

tf g

memoria

bellas artes

2016-2017

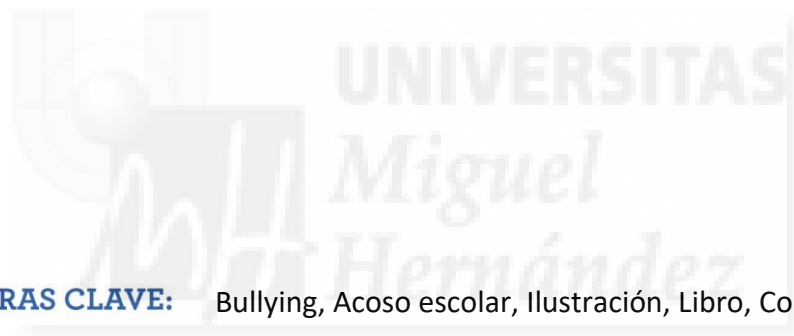

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Bullying, historia de un acosado.

ESTUDIANTE: López Piera, Jordi

DIRECTOR/A: Maravall Llagaria, José Luis

PALABRAS CLAVE: Bullying, Acoso escolar, Ilustración, Libro, Concienciar

RESUMEN: Serie de ilustraciones y diseño estético de un libro cuya temática es el bullying, y donde un joven acosado relatara sus experiencias y penurias.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

03 - 03

2. Referentes

04 - 05

3. Justificación de la propuesta

06 - 06

4. Proceso de Producción

07 - 12

5. Resultados

13 - 17

6. Bibliografía

18 - 18

1. PROPUESTA

Nuestra propuesta para el TFG es el primer cuento ilustrado de un libro mayor donde se recopilaran más historias relacionadas con el Bullying e ilustradas por otros artistas.

El Bullying es un problema que cada día se acentúa más en las escuelas de todo el mundo. Con este libro se pretende dar una voz a esos jóvenes que sufren acoso diariamente y sin motivo alguno, llegando incluso a quitarse la vida por no poder aguantar más esta situación.

Este primer relato estará redactado en forma de confesión o diario por parte de un joven que ha sufrido y sigue sufriendo bullying y que contara sus experiencias, recuerdos, conservaciones, miedos y sentimientos a través del libro acompañado de ilustraciones que reflejen de una forma más clara y visual el sufrimiento tanto físico como mental que puede llegar a padecer una persona en esta situación, y como puede llegar a ser un auténtico problema.

Lo que engloba este tfg es el diseño del personaje principal, el diseño de los acosadores (reflejados en forma de monstruos o entes oscuros), así como las ilustraciones que acompañaran al relato y la redacción del texto de este mismo. Tim Burton es un referente para realizar las ilustraciones de primer libro. Con sus personajes atípicos, flacos, alargados, deformados y siniestros, es el toque más o menos que se pretende dar a estos protagonistas.

El ilustrador Nanomortis es también es uno de los principales referentes. Ilustraciones con personajes al estilo anime, pero muy oscuros (llegando incluso a ser negros totales), sin apenas rasgos o colores, contrastan enormemente con sus fondos de rallas, círculos y objetos variados de colores, donde predominan los rojos, azules, negros y blancos.

Por lo tanto, las ilustraciones que se presentaran serán de un estilo anime oscuro, donde los cuerpos parecen alargados y deformados, y donde predominen los colores oscuros, con toques de otros colores.

En cuanto a la composición general del relato sera sencillo, con predominios de blancos, únicamente manchados por el texto y las ilustraciones, que pueden llegar incluso a penetrar en las hojas donde este el escrito.

1.1 OBJETIVOS

- Diseñar a los personajes e ilustrar distintas situaciones.
- Conseguir transmitir el dolor, el sufrimiento y el aislamiento de los jóvenes en las ilustraciones.
- Provocar una reflexión sobre la problemática de Bullying.
- Crear un libro atractivo visualmente para el espectador pero sin perder su principal objetivo (concienciar a la gente)

1. REFERENTES

Referentes Técnicos

PAULA BONET Y SARA HERRANZ

Me interesa de estas dos ilustradoras principalmente la maquetación, diseño y distribución de los elementos en sus libros, como te van contando una historia con muy pocas frases por página, donde además estas frases están escritas de una forma manual y donde te cuentan su historia, pensamientos y discursos, de una forma íntima y personal, como si fuese un diario, acompañadas siempre de ilustraciones simples, con pocos colores pero con una fuerte carga emocional.

[Figura 1] Libro Paula Bonet

[Figura 2] Libro Sara Herranz

Referentes formales

TIM BURTON

Me interesa de Tim Burton la caracterización y el diseño de sus personajes, la gama cromática y la estética que usa.

[Figura 3] Diseños de personajes de Tim Burton

NANOMORTIS

Me interesa su gama cromática, los elementos que incorpora en las ilustraciones, el diseño de sus personajes y como consigue transmitir tanto con tan pocos colores, en especial el de los personajes, siempre tan oscuros.

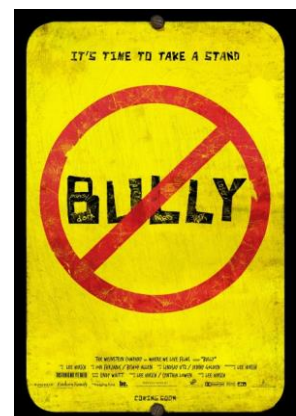

[Figura 4] Ilustración digital de Nanomortis

Documental Bully (2011) de Lee Hirsch.

Me interesa la forma en que cuenta cada niño sus experiencias, Como si fuese un confesionario, donde te va mostrando su día a día, y todo por lo que pasan y sufren.

[Figura 5] Portada documental Bully

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En Febrero de 2016, el periódico el País, publico un estudio que realizo Save The Children sobre los incidentes y el bullying en España. Según este estudio, el 9,3% de los alumnos han sufrido acoso escolar continuo y el 30% aseguran haber sufrido ocasionalmente golpes o insultos. El 19% indica que no sabía porque lo hacía y un 14,5% admite que lo hacía para gastar una broma.

Actualmente no hace ni siquiera falta investigar para saber que sufrimos un gran problema de acoso escolar, y que cada vez más, lamentablemente, va en aumento y por otras vías, como el ciberbullying o el sexbullying.

Es de vital importancia que se haga frente a esta lacra social, ya sea difundiendo el problema, concienciando a los jóvenes, profesores, padres y demás, creando leyes o normas que defiendan a los acosados y castigues a los acosadores, involucrar más a la sociedad, etc...

Creemos que es una excelente oportunidad para aunar diferentes disciplinas impartidas en la carrera, como es diseño editorial, dibujo o ilustración digital y reflejar todo esto en una propuesta de un carácter social e interés general de verdad.

En nuestra propuesta ilustramos y contamos la historia de un joven que relata en primera persona todo lo que ha pasado, lo que ha sufrido a consecuencia del bullying continuo en su escuela, como le afecta psicológicamente, como se va derrumbando y sin saber cómo salir de dicha situación ni como ponerle remedio.

Tanto nuestro relato, como el libro al completo, va dirigido principalmente para los jóvenes, con la esperanza de que sea una lectura obligatoria para todos los niños, y que así puedan llegar a comprender mejor lo que es el bullying, sus efectos y consecuencias, y poder detenerlo en cuando vean un comportamiento similar.

Los niños gastan bromas, se burlan e insultan y dejan de lado a otros niños, muchas veces sin ser conscientes del daño que están provocando en el otro individuo, y una lectura ilustrada como esta es una buena manera de hacerles ver este problema.

Al estar dirigido principalmente para niños, será una historia corta, de fácil lectura, con ilustraciones donde poder apoyarse visualmente lo que están leyendo.

Paula Bonet con su libro "La Sed" o Sara Herranz con "Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí" son claros referentes de mi propuesta en cuanto a la estética y diseño del libro.

Hojas muy limpias donde predomina el blanco absoluto, interrumpido únicamente por unas frases de texto y con ilustraciones sencillas, principalmente en tonos oscuros.

En cuanto al diseño de personajes se pretende seguir la estética de Tim Burton y Nanomortis.

Siguiendo con este estilo se pretende crear personajes simples pero a la vez complejos sentimentalmente. Tanto la estética como los colores empleados ayudaran a entender los sentimiento que pretendemos transmitir en este libro, soledad, desespero, rabia, impotencia...

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Para la realización de este proyecto se ha tenido que buscar en primer lugar, mucha información acerca de esta problemática social.

Hay infinidad de casos por las redes sociales, artículos de periódicos, páginas que hablan sobre este tema, videos en YouTube de confesiones por parte de los acosados, libros, películas, documentales,...

Para entender de alguna manera el dolor que pueden llegar a sufrir estas personas te tienes que empapar de sus vivencias y sentimientos, y esto es lo que se hizo en primer lugar.

El programa proyecto Bullying de Cuatro, fue un gran comienzo para empezar a entender este problema.

Se visualizaron decenas de casos en YouTube, cada uno con un problema de acoso distinto, pero todos con el mismo fin, y entre ellos el famoso caso de Amanda Todd, que le llevo a colgar este video antes de su suicidio.

Se visualizó el documental Bully, donde muestra una serie de casos reales de Estados Unidos, llegando incluso al suicidio de dos niños.

Estos son solo algunos ejemplos de todos los sitios por donde se buscó información y que nos ayudó a crearnos una idea más clara del sufrimiento de estos jóvenes y de cómo queríamos contar su historia de una forma más personal.

Para finalizar buscamos información y estadísticas que nos mostrasen el nivel de acoso escolar que sufre nuestro país para hacernos una idea más global del fenómeno de este caso. Nos apoyamos en diversas paginas pero podemos resaltar entre ellas a Save the Children, que hizo un estudio sobre este caso en todo el mundo, o en la página web webpsicologos.com.

Cuando ya disponíamos de una buena cantidad de información y conocimientos sobre el tema, no pusimos a redactar el texto de lo que sería nuestro libro.

Para ello nos ayudamos de distintas confesiones, experiencia y sentimientos que expresaban los acosados en todos los videos, películas o artículos que habíamos recopilado, para de esta forma, contar casos y experiencias desde el verdadero punto de vista de un afectado.

Cuando tuvimos escrito el guion de nuestro diario, pasamos a realizar diferentes bocetos de los personajes, de la temática que queríamos emplear y en definitiva a hacer pruebas para ver qué es lo que más nos interesaba plasmar en nuestro diario.

En primer lugar creamos a nuestro personaje principal, Alex. Hicimos distintos bocetos tanto a lápiz como en digital, con diferentes técnicas y conceptos de diseño de personaje.

El primer modelo (Figura 6.A) se realizo a lápiz, con un estilo más o menos al de Tim Burton, con extremidades largas y alargadas. Este modelo (Figura 6.B) se trasladó después a digital, pero se descartó.

Después se creó el segundo modelo (Figura 6.C), con claras influencias del estilo de dibujo de Paula Bonet. Pese a que no era la idea inicial, se creó este diseño para comprobar si

funcionaria correctamente. Finalmente se decidió descartarlo también, pues queríamos algo más sencillo en cuanto al diseño del personaje.

Se volvió a empezar con un nuevo diseño (Figura 6.D), una vez más con influencias de Tim Burton, fusionadas con el estilo de Nanomortis. Este primer modelo no nos llegó a convencer pero creíamos que era la dirección correcta, así que se decidió seguir con un modelo similar pero realizando modificaciones en el diseño.

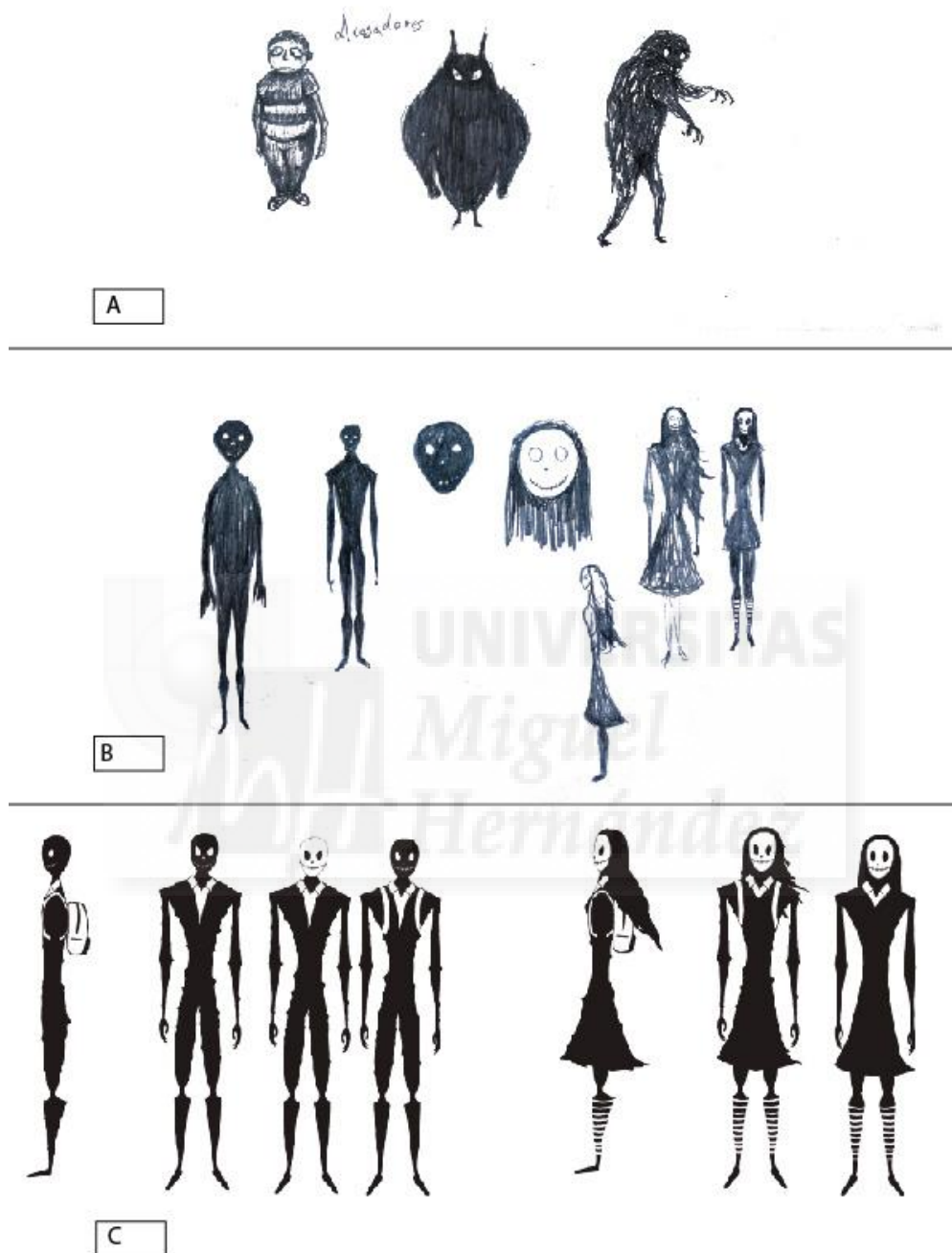
Finalmente encontramos lo que queríamos (Figura 6.E), un estilo de dibujo simple a la vista, con colores planos y a la vez escasos y con un entintado al estilo “comic”, que junto con los otros personajes y la atmosfera que pretendíamos creamos, sería lo que estábamos buscando.

[Figura 6] Proceso de diseño del personaje principal (Alex)

- A- Boceto a lápiz.
- B- Pasado a digital el primer boceto.
- C- Variación (estilo Paula Bonet).
- D- Variación (estilo Nanomortis).
- E- Diseño final.

Para el diseño de los acosadores se siguió el mismo esquema, se crearon distintos bocetos y modelos, con la salvedad de que en esta ocasión teníamos más claro las líneas generales que queríamos seguir para su creación, así que el proceso fue un poco más sencillo.

[Figura 7] Proceso de diseño de los acosadores

- A- Primeros bocetos a lápiz.
- B- Bocetos finales a lápiz.
- C- Diseño Final.

El primer boceto (Figura 7.A) que se ilustró fue con un estilo típico de las películas de Tim Burton y con forma humana, pero nos dimos cuenta que queríamos algo más aterrador, siniestro y oscuro, así que lo descartamos rápidamente y empezamos a centrarnos más en hacer “monstruos” representando a estos acosadores, pues queríamos dar la sensación que para Alex no eran amigos, sino gente que le asustaba e intimidaba constantemente y queríamos plasmar ese miedo y terror que sentía.

Estos primeros bocetos asentaron las bases y nos dieron una idea de lo que queríamos, pero teníamos que profundizar más aún.

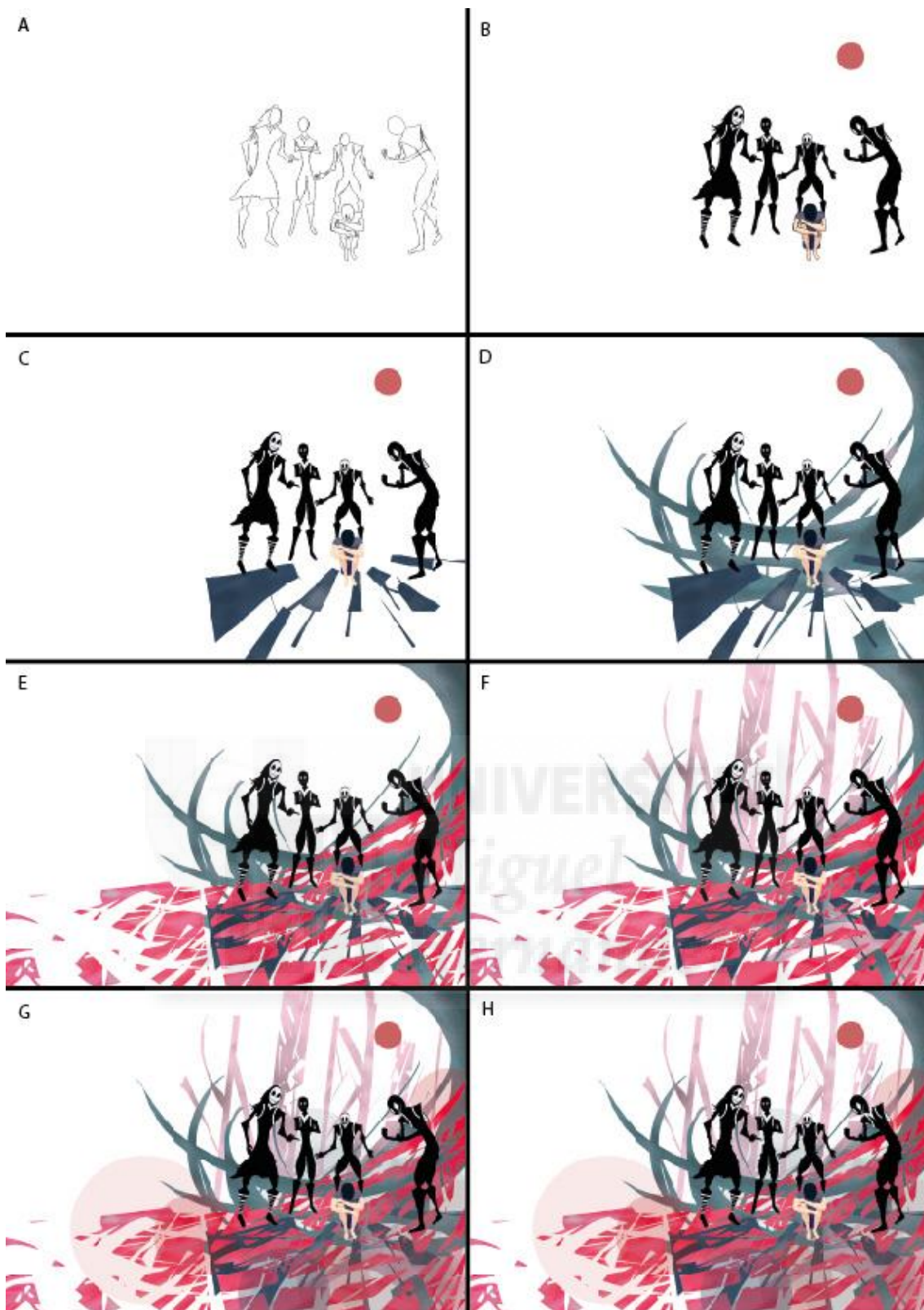
En los siguientes bocetos (Figura 7.B) les dimos una apariencia más humana, para que se identificaran con los compañeros de colegio de Alex, pero sin perder ese toque siniestro y oscuro, sin darles rostros ni indumentarias. El diseño de estos personajes nos gustó mucho y decidimos pasarlos a digital, retocándolos en ciertos aspectos y dándoles un toque más artístico y con un cierto grado de detalle.

Estos últimos diseños (Figura 7.C) fueron los definitivos, donde les dotamos de un poco más de detalle y personalidad, haciendo distinción entre hombres (izquierda) y mujeres (derecha).

Partiendo de la base de los diseños de Alex y los acosadores, nos dispusimos a crear una amplia variedad de imágenes que ilustraran nuestro libro.

Dichas ilustraciones combinan estos personajes con elementos arquitectónicos y elementos superfluos i volátiles, como líneas, círculos o cuadrados que se entrelazan y se mezclan con los protagonistas, dándoles una dimensión y una profundidad mayor, creando sensaciones de angustias, pesar, temor, dolor, bienestar o felicidad.

En la siguiente imagen vamos a mostrar cómo se construyó una de ellas como se fueron añadiendo capas de elementos para formar la que podemos observar finalmente en el libro.

[Figura 8] Proceso de ilustración y composición de una ilustración final.

- A- Bocetos generales de la composición.
- B- Fase de color.
- C- Añadiendo detalles (líneas negras).
- D- Añadiendo detalles (líneas verdes de fondo).
- E- Añadiendo detalles (líneas rojas).
- F- Añadiendo detalles (líneas rosas de fondo)
- G- Añadiendo detalles (Círculos de fondo)
- H- Retoques finales.

En primer lugar se dibujaron de forma general a los protagonistas para ubicarlos en el espacio y determinar la posición de los mismos (Figura 8.A). Posteriormente se pasó a colorear a los individuos basándonos en los modelos previos que habíamos diseñado (Figura 8.B).

Al tener, en este caso, la escena ya completa, se procedió a incorporar elementos a la imagen, y para ello, se fueron tirando líneas y manchas aleatorias, y se fueron coloreando de distintos todos de colores, para que no fuese una sola mancha de un color plano.

En cada capa se fue quitando el sobrante que no nos interesaban y haciendo estas líneas y huecos para lograr una mayor fusión entre los colores y que se entremezclaran entre ellos para dotar a la ilustración de mayor dinamismo (Figura 8.C – Figura G.).

Para finalizar (Figura 8.H) se corrigieron algunos defectos y se añadieron elementos en los protagonistas, como por ejemplo dotar a los acosadores de más púas en el cuerpo o añadirle la camisa al personaje de la derecha.

4. RESULTADOS FINALES

Hemos obtenido satisfactoriamente una serie de ilustraciones que no solo consiguen transmitir el dolor, sufrimiento y aislamiento de un niño acosado por el bullying, sino que además lo hemos hecho dotando a las ilustraciones de un toque distinto a lo habitual de cuando se ilustra este problema social.

Dotando a los acosadores de una forma genérica, oscura y cadavérica, donde no existen rostros, sino que son como monstruos, se hace más énfasis en el temor y el miedo que provocan en sus víctimas.

Además incorporando elementos superfluos como las líneas, círculos y cuadrados que completan las ilustraciones, se dota a la imagen de mayor carga emocional.

En cada una de las imágenes se ha intentado transmitir los sentimientos del protagonista mediante todos estos elementos, y creemos que se han realizado una serie de ilustraciones que lo ponen de manifiesto de una forma original y clara.

[Figura 9] Alex siendo acosado, ilustración digital, 4961 x 3508 pixeles, 2017.

[Figura 10] Solo en clase, ilustración digital, 4961 x 3508 píxeles, 2017.

[Figura 11] Alex siendo intimidado, ilustración digital, 4961 x 3508 píxeles. 2017.

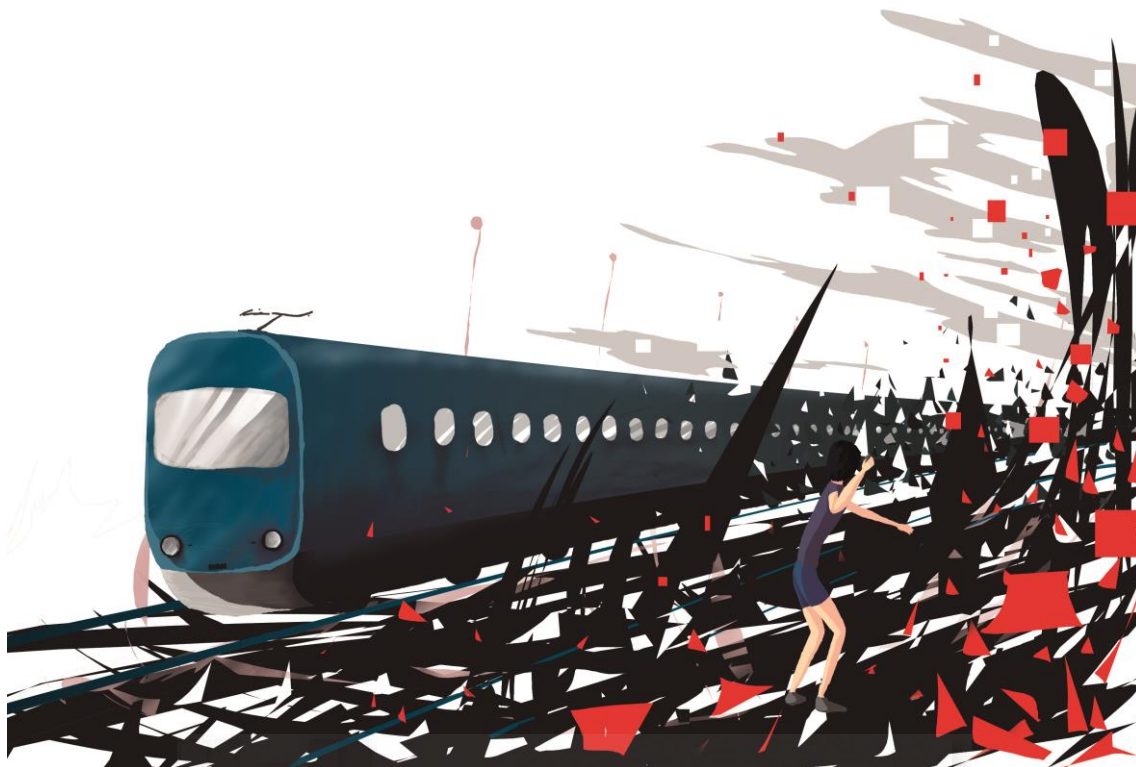

[Figura 12] Alex con la sombra del bullying detrás, ilustración digital, 4961 x 3508 píxeles, 2017.

[Figura 13] Alex queriéndose convertir en un acosador, ilustración digital, 4961 x 3508 píxeles, 2017.

[Figura 14] Alex en las vías del tren, ilustración digital, 4961 x 3508 pixeles, 2017.

[Figura 15] Alex desayunando con su familia, ilustración digital, 4961 x 3508 pixeles, 2017.

Como resultado final obtendríamos un libro de buena calidad, con un diseño de maquetación simple, claro, limpio y de fácil lectura, además de entretenido e instructivo, con el objetivo que sea leído por la mayoría de gente, sobre todo jóvenes, y puedan sentir y comprender el dolor que una persona puede llegar a padecer al ser el objeto de bullying.

[Figura 16] Ejemplos del diseño de maquetación del libro impreso.

5. BIBLIOGRAFIA

Fuentes Electrónicas

- Alba Muñoz. “Las artes visuales se transforman en un arma contra el bullying” [en línea], URL: <http://www.fepsu.es/escuela/las-artes-visuales-se-transforman-en-un-arma-contra-el-bullying.html>
- Cuatro (2017). “Proyecto Bullying” [en línea], URL: <http://www.cuatro.com/proyectobullying/30311/videos.html>
- Alberto Díaz (2015). “8 impactantes historias que sucedieron en torno al bullying” [en línea], URL: <http://lavozdelmuro.net/8-impactantes-historias-que-sucedieron-en-torno-al-bullying/>
- David Aparicio (2015). “La actividad física podría reducir la ideación suicida en los jóvenes que sufren bullying” [en línea], URL: : <https://www.psyciencia.com/2015/30/la-actividad-fisica-podria-reducir-la-ideacion-suicida-en-los-jovenes-que-sufren-de-bullying/>
- Zona (2010). “Escuela de demanda a los padres de hijo que tomaron su vida debido a la intimidación” [en línea],URL: : <http://www.sweetms.com/z1DZREGb/>
- Valeria Perasso (2012). “Una película de terror para concienciar a los niños acerca del acoso escolar” [en línea], URL: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/08/130507_tecnologia_violencia_infantil_cartel_impresion_lenticular_nc
- Anónimo (2015). Edwar Gorey: el ilustrador de historias macabras que inspiró a Tim Burton” [en línea], URL:<http://www.libertaddigital.com/fotos/edward-gorey-dibujos-macabros-cultura-1009438/Gorey-03.jpg.html>
- Diego García García. “Algunos datos sobre bullying en España en 2016” [en línea], URL: <https://www.webpsicologos.com/blog/datos-bullying-espana-2016/>
- Save the children. Publicaciones. [en línea], URL: <https://www.savethechildren.es/publicaciones>

Referencias Audiovisuales

- Lee Hirsch (2011). “Bully”, Estados Unidos, The Bully Project,90 min.
- Josetxo San Mateo (2009). Bullying, España, Els Quatre Gats Audiovisuals / Plot Films, 90 mi