

tf g

memoria

bellas artes

2020-2021

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: 3 PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN DIGITAL PUBLICADOS EN PRENSA Y MEDIOS EDITORIALES, ABORDADOS DESDE LA EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA CON *PROCREATE*.

ESTUDIANTE: Vicente Taboada, María

DIRECTOR/A: Alepuz Rostol, Amparo

PALABRAS CLAVE: Ilustración editorial, ilustración de prensa, ilustración digital, *Procreate*, experimentación gráfica.

RESUMEN: Investigación en la búsqueda creativa de un lenguaje gráfico a través de la práctica, el estudio y la experimentación a través de la herramienta iPad y el *software Procreate* puesto en práctica a través de la participación en tres proyectos editoriales. Se abordará la preproducción, así como la producción. Se investigarán diferentes aspectos del retrato periodístico, la ilustración científica y el *concept art*. Proyectos que han sido publicados en medios de difusión, prensa y revista de divulgación científica.

Índice

pag/s

1. Propuesta y Objetivos	4 - 5
2. Referentes	6 - 7
3. Justificación de la propuesta	8 - 9
4. Proceso de Producción	10 - 13
5. Resultados	14 - 23
6. Bibliografía	24
7. Anexo	25 - 38

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Nuestro proyecto propone la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos sobre ilustración editorial en nuestros estudios universitarios, a través de la participación en 3 trabajos editoriales.

En primer lugar presentaremos dos obras realizadas para ilustrar dos artículos de prensa del periodista Toni Cabot que se publicaron en el Diario Información, Sección Alicante, con el título *Gent de la Terreta* y que retratan celebridades pertenecientes a la provincia de Alicante.

En segundo lugar, presentaremos las ilustraciones realizadas para la revista de divulgación universitaria *UMH Sapiens*, revista que edita el Servicio de comunicación y el Vicerrectorado de estudiantes y coordinación de la UMH. Un trabajo realizado en colaboración con nuestra compañera Clara Solbes Lozano. Para este trabajo concebimos un póster científico que ilustra la relación que existe entre la ilustración científica y el *Concept Art*. Un Proyecto que coordinó nuestra directora de TFG Amparo Alepuz.

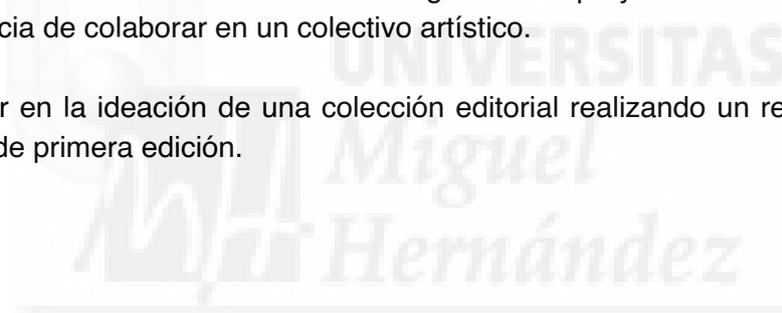
En tercer lugar la ilustración de una portada para una colección de biografías que va a editar el Instituto Alicantino de cultura Juan Gil-Albert y en la que hemos intervenido en la renovación del diseño editorial.

Publicaciones que han sido posibles gracias a los convenios de colaboración que con la coordinación de nuestra directora de TFG mantiene la Universidad Miguel Hernández con ambas instituciones.

En cuarto lugar, y como antecedente a estos trabajos, un proyecto colaborativo en el que hemos participado, *Conversario Pintojo* de un libro ilustrado y editado a partir de un *crowdfunding* que se publicó en redes y medios de comunicación. Se trata de un libro creado por un grupo de compañeros de la UMH como colectivo de artistas que aborda las conversaciones que mantuvimos durante la pandemia, ilustrándolas desde una perspectiva artística.

OBJETIVOS.

- Abordar la creación de un proyecto de ilustración editorial.
- Investigar la creación de ilustraciones a través del dispositivo lpad y el *software Procreate*.
- Adecuar nuestras ilustraciones a la propuesta que plantea cada una de las especialidades de la ilustración gráfica en las que hemos colaborado.
- Conocer como creativos el proceso de edición y publicación a través de la intervención en su preproducción, producción y postproducción .
- Formar parte activa en el desarrollo integral de un proyecto editorial y adquirir la experiencia de colaborar en un colectivo artístico.
- Participar en la ideación de una colección editorial realizando un retrato para una portada de primera edición.

2. REFERENTES

La ilustración de prensa como especialidad, tiene sus orígenes en las primeras ediciones realizadas en Estados Unidos.

Situando el estado de la cuestión recurrimos como principal antecedente a la prensa contemporánea, las estampas de Goya. Servían como motivo de reunión de los ilustrados de la época para realizar una crítica de la sociedad y política del momento. Los intelectuales apuntaban en los bordes de las estampas sus opiniones de las imágenes de Goya. En el siglo XVII la prensa adquiere tinte político. Posteriormente en el siglo XIX aparece la prensa obrera, siendo el primer periódico publicado en España con edición diaria, el *Diario de Madrid*.

Como referente a nivel internacional la revista *The New Yorker*, se empezó a publicar el 21 de febrero de 1925. Comenzó con una tirada semanal. Actualmente publica 47 veces al año siendo reconocido internacionalmente.

Fig.1. Christoph Nieman:
Portada *The New Yorker*, (23/03/2015).

REFERENTES FORMALES

Uno de los principales referentes temáticos es Christoph Niemann (1970)¹, ilustrador y portadista de *The New Yorker*, que ha ganado numerosos premios: *AIGA*, *Art Directors Club* y *American Illustration*. Lo que más nos impacta de Niemann es su creatividad y versalidad, sin un estilo definido consigue variar sus propuestas según el contenedor donde se expongan. Hemos querido reflejar parte de esta versatilidad y creatividad en los distintos dibujos que conforman este proyecto.

Otros dos referente especialistas en ilustración editorial y de prensa son Cristina Polop ², artista afincada en Londres y Elena Pancobo (1990)³, su obra es realista con un delicado toque de surrealismo. Ambas se dedican a realizar retratos realistas con técnicas como el grafito y pastel. Ambas hibridan analógico y digital para poder sacar el máximo partido de ambos mundos, lo que ha sido realmente inspirador para el proyecto además del afán hiperrealista inspirado en ellas.

Fig. 2. Cristina Polop:
Cover *Diymagazine*, (2020).

1 <https://www.christophniemann.com/>

2 <https://www.cristinapolop.com/>

3 <https://www.elenapancorbo.com/shop>

REFERENTES GRÁFICOS

Laura H. Rubin ⁴ es una artista digital que utiliza Ipad *Procreate* y crea imágenes de estilo hiperrealista que conjuga con lo fantástico. Ha publicado varios libros sobre ilustración y es una artista reconocida en entorno web 2. Su obra se centra principalmente en los retratos.

También desde el hiperrealismo nos inspira el proyecto de Michael Kutsche, ⁵ ilustrador de género fantástico y creador de personajes. Entre sus trabajos destacamos su colaboración con Tim Burtom en *Alicia y el País de las Maravillas* (2010).

Jaime San Juan ⁶ ha sido otro referente, su trabajo recuerda a Dalí por su efecto de realidad subjetiva que refleja una quietud desafiante en la mayoría de sus obras.

Por el empleo de técnicas analógicas con alta maestría, Néstor Canvarro ⁷, reconocido retratista, diseñador gráfico que emplea los lápices de colores de manera impecable. En nuestro referente para UMH Sapiens referenciamos su trabajo desde el soporte digital Ipad empleando *Procreate*.

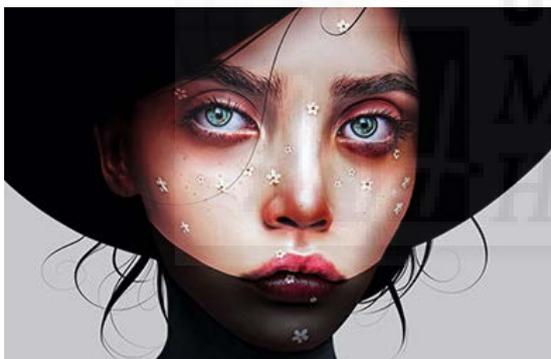

Fig. 3. Laura H. Rubin

Fig. 4. Néstor Canvarro

Para la ilustración científica se tomaron referencias de Celestino Mutis y Charles Darwin. Celestino Mutis fue clave para la *Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada* (1783-1816) que marcando la *Historia Natural de las Américas* y el desarrollo de la taxonomía biológica de los seres vivos, objeto de estudio de nuestro trabajo en *UMH Sapiens*.

4 <https://www.laurahrubin.com/>

5 <http://www.michaelkutsche.com/>

6 <http://www.jaimesanjuanart.com/>

7 <http://www.canavarro.com.ar/>

Fig. 5. Serra.J: *American Hepertology*.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La ilustración gráfica contemporánea es una práctica artística en la que se dan cita las Bellas Artes y las artes aplicadas.

Los ilustradores gráficos se dedican, específicamente, a crear/diseñar imágenes que comuniquen visualmente un contenido conceptual susceptible de representarse a través de imágenes, que irán acompañadas o no de un texto. Estas imágenes han de adecuarse para poder ser editadas o reproducidas en una publicación, soporte, o medio de comunicación y su propósito está vinculado a un fin estético, cultural, comercial o social.

La expresión comunicación visual se utiliza habitualmente para describir el campo general del diseño y la ilustración. Algunos consideran que el concepto de comunicación es la línea divisoria entre las bellas artes y las artes comerciales o gráficas....Por supuesto, es tentador encasillar las cosas de esta manera, pero los límites entre las artes se desdibuja inevitablemente ⁸.

La ilustración gráfica, actualmente, abarca un amplio campo de especializaciones: publicitaria, editorial, prensa, aplicada al diseño, científica y técnica, audiovisual, animación y multimedia, cuyas aplicaciones tradicionales se han extendido, con las nuevas tecnologías y los cambios paradigmáticos que ha supuesto la era digital y del conocimiento, a nuevos medios y soportes de creación.

Los creativos “creadores de imágenes” de hoy en día tiene la oportunidad de convivir en un mercado rejuvenecido y de llevar la ilustración hasta terrenos desconocidos, mientras las fronteras tradicionales que separan a los artistas, ilustradores y diseñadores gráficos se hacen cada vez más borrosas ⁹.

En concreto nosotros vamos a trabajar en torno a la ilustración editorial aplicada a prensa.

El interés del que partimos en este proyecto fue el de introducirnos en la ilustración digital a través de la experiencia de participar en tres proyectos editoriales en los que poner en práctica la herramienta digital iPad y software de creación *Procreate*.

Al tratarse de colaboraciones ha sido destacable la experiencia de formar parte de un equipo de trabajo creativo y poder abordar las fases que componen la creación de un arte final para un producto destinado a la publicación en un medio de comunicación, que además requiere su adecuación al contexto del medio y de la propuesta y de los fines del proyecto. Por lo que para la realización de las ilustraciones que se presentan se ha tenido en cuenta el contexto y el medio, en el que publicamos, el público objetivo y las necesidades requeridas. Principalmente se ha perseguido la experimentación con las herramientas digitales y la búsqueda de resultados finales idóneos.

El proyecto se divide en diferentes grupos, los retratos realizados para el *Diario Información*, el póster científico divulgativo para la revista *UMH Sapiens* elaborado en colectivo, y la ilustración para la portada de una nueva colección de libros de biografías que publicará el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Los retratos periodísticos para el *Diario Información* se componen de 3 retratos independientes. Estas ilustraciones se realizaron para la sección Alicante, artículo *Gent*

⁸ Salisbury, M. Styles, 2012. Pag. 59.

⁹ Dawber, M. 2009 Pag. 9.

de la *Terreta* del periodista Toni Cabot. Esta sección se dedica a personajes destacados en el contexto actual de la provincia de Alicante.

Las ilustraciones que acompañan la publicación han de ir acorde a la personalidad y cargo que desempeña cada retratado. Por lo que al realizarlas hemos evocada en cada trazado, paleta cromática y tratamiento la visión que nos transmitía el personaje y el texto del autor que estamos ilustrando.

La ilustración realizada para la revista *Sapiens* de la UMH trata en formato póster de explicar gráficamente el desarrollo de la taxonomía biológica de los seres vivos en cuanto a su representación gráfica y esta destinado a un público juvenil en concreto a los estudiantes que acceden este año a la universidad, ya que se ha creado para publicarse en un número especial junior, el 30 que publicó la editorial UMH en la revista *UMH Sapiens* en el 9 de mayo.

Realizada en colaboración con Clara Solbes compañera de la facultad y con la coordinación de la profesora Amparo Alepuz. Este proyecto se le dedicó especial interés a la documentación histórica sobre la taxonomía y el ordenamiento de los seres vivos.

El póster describe gráficamente la evolución de la ilustración científica a través la taxonomía morfológica de los seres vivos, citando a los especialistas destacados en la materia y haciendo una copia digital de sus dibujos como piezas claves de los cambios acontecidos en el sistema de representación de los seres vivos del natural; lo hemos hecho con herramientas digitales realizando una copia e interpretación digital de láminas de las diferentes épocas destacadas en el tema.

Referenciando a los autores: Plinio, Aristóteles, Carlos Lineo, Charles Darwin y por sus descripciones analógicas y la belleza de sus dibujos y a los diseñadores de *concept art* de *Harry Potter y la cámara secreta* (1998).

Con este trabajo quisimos reflejar el recorrido y la evolución de la ilustración científica hasta llegar a usos tan actuales como el *concept art* para desarrollos audiovisuales. A su vez reflejamos la evolución de la taxonomía con retratos de las personas más importantes que aportaron descubrimientos a esta clasificación. Para reflejar esta evolución tratamos de emular las técnicas, acabados y tratado gráfico, a las de la época correspondiente. Las ilustraciones realizadas son digitales tratando de imitar la estética de la época. Para concluir el proyecto, realizamos el diseño editorial y maquetación, prestando especial atención otra vez, a reflejar esa evolución incluso con la tipografía, con serifa para las más antiguas, y sin serifa pero contemporánea a la época para las más actuales.

Por último, destacar la ilustración para la portada de una nueva colección de libros de biografías que publicará el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, un proyecto en fase de creación.

4. PRODUCCIÓN

La descripción completa del proceso de producción de los proyectos que presento es el cuerpo formal de mi trabajo y dado que necesito de una extensión que sobrepasa la que marca la normativa de TFG, lo presento como anexo y aquí, resumo el proceso ciñéndome al número de palabras que se requieren. También en anexos presentaré un proyecto que sirvió de antecedente a la labor que realicé en el TFG.

Proyecto 1: Ilustraciones para la Sección de Alicante, artículo Gent de la Terreta del periodista Toni Cabot, para el Diario Información.

ILUSTRACIÓN 1.1

Personaje retratado: Ana Berenguer. Abogada

Material gráfico utilizado: Fotografía del personaje como referente.

Técnica: Ilustración digital IPad *Procreate*, emulación técnicas óleo y pastel.

Pinceles: Pinceles Spectra Peppermint, Lápiz 6B.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

Resultados ver anexos con la descripción completa y material gráfico que describen el proceso.

ILUSTRACIÓN 1.2

Personaje retratado: Jorge Olcina, Geógrafo/ Climatólogo.

Material gráfico utilizado: fotografía del personaje como referente.

Técnica: Ilustración digital IPad *Procreate*, emulación técnicas óleo y pastel.

Pinceles: Pinceles Spectra Peppermint, Lápiz 6B.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

Resultados ver anexos con la descripción completa y material gráfico que describen el proceso.

ILUSTRACIÓN 1.3

Personaje retratado: Martín Sanz, Periodista.

Material gráfico utilizado: fotografía del personaje como referente.

Técnica: Ilustración digital IPad *Procreate*, emulación técnicas óleo y pastel.

Pinceles: Pinceles Spectra, Peppermint, Lápiz 6B.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

Resultados ver anexos con la descripción completa y material gráfico que describen el proceso.

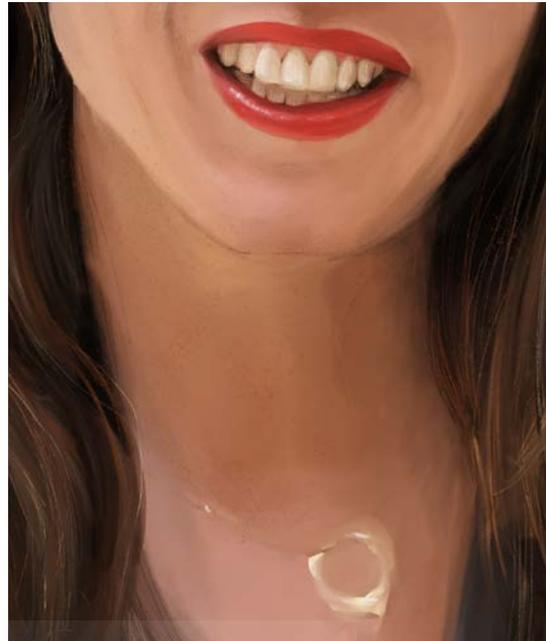

Fig.6. Detalle Ilustración 1.1

UNIVERSITAT
Miguel
Hernández

Fig.7. Detalle Ilustración 1.3

Proyecto 2: Póster de Ilustración Científica colaborativo para la revista de divulgación UMH Sapiens. Edición especial nº 30 junior.

ILUSTRACIÓN 2.1

Retrato de Aristóteles e interpretación retrato de Charles Darwin.

Material gráfico utilizado, fotografía del personaje como referente.

Técnica ilustración digital IPad *Procreate*, emulación técnicas, cretas y pastel.

Pinceles Pinceles Spectra Peppermint, Lápiz 6B.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

ILUSTRACIÓN 2.2

Estudio e interpretación de Ophidia II Vípera berus

Material gráfico utilizado, fotografía como referente.

Técnica: ilustración digital IPad *Procreate*, emulación técnicas pastel.

Pinceles: Pinceles Spectra Peppermint, Lápiz 6B.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

ILUSTRACIÓN 2.3

Interpretación del concept art del personaje Basilisco de *Harry Potter y la cámara secreta* (1998).

Material gráfico utilizado, fotografía como referente.

Técnica ilustración digital IPad *Procreate*, acabado digital.

Pinceles: Pinceles Spectra Peppermint, Lápiz 6B.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

DISEÑO DEL PÓSTER:

Composición y diseño de las obras realizadas por Amparo Alepuz, Clara Solbes y María Vicente.

Tipografías empleadas: lowan old Style Bold, Segoe Ui Black.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

Resultados ver anexos con la descripción completa y material gráfico que describen el proceso.

Proyecto 3: Ilustración para la portada de una nueva colección de libros de biografías que publicará el Instiuto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Personaje retratado: Roberto Pérez Gueras

Material gráfico utilizado, fotografía como referente.

Técnica ilustración digital IPad *Procreate*, acabado digital.

Pinceles: Pinceles Freycinet, Spectra, Peppermint, Lápiz 6B.

Formato: 300 ppp

Edición: *Adobe Photoshop*.

Fig. 8. Detalle Ilustración 2.2

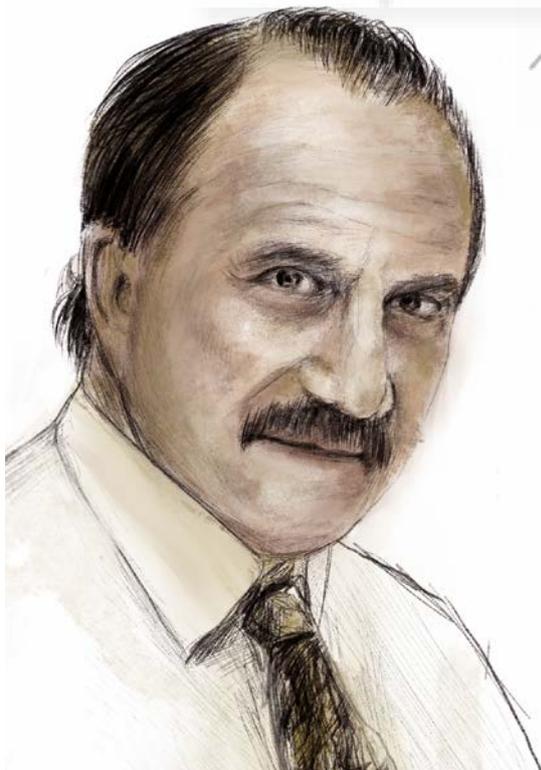

Fig.9. Detalle Ilustración 3

5. RESULTADOS

Destacamos la experiencia profesional que nos ha aportado el participar en proyectos reales, el colaborar no solo con empresas como el Diario Información y la revista Sapiens de la UMH o el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, sino también el haber realizado trabajos en colaboración incluso algunos de ellos en equipo y el haber visto los resultados publicados tanto en formato analógico como digital.

El proyecto ha sido una primera toma de contacto o incursión a la ilustración por encargo editorial y de prensa. La experiencia ha sido muy enriquecedora por tener la oportunidad de tener contacto con empresas tan importantes e ir mucho más allá de un ejercicio de la facultad. Tomando especial interés en las necesidades y requisitos reales afrontándose también a mayores consecuencias y repercusiones.

Ha sido muy provechosa la oportunidad de poder tocar diferentes ramas, de la ilustración de prensa, objetivo principal, así como poder investigar y experimentar en las diferentes técnicas, acabados y procesos tanto analógicos como digitales, en las herramientas *Procreate, Photoshop e Indesign*.

Teniendo la oportunidad de poner todo lo aprendido en práctica, así como a tener un punto de vista más crítico. Además profundizar mucho mejor en los diferentes procesos, analizando los contextos en los que la ilustración es requerida.

También se han asimilado mejor los conceptos de investigación y documentación histórica.

Una de las partes más interesantes del proyecto, es tener la oportunidad de ver la obra impresa y publicada. Como resultado apreciamos la diferenciación de la calidad de la obra final dependiendo del medio para el que se ha impreso, observando un pequeño deterioro de la calidad en las ilustraciones impresas en el periódico debido a la calidad del papel y la tinta, se pierde saturación de color así como definición. El proyecto para la revista *UMH Sapiens* tiene una calidad excepcional, en un acabado satinado, sin pérdida de saturación o variación del tono.

Agradecimientos a mi compañera colaboradora en varios proyectos Clara Solbes. Siempre con mención a la Facultad UMH de Altea por proporcionar los convenios colaboradores para hacer posibles los proyectos. Y en especial, a la dirección de la profesora Amparo Alepuz, gracias a su coordinación e implicación se ha hecho posible cada proyecto.

**5.1 Diario Información de Alicante,
Toni Cabot: Artículo *Gent de la Terreta*, Sección de Alicante.**

Ana Berenguer, Abogada.

Fig. 10. *Retrato de Ana Berenguer* (24 de enero 2021), ilustración digital para el artículo *Gent de la Terreta* Sección Alicante de Toni Cabot, para el Diario Información , medidas variables.

Jorge Olcina, Geógrafo / Climatólogo.

Fig. 11. *Ilustración Jorge Olcina* (21 de marzo de 2021), ilustración digital para el artículo *Gent de la Terreta* Sección Alicante de Toni Cabot, para el *Diario Información*, medidas variables.

Martín Sanz, Periodista.

Fig. 12. *Ilustración Martín Sanz (2021)*, ilustración digital para la colección bibliográfica, Editorial Insituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, medidas variables proyecto en curso.

5.2 Ilustración y Diseño Editorial Revista Sapiens Umh nº 30

Fig. 13. Clara Solbes, Amparo Alepuz, María Vicente: *De la ilustración científica al Concept Art* (9 mayo 2021), póster de ilustración científica 29,7 x 42 cm. Arte y maquetación final.

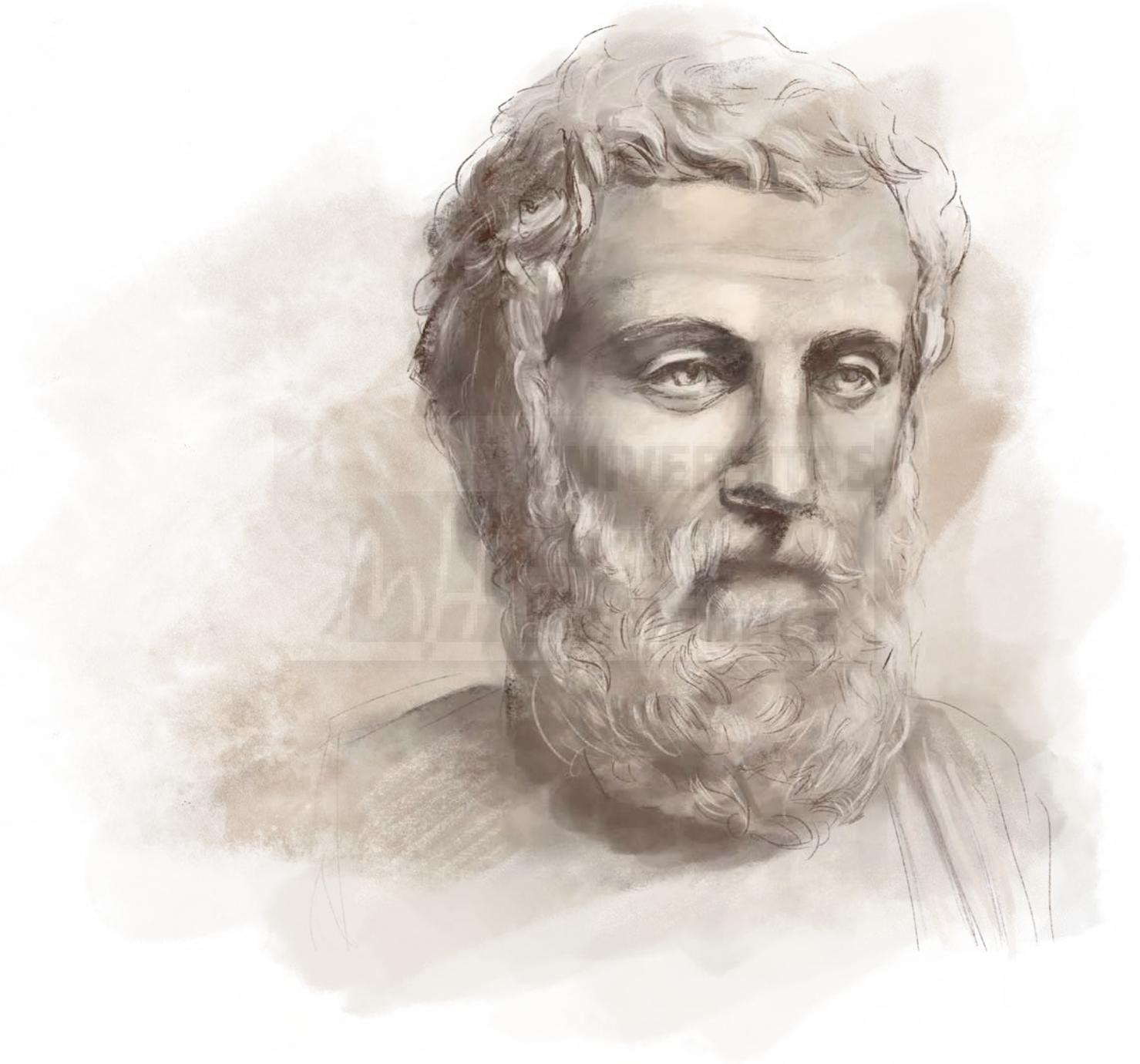

Fig. 14. *Interpretación retrato de Aristóteles*, (2021) ilustración digital, medidas variables.

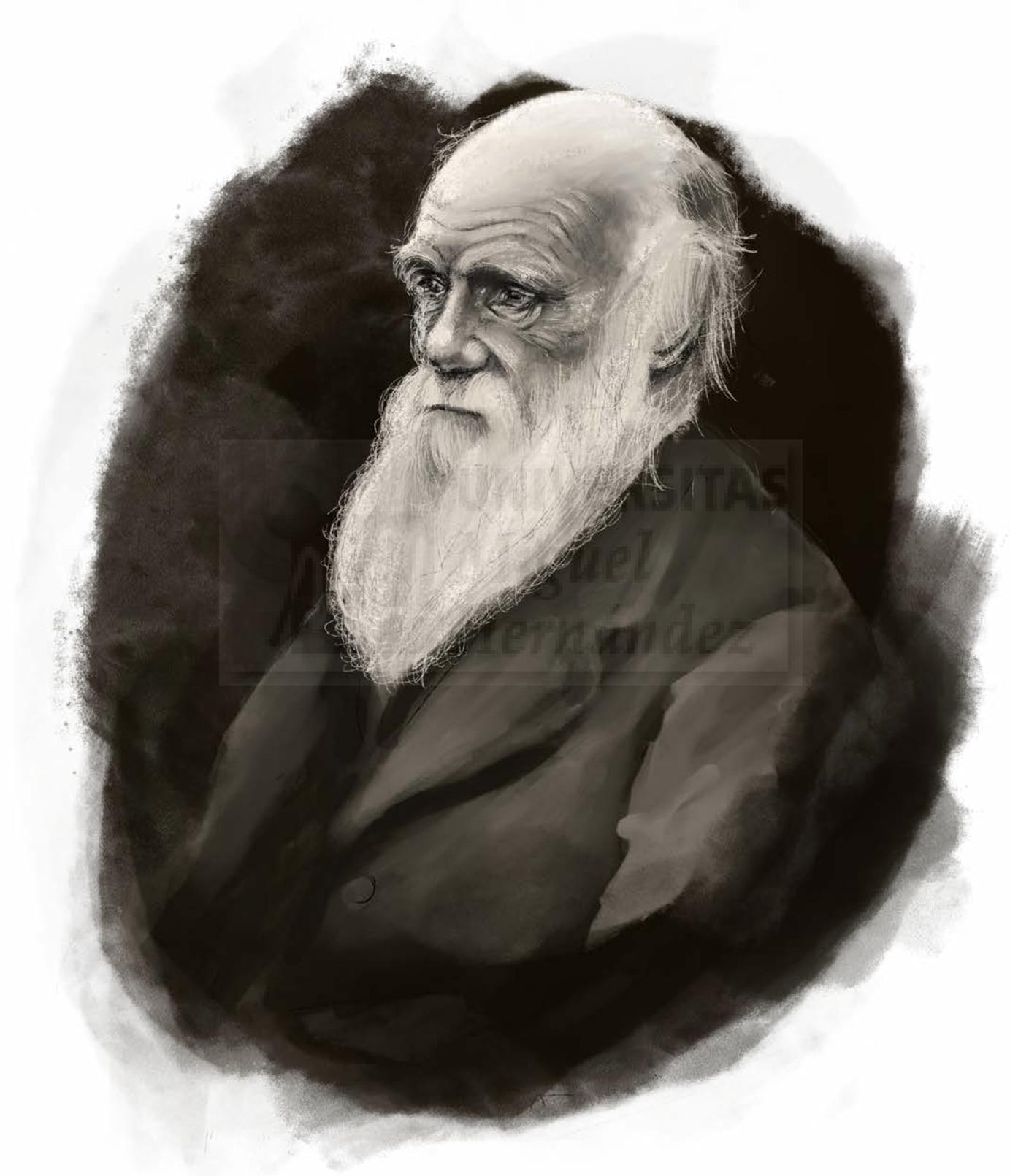

Fig. 15. *Retrato de Darwin*, (2021) ilustración digital, medidas variables.

Ophidia II Vipera berus

Fig. 16. *Estudio y Versión digital Ophidia II Vipera berus* (2021) Ilustración digital, medidas variables.

Fig.17. *Versionado Basilisco Harry Potter*, (2021) Ilustración digital, medidas variables.

5.3 Ilustración para la portada de la colección de libros de biografías que publicará la editorial Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Roberto Pérez Guerras, Arquitecto.

Fig.18. *Ilustración del Arquitecto Roberto Pérez Guerras (2021), ilustración digital en fase de creación para la portada de la colección de biografías. Editorial Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, medidas variables.*

6. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Dawber, M. (2009). El gran libro de la ilustración contemporánea. Badalona: Parramón Arquitectura y Diseño.

Salisbury, M. Styles, M. (2012). El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual. Barcelona: Blume.

LIBROS. REFERENCIAS EN LÍNEA

Darwin, CH. (1859) The origin of Species of Natural Selection. John Murray.

Discórides (s. VI) De materia medica o Peri Ylis Iatrikis

Lineo, C. (1735) Sistema Naturae. Theodorum Haak

Mutis.C (1783-1816) Flora del la Real Expedición botánica del nuevo reino de Granada, Madrid: Ediciones Cultura Hispánica

REFERENCIAS TOMADAS DE INTERNET

<https://www.christophniemann.com/>

<https://www.cristinapolop.com/>

<https://www.elenapancorbo.com/shop>

<https://pin.it/7yO02GZ>

<https://procreate.art/>

<https://www.informacion.es/autores/toni-cabot.html>

<https://www.biodiversitylibrary.org/page/3688440#page/162/mode/1up->

<https://www.informacion.es/benidorm/2021/03/26/grupo-alumnos-altea-buscan-mecenas-45910828.html>

ARTÍCULOS DE REVISTA. REFERENCIAS EN LÍNEA

<https://revistasieteartes.com/2021/03/19/conversario-pintojo-pequenos-dialogos-de-puertas-adentro/>

<https://nuevodiario.es/noticia/5415/cultura/celestino-mutis-y-el-nacimiento-de-la-ecologia.html>

<https://lamarinaplaza.com/2021/03/28/conversario-pintojo-dialogos-artisticos-en-tiempos-de-confinamiento-imma-mengual-altea-bellas-artes/>

ANEXOS

Desglose del proceso de producción:

Proyecto 1: Ilustraciones para el Diario Información de Alicante, Sección de Alicante, artículo Gent de la Terreta del periodista Toni Cabot.

Preproducción:

La imagen de Ana Berenguer que utilizamos como modelo para reliazar el retrato tenía una calidad e iluminación excepcional, ofreciendo cantidad de detalles para representar el estilo hiperrealista que pusimos en práctica, no ha ocurrido así con la imagen de Jorge Olcina, que tenía relativamente poca calidad y supuso un mayor reto.

Producción:

Para cada ilustración se realiza en profundidad un análisis de la fotografía, tomando cotas y referencias de la misma. Para realizar las ilustraciones se siguieron los siguientes pasos:

- Encaje y estudio de la anatomía: La parte de encaje y línea son fundamentales. El estudio de la mirada es realmente importante por lo tanto es lo primero que realizamos tras encajar la cabeza y cuerpo. Para encajar la ilustración, usamos los pinceles de *Procreate* Peppermint o Lápiz 6B. Siendo el 6b más blando, es usado para las zonas más marcadas y oscuras.
- Tonos base: A partir de este punto usamos siempre el mismo pincel Spectra, es un pincel rectangular con textura. Recurrimos a este tipo de pinceles que recuerdan técnicas analógicas como óleo, acuarelas o pastel evitando lo máximo posible pinceles de acabado digital como los aerógrafos. A su vez, usamos el pincel Spectra también para difuminar con la herramienta Dedo de *Procreate*. Para la aplicación de tonos base se usa el pincel con toda la opacidad para una buena cobertura del color.
- Sombras: Con el mismo pincel se marcan las zonas más oscuras. En estas ilustraciones se suele comenzar en cada fase por los ojos debido a que la mirada transmite muchas conotaciones de la persona.
- Tonos medios: en esta fase marcamos las zonas del cuerpo de manera muy rápida centrando más tiempo en la cara. A la vez que se aplica color se difumina en las zonas que se considere necesario.
- Tonos claros y luces: la parte de las luces se realizan con moderación, porque pueden desproporcionar algún volumen. La parte de ojos y labios es donde se suelen aplicar las luces más claras, tratando de evitar el blanco puro para conseguir mayor realismo.
- Zonas de luz reflejadas: este proceso trata de analizar los colores próximos para aplicarle sombras y luces adecuados a ese tono y ambientación (p.e. si hay un elemento rojo sobre una superficie azul, la sombra del elemento combinará azul con matiz rojo, y este tendrá una zona reflejada en azul para aportar más variedad cromática y realismo). Durante todo el proceso guardamos diferentes versiones para poder comparar la nueva con la anterior, ocasionalmente se descarta la nueva. Es fundamental analizar y comparar con la fotografía referente, empleando gran cantidad de tiempo en ello.

-Detalles: es una de las partes más bonitas de todo el proceso en las que se emplea la mayor cantidad de tiempo. Con el mismo pincel Spectra, y si es necesario uno más fino el lápiz 6B realizamos los detalles de las pestañas, arrugas, textura de la boca...etc.

- Componentes téxtiles y texturas: en esta parte no se dedica tanto tiempo, ya que para que la atención se focalice en la cara y en la mirada, el cuerpo no debe ser igual de definido.

Para marcas, pecas, textura del lagrimal y cuenca ocular usamos una capa diferente.

Postproducción:

La postproducción para los retratos del Diario Información fue sencilla. Se modificaron en *Photoshop* pequeños ajustes de color convirtiéndolas en modo de color CMYK. Su exportación se realizó en Tiff para mantener calidad y transparencia, además se realizaron previas comprobaciones en modo de color grises por si las ilustraciones no se imprimían en color.

Proyecto 2: Póster de Ilustración Científica colaborativo para la revista de divulgación UMH Sapiens nº 30 edición especial junior.

Preproducción:

La preproducción de este proyecto ha sido la documentación histórica. Debido a que el póster debía atraer a adolescentes, y la gran información recabada no debía ser muy pesada, toda la investigación debía ser condensada y reducida lo más visualmente posible.

Comenzamos con la investigación del proceso que sufrió la taxonomía morfológica de los seres vivos y la clasificación de los reinos, realizando búsquedas de Códices del siglo III o IV, el *Discórides de Viena* (IV) digitalizadas, hasta libros ilustrados de expediciones más recientes. La ilustración botánica de ese contexto nos encandiló y comenzamos a darnos cuenta de que en esa época se prestaba especial interés en las mandrágoras. En el primer momento resultó interesante para poder vincularlo con *Harry Potter* para llamar la atención de los más pequeños. Tras analizarlo, llegamos a la conclusión de que la mandrágora tenía un trasfondo demasiado mitológico y fantástico que se alejaba de nuestra propuesta de la ilustración científica. Decidiendo seguir con la idea de hacer un guiño a *Harry Potter*, optamos por la ilustración científica de los animales, proporcionándonos más versatilidad con el estudio anatómico y morfológico, por lo tanto escogimos el basilisco inspirado en *Harry Potter y la cámara secreta* (1998) y la serpiente.

Antes de realizar las ilustraciones escogimos qué imágenes reinterpretar pensando en el diseño editorial del pliego.

Producción:

Realizamos la fase de elección de imágenes, diseño y edición en equipo. Para el proceso individual de las ilustraciones seguimos prácticamente los mismos pasos que los anteriores, utilizando también los mismos pinceles, Spectra para color y para línea

lápiz 6B o Peppermint. Las ilustraciones realizadas fueron digitales pero mi compañera Clara Solbes usó ambas técnicas digitales y analógicas, como tinta negra, lápices acuarelables y acuarela. Para los retratos sí disponíamos más libertad pero para el concept e ilustración científica debíamos ser fieles a la imagen. La utilización del Ipad y en concreto el *software Procreate* ha sido muy útil sobre todo a la hora de realizar las escamas de las serpientes. Para ello diferenciamos por capas. Capa1 el tono base de el dibujo que crean, capa 2 en línea la forma, capa 3 tonos medios, capa 4 brillos.

Postproducción:

La postproducción del pliego de ilustración científica para Sapiens fue muy enriquecedora porque abarca desde el diseño editorial hasta la preparación para impresión.

Dedicamos tiempo al diseño y composición del pliego para que se pudiese reflejar la evolución de la ilustración científica de una manera muy visual. Además las tipografías también cobraron mucha importancia al haber jugado entre tipografías con serifa para las ilustraciones más antiguas y sin serifa para las más actuales (Iowan Old Style Bold y Seoge Ui Black). Una vez acabado se prepararon en diferentes formatos para enviar al editor de la revista Sapiens, por si necesitaban realizar algún ajuste que finalmente no fue necesario, se prepararon los textos trazados para no tener problemas con las tipografías, y lo separamos en 3 bloques, fondos, ilustraciones y tipografías. También en modo de color CMYK para poder imprimir adecuadamente. Aplicamos un sangrado de 3 mm puesto que el fondo iba a sangre y así evitar posibles problemas con la máquina de corte, todo ello fue realizado en *Adobe Indesign*.

Proyecto 3: Ilustración para la portada de una nueva colección de libros de biografías que publicará el Instiuto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Preproducción:

La preproducción de este proyecto fue muy enriquecedora porque vindró la oportunidad de hablar con el estudio de arquitectura y con el propio arquitecto Roberto Pérez Guerras, para que pudieran hacernos llegar una fotografía del arquitecto. Aunque fueron proporcionadas varias, finalmente se escogió otra diferente a las propuestas. En el proceso de producción de este proyecto dedicamos tiempo a la elección de la paleta cromática y a la forma de representación gráfica debido a que salimos de la línea trabajada anteriormente, realizando una ilustración con trazados más sueltos. La interpretación recuerda a bocetos que se usan en arquitectura, la profesión de Roberto Pérez. La paleta de color es envejecida debido a que es una imagen antigua y la elección de tonos es en referencia a su obra culmen, el *Intempo* (2014).

Producción:

Para la realización de esta ilustración decidimos probar técnicas y acabados diferentes para así recordar la arquitectura. Para centrar el foco de atención en el personaje, la cara se realizó mucho más detallada, hasta que la ilustración se va desdibujando llegando a solo línea en la parte de la silla y los pies.

Se ha dedicado más tiempo al trabajo de línea. Primero se realizó el encaje, y posteriormente todo el sombreado realizado con el lápiz 6B de *Procreate* en trama de

líneas. Posteriormente se añadió color con el pincel Freycinet que recuerda a la técnica de pastel y Spectra de *Procreate*, para difuminar la herramienta dedo de *Procreate*.

Postproducción:

El proyecto aun está en curso y aún no ha sido publicado. Preparamos el archivo en el tamaño completo de contraportada y portada abiertas, se exportará en CMYK y estas serán su características: portada abierta 42x21cm, 2 solapas de 15 cm, impresas a 4+0 tintas en papel estucado semimate de 350 gr, plastificadas mate 1 cara.

Imágenes del proceso y publicaciones en medios de comunicación

Proceso del retrato de Ana Berenguer protagonista del artículo de Toni Cabot: *Batalla a Trump combate a la pandemia* publicado en el *Diario Información*. Sección Alicante el miércoles 24 de enero de 2021, página 31.

Fig. 19 Portada Diario Información (24 de enero 2021)

Fig. 20 Referente fotográfico Ana Berenguer

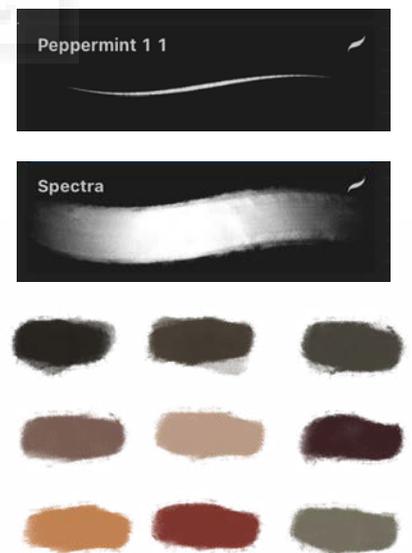

Fig. 21 Pinceles de Procreate y paletas de color utilizadas

Gent de la Terreta

por Toni Cabot

ANA BERENGUER
ABOGADA

Batalla a Trump, combate a la pandemia

■ La azafata interrumpió la conversación. Transcurrida más de una hora desde la primera advertencia, **Ana Berenguer** tuvo que abandonar la zona preferente y regresar su asiento de turista, aunque, eso sí, con una sonrisa en el rostro. Durante ese espacio de tiempo, en la parte delantera del avión de Iberia que cubría el vuelo Madrid-Nueva York había prolongado el diálogo iniciado en Barajas con **Felipe González**, a quien la directora de la Fundación del expresidente, **Rocío Martínez Sempere**, acababa de presentar tras una feliz coincidencia en la sala de espera de la T4. La escena condensaba el guion vital de esta joven abogada alicantina, que años antes había partido de España con destino a Estados Unidos para completar una minuciosa preparación enfocada al servicio público. Y aquel día, justo cuando ya tenía decidido el definitivo regreso tras acumular en la mochila una notable carga de experiencia y estudio, el azar la colocaba frente a uno de sus referentes políticos para recibir una clase magistral en el trayecto entre las dos ciudades que, hasta ese momento, habían marcado su vida.

Nacida en el Raval Roig, Ana Berenguer cambió Alicante por Madrid a los siete años, cuando su madre, **Reme Giménez**, tuvo la certeza de que la recién recuperada democracia en España iba ser algo más que un breve espacio entre paréntesis. Llegado el momento decidió dejar su farmacia frente al Hospital General y seguir los pasos de su marido, **Luis Berenguer Fuster**, diputado en el Congreso de la carrera de San Jerónimo, y del primogénito de la pareja, **Luis**, diez años mayor que Ana, que acompañó al político para proseguir sus estudios universitarios en Madrid.

Un colegio junto al parque Conde Ordaz hace de puente desde cuarto de EGB hasta la Complutense, donde le esperaba la facultad de Derecho, carrera que compagina con un master sobre mercados financieros y labores de verano en la Comisión Europea, en el sector privado en París y en acciones de voluntariado.

Los primeros pasos, una vez licenciada, se dieron en los despachos de Garrigues y Bird&Bird, dedicando los fines de semana a tareas altruistas en el observatorio de responsabilidad social corporativa, vinculado a la ONG Economistas sin Fronteras. Ese pri-

mer ciclo profesional aclara que lo que verdaderamente le llena es la labor desinteresada que desempeña los sábados, sin la toga, así que en su interior comienza a anidar la idea de futuro en el servicio público.

Adoptada la decisión, que coincide con la elección de **Barack Obama** como inquilino de la Casa Blanca, opta por adentrarse en ese cauce y dar un nuevo paso en su formación aprendiendo la forma de hacer política y gobierno en una gran universidad americana.

Viaja a Miami, donde colabora dos años en una fundación participada por el Ministerio de Exteriores mientras se prepara para entrar en una de las exigentes escuelas de gobierno. El reto comienza a ver la luz al ser aceptada en la Universidad de Columbia (2011), donde absorbe la política aplicada. Ahí coincide con uno de sus grandes mentores, **Mike Ting**, director del departamento de Ciencias Políticas, un matemático que le proporciona las herramientas para navegar en el análisis organizativo del sector público.

En Columbia permanece tres años: dos dedicada al master y un tercero a la investigación del impacto de la calidad de los políticos en los ciudadanos y la influencia de la se-

lección de candidatos a través de elecciones primarias. Esta nueva etapa universitaria da paso al trabajo directo tras cruzarse con **Chris Ward**, mano derecha del alcalde **Michael Bloomberg**, que le abre las puertas del Partido Demócrata y le invita a colaborar en las primarias que eligieron a **Bill de Blasio**, el alcalde con el que años después acabaría trabajando. Mientras tanto, Nueva York sigue presentando oportunidades. Antes de entrar en su Ayuntamiento trabaja en la ONU, organismo que pisara para realizar unas prácticas durante su estancia en Columbia y que posteriormente le encomienda tareas relacionadas con la transición de los Objetivos del Milenio a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Al año de colaborar en esa agenda recibe una oferta para incorporarse a The Economist a través de su directora editorial, la italiana **Irene Mía**. En The Economist participa como editora a tiempo parcial, si bien, Mía no tarda en elevarla a analista senior, desde donde se centra en la in-

vestigación sobre cuestiones públicas.

Con todo, la oportunidad que ansiaba aparece dos años después. **Ana Ariño**, otra española que ejerce en el

En Nueva York lidera un proyecto de renta básica y constata la fortaleza de la sociedad civil

neoyorquino como vicepresidenta de Estrategia, le alerta de la oportunidad de ocupar la vicepresidencia de Análisis en el equipo de desarrollo económico de Bill de Blasio. Berenguer asume la tarea de colaborar en el diseño y evaluación de iniciativas de desarrollo de la ciudad, aportando evidencias para apoyar la toma de decisiones en políticas públicas e inversiones. En ese punto, la abogada entra en la pista deseada, donde quería estar, realizando lo que pretendía hacer, asumiendo una tarea que se prolonga durante tres años, con retos ex-

traordinarios unidos a promesas electorales del alcalde (entre ellos, la creación de cien mil empleos de calidad), que enmarcan su experiencia más gratificante en la Gran Manzana.

En ese cargo constata la fortaleza de la sociedad civil y lidera el primer experimento de renta básica de EEUU en colaboración con universidades, fundaciones y miembros relevantes de la ciudadanía, como **Chris Hughes**, cofundador de Facebook.

Esa misión la introduce como parte activa del debate que se produce en el Partido Demócrata para crear una agenda política como respuesta a **Trump**.

En ese espacio conoce y entra en el círculo de **Kathleen Kennedy** -primogénita de **Robert**, única mujer del clan Kennedy que ha ocupado un cargo electo- y coincide con **Kamala Harris**, hoy vicepresidenta del país, durante unas jornadas para ahondar en el camino trazado para hacer frente al entonces presidente, cuya victoria, años antes, marcó uno de los días más tristes de su vida. En su mente permanece como un trauma el denso silencio que, al día siguiente del triunfo de Trump, se apoderó del siempre ruidoso metro neoyorquino, donde no cesaban de caer lágrimas sobre ese mar de diversidad que viaja por el subsuelo de Manhattan.

Concluida la etapa americana, **Ximo Puig** le ofrece hacer en la Comunidad Valenciana lo que había desarrollado en Nueva York: análisis político. Acepta el encargo y llega la pandemia, que decide combatir junto a destacados investigadores de la región, entre ellos la ingeniera **Nuria Oliver**, a través del análisis de datos y predicciones para el covid-19.

Por ahí sigue Ana Berenguer, con planes de futuro marcados en su tierra, donde ya no siente la necesidad de susurrar a sus hijos «Mediterráneo» de **Serrat** tal y como hacía en Nueva York al añorar Alicante. Le basta con recordar los acordes de «Mi dulce Ana», la canción que le escribió su abuelo **Luis**, el monovero, para tener bien presente que por fin está donde quería estar.

ILUSTRACIÓN:
MARÍA VICENTE TABOADA
/UMH-BELLAS ARTES ALTEA.

Fig. 22. Toni Cabot : Batalla a Trump, combate a la pandemia. (24 de enero 2021), Artículo, *Gent de la Terreta*, Diario Información.

Proceso de el retrato de Jorge Olcina protagonista del artículo Toni Cabot: *Autoridad del cielo* publicado en el *Diario Información*. Sección Alicante el miércoles 24 de enero de 2021, página 24.

Fig. 23. Proceso retrato Jorge Olcina para *El Diario Información*, (2021), ilustración digital, medidas variables

Fig. 24. Portada *Diario Información* del día que se publicó la ilustración.

Fig. 25. Referente fotográfico Jorge Olcina

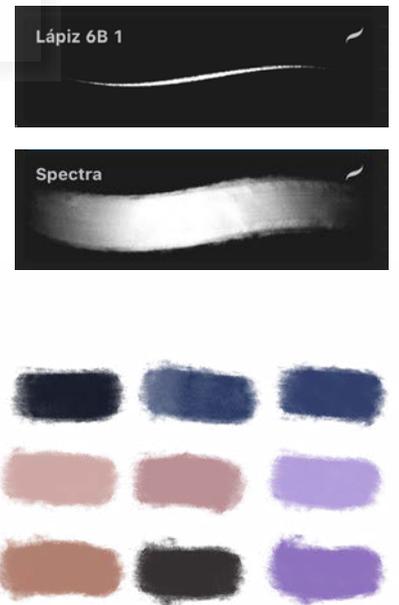

Fig. 26. Pinceles de *Procreate* y paletas de color utilizadas

Gent de la Terreta

por Toni Cabot

JORGE OLCINA
GEÓGRAFO/CLIMATÓLOGO

Autoridad del cielo

ILUSTRACIÓN: MARÍA VICENTE TABOADA/BELLAS ARTES-UMH-ALTEA

■ Señal, presagio o casualidad, lo cierto y constatable es que el día que vino al mundo caían chuzos de punta. Hasta 150 litros por metro cuadrado registró el parte meteorológico de la ciudad de Alicante aquel 8 de octubre de 1966, jornada en la que el cielo se rasgó para inundar todo lo inundable, entre otras cosas la estación de Renfe y la hilera de casetas alineadas hasta la avenida de Aguilera, a cuyos residentes hubo que evacuar en lancha. A **Loli**, tras la primera señal de parto, le costó Dios y ayuda abrirse paso desde Maestro Bretón hasta la clínica San Francisco, centro hospitalario sito en la calle dedicada al pintor **Lorenzo Casanova**, para dar a luz a su cuarto hijo, a quien la atmósfera comenzó a dar pistas sobre su futuro, ese que le llevaría a convertirse en lo que es hoy: un referente en climatología.

Curiosamente, a **Jorge**, último vástago del comerciante alcoyano **Francisco Olcina** y la alicantina **Loli Cantos**, lo que realmente comenzó a atraerle fue la música, cautivado por el magnetismo y la capacidad de seducción que desprendían algunos cantautores. Sin embargo, tras acabar su etapa escolar en Salesianos, atraído también por los misterios relacionados con la egiptología, decidió entrar en la Universidad de Alicante por la puerta de Historia, carrera que en su época compartía cartel con Geografía. Fue su profesor **Juan Manuel Abascal** quien le convence para introducirse en Historia Antigua, pero al llegar al meridiano de la carrera opta por colocar el foco en la especialidad de Geografía.

Por ese tramo, el magisterio de **Margarita Box**, **Gil Olcina**, **Alfredo Morales** y **Fernando Vera** resulta clave para decantarse por esa especialidad, al igual que el de **Jesús García Fernández**, cuya influencia posterior como geógrafo resultaría decisiva.

Con las dudas despejadas, Olcina encuentra en la climatología su rincón preferido. Poder descifrar todos los entresijos del clima -quizá también influido por vivir en una de zona sumamente interesante para adentrarse en ese estudio- y profundizar en la adaptación de la sociedad acapara el interés del joven geógrafo, que se inclina por abrir ventanas en el campo de la investigación.

Para ello, a finales de los ochenta solicita una beca de investigación del Ministerio de Educación y se incorpora al departa-

mento de Geografía de la Universidad de Alicante, al tiempo que completa su formación con una estancia en Castellón junto al profesor **José Quereda**, experto en clima mediterráneo, para mejorar sus conocimientos.

En el 93, la modificación de los planes de estudio desune las ramas de Geografía de Historia, decisión que provoca la necesidad de contratar profesorado específico. Abierta esa puerta, Jorge accede a la UA como profesor ayudante y, poco después, como titular.

Bajo la dirección de Gil Olcina, realiza la tesis doctoral dedicada a los episodios atmosféricos catastróficos en la provincia de Alicante a lo largo del siglo XX, trabajo que le lleva a engancharse, más si cabe, a los estudios de clima de riesgo, campo donde se ha instalado como un consumado especialista.

Curiosamente, en esa época, comenzó siendo crítico con el cambio climático. Por aquellas fechas, los primeros informes oficiales que partían de Naciones Unidas revestían un alarmismo que no se reflejaba con datos concluyentes para formular ciertas afirmaciones. La percepción varió con el cambio de siglo, una nueva etapa que trajo consigo evidencias de funcionamiento anómalo hasta situar el cambio climático como una evidencia científica.

En ese punto, el geógrafo alicantino centra el tiro en los matices regionales del fenómeno, basándose en que el calentamiento térmico de la tierra no se va a manifestar de igual manera en todo el planeta, sino que cada región va a sufrir efectos dispares. Y es ahí donde Olcina atisba un punto de inflexión basado en el trabajo a es-

cala nacional, regional y local para ir preparando el territorio a los efectos de la amenaza.

Hoy, sin ir más lejos, Olcina figura como comisionado en el Plan Vega Renhace, creado tras el desastre de la DANA de 2019 que asoló la Vega Baja, una gran hoja de ruta a disposición de la comarca para salvaguardarla de episodios similares, un trabajo enfocado a ganar resiliencia dotando a la zona de escudos necesarios, antaño descuidados.

Aquella DANA y la borrasca Gloria de enero de 2020 son los episodios que más han calado en

sación de impotencia en el geógrafo, al ver en directo la constatación de que, pese a los avisos, no hubo capacidad para solucionar el problema de las inundaciones.

Paralelamente, resurgió la necesidad de aplicar sus conocimientos a reconducir el problema, y de ahí partió su participación en el plan diseñado sobre ese territorio de riesgo, donde quedó en evidencia lo mal que se habían hecho las cosas tras la cortina de permisividad ante una serie de palpables barbaridades.

Ese plan en la castigada Vega es hoy una de las tareas estrella de Olcina, que, como tantos otros, ha fijado el objetivo del nuevo siglo en la sostenibilidad ambiental y en la adaptación al cambio climático, colocando el foco en la racionalidad.

Por ese camino, el climatólogo, que ya realizó informes para el plan hidrológico nacional, colabora también con Benidorm en un proyecto pionero de adaptación al cambio climático, diseñando una hoja de ruta para poner en marcha una serie de acciones que deben unir ciencia y realidad práctica. Por ahí discurren, asimismo, sus apuntes sobre el sector turístico, en busca de la adaptación de empresas y municipios al abastecimiento energético, energías limpias y ahorro de agua.

Su labor editorial, con varios libros en su haber, abunda en esa línea. En 1995 publicó «Riesgos climáticos en la península ibérica», un libro que abrió conocimientos más generales a nivel del país. Más reciente es el «Tratado de climatología» junto a Gil Olcina, y «Cambios climáticos en el Mediterráneo», escrito con **Juan Romero** -otro de sus referentes académicos- en el que incide en los procesos, riesgos y políticas y donde se subraya la necesidad de pasar a la acción.

Y en eso sigue, Jorge Olcina Cantos, así que, si en su día puede que perdiéramos a un buen músico, de lo que no hay duda es de que acabamos ganando a un geógrafo extraordinario.

La DANA y Gloria impactaron en el alicantino, empeñado en unir la ciencia con la realidad práctica

el climatólogo alicantino. Ambos batieron récords de intensidad, provocando notables efectos de destrucción y pérdida de vidas humanas. Las imágenes de la Vega Baja devastada acrecentaron durante aquellos días la sen-

Fig. 27. Toni Cabot: *Autoridad del cielo* (21 de marzo 2021), Artículo *Gent de la terreta* Diario Información.

Proceso Póster científico colaborativo para UMH Sapiens nº 30 edición especial publicado 9 de mayo 2021.

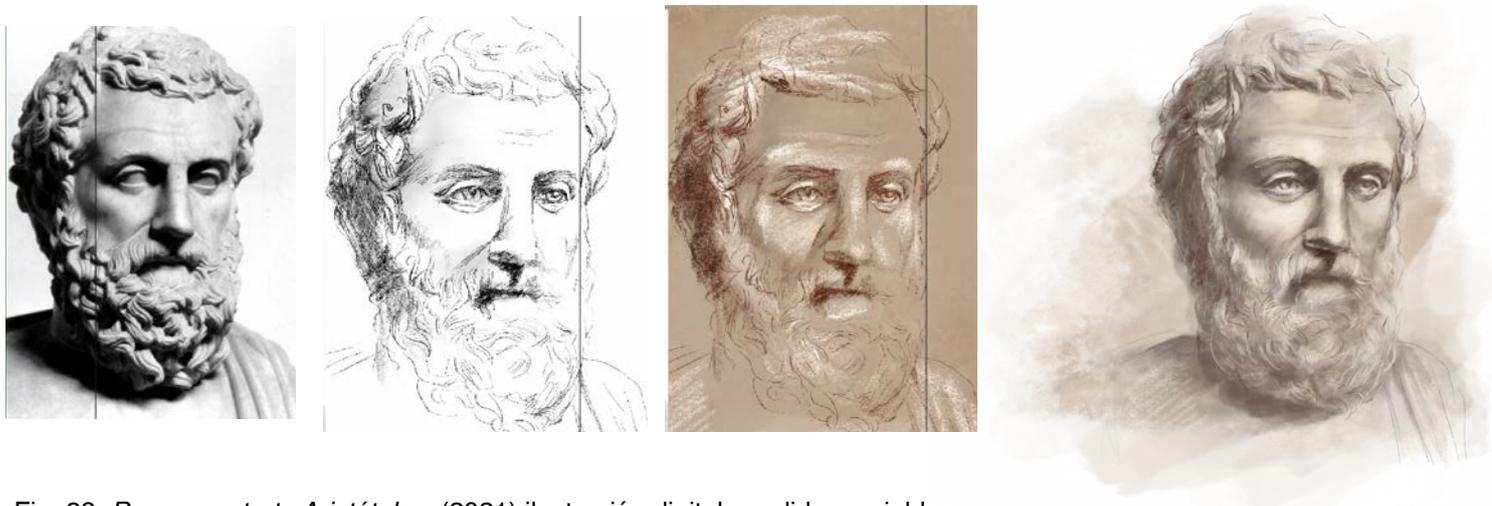

Fig. 28. *Proceso retrato Aristóteles*, (2021) ilustración digital, medidas variables.

Fig. 29. *Proceso retrato Darwin*, (2021) ilustración digital, medidas variables.

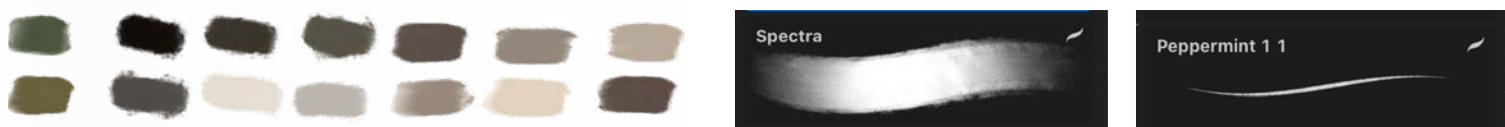
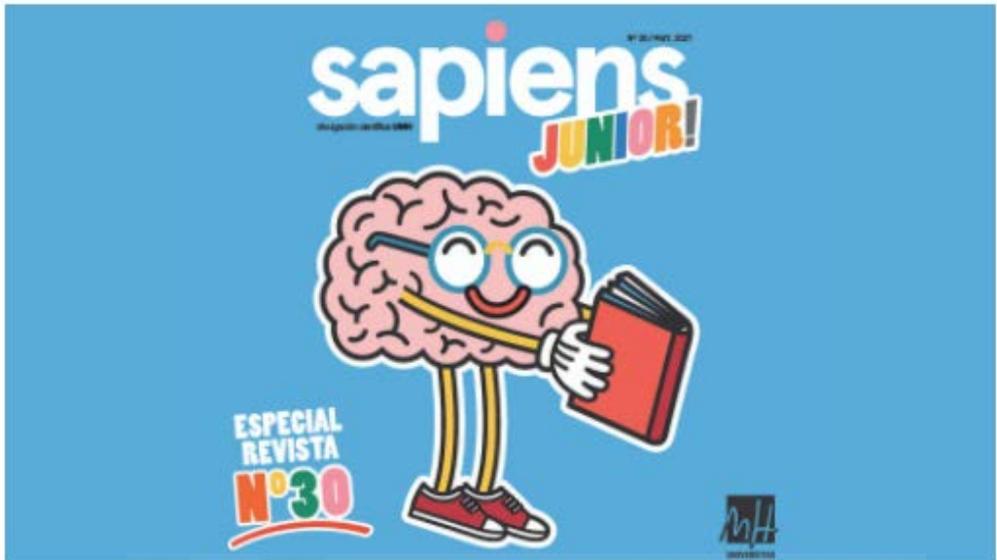

Fig. 30. Paletas de color utilizadas y pinceles de *Procreate*.

Número 30 de la revista UMH Sapiens: especial Junior

7 MAYO, 2021 · Ciencia, Ciencias Sociales, Cultura científica · By Armando Manzano

0 Likes

Fig. 31. Captura de la web UMH

Fig. 32. Portada de la revista Sapiens y del Diario Información, (9 de mayo 2021) pliego interior de la publicación.

Antecedente

Publicación del libro ilustrado *Conversario Pintojo*.

Un proyecto editorial y gráfico de un colectivo de artistas de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Generamos un diálogo de introspección en tiempos de pandemia, abordando los procesos de preproducción, producción y postproducción que abarcan algo más de un año.

Nace en plena pandemia como Pequeños diálogos de puertas adentro, detonado por la profesora de Diseño Editorial Imma Mengual. El equipo está integrado por alumnos y alumnas de la Facultad de Bellas Artes de Altea : Belén Pérez Marín, Víctor López Amat, Clara Rubio Reche, Marina Hartley, Mónica Pérez Amorós, Ihcene Barache, Benjamín Ochoa Jiménez, Martín Álvarez Orive, María Vicente Taboada.

El proyecto nos reunió en la cuarentena, en lugar de hablar por zoom decidimos usar la imagen gráfica como medio de conversación, generando ilustraciones, fotografías y composiciones, que sirvieron como ventana a nuestra mente.

El proyecto abarca la preproducción, con la organización del colectivo, producción con la generación de todas las obras, y postproducción que incluye: maquetación, diseño editorial, elaboración contenido para las campañas y su difusión, campaña de *Kikstarter*, impresión y envío de los pedidos. La postproducción se aborda aproximadamente entre marzo y junio.

Fig. 33. *Conversario Pintojo*, (2021), impresión digital 210 mm x 297mm.

Fig. 34. Cordura, Fig.35 *Inmerso*, Fig. 36 *Mente indomable*, (2021), ilustración digital, medidas variables.

PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Fig.37. Diario Información de Alicante, 26/03/2021

Recopilación de algunas publicaciones en medios de comunicación sobre el proyecto. Estas se realizaron durante la campaña de difusión para conseguir la meta de financiación requerida a través de micromecenazgo, para poder llevar a cabo el proyecto.

Promoción en medios como el *Diario Información* para conseguir más alcance para poder llegar a nuestra meta de micromezenazgo para poder publicar el libro.¹⁰

Fig.38. La Marina Plaza, 28/03/ 2021

Gracias a toda la implicación de docentes de la universidad, sobretodo a Amparo Alepuz e Inma Mengual, pudimos mover todas estas campañas de difusión en medios para poder llegar al mayor alcance y repercusión posible¹¹.

10 <https://www.informacion.es/benidorm/2021/03/26/grupo-alumnos-altea-buscan-mecenazgos-45910828.html>

11. <https://lamarinaplaza.com/2021/03/28/conversario-pintojo-dialogos-artisticos-en-tiempos-de-confinamiento-imma-mengual-altea-bellas-artes/>

«Quisimos darle la vuelta a la pandemia y mostrar nuestra mirada y mundo interno»

Dos editoriales están interesadas en publicar la obra coral de los estudiantes alteanos

Nicolas Van Loon

Aunque en este caso Belén Pérez actúa ejerciendo las labores de portavoz, 'Conversario Pintojo: pequeños diálogos de puertas adentro' es un libro escrito y dibujado a 18 manos en cuya creación también han intervenido Víctor López, Clara Rubio, Marina Hartley, María Vicente, Mónica Pérez, Inocencio Barache, Benjamin Ochoa y Martín Álvarez; todos ellos estudiantes de cuarto curso de la facultad de Bellas Artes de Altea.

Microuniversos

Inspirados por su profesora de Diseño Editorial, Inma Mengual, el libro, que ahora es una realidad, nació de la propuesta de mostrar al mundo la particular mirada de estos creadores en tiempos de pandemia. No se trataba de ilustrar la pandemia, sino de mostrar conversando entre ellos, esos microuniversos por los que, estando encerrados, transitaban en un viaje interior creativo hacia todas partes.

El resultado es una publicación compuesta por 'conversaciones' entre los nueve artistas que se expresan como mejor saben: generando ilustraciones, fotografías y composiciones gráficas, es decir, un precioso libro de 72 páginas a todo color.

¿Cómo surge, en pleno confinamiento, la idea de iniciar el proceso de creación de un libro?

Es algo que surge, como tantas otras inquietudes artísticas durante el último año, de

«El libro son pequeñas conversaciones en las que nos vamos respondiendo con textos u obras»

Los nueve autores del libro.

la pandemia. Nosotros estábamos estudiando Diseño Editorial con Inma Mengual y, por ello, nos encontramos muy influenciados por esa rama. Un día ella nos propuso hacer algo. En un panorama en el que estábamos todos encerrados, todo es agobio y no hay otra cosa, la respuesta fue unánime: 'sí, por favor, vamos a hacer algo'.

Explíqueme el concepto de 'conversaciones ilustradas'.

En ese momento, la pandemia era algo omnipresente, pero se estaba presentando

los encierros... pero nosotros quisimos darle la vuelta y enseñar nuestra mirada y nuestro mundo interno.

Aquí surgió la idea de hacer una especie de conversaciones entre nosotros. El libro está estructurado de tal manera que existen nueve detonantes distintos, con lo primero que comenzara a pensar alguno de nosotros.

¿Cómo lo han estructurado?

Con una página de texto que tiene al lado una imagen a las que otra persona contesta con su propio texto y otra obra. Así es como se ha estructurado todo.

Todo ello, como ha dicho, con la pandemia siempre presente.

Todas las conversaciones están marcadas por ella y en cada autor se nota cómo le estaba afectando a nivel personal. Hay gente a la que le potenció los problemas que ya tenía, otros se dedicaron más al recuerdo, a cuestionarse qué es ser creador... En definitiva, cada uno acabó aportando algo distinto.

Le confieso que, dedicándome a escribir, tras más de un año con el monoteísmo tan presente, ya me cuesta mucho ver esas tonadas diferentes y como se

«Teníamos muchas cosas muy claras, pero con todo lo que ha pasado la existencia se nos ha revuelto a todos muchísimo»

sear las ideas o, si me lo permite, en la creación artística es más fácil encontrar nuevas formas de expresarse?»

(Piensa) En esa comparación, es importante decir que nosotros, lo que tenemos más a mano y con lo que más hemos experimentado, es con crear cosas más visuales y no sólo es más fácil que encontrar palabras, sino que también lo es expresar lo que uno siente y está viviendo por medio de la creación de formas, acuarelas, fotografías... Sí, creo que es algo más fácil expresarse así que por medio sólo de la palabra.

¿Cuánto duró, en total, el proceso de creación del libro?

Arrancamos en el mes de abril. Fue entonces cuando cada uno empezó a rumiar sus propias ideas. El proceso se alargó hasta final de verano.

Un período en el que vivimos muchísimos cambios y muy rápidos. ¿Es algo que el lector notará en el libro?

Por ejemplo, una de las obras que realizó uno de mis compañeros ya habla sobre el primer momento en el que

«Me agarró a cualquier oportunidad que me salga para poder crear la obra»

Fig.39. Aquí en Altea, 18/05/ 2021

Fig.40. Revista Cultural Siete Artes 19/03/2021

Entrevista personalizada a los miembros del equipo de *Conversario Pintojo*. Trata de temas como el porqué nace el colectivo, la idea de microuniversos, la razón por la que impulsamos este proyecto y la duración del mismo.

El proyecto duró prácticamente más de un año contando el proceso de preproducción, producción y postproducción. A fecha de mayo nuestros mecenas están recibiendo los ejemplares en sus domicilios. Actualmente estamos elaborando la segunda edición.

Actualmente estamos elaborando la segunda edición.

La Revista Cultural Siete Artes¹²

dedica su contenido a todo lo referente a las actividades artísticas de todo el mundo. Contiene desde ensayos, fotografías, análisis de libros...

Ahondando en la búsqueda de todo lo relativo al mundo de la cultura.

12. <https://revistasieteartes.com/2021/03/19/conversario-pintojo-pequenos-dialogos-de-puertas-adentro/>

