

bellas artes

2019-2020

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Gemma Natividad Sánchez López

DIRECTOR/A: Carmen García Muriana

PALABRAS CLAVE: Ilustración digital, autobiográfico, publicación, humor y viñetas.

RESUMEN: El presente Trabajo de Fin de Grado muestra un recopilatorio en forma de publicación un retrato autobiográfico ilustrado. Expresando con humor y en ocasiones ironía situaciones personales en primera persona de una joven de la generación Z a través de viñetas o ilustraciones.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

06 - 06

2. Referentes

07 - 09

3. Justificación de la propuesta

10 - 10

4. Proceso de Producción

11 - 13

5. Resultados

14 - 17

6. Bibliografía

18 - 18

1 PROPUESTA

El presente Trabajo de Fin de Grado llamado *El Principio, autobiografía de una futura ilustradora*, consiste en la creación de un diario ilustrado autobiográfico, que abarca una temporalidad concreta, desde enero a junio de 2019. Tras estos meses, se ha realizado una selección y clasificación de las ilustraciones por temática, quedando así un total de 93 viñetas.

Este proyecto nace de la necesidad de compartir con el mundo algunas de las cosas que he vivido y que veía en mí día a día, por esta cotidianidad se puede considerar un diario ilustrado. La temporalidad del proyecto está justificada por lo siguiente: los meses desde enero a junio fueron los últimos meses del Grado de Bellas Artes, y teníamos la necesidad de reflejar esas experiencias... Han sido publicadas desde el veintitrés de enero hasta el treinta de junio, en una cuenta de Instagram (@ambigua_xd) esto ha sido el motor de arranque del proyecto ya que recibíamos feedback positivo. Al igual que en el periódico se publican diaria o semanalmente las tiras de prensa, queríamos hacer algo parecido, ya que era imprescindible la inmediatez de la creación; algo similar pero adaptado a las nuevas tecnologías y a nuestra generación.. Está inspirado en personas de nuestro entorno, y sobre todo situaciones que vivíamos en clase, de cervezas o por la calle, aunque parecieran absurdas o demasiado normales.

Los temas desarrollados a partir de mis experiencias han sido cuatro: amor, estudios, mundo y yo en el mundo. Estos cuatro temas han sido en los que hemos podido resumir las viñetas clasificándolas así por el mensaje que quiere transmitir cada una, aunque muchas podrían estar en todos los capítulos. El tema del *amor* es algo muy presente en las vidas de todos, y sobre todo en momentos en los que uno se encuentra o empieza a buscarse y conocerse a sí mismo, y a los que tiene en su entorno, es un momento de muchos cambios y de muchos sentimientos floreciendo, esto ha hecho que me sienta muy libre de hablar, escribir y dibujar sobre temas muy personales.

Las ilustraciones son digitales a color y formato cuadrado, con temática autobiográficas y anecdóticas, hablando desde el humor y la ironía, aunque son presentadas en forma de libro físico. Podríamos estar hablando de un autorretrato, tal vez un poco cómico de una mujer estudiante y de su entorno, con ciertas comodidades social-económicas y de la generación Z; lo que conlleva ciertas facilidades con las tecnologías y redes sociales.

Como alguno de los principales referentes del presente TFG hemos estado interesadas en un formato físico aunque la mayoría de ellos no ordenan por capítulos o temas, hemos decidido que sería interesante para que adquiriera más sentido el conjunto de las viñetas serían ordenadas por tema.

OBJETIVOS:

- Realizar un proyecto autobiográfico desde el humor, para conseguir una conexión directa con el lector, pudiendo sentirse éste identificado con las experiencias y situaciones que viven los protagonistas en las ilustraciones.
- Ilustrar experiencias cotidianas, inspirándome en mí día a día (como chica joven y estudiante de Bellas Artes, nacida en 1997 generación Z) exponiendo así mi cotidianidad como algo público.
- Usar las redes sociales, como Instagram, como motor de arranque y motivación durante el proceso creativo, dando proyección pública, y facilitando la difusión.
- Compartir a través de ilustraciones experiencias personales mediante el humor y la ironía.
- Realizar un recopilatorio físico teniendo todo el contenido subido a Instagram como base del proyecto. Pudiendo así desbloquear mi creatividad tomando el dibujo como una rutina diaria, para luego seleccionar las mejores

2 REFERENTES

A continuación exponemos los principales referentes que han sido claves para el desarrollo del proyecto. Tienen en común todos ellos que son artistas que su obra es autobiográfica y por lo tanto son sus propios protagonistas. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a tratamiento del dibujo y el color.

Sergi Moreso 1987, Barcelona. Ilustrador.

Sergi Moreso, con acidez y mucha ironía, dibuja situaciones cotidianas, en pleno apogeo tecnológico. Utiliza el humor como vehículo para contar sus historias.

El interés por la ilustración tan abocetada y esquemática, con un mensaje rápido y directo, de alguna forma comenzó gracias al libro de Sergi Moreso *¿Nos estamos volviendo idiotas o siempre lo hemos sido?* 2017, editorial Bang.

Moreso ha influido sobre todo en el proceso de creación e ideación de las ilustraciones, con dibujos rápidos pudiendo llamarlos bocetos, logra ser contundente y enviar un mensaje en el caso de este libro crítico con los actos humanos y las relaciones que mantenemos con las redes sociales y tecnologías. Usa dibujos muy expresivos y abocetados pero lo que me interesa de su trabajo es la inmediatez, directamente relacionada con el proceso creativo del proyecto

fig. 1 Viñeta de Sergi Moreso *El típico bar (si el camarero hablase)*

Flavita Banana 1987, Barcelona. Ilustradora, viñetista y dibujante.

La artista usa el humor como Moreso pero desde su punto de vista (mujer). Dibujo sintético y en blanco y negro a pesar de la ausencia de color, expresa perfectamente sus ideas. Ella como protagonista de sus historias. Tiene un estilo tan personal que al instante se sabe quién es el autor al instante. Banana aporta al proyecto el humor de sus viñetas y su línea continua para dibujar sus protagonistas.

fig. 2 Viñeta de Flavita Banana

Ricardo Cavolo 1982, Salamanca. Artista.

Cavolo colorea, rellena y perfila las figuras según siente el a las personas, tiene un estilo naif, pero relatando la realidad desde una perspectiva muy personal. Transmitir tanto a través de unas ilustraciones expresivas, directas y a veces hasta violentas. Tiene temas muy comprometidos socialmente y visibiliza de otra manera, tal vez un poco naif e idealizados, sus personajes. El artista es muy expresivo en sus retratos, pero dando mucho más detalle sobre las características físicas de sus protagonistas aportando la visión más realista y coloreada al proyecto.

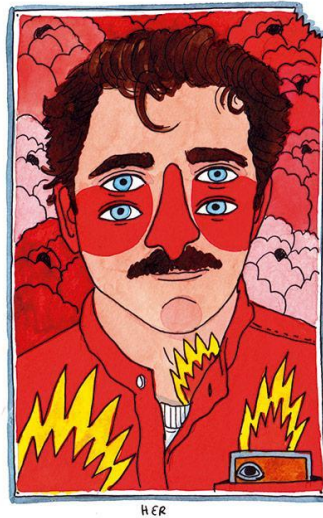

fig. 3 Viñeta de Ricardo Cavolo *101 Movies to listen before you die*

Alfonso Casas 1981, Zaragoza, ilustrador y artista.

Casas se autorretrata en sus viñetas, añadiendo experiencias personales a sus textos. Así es mucho más directo el mensaje y sobre todo más personal. Añade al proyecto otra visión un poco más detallada de los personajes pudiendo identificar situaciones más específicas añadiendo color como método de diferenciación, y aportando diversidad ante el tratamiento de los personajes

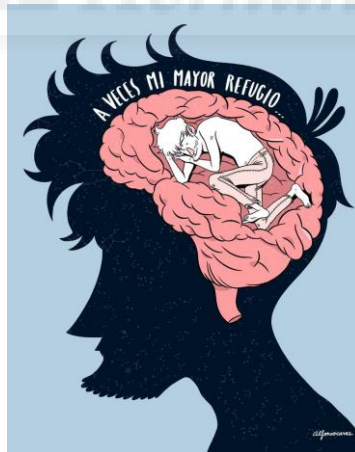

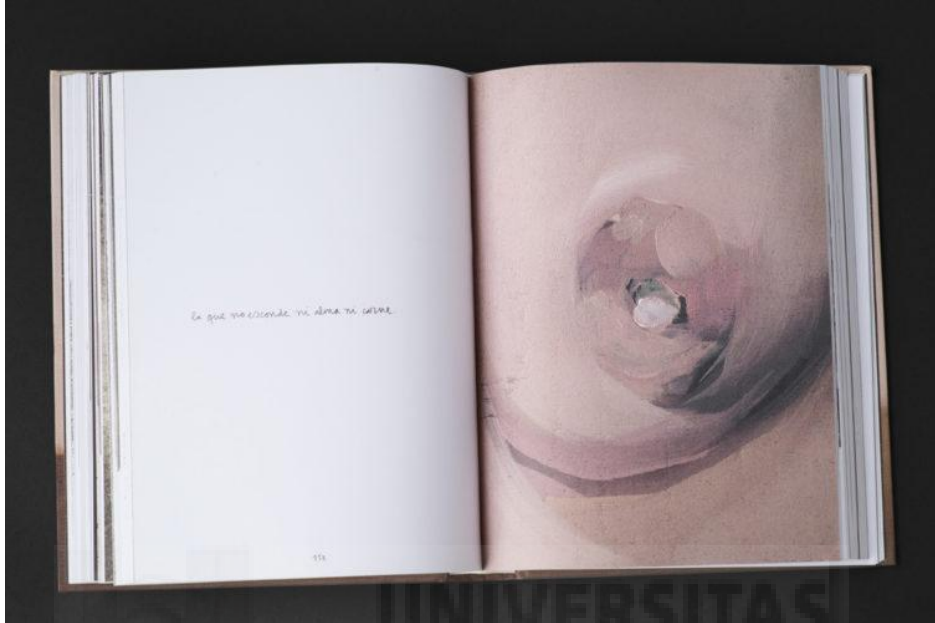
fig. 4 Ilustración de Alfonso Casas *Mi mayor refugio*

Paula Bonet 1980, Castellón. Escritora, pintora e ilustradora.

Bonet ilustra y escribe, ha inspirado el concepto general del formato libro ya que ella añade texto a sus ilustraciones creando historias con sus protagonistas haciendo del resultado final una obra homogénea entre texto e ilustración-grabado-pintura-dibujo.

Sus obra tiene detalles muy personales como la letra a mano, e ilustraciones violentas en algunos casos y en otras tan suaves y vaporosas, que te hacen nadar como si formaras parte de él. Lo que

hace tan especial el libro de *La Sed*¹, es sentir que formas parte de él, lo que hace, es escribir todo el texto a mano, como si tuvieses en tus manos su propio diario contándote lo que le ha pasado, sobre sus temblores, terremotos y sus réplicas. Escribir e ilustrar sobre las relaciones que tienes con los demás, sobre sentimientos, es aterrador, abrirse a los demás es aterrador en general, pero es satisfactorio si lo hacemos con un velo por delante tapando las partes que interesen tapar y esto es lo que más ha estructurado el proyecto, el concepto de contar en primera persona.

fig. 5 Fragmento de La Sed, Paula Bonet

---

¹ Paula Bonet, *La Sed*, 2016, Lunwerg.

3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El detonante del proyecto fue la indecisión. Considerando que no tenía nada que contar o expresar a través del arte, queríamos alejarnos totalmente del tipo de artista que cuenta sus problemas. Aunque quería evitar este tema tan personal nació inocentemente un objetivo: dibujar todos los días. Esto llevó a que quisiéramos expresar una idea de manera inmediata y lo más esquemática posible para que no se identificara tampoco mucho de qué o quién hablaba la ilustración. Estaba empezando a expresarme y además de manera pública por lo que intentaba que no se entendiera mucho o que nadie cercano a mí se identificase por vergüenza o miedo a que sepan lo que pienso. De esta manera conseguía expresarme y decir lo que yo quisiera pero sin estar totalmente claro. El miedo y la vergüenza han sido los padres de este proyecto. Por lo que este último intento de encontrar un tema que me motivara lo suficiente sí que tenía mucha más consistencia o al menos cuajó más que el resto de temas que habíamos intentado abordar con anterioridad.

Gracias a los agentes externos, como lo son las amistades, me convencieron de que estas viñetas expresaban muchos sentimientos (la mayoría positivos) que estaba intentando disimular y apartar. Lo que he hecho en este proyecto es apropiarme de ellas como lo que son, experiencias personales que me retratan, y unir las en un libro.

El proyecto es un recopilatorio de una serie de ilustraciones autobiográficas que han sido seleccionadas para formar un diario ilustrado. Abarcando una temporalidad de seis meses, aunque del primero (enero) no hay ninguna ilustración ya que no he considerado relevante su contenido. La temática de las historias está basado en experiencias reales que han sido vividas por la protagonista, siendo evidente que son subjetivas ya que son siempre contadas desde su punto de vista. Aun así considero que cierto porcentaje de la sociedad se puede sentir identificado en alguna de las situaciones, sobre todo personas jóvenes -millenials- que se mueven en el contexto de las redes sociales.

La protagonista principal es Roja, mi autorretrato, aunque a veces aparece dibujada de color rosa intenso, o incluso los dos colores juntos, sigue siendo la misma; queriendo expresar la fluctuación de emociones que todos sentimos. Otra protagonista es Azul marino; una persona de mi entorno la cual ha sido mi mayor apoyo durante los últimos años; azul ultramar, según esté ella de ánimo. Otro personaje es Azul eléctrico; el compañero de Roja. Otros colores que salen en la historia son los primarios pigmento; amarillo, cian y magenta. Y por último, los grises, que en este caso se identifica con personas que tal vez nos sean tan importantes o no tengan "esa chispa de luz".

Tras el proceso de selección de las 93 viñetas, he podido diferenciar 4 temas que considero que son fundamentales: el Amor, los Estudios, el Mundo y Yo en el Mundo. Aunque es autobiográfico ordenar los temas y separar las ilustraciones según lo que se cuenta hace que tenga más sentido a la hora de exponerlo en un formato físico ya que hace más accesible la elección de tema para el lector. Considerando que el Amor es algo que ha movido este proyecto ha sido elegido el primer tema para tratar. El segundo ha sido los Estudios, ya que todo gira en torno al ambiente de estudiante y a los estudios de Bellas Artes. El tercero ha sido el Mundo, para poder dar mi punto de vista más subjetivo ante mi entorno. Y por último Yo en el mundo, donde me presento como individuo y puedo expresar mi opinión ante las situaciones que viví. La generación Z, a la que pertenezco, consume información, imágenes y datos a través de internet durante todo el día. Por ello para el proceso de creación es fundamental la rapidez, la claridad, que llegue rápido y no sea tedioso de leer. En la actualidad nadie presta mucha atención a los textos, por ejemplo en Instagram que es una red social de inmediatez de imágenes e información.

4 PROCESO DE PRODUCCIÓN

Comenzamos el proceso de creación a partir de la observación de alguna situación que había visto o vivido, las iba apuntando en notas del móvil y cuando tenía la cantidad suficiente para poder dibujar empezaba por la que más clara podía imaginar o idear. Todas las ilustraciones han sido fruto de una idea, una frase, un texto en general, aunque algunas han salido de una foto es lo menos habitual. Lo parte más extensa del proceso de producción, ha sido idear las viñetas y sobre todo madurar la composición, el color, y sobre todo de qué forma iban a expresarse. A partir de las ideas comenzamos con los personajes; que por diferentes características físicas, como la forma del pelo o la altura de dicho personaje se pueden diferenciar. Lo que les hace especiales es que no se pueden identificar con nadie y con cualquiera a la vez. Al principio solo había dos personajes en blanco y negro pero esto no era suficiente ya que realmente la diferencia era tan sutil que de la única manera de identificarse con las situaciones planteadas era el texto de los bocadillos.

El fin ha sido realizar un recopilatorio a partir de todas las viñetas subidas a Instagram, han sido un total de 93. Subirlas a Instagram ha sido un hecho fundamental en la base del proyecto ya que ha tenido mucha aceptación y he recibido comentarios positivos que han hecho de motor de arranque. Han sido hechas digitalmente, ya que era uno de los objetivos que habían sido marcados. Es importante este dato, ya que agiliza mucho el tiempo de creación y la rapidez de corrección, la rapidez es una característica básica para el proyecto ya que son ideas que iban apareciendo y no dibujábamos todos los días, pero sí que las pensábamos durante días para cuando fuésemos a dibujarlas fuese claro lo que queríamos expresar. Y la tableta gráfica era la mejor opción para desarrollar esta idea. He usado como herramientas Indesign para la maquetación del libro, Photoshop para el dibujo de estas, y también Procreate que es una aplicación para iPad. Estas herramientas me han facilitado mucho la corrección de las ilustraciones o poder hacer más bocetos o mover los protagonistas de manera más ágil.

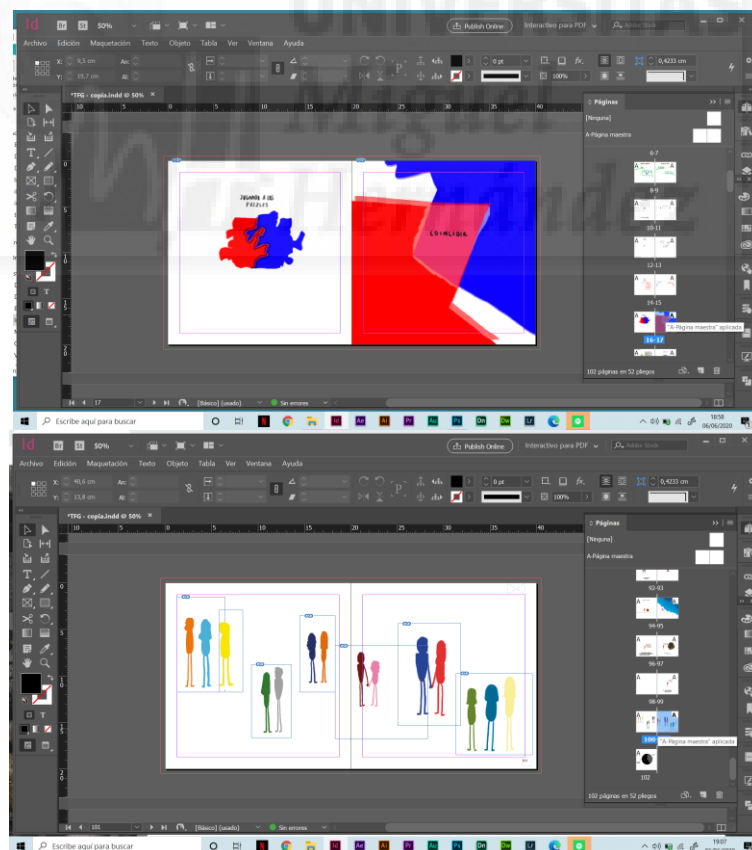

fig. 6 Captura de Indesign maquetando el libro

Las ilustraciones son sencillas y casi esquemáticas en el que se dan pocos datos de los personajes, se les identifica y diferencia entre ellos porque son de colores. Según el color se pueden adivinar ciertas características como por ejemplo: relacionamos el azul con tranquilidad y

en este caso los personajes que aparecen en el libro son personas tranquilas y que aportan cosas a la protagonista.

Al sugerir una persona cercana a mí que tal vez sería interesante usar color, comencé a experimentar con la identidad de los personajes relacionándolos directamente con colores. Al principio sólo dibujábamos dos personajes y con el tiempo se han ido sumando más protagonistas, algunos son personas cercanas a nuestro entorno y otra tal vez desconocidos que nos hemos cruzado por la calle, o tal vez otras estando sentadas observando en alguna cafetería. Por lo tanto el color con los que se representa a estos personajes es por propia asignación. Cuanto más dibujábamos las viñetas iban teniendo más detalle, más color, más fieles a nuestra realidad. Lo cual le da una riqueza visual que es agradable, ya que en ningún momento llega a ser exageradamente cargadas, es decir aparecen los elementos necesarios para que se entienda el contexto y a través del texto quede clara la idea. Dentro de la sencillez inicial, mantenía la esencia de los personajes pero más detallados.

Inspirar este proyecto en experiencias personales, vividas en primera o tercera persona, ha hecho que sea mucho más personal y libre. Libre de expresar, de dibujar aunque alguien pudiese darse por aludido sin estar realmente seguro de su identidad. Hace que estas ilustraciones no tengan realmente una linealidad concreta, a parte de la cronológica, ya que cada viñeta cuenta su propia situación.

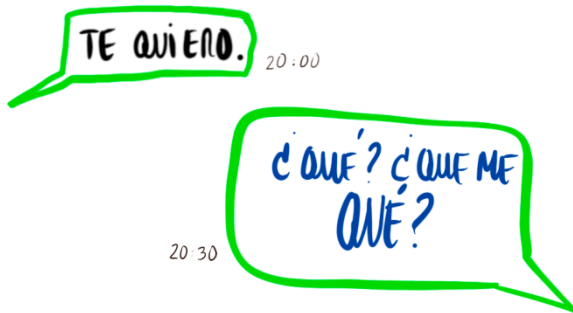
Ha sido materializado todo el proyecto en un libro físico que tiene como título *El Principio* en el cual las ilustraciones están ordenadas por temática. Estos son los temas en los que se han ordenado amor, estudios, mundo y yo en el mundo. Los temas que hemos elegido son de los que más había dibujado por lo tanto han sido agrupadas por temáticas comunes. Los referentes en este sentido han sido claves para la organización ya que al principio la idea era ordenarlas cronológicamente que aunque tuviese mucho sentido para mí, no lo tenía realmente para el desarrollo y buen entendimiento de las ilustraciones, así que como algunos de mis referentes hacía capítulos decidí repasar e intentar ordenarlas por contexto.

Al realizar el recopilatorio es importante hacer una publicación física porque creo que tiene que "cerrarse el círculo". Considero que aunque seamos la generación Z, y tenemos la tecnología dentro de nuestra rutina diaria, incluso podríamos decir que en nuestro ADN, los libros son una manera de disfrutar las ilustraciones o textos de una forma pausada, por lo que creo que no dejan de tener valor para cualquier lector. Además de que el resultado de este proyecto era el recopilatorio de las mejores ilustraciones por lo que al ser recopilación tiene sentido que sea un formato físico. Las siguientes generaciones no sé cómo incorporarán los libros a sus vidas, pero sigue siendo algo actual.

fig. 7 Foto dibujando viñetas

RESPUESTA CORRECTA

RESPUESTA REAL

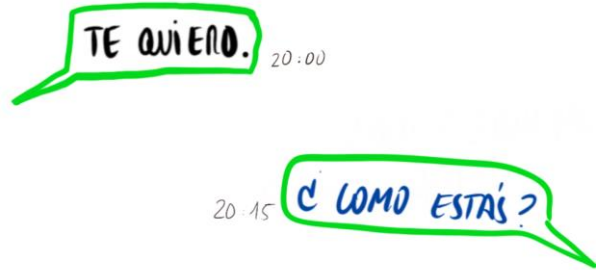

fig. 8 Viñeta sobre amor (inspirada en hechos reales)

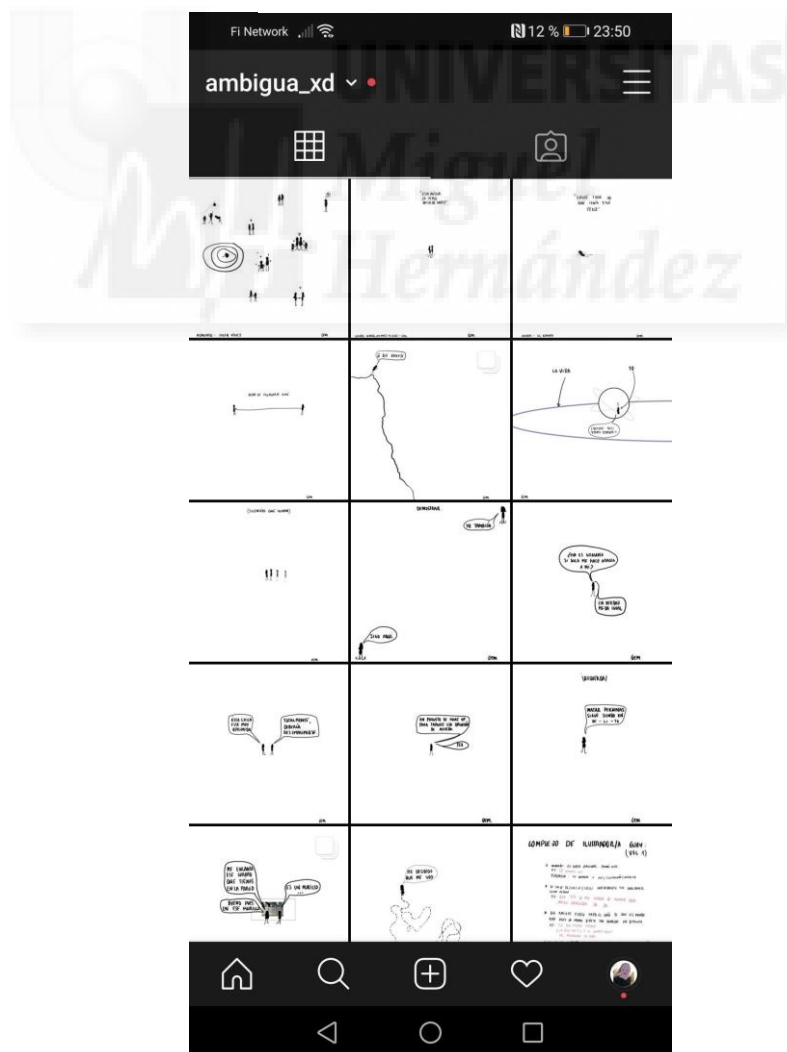

fig. 9 Captura del perfil de Instagram @AMBIGUA_XD

5 RESULTADOS

El resultado ha sido más que gratificante después de tantos meses de trabajo diario, lograr recopilar tantas ilustraciones y pensar que más de la mitad no han sido seleccionadas. He usado muchas de las herramientas que he ido aprendiendo durante el Grado, en otras asignaturas como por ejemplo Pintura y literatura, que me ha enseñado muchas herramientas y diferentes usos de Photoshop. A parte de las ilustraciones, he logrado dibujar todos los días y tomarlo en serio, ya que era uno de los objetivos.

Lo más difícil ha sido seleccionar las ilustraciones, y se ve el progreso ya que el volumen de trabajo aumentaba, estaba más inspirada tenía cada vez más ganas y más motivación de dibujar las cosas que me pasaban.

A nivel formal, el libro ha sido el resultado final del proyecto con el cual estoy más que contenta. Lograr realizar un recopilatorio que finalmente tenían temas comunes aunque a primera vista para mí no tuvieran ninguna relación, ha sido un proceso largo y de mucho trabajo. Esto ha sido más que un proyecto, ha sido una ilusión en la que trabajar, ya que ha durado muchos meses.

Las ilustraciones fui publicándolas una por día y en ningún momento con intención de ser una publicación física, y sin embargo me ha dado muchas alegrías. Durante este proceso de publicación diaria de las ilustraciones, han tenido comentarios motivadores que han hecho que continuara el proceso de crear más viñetas y publicarlas con una continuidad temporal. Aunque no fuese un factor controlable ha sido alimento de la motivación para llevar a cabo el objetivo de dibujar diariamente. A continuación pongo algunos de ellos.

Crear personajes, "decir cosas", abrirme a estar expuesta, y poder hablar libremente ha sido muy liberador. Ya que este proyecto ha sido el tercer intento, y gracias al trabajo y no rendirme, ha podido ver la luz.

Enlace al perfil de Instagram @ambigua_xd: https://www.instagram.com/ambigua_xd/?hl=es

Enlace de descarga del libro:
https://drive.google.com/file/d/16MdG_2JbFEV8NcBPUhplOXSacPWeRpnr/view?usp=sharing

A continuación fotos del resultado y del perfil de Instagram.

fig. 10 Portada y contraportada libro *El Principio*

fig. 11 Captura del primer capítulo *El principio*

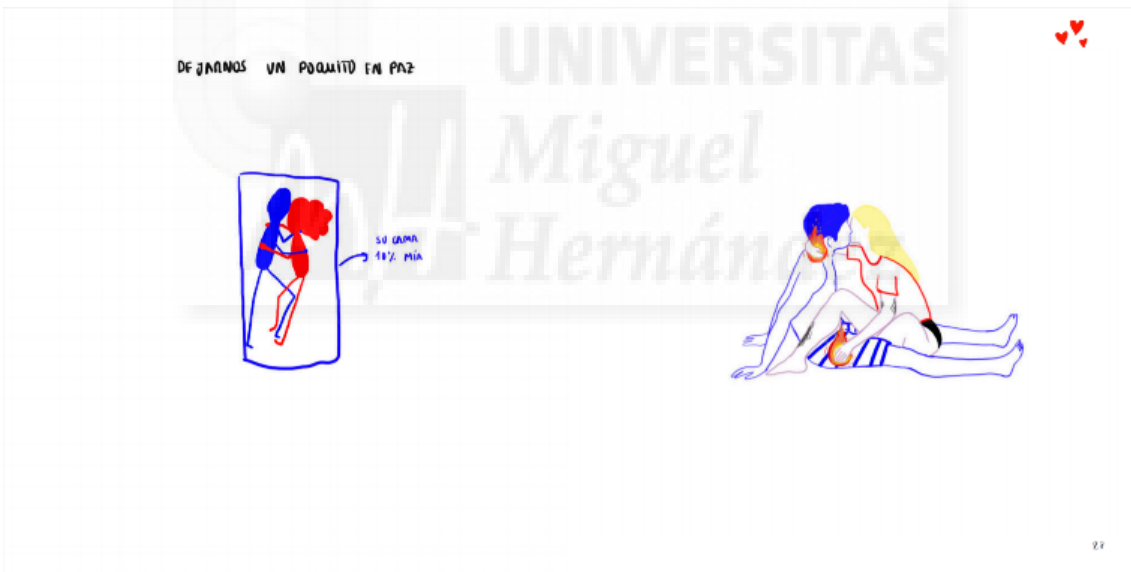

fig. 12 Captura del primer capítulo *El principio*

fig. 13 Captura del segundo capítulo *El principio*

fig. 14 Captura del tercer capítulo *El principio*

fig. 15 Captura del cuarto capítulo *El principio*

6 BIBLIOGRAFÍA:

- 72 kilos (2019) *Las vidas que dibujamos*. España/Plan B
- Adelaxd (2019). *Si te pierdes, mira dentro*. Barcelona/ Bruguera.
- Banana, Flavita (2019). *Archivos Cósmicos*. Bilbao/ Astiberri.
- Bonet, Paula (2016). *La sed*. Barcelona/ Lunweg.
- Cavolo, Ricardo (2017). *100 artistas sin los que no podría vivir*. Barcelona/ Lunweg.
- Hesse, María (2016) *Frida Kahlo. Una biografía*. Lumen.
- La Prados (2019) *La crisis de un Milenial*. Barcelona/ Bruguera.

NETGRAFÍA:

Paula Bonet (2020) recuperado de <https://www.paulabonet.com/bio/> (última consulta: 1/08/2019)

Google, (2020) Javier Royo recuperado de https://www.google.com/search?safe=active&q=javirroyo+fecha+de+nacimiento&stick=H4slAAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyKzIvL7dM0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfI5Vkn5RXmLWGWzEssyi4ryK_MV0IKTMxIVUIV8hKTM3MzU_NK8gEAAzpFSQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiX7-_dpqXkAhVSrxoKHRQuCfQQ6BMoADAFegQIDhAG&biw=1229&bih=603 (última consulta: 1/08/2019)

Cavolo Ricardo (2020), web oficial: <https://ricardocavolo.com/> (última consulta: 1/08/2019)

Cavolo Ricardo (2020), perfil de la red social Instagram: <https://www.instagram.com/ricardocavolo/?hl=es> (Última consulta 28/08/2019)

Royo Javi (2020), perfil de la red social Instagram: <https://www.instagram.com/javirroyo/?hl=es> (Última consulta 28/08/2019)

Banana Flavita (2020) perfil de la red social Instagram: <https://www.instagram.com/flavitabanana/?hl=es> (Última consulta 28/08/2019)

Bonet Paula (2020) perfil de la red social Instagram: <https://www.instagram.com/paulabonet/?hl=es> (Última consulta 28/08/2019)

Casas Alfonso (2020) perfil de la red social Instagram: <https://www.instagram.com/alfonsocasas/?hl=es>. (Última consulta 28/08/2019)