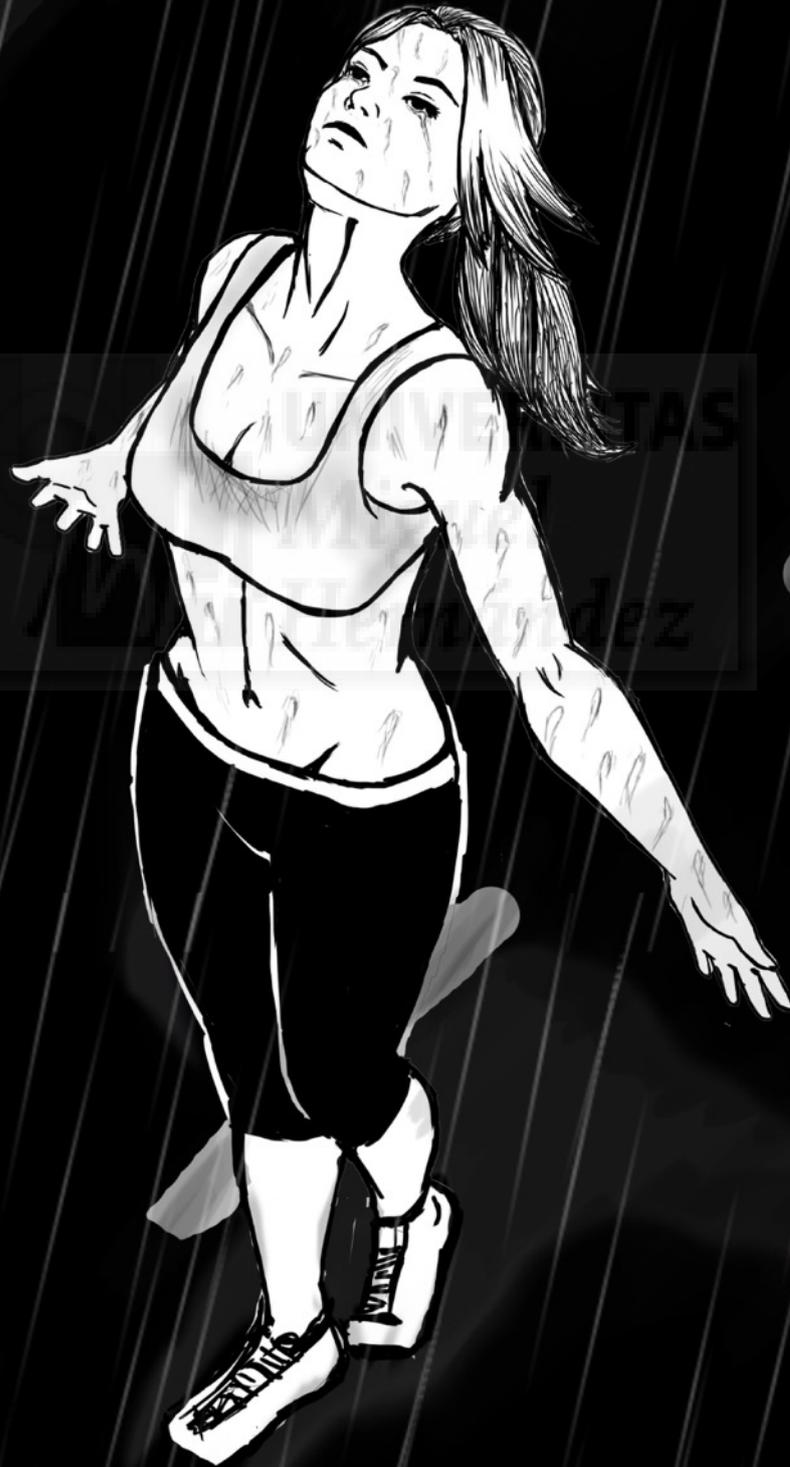
Hawkins y Beth ya viven juntas. Aunque ambas conocen su identidad como diosas, han decidido ocultárselo a Luke, su vecino, hasta estar seguras de que es un compañero de confianza, de todos modos, ambas recurren habitualmente a los conocimientos de Luke para poder superar los problemas que cada vez ocurren con más regularidad por el despertar de los titanes.

En este capítulo se haría una breve presentación de los personajes principales, así como un ejemplo de lo que es su día a día desde que su sangre divina se activo.

Previously...

3/16/16

Alterego: Atenea

Edad: 22

Nacionalidad: EEUU

Personalidad: Solitaria, independiente e indiferente. Es una persona que solo se preocupa por sí misma, ignorando todo lo que dicen de ella. Hace lo que quiere y cuando quiere, y no le gusta que la gente no siga su ritmo o sus ideas. No escucha de buen grado ni críticas ni reservas sobre su modo de actuar.

Su mente justiciera le lleva a comprobar todas las opciones, viendo en cada opción elementos para no rechazar ninguna opción.

Tiene la necesidad de tener armonía en su entorno, odia los gritos y los ruidos fuertes. Su equilibrio depende mucho del ambiente.

A veces es agresiva y algo egoísta, con un espíritu conflictivo. Lo que provoca que no tenga en cuenta las necesidades de los demás.

Excesivamente independiente, no sopesa las opciones, es impulsiva. Casi siempre suele estar soltera, aunque no le cuesta encontrar parejas para pasar los fines de semana.

Harkins

Beth

Alterego: Artemisa

Edad: 23

Nacionalidad: Francesa

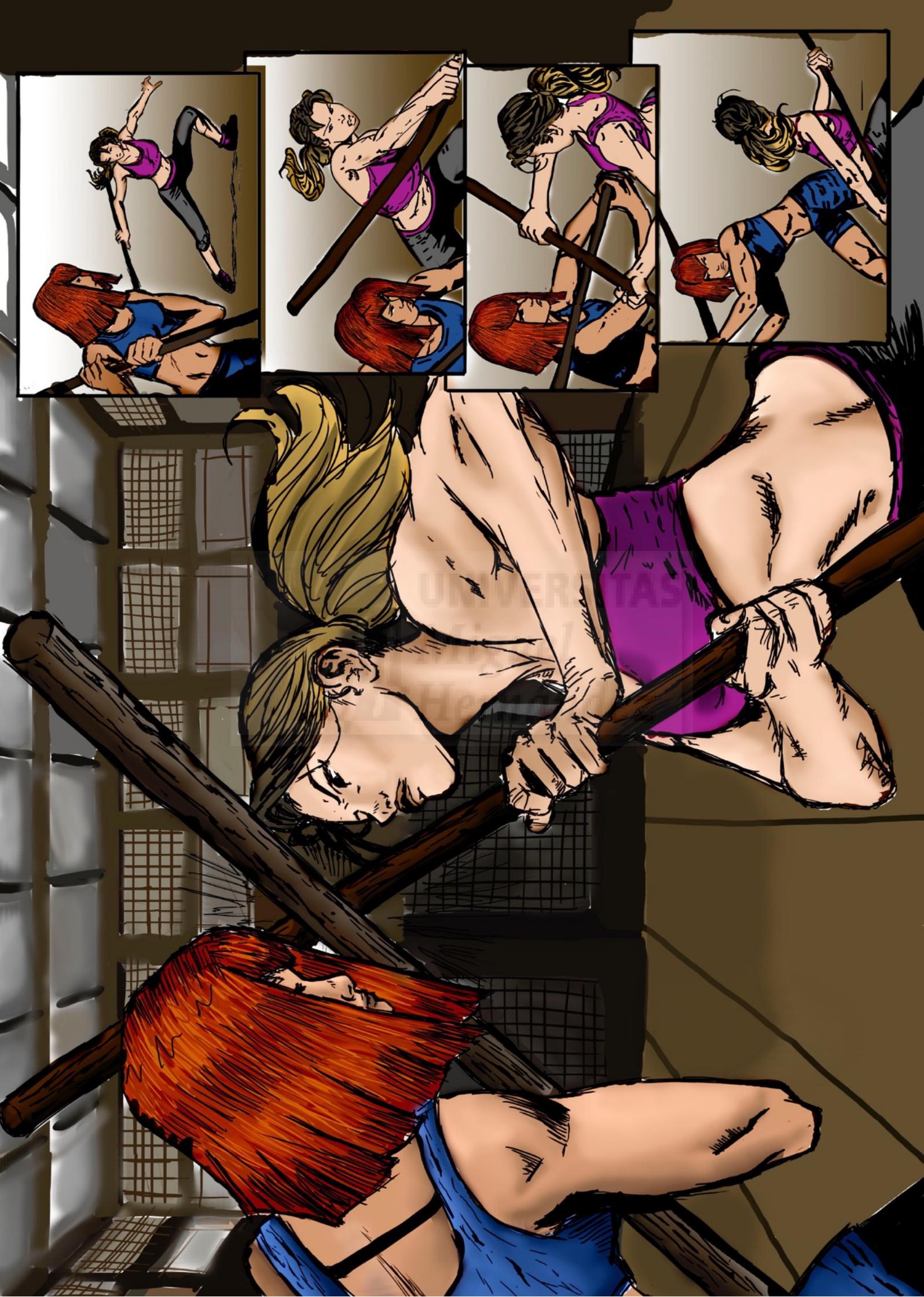
Personalidad: Es proactiva, dinámica, necesita estar haciendo o planeando mil cosas a la vez. Una mujer luchadora con una gran capacidad de liderazgo a la que gusta organizar y además lo hace de forma efectiva. Sin embargo, no escucha de buen grado ni críticas ni reservas sobre su modo de actuar.

Con una gran confianza en sí misma, llena de vitalidad y energía. Su dinamismo se contagia porque, además, esta mujer tiene a la suerte de su lado y suele conseguir lo que se propone. Muy a menudo, su personalidad arrolladora y decidida es un ejemplo para los demás.

Decidida, no teme arriesgar y no tarda en hacer sus elecciones. La impulsividad es una de sus características más destacadas y el resultado de esa impulsividad puede llevarla al éxito en la mayoría de las ocasiones. Tiene también un espíritu optimista que no se viene abajo fácilmente.

Tal vez por su necesidad de mantenerse siempre activa, su mente no deja de diseñar alternativas para lograr sobrevivir a las malas rachas. No le falta a esta mujer independiente un toque divertido y original que la hace irresistible, ni una mente curiosa e inquieta que la convierte en una caja de sorpresas.

6. Bibliografía:

Referencias tomadas de internet:

<http://www.dccomics.com/talent/gail-simone>

<http://www.dccomics.com/talent/jorge-jimenez>

<http://www.dccomics.com/talent/jim-lee>

https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Lee

<http://www.vix.com/es/btg/comics/63944/nuevos-disenos-para-rebirth-artemisa-batman-beyond-bizarro-y-mas>

Libros:

Saga de comics " Batgirl New 52" DcComics, guionista Gail Simone

Saga de comics "Wonder Woman" DcComics, guionista Gail Simone

"Batman v Superman: Dawn of Justice - The Art of the Film " de Peter Aperlo

"GRAN LIBRO DE LA MITOLOGIA GRIEGA: BASADO EN EL MANUAL DE MITOLOGIA GRIEGA DE H. J. ROSE " Robin Hard

"Los Mitos Griegos" Robert Graves

"Diccionario de Mitología Clásica" Raquel López Melero, Constantino Falcón Martínez, Emilio Fernández Galiano

Referentes Audiovisuales

"El hombre de Acero" (2013)

"Batman Vs Superman: Dawn of Justice" (2016)

"Wonder Woman" (2017)

