

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Pérez Portero, María José

DIRECTOR/A: Maravall Llagaria, José Luis

T F G

PALABRAS CLAVE: Libro ilustrado, redes sociales, estilo de vida, cultura pop, consumismo

RESUMEN: Diseño y ejecución del libro *Redes Sociales*: ilustraciones, portada, texto y maquetación del mismo. El objetivo principal del libro es reflejar la cultura popular de la actualidad que vemos en las redes sociales y conservar esos momentos en el tiempo.

T F G

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4 - 4
2. Referentes	5 - 8
3. Justificación de la propuesta	9 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 16
5. Resultados	17 - 29
6. Bibliografía	30 - 30

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta

La propuesta de este trabajo de fin de grado consiste en el diseño y ejecución de las ilustraciones de un libro, así como de su portada, el texto y la maquetación del mismo.

El título del libro es *Redes sociales* y como sugiere su nombre tiene como fin reflejar la cultura popular de la actualidad que vemos en las redes sociales para conservar esos momentos en el tiempo.

La particularidad de este proyecto es que pretende cambiar el carácter efímero de las fotografías de las redes sociales trasladándolas a un medio físico y permanente como es un libro.

Debido a la limitación de tiempo propia del trabajo de fin de grado, se han realizado un total de trece ilustraciones, cuyo número esperamos ampliar en el futuro.

Una de las imágenes se ha utilizado para la portada. El resto van acompañadas de textos breves, ubicaciones o iconos propios de las redes sociales.

Las ilustraciones están realizadas a partir de fotografías extraídas de redes sociales que muestran acciones cotidianas sobreactuadas donde la gente presume dónde va de viaje, que está comiendo, con quién está, etc.

La técnica utilizada para diseñar las imágenes es la ilustración digital mediante una tableta gráfica.

1.2. Objetivos

- Diseñar las ilustraciones de un libro.
- Analizar las convenciones de la gente joven en las fotografías de las redes sociales.
- Hacer reflexionar al lector sobre la influencia que causan las redes sociales donde se suben fotografías.
- Conseguir que el lector se sienta identificado con los hechos y actividades que muestran las ilustraciones.
- Convertir un proyecto personal en un producto que pueda comercializarse en un futuro.

2. REFERENTES

Para el diseño del libro hemos tenido en cuenta varios referentes. Principalmente se han seleccionado artistas o personalidades que trabajen con alguno de los tres conceptos esenciales que se tratan en el libro: la vida perfecta que se muestra en las redes sociales, la cultura de la gente joven en la actualidad y el consumo de imágenes y momentos.

Además de en cuanto al tema del proyecto, hemos considerado referentes cuyo estilo pictórico se asemejara al resultado que vemos en *Redes sociales*.

Por otra parte hemos buscado libros ilustrados en los últimos años centrándonos en una estética donde predomine la imagen sobre el texto.

Fig. 1. *Escenas de Late Paradise*, Eric Fischl, pintura al óleo. 2006-2007

En las pinturas de **Eric Fischl** nos llama la atención cómo utiliza símbolos de la cultura popular. Aparecen iconos que se han popularizado en redes sociales como por ejemplo el flotador con forma de flamenco.

Son elementos que se repiten mucho en fotografías de internet.

Las fotos en la playa o en la piscina también son muy recurrentes en su obra y esto es común a las ilustraciones que se muestran en el libro.

Fig. 2. Gigi Hadid y Zayn Malik (izq) / Celeste Barber (dcha). Instagram

Celeste Barber es una actriz y humorista australiana que imita con humor fotos de famosos.

Con este fin inicia el proyecto *#celestechallengeaccepted* donde muestra la realidad de qué pasaría si en lugar de modelos o personajes reconocidos hiciera esa misma foto alguien normal y corriente.

El hecho de que analice y cuestione la perfección de las imágenes que consumimos en redes sociales tomándolas como reales hace que sea uno de los referentes principales de este trabajo.

Fig. 3. Escenas de Miami, Wiissa, fotografía. 2015

Wiissa es un dúo de fotógrafos que immortalizan el significado de ser joven en sus fotos. En estas imágenes se ve el estilo de vida similar al que se muestra en el libro. Capturas de momentos perfectos y efímeros.

Fig. 4. Pere Llobera, pintura al óleo.

Aquí además de presentar una temática similar, destaca la pincelada de Pere Llobera. Nos interesa cómo resalta unas partes del cuadro dejando las otras como una mancha de color.

En las ilustraciones del libro se ha querido trabajar de forma similar dando más importancia a unos elementos y dejando otros en un segundo plano.

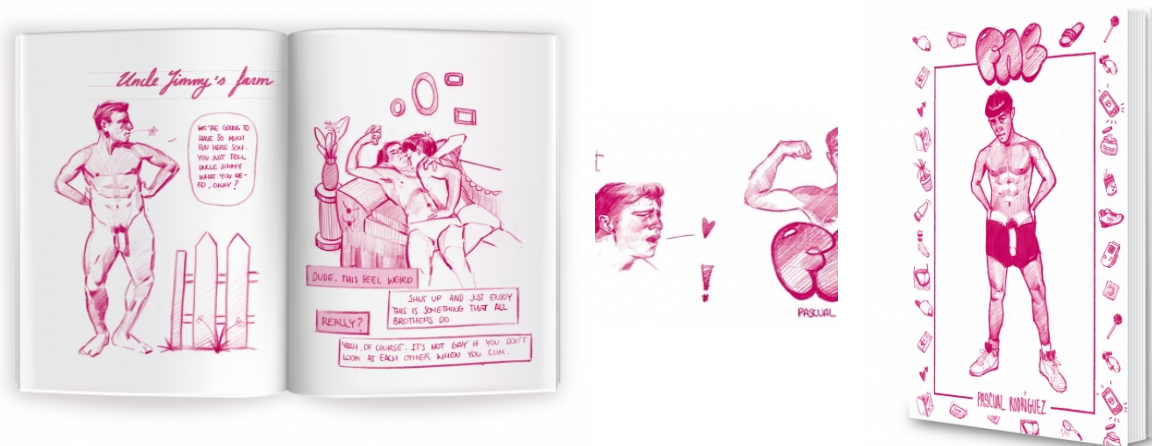
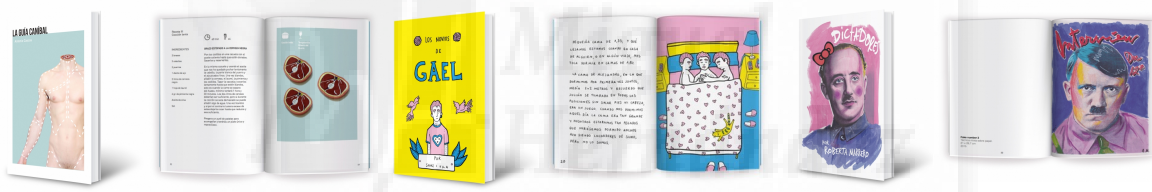

Fig. 5. Libros ilustrados publicados en los últimos años. Destaca FAG de Pascual Rodríguez.

Para la maquetación de *Redes sociales* se han tenido en cuenta libros ilustrados publicados en los últimos años. Nos interesan aquellos donde predomina la ilustración y hay poco texto o ninguno.

Dentro de esta selección, destaca **Pascual Rodríguez** con *FAG*, por el lugar que le da al texto y por añadir iconos como exclamaciones o corazones a sus viñetas.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En nuestra opinión, desde hace unos años hasta ahora, las redes sociales se han introducido en nuestras vidas sin que seamos conscientes de ello. Lo que empieza por compartir una simple foto de lo que hiciste ayer acaba convirtiéndose en una obligación de subir contenido diariamente.

Sin embargo el contenido de las redes sociales es más efímero cada vez. Además ahora existe la opción de subir publicaciones al perfil de las redes sociales que se borran a las 24 horas de su divulgación.

Nos hemos centrado en Instagram ya que nos interesa especialmente la publicación de fotografías y no tanto el vídeo o texto que aunque también lo utiliza, se manifiesta más en otras redes sociales.

También es una de las redes sociales más populares en la actualidad para compartir contenido, por tanto el lugar ideal para que los jóvenes muestren su día a día, sus actividades y sus gustos.

Nos hemos enfocado en una parte de los usuarios de Instagram que muestra un estilo de vida demasiado ideal a veces como para ser verídico.

En este contenido se nota cierto nivel de exigencia en cuanto a calidad fotográfica, escenografía, edición etc. Estas publicaciones se han convertido en un objeto de consumo a corto plazo. Las fotos que se suben no se vuelven a visualizar y son reemplazadas por nuevas fotos.

Nuestro proyecto deriva de una idea inicial de crear ilustraciones en base al concepto de conservar en el tiempo los momentos vividos.

Se unen aquí el interés personal por el tema del consumo masivo de fotografías en redes sociales, y la oportunidad de ahondar en la formación de ilustración digital, en la que me he ido enfocando a lo largo de la carrera.

A estas ideas le hemos dado forma de libro ilustrado donde además de conservar esos momentos, se centra la atención en la gente joven y cómo suben fotografías de esos recuerdos a las redes sociales.

Para el libro de *Redes sociales* hemos diseñado trece ilustraciones. Las imágenes irán acompañadas de un breve texto como “guiño” a los comentarios que suelen seguir a las publicaciones que realizamos en Instagram.

Los comentarios que hemos observado junto a las fotografías, reafirman ese estilo de vida ideal que nos muestran los usuarios. Además se utilizan muchos emoticonos, igual que en nuestro libro.

Las fotos utilizadas como referencia para las ilustraciones están extraídas realmente de redes sociales como Instagram. Nos parece importante destacar que el hecho de seleccionar estas fotografías en lugar de recrearlas, nos permite mostrar la realidad de la cultura popular sin alterarla.

Se ha hecho una búsqueda seleccionando aquellas fotografías que se repiten y siguen el mismo patrón.

Por ejemplo, son muy recurrentes las fotos de viajes, comidas, fotos con la pareja, etc.

En las ilustraciones vemos reflejados los referentes que han guiado este trabajo como Eric Fischl con sus numerosos retratos de gente en la playa y guiños a iconos populares; o Pere Llobera con su característica pincelada detallando unas partes del cuadro y dejando el resto como manchas planas.

Para conseguir ese acabado pictórico en las ilustraciones se ha empleado la tableta gráfica.

Redes sociales tiene un formato A5. Este formato nos puede recordar también a los álbumes de fotos.

Como hemos mencionado anteriormente, va a ser un libro principalmente visual. Las ilustraciones tendrán todo el protagonismo ocupando casi la totalidad de la página e irán acompañadas de textos breves que hagan referencia a cada foto, emoticonos o la ubicación del lugar de la publicación.

Por otro lado, a lo largo del proceso de creación, se han tenido que descartar algunas ilustraciones por no representar tan bien como las demás el concepto de “foto de Instagram” o cultura popular.

Además en algunos casos, se ha corregido posteriormente algunas ilustraciones para conseguir un conjunto homogéneo.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Se ha dividido el proyecto en las siguientes fases:

1. Idea original
2. Investigación
3. Portada
4. Proceso de color
5. Texto
6. Maquetación
7. Resolución de problemas

En la primera fase hablamos de cómo surgió la idea original del proyecto de fin de grado.

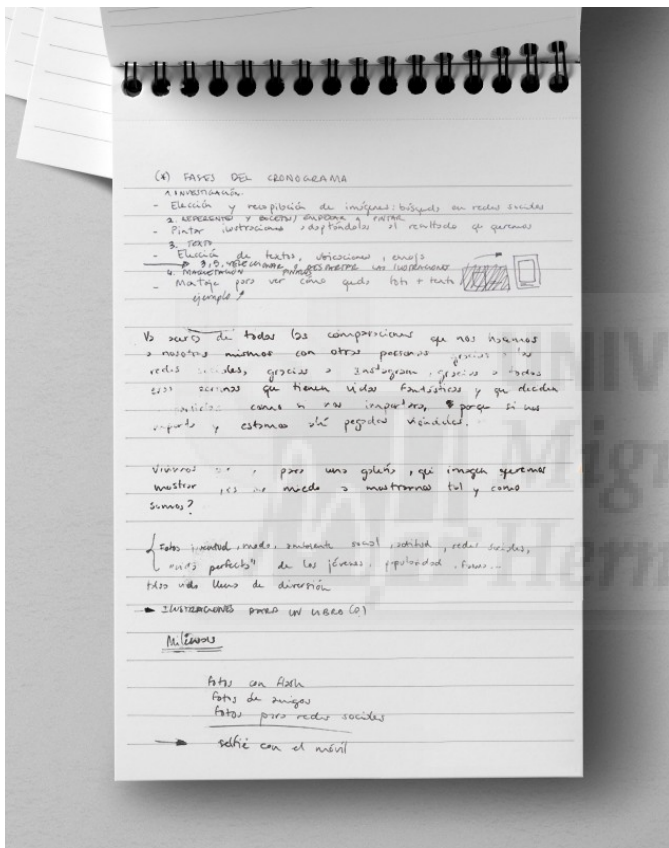

Fig. 6. Primeras ideas sobre el papel.

Antes de llegar a la idea final nos planteamos crear ilustraciones en base al concepto de conservar en el tiempo los momentos vividos.

Este trabajo de fin de grado nace del interés personal por el tema del consumo de fotografías en redes sociales, y la ocasión de profundizar en la formación de ilustración digital.

Después de realizar una búsqueda de referentes, hemos materializado esas ideas en un libro ilustrado. En él además de conservar esos momentos, se centra la atención en la gente joven y cómo suben fotografías de esos recuerdos a las redes sociales.

El libro *Redes sociales* recoge ilustraciones que reflejan el estilo de vida de los jóvenes en la actualidad.

En la fase de investigación hemos buscado imágenes en redes sociales para ver qué tipo de fotografías suben los jóvenes y qué patrones se repiten.

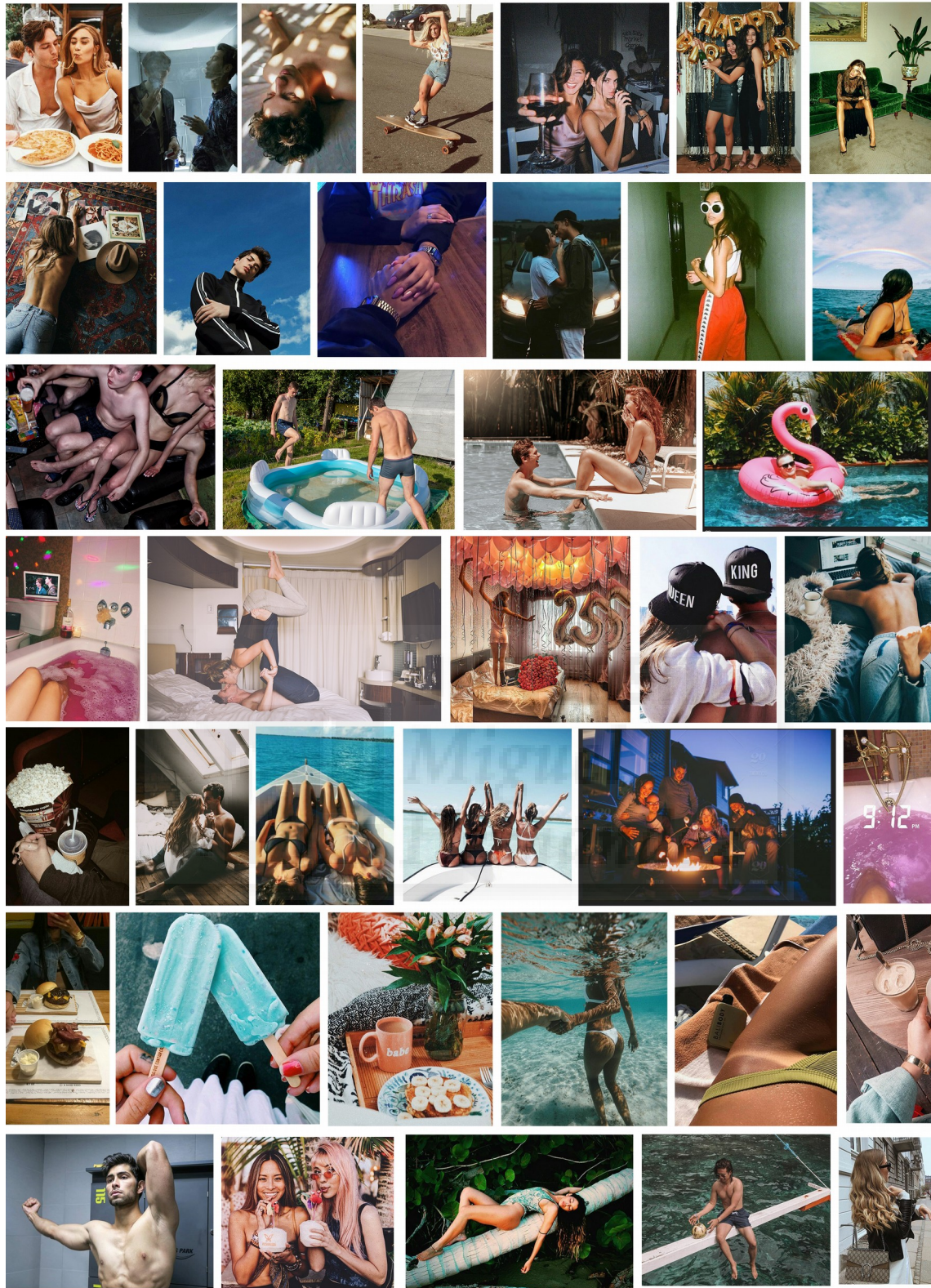

Fig. 7. Recopilación de imágenes de referencia.

De todas las imágenes que hemos encontrado, hemos seleccionado las más representativas que siguieran estos patrones y que estuvieran cuidadas en cuanto a escenografía, luz, color...

A la vez que buscamos qué tipo de fotos publican los jóvenes, se escogen también las fotos de referencia para realizar las ilustraciones. Como hemos mencionado anteriormente, es clave tomar las fotos reales de la propia red social para reflejar en su totalidad la cultura popular en lugar de recrearlas y que pierdan veracidad.

En la siguiente fase vemos qué proceso se ha seguido para el diseño de la portada.

Se ha realizado un primer diseño que consiste en un degradado de rojo a azul que simula la pantalla de inicio de una red social.

El resultado no nos ha convencido y hemos seguido investigando más posibilidades jugando con el desenfoque. Esta opción tampoco acababa de funcionar.

Finalmente se ha seleccionado una ilustración entre todas las que hemos obtenido que diera pie a imaginar el contenido del libro. Por debajo de la ilustración se intuye otra imagen desenfocada.

Después se han hecho pruebas de color y de tipografía. Con la nueva opción que existe en redes sociales de elegir entre varias tipografías para las publicaciones efímeras hemos considerado que una tipografía decorativa era la ideal.

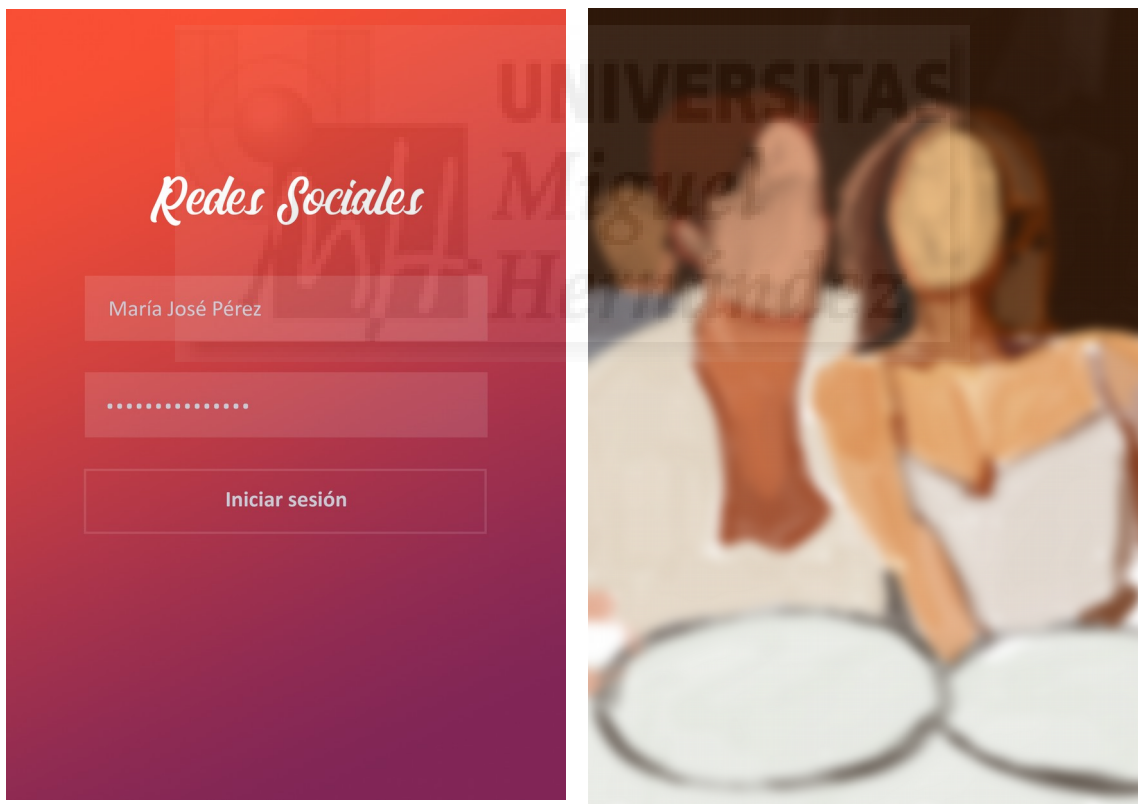

Fig. 8. Primeros diseños de portada.

Después de tener la portada pasamos al proceso de color en el diseño de las ilustraciones.

Todas las ilustraciones han seguido los mismos pasos como si de un cuadro se tratara. Hemos empezado manchando el fondo y posteriormente combinando línea con mancha vamos dando forma teniendo en cuenta el acabado que queremos conseguir: destacar unas partes del dibujo sobre otras.

En todas las ilustraciones se nota la pincelada sin haberla difuminado para darle un acabado pictórico.

Las imágenes se han realizado en *Photoshop* con un solo pincel aunque puntualmente se han empleado otros para añadir detalles.

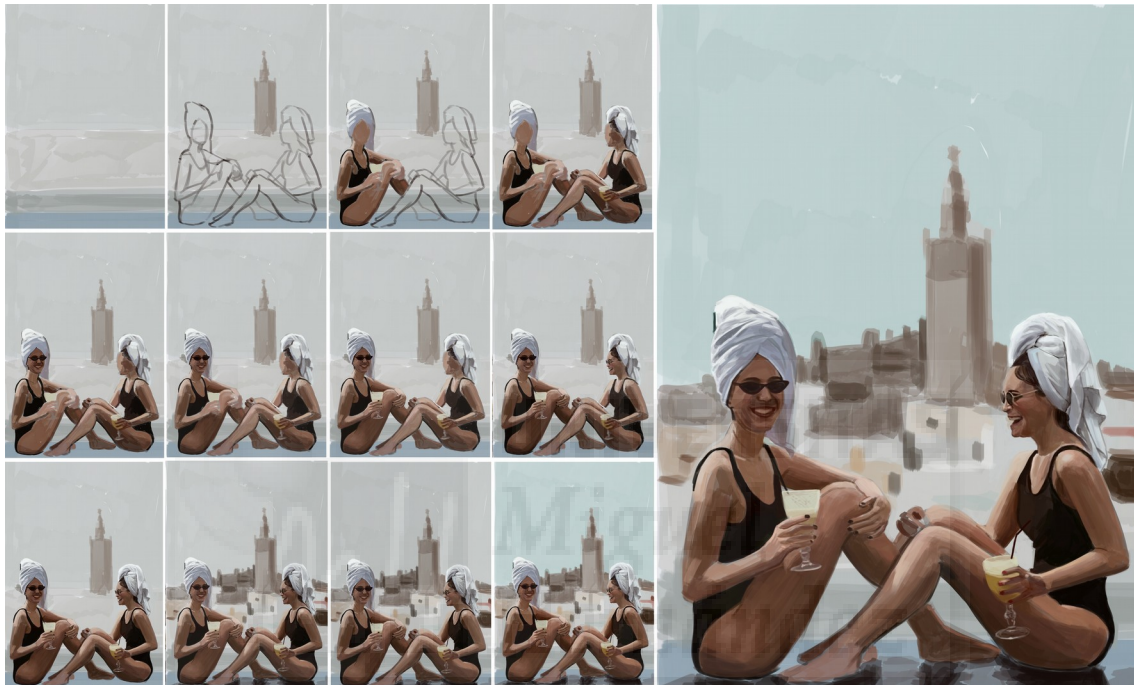

Fig. 9. Proceso paso a paso.

En algunos casos, se ha corregido el color de la ilustración final aumentando la saturación editándola desde el mismo programa.

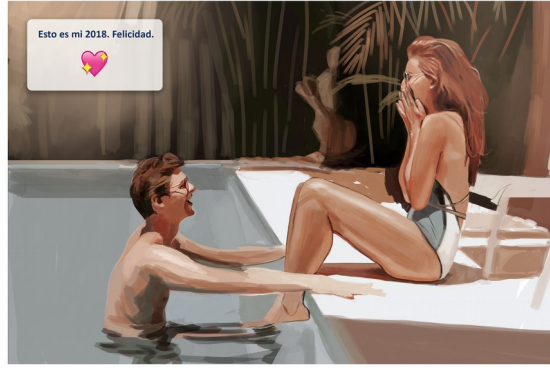
Las imágenes de referencia se adaptarán a las necesidades de la ilustración modificando aspectos mínimos como el formato vertical u horizontal o el encuadre.

Cuando se han pintado todas las ilustraciones, pasamos al texto que las acompaña.

En esta parte hemos buscado frases en publicaciones de redes sociales y las hemos adaptado libremente a cada ilustración. Además se han incorporado otros elementos para acompañar los dibujos como ubicaciones de los lugares que aparecen en ellos, emoticonos, etc.

El texto no solo tiene una función informativa para comprender mejor la imagen sino también una función estética.

Después de tener el diseño de todos los textos, se han hecho pruebas de color, tamaño y tipografía. Al ver todas las versiones decidimos escoger una tipografía sin serifa para facilitar la legibilidad y comprensión de los comentarios.

Esto es mi 2018. Felicidad. 💖

Esto es mi 2018. Felicidad.
💖💖💖

Fig. 10. Pruebas de tipografía.

Por último, hemos realizado la maquetación del libro donde vemos las ilustraciones finales y el texto que corresponde a cada una.

Como hemos comentado anteriormente, hemos buscado que la imagen sea el elemento principal y el texto sea un complemento.

En esta parte también hemos realizado pruebas colocando el texto en varios lugares diferentes de la imagen hasta adecuarlo. Hemos querido añadirlo de una forma sutil sin que destaque por encima de la ilustración.

A lo largo del proceso de producción han surgido algunos problemas.

Después de tener las ilustraciones y el texto, vimos que había imágenes que no eran tan evidentes en cuanto al concepto como las demás.

Hicimos una selección y descartamos aquellas que no cumplían todos los objetivos.

5. RESULTADOS

El proyecto ha finalizado obteniendo la maquetación del libro *Redes sociales*.

Vamos a ver paso a paso cada elemento del libro desde la portada hasta su maquetación.

El diseño de las páginas no es siempre el mismo. Varía dependiendo de si la ilustración es en vertical u horizontal. Algunas imágenes ocupan toda la página y en otras se han dejado unos márgenes para dar la sensación de estar mirando la pantalla del móvil.

El libro consta de trece ilustraciones que se han ordenado según la temática particular de cada una. Por ejemplo, aparecen seguidamente aquellas que son de la playa o la piscina.

Los textos se han colocado también estratégicamente en las ilustraciones para que no hubiera varias páginas seguidas con el mismo tipo de texto.

También se ha cuidado el principio de destacar imagen sobre texto dejando a este en un segundo lugar.

El resultado de las ilustraciones cumple favorablemente con los objetivos propuestos al inicio en cuanto a estética y concepto.

Aún así se espera aumentar el número de ilustraciones más adelante.

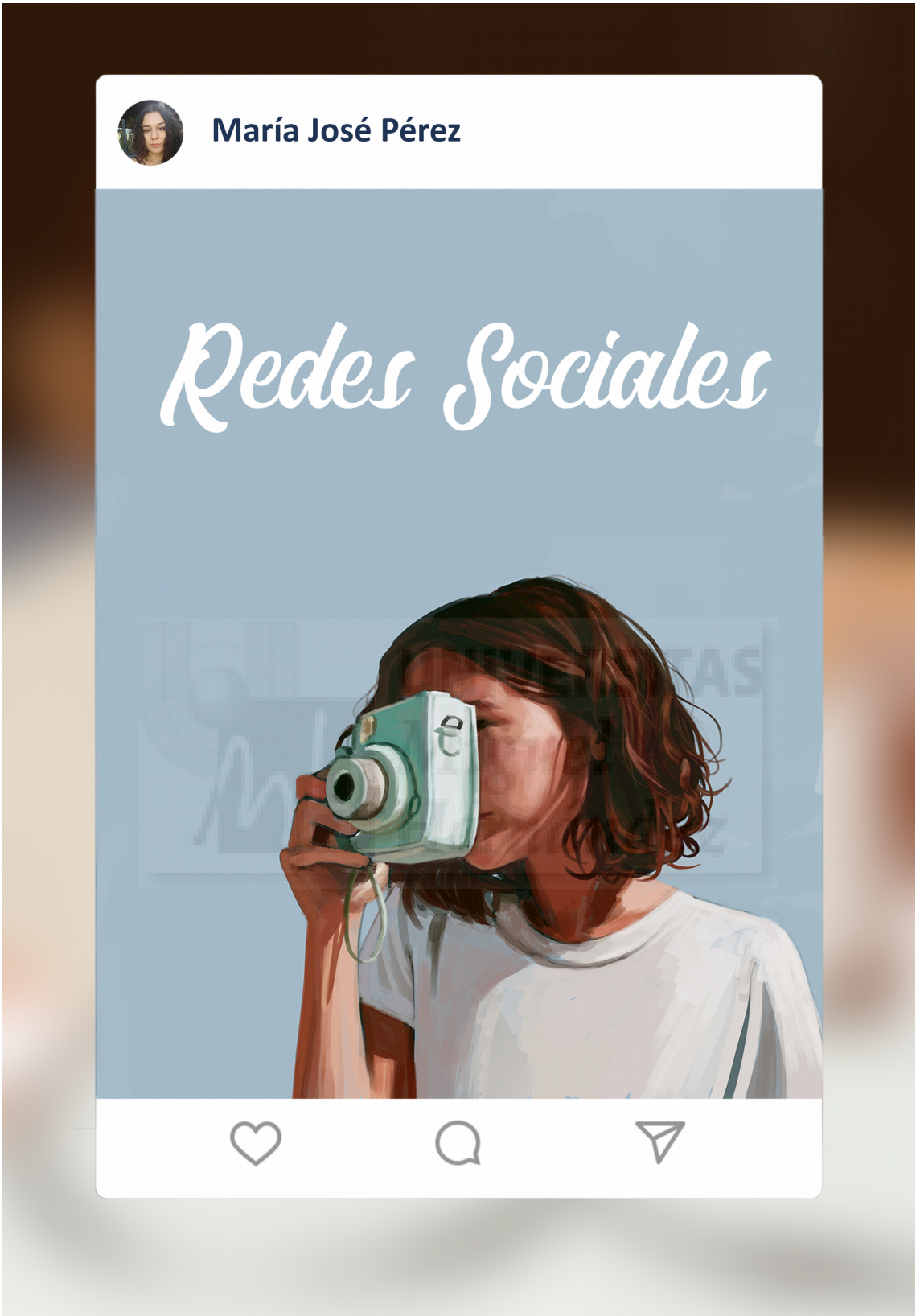

Fig.11. Portada del libro *Redes sociales* (2018), ilustración digital

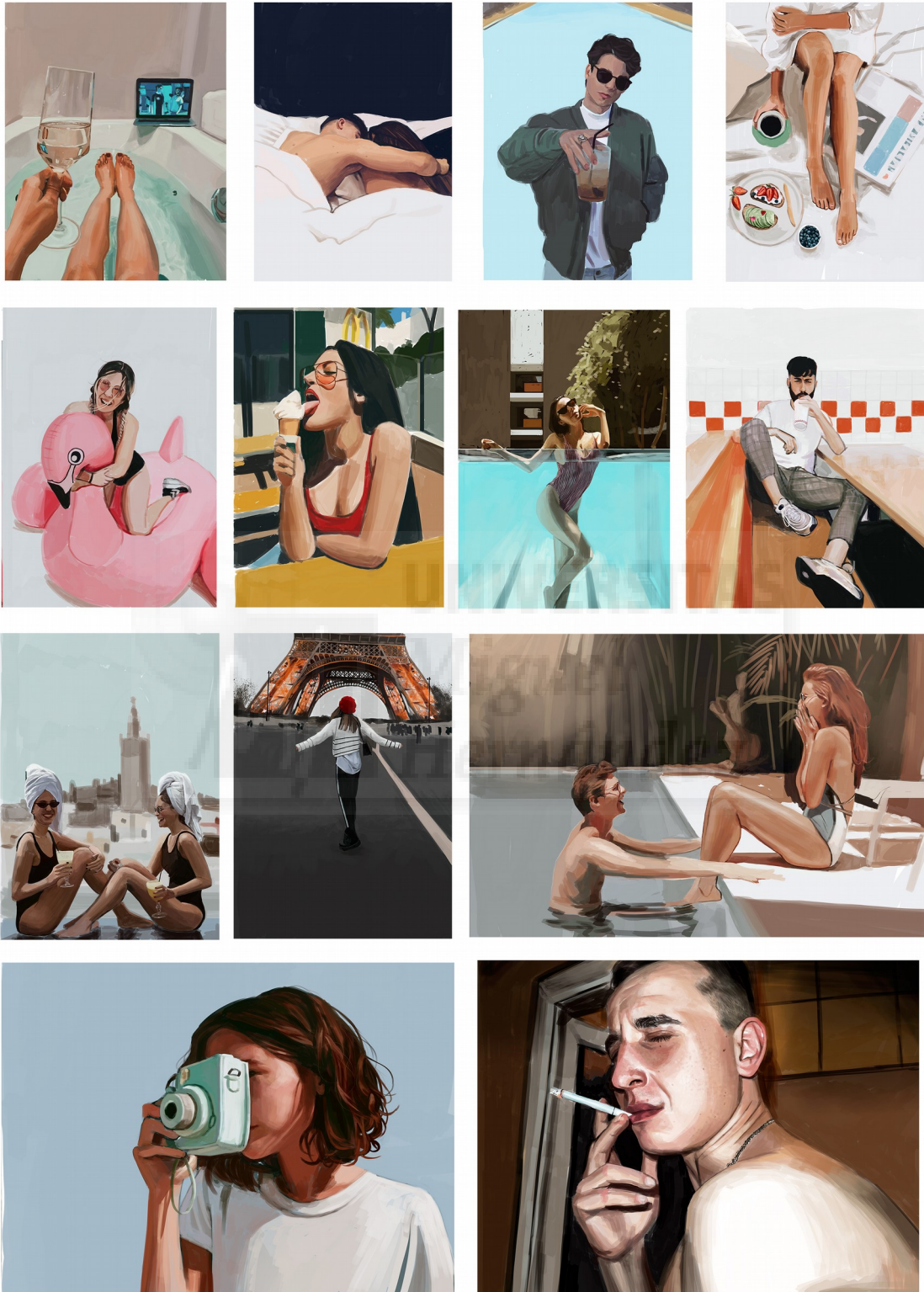

Fig. 12. (2018), ilustración digital

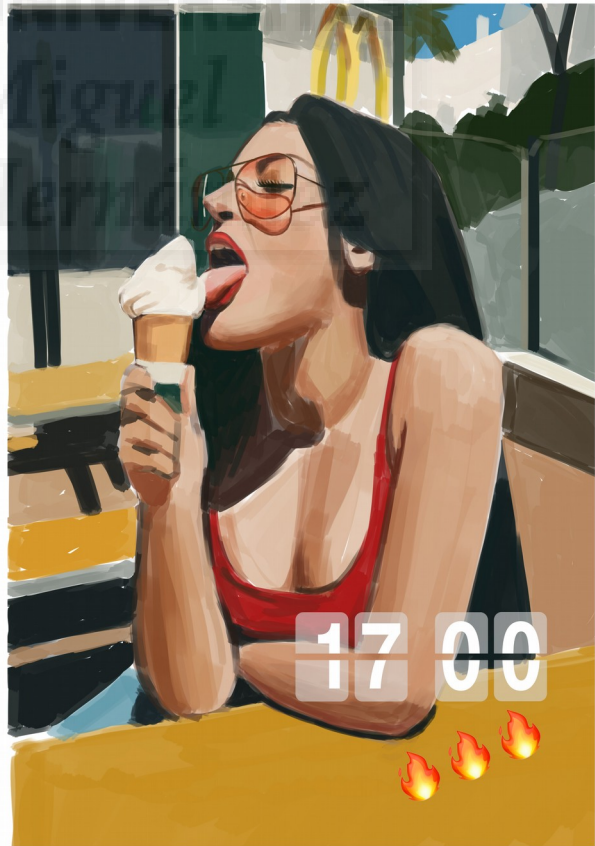
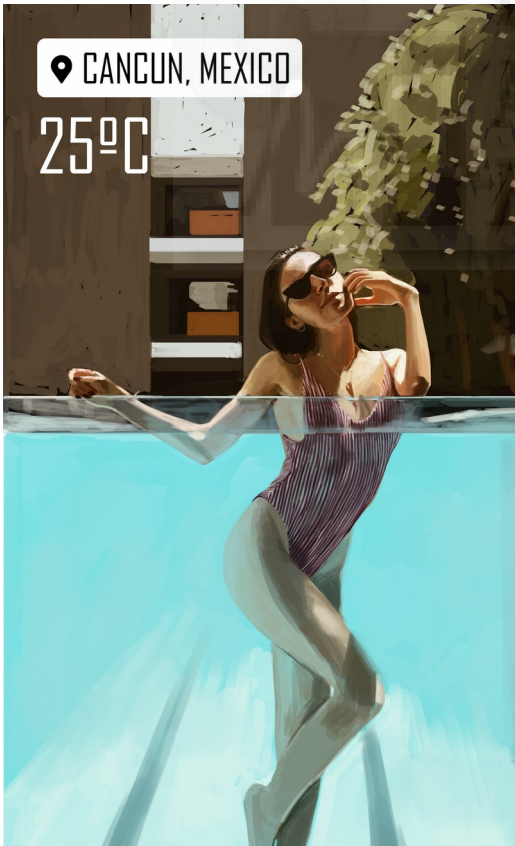

Fig. 13. (2018), ilustración digital

Fig. 14. (2018), ilustración digital

Fig. 15. (2018), ilustración digital

Fig. 16. (2018), ilustración digital

Fig. 17. (2018), ilustración digital

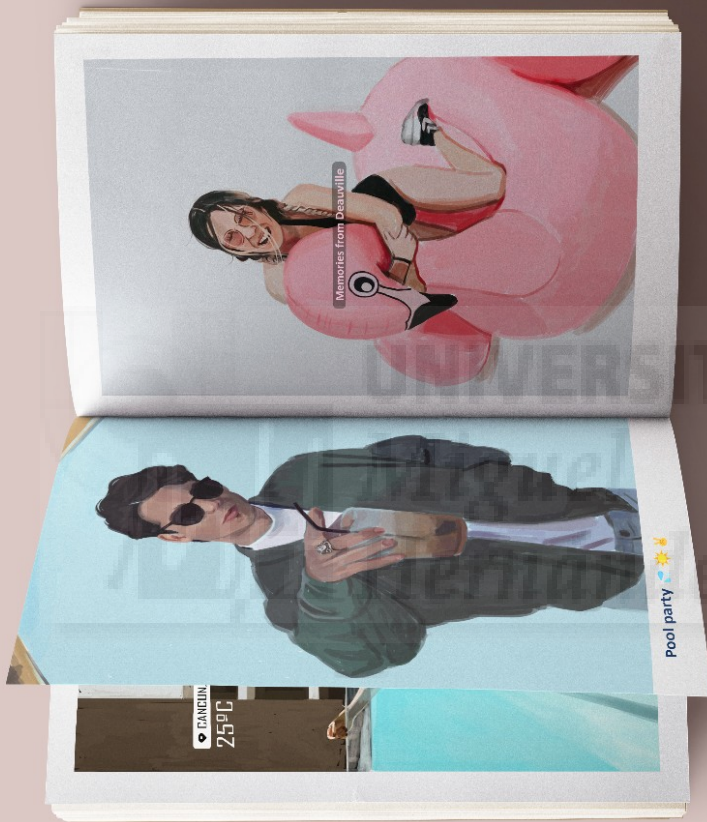

Fig. 18. (2018), ilustración digital

Fig. 19. (2018), ilustración digital

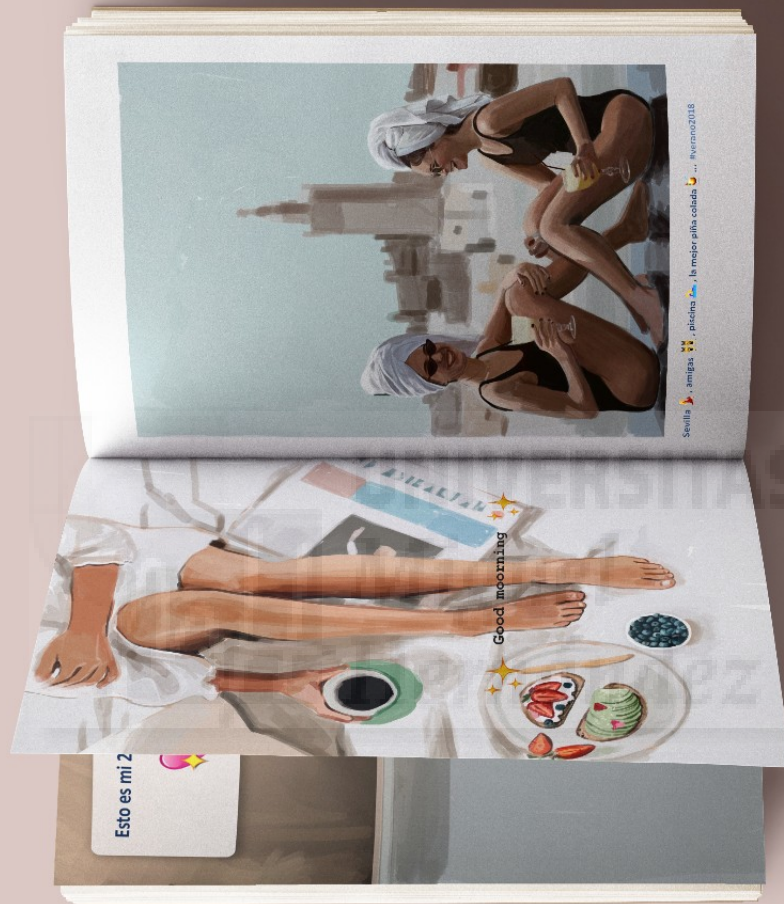

Fig. 20. (2018), ilustración digital

Fig. 21. (2018), ilustración digital

Fig. 22. (2018), ilustración digital

6. BIBLIOGRAFÍA

- Antonio Cascos (2015). *La guía canibal*. Ediciones Hidroavión.
- Roberta Marrero (2015). *Dictadores*. Ediciones Hidroavión.
- Pascual Rodríguez (2017). *FAG*. Ediciones Hidroavión.
- Sanz i Vila (2016). *Los novios de Gael*. Ediciones Hidroavión.

