

tf g

memoria

bellas artes

2022 - 2023

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Dependencia Emocional

ESTUDIANTE: Ramos Hernández, Carlos

DIRECTOR/A: Moreno Pérez, Javier

Mención: "Artes Visuales y Diseño"

Curso 2022-2023

Título: *Dependencia Emocional*

Palabras clave: música, portada, gif, cómic, ilustración

Resumen:

Dependencia Emocional se trata del conjunto estético, gráfico y sonoro de este álbum musical, el cual está conformado por seis temas originales que relatan las cinco fases del duelo y una última que muestra el diagnóstico final, tratando al amor como una enfermedad patológica dado el tabú de las relaciones íntimas en la sociedad actual. De esta manera se presentan las portadas de cada una de estas canciones en formato GIF, un personaje característico de cada tema y un cómic temático que explica las canciones gráficamente.

Estudiante: Carlos Ramos Hernández

Director/a: Javier Moreno Pérez

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Pág. 5

2. REFERENTES

Pág. 6 - 14

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Pág. 15 - 16

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Pág. 17 - 21

5. RESULTADOS

Pág. 22 - 32

6. BIBLIOGRAFÍA

Pág. 33

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta inicial

El proyecto se basa en la estética y creación del álbum musical *Dependencia Emocional*. Este se compone de seis temas que abordan las cinco fases de superación del duelo y su diagnóstico final. Este trabajo consiste en la creación de la identidad visual del álbum, la cual incluye el diseño de un personaje característico por cada canción y seis portadas que referencian a cada tema: *bailar mal* (aceptación), *tururú* (ira), *corazón x corazón* (trato), *mental breakdown* (tristeza), *tibet* (aceptación) y *dependencia emocional* (diagnóstico). La idea es formar un proyecto multidisciplinar que fusione música, ilustración y diseño entre otras disciplinas artísticas, permitiendo el desarrollo de un personaje/identidad artística y que de pie a otros proyectos posteriores.

Las portadas serán en formato gif animado, una animación sencilla que concuerde con el estilo al que se quiere llegar y pueda ser utilizada como presentación de cada una de las canciones. También se incluyen novelas gráficas estilo cómic con dos páginas por tema que narran la letra y los sucesos linealmente cerrando el proyecto para la promoción, divulgación y cartelería del álbum. *Dependencia Emocional* utilizará colores planos que junto a un estilo *naif* serán los que acompañen a esta oda al corazón roto.

El principal estilo musical son variaciones de *pop*, con guitarra y voz, que recuerdan a juegos de niños y dotan de esa personalidad más íntima de cantautor, la letra y la armonía también se adecuan a un estilo infantil, que contrasta con la crudeza del asunto.

Objetivos de la propuesta, articulados por guiones y formulados en infinitivo.

- Fusionar diversos estilos en diferentes ámbitos todos llevados a cabo a través de este artista musical y visual, una fusión entre lo antiguo y lo nuevo, la tradición y lo moderno, conservando ambas esencias y generando una identidad propia.
- Obtener un proyecto impactante lleno de contrastes (Naif/crueldad, amor/enfermedad, toxicidad/colores vivos, etc.), con el fin de enriquecerlo, hacerlo llamativo y conseguir reconocimiento artístico para continuar realizando nuevas obras.
- Realizar un proyecto multidisciplinar que aúne disciplinas como la música, el vídeo, la animación o el cómic
- Visibilizar, normalizar y concienciar sobre la importancia del amor, relaciones sanas y la superación de rupturas sentimentales o cualquier otra pérdida.
- Advertir sobre la dependencia emocional como un síntoma de toxicidad y malestar en una relación, en contraste con la habitualidad de la temática romántica de la industria musical *pop*.
- Realizar una crítica social hacia el funcionamiento del amor en la actualidad.

2. REFERENTES

2.1. Referente temático propio o motivo

Las fases del duelo son el principal referente temático y motivo que alude al tema de la dependencia emocional. El método de creación del referente temático es la conceptualización a través del uso de la personificación de cada una de estas fases. De esta manera vemos como el personaje principal atraviesa todas estas fases, las cuales quedan personificadas del siguiente modo:

Negación (conejo blanco):

En esta fase, la persona se niega a aceptar la realidad de la pérdida o de la dependencia emocional. Puede experimentar incredulidad o shock, tratando de evitar enfrentar la situación.

Ira (rosa):

En esta etapa, la persona experimenta sentimientos de ira y resentimiento hacia la pérdida o la situación de dependencia emocional. Puede buscar culpables o sentirse enfadada consigo misma por haber permitido la dependencia.

Negociación (corazón x corazón):

Durante esta fase, la persona intenta negociar con la realidad o con la dependencia emocional. Puede hacer promesas a sí misma o intentar cambiar ciertos aspectos de su comportamiento para evitar la pérdida o mantener la relación dependiente.

Depresión (corazón roto):

La depresión se caracteriza por una sensación de tristeza profunda, desesperanza y desinterés en actividades cotidianas. En el contexto de la dependencia emocional, puede manifestarse como un sentimiento de vacío o pérdida de identidad cuando se intenta romper el vínculo dependiente.

Aceptación (margarita):

En la última fase, la persona comienza a aceptar la realidad de la pérdida o de la dependencia emocional. Aunque puede seguir sintiendo tristeza o dolor, se inicia el proceso de adaptación y reconstrucción de la vida sin la dependencia.

Lito es el personaje por el cual el autor se manifiesta en esta historia, en forma de niño fácil de influenciar que deberá superar estas fases para recuperarse de su diagnóstico.

Personajes y sus referencias visuales:

Conejo blanco

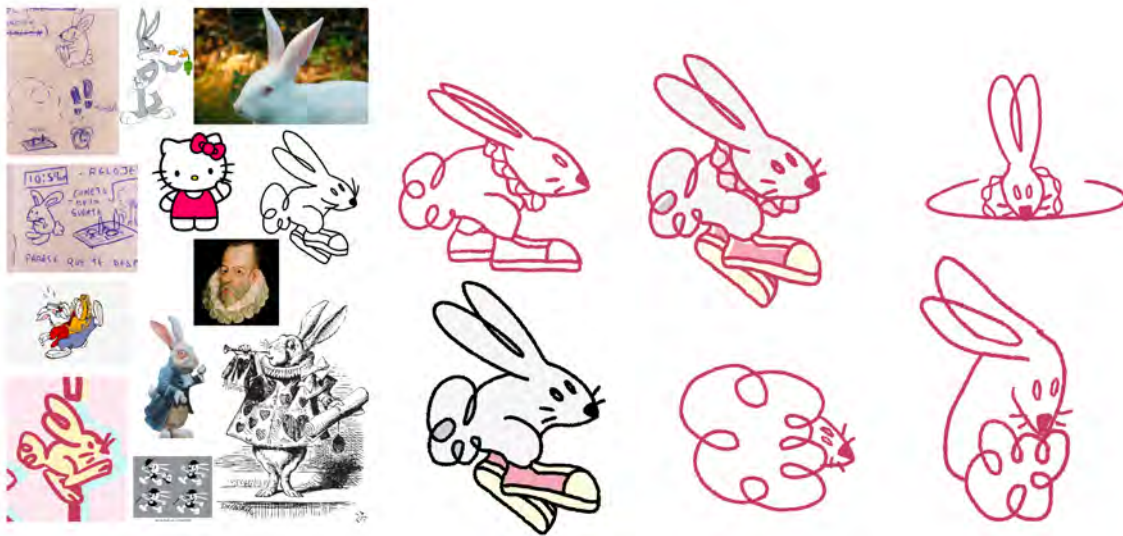
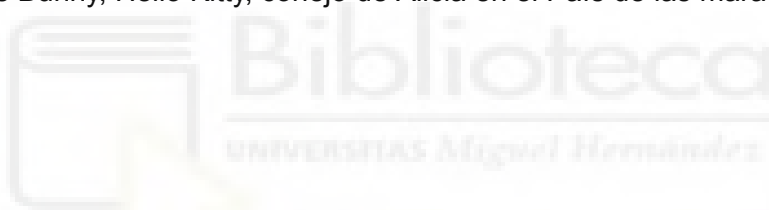

Fig. 1: A la izquierda bocetos y referentes, a la derecha concept art.

Referentes: Bugs Bunny, Hello Kitty, conejo de Alicia en el País de las maravillas, Cervantes.

Rosa

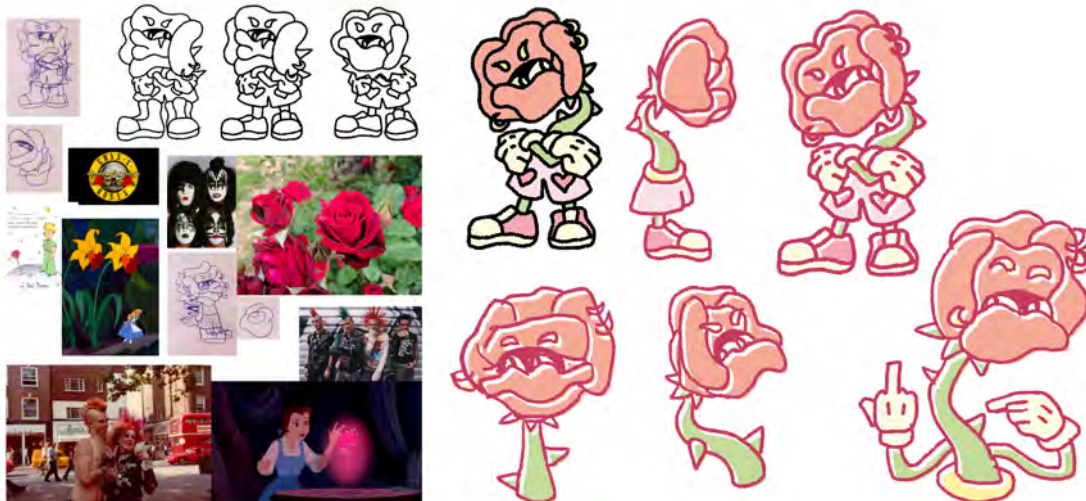

Fig. 2: A la izquierda bocetos y referentes, a la derecha concept art.

Referentes: Kiss, moda punk, flores de *Alicia en el País de las Maravillas* (1951), rosa de *La Bella y la Bestia*.

Ideas clave: Rosa, flor de la pasión y el amor.

Calavera

Fig. 3: A la izquierda bocetos y referentes, a la derecha concept art.

Referentes: *Devil Kids* (1971), Duskull de *Pokémon* (1997), estilo de Tim Burton, obras renacentistas como *El triunfo de la muerte* (1562) de Pieter Brueghel, calavera de *Hamlet* (1603) de Shakespeare.

Ideas clave: Calavera, símbolo de muerte del amor.

Corazón roto

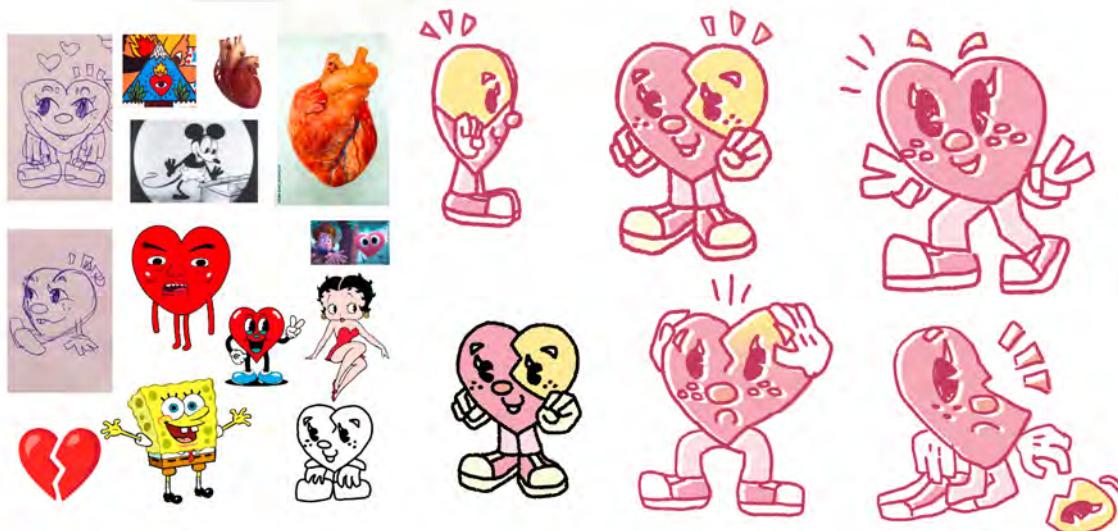

Fig. 4: A la izquierda bocetos y referentes, a la derecha concept art.

Referentes: *Bob Esponja* (1999), *Betty Boop* (1930), corazón real, *Mickey Mouse* (1928), estilo de Ricardo Cavolo.

Ideas clave: Corazón, símbolo mundial del amor.

2.2. Referentes conceptuales

- Kübler-Ross, Elisabeth - *Sobre el duelo y el dolor* (2005) /Editorial: Simon & Schuster

Fig. 7: Portada del libro *Sobre el duelo y el dolor* (Kübler-Ross, Elisabeth, 2005). Editorial: Simon & Schuster.

La superación y la aceptación del duelo, bajo el modelo de Kübler-Ross se explica en este libro, sirviendo de concepto para desarrollar la superación de la dependencia emocional como problema social.

2.3. Referentes visuales.

- *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas* (1865) - Lewis Carroll

Fig. 8: Ilustraciones del cuento *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas* (Lewis Carroll, 1865). Ilustrador John Tenniell.

Tras investigar la historia, cuentos y películas, realicé un análisis y descubrí que de igual manera, mi proyecto comienza con un sueño, en el que se persigue al conejo blanco, cae por un túnel que se asemeja al limbo, encuentra una puerta cerrada, se hace igual de grande que una casa en la que se queda atrapada, discute con las flores, encuentra al sombrero loco y va pasando por diferentes fases hasta despertarse. De esta forma encuentro como Alicia pasa por las diferentes fases hasta llegar a la aceptación:

Negación: En la primera fase, Alicia muestra negación hacia su nueva realidad en el País de las Maravillas. Al encontrarse en un entorno extraño y desconcertante, inicialmente se resistirá a aceptar que ha abandonado su mundo familiar. Ella niega las reglas ilógicas del País de las Maravillas y se muestra escéptica frente a la transformación de su entorno.

Ira: Conforme Alicia se enfrenta a situaciones desafiantes y personajes excéntricos, su ira empieza a florecer. Experimenta frustración ante las dificultades para encontrar respuestas claras y para salir del País de las Maravillas.

Negociación: A medida que Alicia busca una salida de este extraño mundo, entra en esta fase. Busca al conejo blanco y otros personajes para obtener orientación y ayuda para regresar a su hogar. Intenta encontrar soluciones a sus problemas y alcanzar acuerdos con aquellos que puedan ayudarla a superar los obstáculos que encuentra en su camino.

Depresión: A lo largo de su viaje, Alicia también experimenta momentos de tristeza. A medida que se da cuenta de que tal vez nunca vuelva a su antigua realidad, cae en una fase de depresión. Se siente abrumada por la sensación de pérdida y la incertidumbre del futuro.

Aceptación: Finalmente, a medida que el cuento llega a su fin, Alicia comienza a aceptar su situación en el País de las Maravillas. Se da cuenta de que debe adaptarse a este mundo y aprovechar las lecciones que ha aprendido. Acepta que ha cambiado y que ha crecido a través de esta experiencia, encontrando la fuerza para enfrentar los desafíos restantes.

· Collodi, C - *Las aventuras de Pinocho*, 1883. *Le avventure di Pinocchio*, 1883, 84-92.

Fig. 9: Ilustraciones del cuento *Las aventuras de Pinocho* (Carlo Collodi, 1883). Ilustrador: Enrico Mazzanti. Última foto frame de la película animada *Pinocho* (Ben Sharpsteen, 1940)

Realicé otro análisis sobre el personaje de Pinocho, descubriendo la semejanza, al igual que a Alicia, a Lito, el protagonista de este álbum. Un niño que pasa por las fases del duelo a lo largo de la historia:

Negación directa: ser un niño de mentira que siente dependencia emocional hacia el Hada Azul ya que la ve como su fuente de felicidad y guía, negando la realidad y llevándolo a recorrer sus aventuras.

Ira y rebeldía: Pinocho experimenta actos de rebeldía directamente reflejados en el cómic, como fugarse de la escuela, siendo el “burro de la clase” y desobedeciendo al mundo de una manera infantil.

Negociación y depresión: son puntos muy semejantes a los de Alicia.

Aceptación y realidad: Pinocho aprende, acepta su situación y busca su propia identidad, convirtiéndose en un niño de verdad.

Cabe destacar la presencia de personajes como la paloma y los niños-burros, referenciados en *Dependencia Emocional*. El concepto de que sea una marioneta manipulable, así como un mundo fantástico en el que se aventura para buscar su propia felicidad, aprendiendo por el camino y tratando temas como el amor, la muerte, la soledad y la independencia.

· Álbum *Motomami* de Rosalía (2022)

Fig. 10: Imágenes del disco *Motomami* (2022), Rosalía. Identidad visual creada por Viktor Hammarberg junto a Ferran Echeagaray, Rosalía, Daniel Sannwald y Pili Vila.

De este proyecto audiovisual me interesa la utilización que hace Rosalía de gifs en las portadas oficiales de las canciones así como la estética “sucia” del uso del bolígrafo para hacer tachones y garabatos de la mano del diseñador gráfico Viktor Hammarberg. La estética de *Dependencia Emocional* gira en torno a la agenda personal de una persona que explica cómo vive cada fase. Este trabajo de estilo manuscrito y *teenager* también recuerda a planos y recursos en títulos gráficos del film *Las vírgenes suicidas* (Sophia Coppola, 1999).

· Arte visual del tema *Tiroteo* de Marc Seguí (2021)

Fig. 11: Imágenes del disco *Tiroteo* (2021), Marc Seguí, Pol Granch. Directora de arte: Tamara Pérez, Diseñador Gráfico: Jorge Arcane, Arte y estilismo: Alejandro Sobron.

La utilización de colores, dibujos y los sentimientos más infantiles que desprende el estilo indie y naif de este tema, además un motivo de desentendimiento amoroso que se esconde tras la letra de esta canción son tomados como referencia para la identidad visual del álbum propuesto. La idea de jugar a ser un niño, pintar con las manos y mantener esa infantilización en contraste con la amargura y tristeza del tema principal: el desamor y su superación. Directora de arte: Tamara Pérez, Diseñador Gráfico: Jorge Arcane, Arte y estilismo: Alejandro Sobron.

· Mr. Doodle

Fig. 12: Diseños del artista Mr.Doodle.

Este artista crea miles de personajes, volviendo de nuevo, a ese estilo despreocupado y animado que recuerda a los garabatos rápidos que se hacen en los márgenes de las libretas, reflejando la importancia de la línea y consiguiendo esa mezcla entre lo minimalista y lo barroco, vemos toda una pared llena de dibujos sin embargo todos ellos trabajan en armonía para crear una obra a una única tinta, recuperando esa combinación de contrastes que quiero utilizar para el desarrollo de personajes y contenido gráfico del álbum. Un referente obvio suyo es el artista Keith Haring.

· Cómics

Fig. 13: de izquierda a derecha, *Garfield*, *13*, *Rue del Percebe*, *Mafalda*, *Mortadelo y Filemón*, *Zipi y Zape*, *Esther y su mundo*.

Campos, Purita - *Esther y su mundo* (1971) /Ediciones B

Davis, Jim - *Garfield* (1978) /Ballantine Books

Quino - *Mafalda* (1964) /LUMEN EDITORIAL S.A.

Para la creación del cómic destaco el diálogo interno del personaje como en estos cómics, la crítica social, el humor y la composición sencilla de las viñetas, también la elección de colores saturados, siendo *Esther y su mundo* el diseño más complejo.

Escobar, José - *Zipi y Zape* (1948) /Editorial Bruguera; Ediciones B

Ibáñez, Francisco - *13, Rue del Percebe* (1971) /Editorial Bruguera; Ediciones B

Ibáñez, Francisco - *Mortadelo y Filemón* (1958) /Editorial Bruguera

Me inspiro en los cómics de mi infancia para crear historias lineales, que en ocasiones funcionan de manera diferente (*Fase IV. : Mental Breakdown, tristeza* tiene una página al estilo *13, Rue del Percebe*)

2.4. Referentes musicales

Los estilos musicales en los que se encasillan las canciones son variaciones de pop (indie-pop, pop-rock, tonti-pop...) Llevadas a cabo a través de la versión acústica, guitarra y voz. Con algunos cambios que permitan enriquecer la canción y llamar la atención del espectador, como partes rapeadas o más veloces, que dejan aires de rumba. Acompañados de una letra poética y sencilla.

Las principales referencias musicales son los siguientes grupos y artistas:

- Cariño (2017) - Indie, tontipop
- Rigoberta Bandini (2020) - Indie, electrónica
- Jeannette (1965) - Pop
- Jimena Amarillo (2020) - Pop
- Sen Senra (2018) - Pop
- Alizzz (2018) - Pop-rock
- Adiós Amores (2020) - Pop-rock
- Cabiria (2019) - Pop
- El buen hijo (2016) - Indie

Canciones en las que se han inspirado algunas de las canciones del álbum:

- *Burro amarrado en la puerta del baile* (1993) - El Último de la Fila
- Canción inspirada en *Hotel California* (2006) - Vocal Sampling
- *Borriquito como tú* (1971) - Peret

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Dependencia emocional consta de varios temas dedicados a las fases de la superación de una ruptura bajo el modelo propuesto por la psiquiatra y escritora Elisabeth Kübler-Ross (2005). El enfoque principal se centra en la superación de un amor "desaparecido", brindando una interpretación libre que permite a las personas empatizar y sentirse representadas en su propio duelo. A lo largo de las canciones, se abordan temas como el desamor, la ira contenida, la ignorancia, la muerte y la depresión. El protagonista de la historia busca a su amor perdido hasta enloquecer y es diagnosticado con dependencia emocional, terminando encerrado en una habitación acolchada.

Manejando la dependencia emocional como una patología que debe ser tratada en un manicomio antiguo, denunciando los diagnósticos, clasificaciones psiquiátricas y tratamientos erróneos e inhumanos que aún se llevan a cabo en la actualidad, como la homosexualidad o el libido sexual, etc. Una crítica sobre el amor hacia la misma persona que busca una superación saludable, mostrando la toxicidad como algo indeseable en las relaciones. Cuestionando cómo la sociedad se horroriza y juzga el amor, así como la dinámica de las relaciones que han perdido interés y se resisten al sentimentalismo en la actualidad.

En un mundo cada vez más superficial, las relaciones se han vuelto pasajeras y descartables, centrándose únicamente en la apariencia y lo instantáneo. Las expectativas poco realistas impuestas por la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales alimentan esta insatisfacción y exigencia constante. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir conexiones más saludables y significativas, cultivando el crecimiento y la estabilidad emocional en nuestras relaciones.

Dependencia emocional nos hace reflexionar sobre las dos caras del amor. Por un lado la fantasía que se experimenta al estar enamorado y lo bonito de las relaciones, y por otro la importancia de las relaciones sanas y la concienciación de la toxicidad, nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a tener en cuenta los comportamientos que son dañinos en un mundo donde las conexiones humanas parecen estar disminuyendo. Al desafiar las narrativas románticas tóxicas, la obra resalta el cuidado mutuo y cómo construir conexiones reales puede traer más satisfacción y felicidad a nuestras vidas.

En resumen, es un proyecto que utiliza la historia de un chico en busca de su amor perdido para explorar temas relacionados con la superación de una ruptura. Al mismo tiempo, critica los diagnósticos y tratamientos inadecuados aplicados a cuestiones emocionales y cuestiona la forma en que la sociedad juzga y estigmatiza el amor y las relaciones en la actualidad.

Los temas serán grabados estilo cantautor en acústico, con guitarra española y voz, permitiendo dar una vista más personal que refleje la intimidad y propiedad del asunto, consiguiendo un estilo más dulce dentro de la crudeza del tema expuesto. Respecto a la estética abundan colores saturados planos que junto al estilo garabateado y despreocupado recuerdan a un amor más juvenil, que permite transmitir la idea de que a pesar de los intentos por superar este duelo de una manera madura, siempre acaba sintiéndose infantilizado por lo difícil que se lo ponen los personajes, haciéndole sentir pequeño.

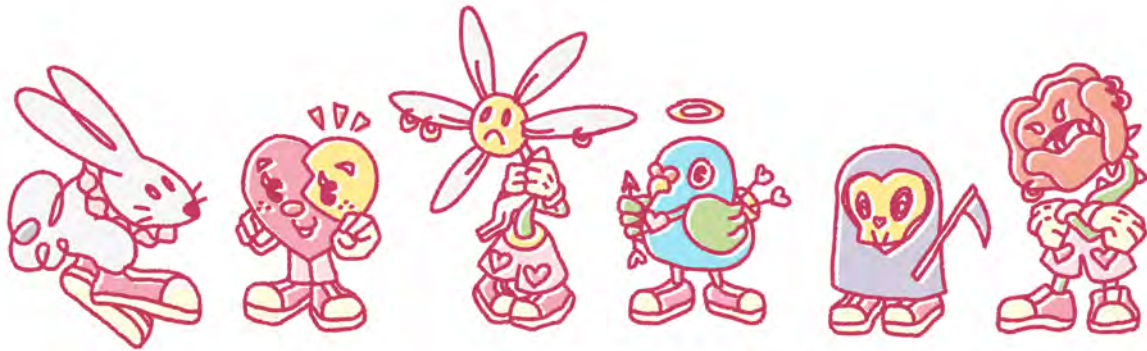

Fig. 14: Personajes de *Dependencia Emocional*. De izquierda a derecha: conejo blanco, corazón roto, margarita, paloma, calavera y rosa.

Cada canción cuenta con un personaje y color característico que representa la fase. A cada uno de los personajes se les ha asociado unas connotaciones o implicaciones simbólicas:

- Fase I: negación, pieza musical *Bailar mal* (color rosa)

Conejo blanco: representante de la negación y la mentira, del sueño y de perseguir y buscar ciegamente al líder.

- Fase II: ira, pieza musical *tururú* (color amarillo)

Rosa: representante de la ira y la pasivo agresividad, a pesar de ser una flor tan bonita tiene espinas y mala actitud, esta incita al protagonista a fugarse y cometer actos vandálicos y rebeldes.

- Fase III: trato, pieza musical *corazón x corazón* (color naranja)

Calavera: la bajada al limbo, antes del infierno, el ecuador de las cinco fases, el pacto con la muerte a cambio de arreglar su corazón.

- Fase IV: tristeza, pieza musical *Mental Breakdown* (color azul)

Corazón roto: este se encuentra encerrado junto al protagonista en su propia cabeza, a pesar de su inocencia es el que acaba destrozando la casa-cabeza, como una ingenua depresión.

- Fase V: aceptación, pieza musical *TibeT* (color verde)

Margarita: representante del conocimiento de los sucesos y la elección, deshojar la margarita hasta decidir una opción, aceptando los sucesos ocurridos y cayendo en la realidad.

- Fase VI: diagnóstico final, pieza musical *Dependencia Emocional* (color morado)

Paloma: representante del amor, siendo este el animal simbólico de la diosa del amor Afrodita y a su vez asemejando a cupido gracias a su arco y flechas, apareciendo desde el principio donde el protagonista conoce a su amor, haciéndole sentir entre plumas hasta acabar encerrado en una habitación acolchada.

Lito Rádez: El personaje principal es Lito, el propio cantante, quien acaba lidiando con todos estos personajes hasta superar las fases y acabar en la habitación acolchada.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

La organización y creación del álbum quería que fuera lo más orgánica y fluida sin forzar un orden, por lo que los sucesos ocurren con meses de diferencia o incluso contemporáneamente, esto es importante para entender el orden, cronológicamente:

Fig.15: Componiendo los temas.

Canciones:

La primera canción fue *Fase VI: diagnóstico final, Dependencia Emocional*, llamada entonces *Dependencia Emocional*, nació mientras vigilaba sentado sobre una silla de socorrista en las playas de Altea, inmediatamente grabé el estribillo que era lo que tenía entonces en la cabeza. Durante el verano de 2021 maduré la canción hasta sacar un concepto y una historia clara, así como el resto del cuerpo de la canción.

Pensando en hacer un álbum conceptual pensé en cómo incluir otros temas, manteniendo una coherencia, una historia lineal y diferentes matices y sentimientos.

Fue entonces cuando entró la concienciación sobre la salud mental, la observación de mi entorno y el “miedo” a mantener una relación tóxica o sufrir de dependencia emocional visto en relaciones pasadas.

Me informé sobre la dependencia emocional y las fases del duelo, leí sobre el modelo propuesto por Kübler-Ross para entenderlas y rápidamente encontré un nexo sobre cómo eran percibidas las relaciones sentimentales en la actualidad comparándolo con la problemática de los diagnósticos falsos en la humanidad, como la homosexualidad.

En este caso el amor era esa enfermedad que debía ser curada.

Decidí estandarizar las fases para crear cinco canciones, cada una sobre una fase, era importante tener varios aspectos en cuenta:

- Las canciones debían funcionar colectivamente y siguiendo la línea temporal propuesta por el modelo de Kübler-Ross. Pero también desordenadas respetando que cada persona pasa en un orden diferente o incluso saltándose alguna fase.
- Las canciones debían funcionar individualmente para poder entender cada fase, y no perder el hilo si por algún casual era escuchada separadas del resto.
- *Dependencia Emocional* funcionaría como principio y final del álbum, dejando caer que a causa del diagnóstico el protagonista había comenzado a ser tratado pasando por las fases (principio), o que a causa de las fases el protagonista había sido diagnosticado (final).
- Obligatoriamente iba a mantener una estética marcada que, en este caso, si uniera y reconociera a todas las canciones como propiedad del mismo álbum.

· Cada canción tenía que contener a un personaje y un “espacio” característico para la creación del mundo gráfico en la letra:

· Fase I. : negación, Bailar mal

“...Tomemos *la ciudad el bulevar* (lugar) es nuestro ya...”

“...se escapa el *conejo* (conejo blanco) de la suerte yo quería besar tu frente...”

· Fase II. : ira, tururú

“...cuando te creía cuando me decías que las *rosas* (rosa) rojas no tienen espinas ni mala actitud...”

“...Pero puedo con un *bloc de notas*(lugar) decirte lo mucho que te odio sin mí...”

· Fase III. : trato, corazón x corazón

“...Hasta *el cruce en Boca Sol y la Avenida de la Paz* (lugar)...”

“...Ahora todo estaba oscuro solo un *cráneo* (calavera) extraño habló...”

· Fase IV. : tristeza, Mental Breakdown

“...Siempre acabo sin querer encerrado en mi *cabeza* (lugar) y un *mental breakdown* (corazón roto) no para de romper...”

· Fase V. : aceptación, TibeT

“...he parado en el *Tíbet* (lugar) a comprarme un té helado...”

“...Deshojando *margaritas* (margarita), no quiero ver tu carita...”

· Fase VI. : diagnóstico final, Dependencia Emocional

“...Por la *Plaza los Colgados* (lugar)...” y “...en una *habitación acolchada* (lugar)...”

“...entre *pájaros* (paloma) y plumas me imagino que me eliges...”

Lo primero de todo fue la composición de las otras cinco canciones, la historia y la idea que quería transmitir a través de la letra. Por orden cronológico:

- *Mental breakdown (Fase. IV)* ya existía al comienzo de este TFG, manteniendo la letra casi intacta, menos el final que fue retocado. Relata cómo una persona se siente encerrada y sabotada por sí misma, no teniendo ganas de nada, sumido en la tristeza y sufriendo colapsos mentales, metaforizando su propia cabeza como su casa, viendo como es destrozada por un ser que no quiere que salga, pero consiguiendo escapar al final.

- *Bailar mal (Fase. I)*, la primera canción realizada exclusivamente pensando en el álbum. Canción inspirada en *Burro amarrado en la puerta del baile*(1993) - El Último de la Fila. El protagonista se despierta un minuto antes de que suene su alarma a las 11AM para descubrir que es de noche, a pesar de lo extraño del asunto decide salir y buscar a la persona con la que recordaba pasarlo tan bien bailando, de picnic o corriendo bajo la lluvia. Sin embargo la gente de alrededor intenta hacerle ver que en realidad siempre ha estado solo, provocando que el protagonista niegue la realidad hasta despertarse por la verdadera alarma.

- *Corazón por corazón (Fase. III)*
Canción inspirada en *Hotel California*(2006) - Vocal Sampling
Relata el momento en el que el protagonista se encuentra a mitad de camino, es pillado desprevenido y un accidente le lleva al limbo, donde empieza a negociar con una calavera. El protagonista quiere recuperar su corazón y volver a vivir, al final la calavera se compadece y le devuelve a la vida dejándolo igual que estaba, pero ahora con su corazón roto.

- *Tibet (Fase. V)* tenía que hablar de todas las fases camuflándolas entre otros sucesos para pasar más desapercibidas.
Una letra tan incongruente y aleatoria que puede permitir ser entendida individualmente. Relata cómo el protagonista se queja de sucesos mínimamente molestos dentro de grandes problemas (como no tener efectivo para un té helado, cuando esta congelándose mientras escala el Everest), al final de la canción se da cuenta y es consciente de todo lo que ha ocurrido en las otras fases, aceptando la realidad.

- *Tururú (Fase. II)*, llamada entonces *Déjalo ya!*, fue cambiada en el último momento. Canción inspirada en *Borriquito como tú* (1971) - Peret.
Relata cómo el protagonista entra en un estado de rabia, berrinches y comportamientos infantiles en los que no razona ni escucha a su alrededor, alegando que es él el que sabe más que el resto.

Personajes:

Aproveché las letras o las modifiqué para que aparecieran sutilmente relatados.

Los primeros personajes en ser creados fueron corazón roto, margarita y rosa, ya que estos eran personajes muy característicos del desamor.

Después dibujé un conejo blanco dado el parecido al cuento de *Alicia en el País de las Maravillas* y su relación con el sueño y los relojes, además del juego y la canción infantil del conejo de la suerte.

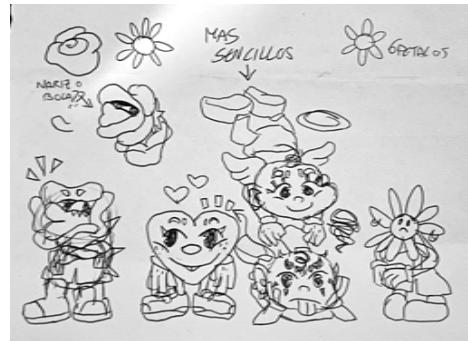

Fig. 16: bocetos de izquierda a derecha: rosa, corazón, ángel, demonio, margarita

Finalmente Paloma y Calavera iban a ser un ángel y un demonio e iban a mantener una enemistad, pero la idea fue desechada con la intención de hacer a todos los personajes más infantiles y empáticos, los creé pensando que ellos mismos tienen sus problemas: conejo no tiene la culpa de ser perseguido, rosa no tiene la culpa de pinchar, calavera no tiene la culpa de ser la misma muerte, corazón se ha roto, a margarita se le caen los pétalos y paloma si que es culpable de enamorar, pero somos nosotros los que envenenamos la relación. Por eso el protagonista nunca termina de enfadarse con el resto de personajes, el propio proyecto debía ser un ejercicio de entendimiento y empatía..

Portadas y cómic:

Después de todo esto pude hacer los bocetos de las seis portadas inspiradas en las canciones y decidir cuáles serían los movimientos para el gif.

Para centrarme en una estética y elección de colores, opté por un estilo naif, con colores planos basados en lo infantil. Parodiando los tabúes y falsos diagnósticos sociales escogí las pastillas de azúcar y gominola como inspiración para realizar cada portada, la forma redonda y los colores funcionarían a modo de indicativo como pastilla de cura de esa enfermedad (Fig.19, pág. 20). También las relacioné con drogas modernas que provocaran o disminuyeran la problemática de cada canción:

- Rosa: alucinaciones, cannabis
- Amarillo: problemas de ira, cocaína
- Naranja: dolores físicos, fentanilo
- Azul: depresión, ketamina
- Verde: aceptación, desintoxicación
(portada en la que el personaje no aparece)
- Blanco/lila: amor, éxtasis (la droga del amor)

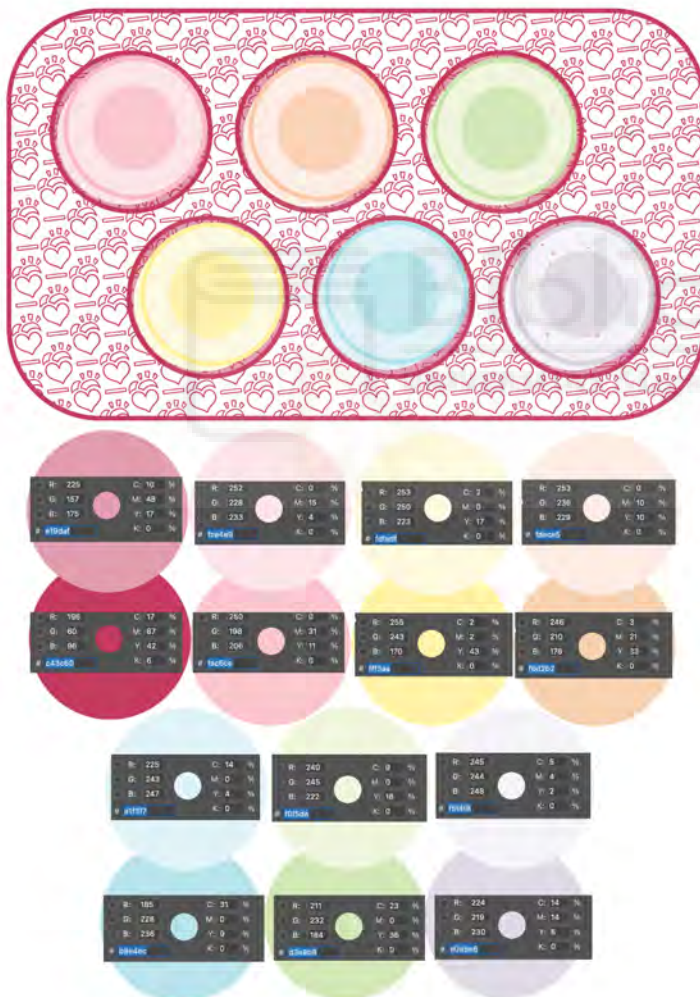
Fig.17: bocetos de portadas, podemos observar títulos provisionales de prueba.

Los colores fueron los de las mismas pastillas de azúcar de la marca *Fizzroll* (Fig.18), aludiendo a que las portadas están inscritas o grabadas en cada una de las pastillas, preparadas para ser consumidas. El fondo se compone del resto de colores. Recopilando los sucesos más importantes de cada canción para unirlos en una ilustración circular que resumiera toda la historia de cada una.

Fig.18: gominolas de azúcar *Fizzroll*.

Finalmente realicé el cómic, redacté cada canción en dos páginas cada una con 12 viñetas aprox., repartí las letras de las canciones y dibujé una historia lineal que cambiara de capítulo en cada canción, formando un cómic de 10 páginas (las primeras 5 canciones de las fases) y otra especial tamaño A3 estilo póster de la sexta, el diagnóstico final.

ENLACE PARA AMPLIAR
SOBRE EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN:
[VIDEOS Y BOCETOS DEL
PROCESO](#)

Fig.19: paleta de colores con diseño de blíster en el que se colocan las portadas/pastillas.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

5.1. Resultados

Por un lado se encuentra las pistas musicales definitivas grabadas todas ellas en acústico, si bien existen otras versiones con producción que no se han incluido dentro del conjunto del Trabajo Final de Grado:

- Fase I. : negación, Bailar mal. Duración 4'08"
- Fase II. : ira, tururú. Duración 2'36"
- Fase III. : trato, corazón x corazón. Duración 4'06"
- Fase IV. : tristeza, Mental Breakdown. Duración 3'45"
- Fase V. : aceptación, TibeT. Duración 2'50"
- Fase VI. : diagnóstico final, Dependencia Emocional. Duración 2'55"

Enlace: [CANCIONES CON CON PORTADAS + LETRAS](#)

Portadas de las canciones:

A continuación se describen los resultados visuales de las portadas inspiradas en el tema al que representan y el enlace con las portadas en formato video gif para ver su correcto funcionamiento resumido en tres frames que se repiten:

Enlace: [PORTADAS GIF](#)

Fig.20: Portada del tema *Fase I. : negación, Bailar mal.*

Título: Fase I. : negación, Bailar mal,
Serie Dependencia Emocional
Fecha: 2023
Técnica: Ilustración digital estilo GIF

El escenario de esta portada es el reloj, a través del cual el conejo es perseguido por Lito, pero este nunca llega a las 11, retrocediendo y aprovechando el bucle del gif. De esta manera se potencia la idea de la parálisis del tiempo por un sueño del que el protagonista no puede despertar. Aparecen elementos como la luna y la lluvia presentes en la letra de esta canción, y observamos como cambia la numeración de las horas con el movimiento de las manecillas del reloj.

fase II. : ira ,

Fig.21: Portada del tema *Fase II. : ira, tururú.*

Título: Fase II. : ira, tururú,

Serie Dependencia Emocional

Fecha: 2023

Técnica: Ilustración digital estilo GIF

En esta portada vemos a Lito y la rosa sentados delante de una mesa, Lito tiene un gorro y orejas de burro, referenciando los antiguos castigos de la escuela y el nombre de “burro de la clase” al castigado. El fondo es una hoja de líneas de un bloc que deja caer la idea del castigo de copiar repetidas veces un enunciado para aprender de él, como la repetitiva palabra que titula esta canción: tururú. En el gif podemos observar como las rosas que crecen alrededor de Lito se marchitan, dejando crecer las espinas y enfadandole. La portada contiene seis rosas, una por cada tema.

Fase III.: trato.

Corazón x corazón

Fig.22: Portada del tema *Fase III. : trato, corazón x corazón.*

Título: Fase III. : trato, corazón x corazón,

Serie Dependencia Emocional

Fecha: 2023

Técnica: Ilustración digital estilo GIF

Esta portada muestra el momento de la canción en el que Lito y la calavera están frente a frente negociando sobre qué hacer con su corazón. Observamos simbología satánica, como la estrella inscrita en un círculo y letras que asemejan caracteres rúnicos o tribales. También vemos fuego a los laterales, una cadena que sujeta seis velas en la parte inferior y un marcador de número de piso de ascensor que indica la bajada al infierno. La x del centro es formada por los dos corazones que se negocian y que forma parte del título corazón x corazón. En el gif observamos como las velas se consumen la estrella girando y el cambio de número de piso a la vez que Lito asciende hacia la superficie.

Fase IV.: tristeza,

mental breakdown

Fig.23: Fase IV. : tristeza, Mental Breakdown.

Título: Fase IV. : tristeza, Mental Breakdown,

Serie Dependencia Emocional

Fecha: 2023

Técnica: Ilustración digital estilo GIF

El escenario de esta portada muestra una habitación amueblada en la cabeza de Lito, en la que habita un corazón roto. Metaforizando la cabeza humana como una casa genérica en la que usamos los ojos de ventana, la oreja de puerta, etc. En el gif vemos como la habitación comienza a desordenarse, dejando los muebles abiertos y desordenados, la gran casa-cabeza llora mientras vemos cómo sus ojos-ventana se rompen y lloran, también hay un grupo de hormigas rojas recorre la parte inferior de la cara.

fase V. : aceptación,

Fig.24: Fase V. : aceptación, TibeT.

Título: Fase V. : aceptación, TibeT,

Serie Dependencia Emocional

Fecha: 2023

Técnica: Ilustración digital estilo GIF

Esta portada está inspirada directamente en la bandera del Tíbet, cambiando el sol del centro por la margarita, los leones por paloma y calavera y ajustando los colores a la propuesta asignada para esta canción. Cada pétalo contiene una raíz del color de las otras canciones, indicando que en esta canción se habla de todas las demás. Por ello aparecen todos los personajes: rosa y conejo juntos en el centro, corazón roto en la parte inferior, además de los anteriormente mencionados. Entre los pétalos se encuentran símbolos que representan momentos de la canción. En el gif vemos como los pétalos de margarita son arrancados mientras el resto de elementos se mueven en su posición. Es la única portada en la que no aparece Lito debido a la aceptación, desconectando con este mundo.

fase VI. : diagnóstico final,

dependencia emocional

Fig.25: Fase VI. : diagnóstico final, Dependencia Emocional.

Título: Fase VI. : diagnóstico final, Dependencia Emocional,

Serie Dependencia Emocional

Fecha: 2023

Técnica: Ilustración digital estilo GIF

Esta portada muestra el momento de la reclusión de Lito en la habitación acolchada, con una camisa de fuerza, con dos flechas clavadas en la espalda y sacando la lengua a modo de burla y asco por la medicación por pastillas. La paloma se presenta en la parte superior preparada para disparar una flecha. En el gif observamos crece la dependencia emocional de Lito a través de la aparición masiva de corazones, a su vez la paloma apunta para lanzar otra fecha.

Cómic y póster:

Enlace:

[CÓMIC](#)

Portadas de cómic (página de introducción de cada capítulo):

Fig.26: portadas de capítulo de cómic.

Estas portadas separan los capítulos entre fases, advirtiendo un resumen visual de lo que trata cada uno. Permitiendo una separación que amenice y enriquezca la lectura.

El cómic se compone de 10 páginas A4, en las que se explican las primeras 5 fases, ocupando cada una 2 páginas, cada página se divide en 12 viñetas que a su vez pueden juntarse o dividirse nuevamente. Finalmente una página tamaño A3 de Fase VI. : *diagnóstico final*, *Dependencia Emocional* que cierra la historia con un final abierto. Todo el texto es la propia letra de la canción repartida estratégicamente a interés de mantener una coherencia literaria o poética.

Fig.27: cómic amontonado, detrás del todo póster A3.

5.2. Conclusiones

La mayoría de los objetivos han sido cumplidos, teniendo en cuenta que buscaba un proyecto ambicioso, pero no tanto. Al principio se basaba únicamente en la creación de un álbum conceptual de seis canciones y sus portadas. Pero conforme avancé con la creación me propuse realizar toda una identidad estética, incluyendo personajes y finalmente añadiendo un cómic que explica toda la historia. Puedo afirmar que he conseguido obtener un proyecto completo e interesante a nivel conceptual, sonoro y visual, que fusiona diferentes disciplinas y está cargado de matices y contrastes tratados desde lo íntimo y personal.

Una parte de los objetivos no se pueden cumplir hasta que el proyecto no sea compartido públicamente, pudiendo trabajar sobre este aún sin ser publicado. Realizando algunos asuntos que se encuentran en el siguiente punto (5.3. Líneas futuras). Se espera concienciar y hacer reflexionar a una gran parte del público que conozca mi obra, para visibilizar y normalizar la importancia del amor, relaciones sanas y la superación de rupturas sentimentales o cualquier otra pérdida. Y a su vez advertir sobre la dependencia emocional como un síntoma de toxicidad y malestar en una relación.

A través de una investigación y un enfoque artístico, he logrado transmitir mi mensaje de manera impactante, promoviendo ideales saludables en la sociedad. Durante mi exploración, encontré los medios adecuados para presentar mi proyecto de forma artística, basándome en una comprensión profunda de los problemas que enfrenta nuestra sociedad, llevados desde mi persona. Utilizando esta investigación como base, he creado este proyecto para conectar con el público y promover valores y principios positivos.

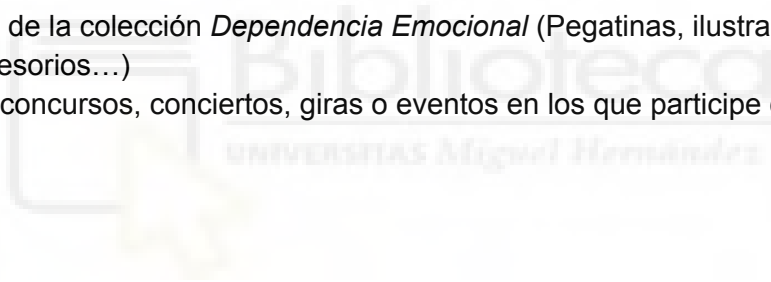
Con creatividad e imaginación, logré encontrar la forma de contar mi historia y manifestar mis ideales de manera accesible, inspiradora y atractiva para la sociedad. Mi objetivo principal ha sido generar un impacto positivo y fomentar la salud y las relaciones sanas. También he creado un producto artístico que me permite darme a conocer una vez publicado, despertando la conciencia y la reflexión en aquellos que interactúan con mi trabajo.

En resumen, estoy orgulloso de haber logrado transmitir mi mensaje de manera artística, al mismo tiempo que propongo ideales sanos en la sociedad mediante una investigación que conecto con todos mis referentes. Puedo concluir diciendo que mi proyecto artístico se basa en información, aprendizaje y creatividad que ofrece una experiencia significativa y da paso a nuevas obras.

5.3. Líneas futuras

Este proyecto cierra la parte personal y estética de las obras contendientes, sin embargo:

- Las canciones e ilustraciones serán utilizadas para dar a conocer al artista mediante redes sociales, subiendo a todas las plataformas y redes sociales principales. Las viñetas de cómic serán subidas en tiras de 2-3 convenientemente ocupando aprox. 45 publicaciones en la cuenta de Instagram de artista gráfico (@Kraficos). En el perfil de Instagram del artista musical (@LitoRadez), TikTok y YouTube se subirán videos del proceso, cortos y las propias canciones para conectar con el espectador.
- Cuento con la posibilidad de remasterizarlas en post-producción añadiendo nuevos sonidos o recrearlas con la misma idea, con nuevas portadas. (Ej.: *Fase I. : negación, Bailar mal*, podría remasterizarse en un tema llamado *Bailar fatal*).
- La creación de alguno o todos los videoclips de las canciones.
- También permite la continuidad del cómic que deja un final abierto, pudiendo continuarlo con una secuela que explique como es la vida del protagonista en la habitación acolchada o intentando salir de esta.
- Merchandising de la colección *Dependencia Emocional* (Pegatinas, ilustraciones, pósters, cómic, ropa, accesorios...)
- Posibilidad de concursos, conciertos, giras o eventos en los que participe con el álbum.

6. BIBLIOGRAFÍA

Campos, Purita - *Esther y su mundo* (1971) . Ediciones B

Carroll, L., Buckley, R., & Tenniel, J. (1986). *Las aventuras de Alicia*. Anaya.

Collodi, C - *Las aventuras de Pinocho*, (1883). *Le avventure di Pinocchio*, 1883, 84-92.

Davis, Jim - *Garfield* (1978) . Ballantine Books

Escobar, José - *Zipi y Zape* (1948) . Editorial Bruguera; Ediciones B

Ibáñez, Francisco - *13, Rue del Percebe* (1971) . Editorial Bruguera; Ediciones B

Ibáñez, Francisco - *Mortadelo y Filemón* (1958) . Editorial Bruguera

Kübler-Ross, E. y Kessler, D. (2005). *Sobre el duelo y el duelo: encontrar el significado del duelo a través de las cinco etapas de la pérdida* . Simón y Schuster.

Quino - *Mafalda* (1964) . LUMEN EDITORIAL S.A.

