

tfg

memoria

bellas artes
2020-2021

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: ATRAVESÁNDOME.
(Un cuento ilustrado con iPad/Procreate)

ESTUDIANTE: Marta Rodríguez Ros

DIRECTOR/A: Amparo Alepuz Rostoll

PALABRAS CLAVE: Cuento ilustrado, ilustración digital, herramientas digitales, autobiografía, la soledad.

RESUMEN: *Atravesándome* es un cuento autobiográfico sobre la experiencia de la soledad que a algunas nos acompaña a lo largo de la vida.

Se compone de un texto y 7 ilustraciones autobiográficas y se presenta en forma de Libro de Artista gráfico. Las 7 ilustraciones son digitales, han sido creadas con el iPad Pro y el software Procreate e impresas en alta resolución. Juntas están encuadradas en un formato sobre, entelado y bordado.

Para crear el estilo tanto del texto como de los dibujos se han empleado los referentes de la literatura, del cine, del cómic y de la animación infantil que la autora maneja para crear su obra y que han servido de apoyo en sus vivencias y de inspiración en su pensar artístico sobre la vida. Además de servir como modelo para conseguir introducirse en el mundo de la animación 2D.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 7

3. Justificación de la propuesta

7 - 8

4. Proceso de Producción

8 - 10

5. Resultados

10 - 17

6. Bibliografía

18 - 19

1. Propuesta y Objetivos

Propuesta inicial:

En la presente propuesta de Trabajo Fin de Grado nos proponemos a realizar un cuento autobiográfico titulado *Atravesándome*, que está compuesto por 7 ilustraciones digitales de carácter autobiográfico que cuentan las diferentes etapas de vivencia de la soledad a lo largo de la vida de la autora. Las 7 ilustraciones tienen en común principalmente al personaje principal. Este personaje protagonista representa a la autora físicamente pero también psicológicamente. Todas las ilustraciones representan los referentes que la autora ha tenido a lo largo de su crecimiento y que han sido fundamentales para su desarrollo artístico hasta el día de hoy. Las 7 ilustraciones realizadas en tamaño A4, irán acompañadas de una palabra, una frase o un breve texto que describa la ilustración en sí.

La soledad, contemplada como un doble estado de ánimo, positivo/negativo, es el objeto de nuestras ilustraciones. La soledad a la que se enfrenta la autora ilustrada en siete etapas distintas de la vida, desde su infancia/niñez hasta llegar a su etapa de adulta en una visión personal que se nutre de referentes culturales que han marcado a la autora.

El tema que trata cada una de las ilustraciones es:

Soledad Infantil.
Soledad por rechazo.
Soledad urbanita.
Ausencia por muerte.
Abandono por amor.
Soledad ante la vida.
Soledad elegida.

Los **objetivos** que pretendemos abarcar en el trabajo fin de grado son:

- Desarrollar el interés que la autora ha adquirido durante sus estudios de grado por la animación tradicional y la ilustración digital.
- Crear una narración e ilustrarla utilizando referentes formales y de nuestro imaginario personal.
- Poner en práctica el interés por el dibujo y por la ilustración.
- Poner en práctica el desarrollo en el software Procreate y la herramienta iPad.
- Conseguir editar un arte final en forma de cuento autobiográfico.

2. Referentes

Este proyecto surge desde la intención de utilizar referentes que a lo largo de los años han marcado el interés y el desarrollo de la capacidad artística de la autora. Todos se refieren a su imaginario personal. En este trabajo de fin de grado encontramos una serie de referentes comunes que nos han servido para realizar las 7 ilustraciones y para encauzar la historia. Pero también poseemos referentes propios que han sido relacionados con cada etapa de su vida.

Referentes comunes para el proyecto:

Las siguientes historias a parte de marcar la vida de la autora en su crecimiento personal, han sido referentes generales para el proyecto.

- Buscando a Nemo (2003), Productora: Disney Pixar

*“Porque cuando te miro, puedo sentirlo.
Te miro y estoy en casa.”*

- Dory, Buscando a Nemo

Buscando a Nemo es la historia de un niño pez payaso que se enfrenta a la soledad cuando por un accidente se pierde de al lado de su padre.

- Little Nemo (1905), Winsor McCay (1867-1934)

Little Nemo narra la historia de Nemo, un niño que cada vez que se va a dormir viaja cada vez a un sueño distinto en el que vive aventuras.

- Donde viven los monstruos (1989), Maurice Sendak (1928-2012)

Donde viven los monstruos es un cuento que nos habla de cómo a veces, cuando la realidad se nos hace difícil, intolerable, nos retiramos a partes pobladas de monstruos y de oscuridad que habitan en nuestra psique y, siempre, a través del amor, iniciamos el camino de vuelta donde nos espera la redención aunque esta implique que arrastremos cicatrices en el corazón.

- El Lobo Ilustrado

- Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas (1865), Lewis Carrol (1832-1899)

Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es uno de los grandes referentes principales para este proyecto. Alicia trata de huir del mundo adulto y un día cae por un agujero que le transporta a otro mundo sin ninguna semejanza a la realidad.

- Richard Crumb , (1943) dibujante de cómic.

Richard Crumb es un historietista e ilustrador estadounidense. Fue uno de los fundadores del cómic underground. Es un gran referente para este proyecto por sus dibujos de comic de los años 70.

- Lola Vendetta, Raquel Riba Rossy (1990)

*“Porque quiero,
porque puedo,
porque no tengo miedo.”*
- Lola Vendetta

Lola Vendetta es un personaje de cómic feminista, conocida sobre todo en redes sociales por hacer una crítica social y actual sobre la invisibilidad real que existe de las mujeres. Este personaje nace de la mano de Raquel Riba Rossy, ilustradora y dibujante española.

Referentes individuales en cada una de las ilustraciones:

1era. ilustración: Soledad infantil

- *Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas* (1865), Lewis Carrol (1832-1899)
- *A través del espejo y lo que Alicia encontró allí* (1871), Lewis Carrol (1832-1899)
- *Buscando a Nemo* (2003), Productora: Disney Pixar
- *Lilo y Stich* (2002), Productora: Disney

2da. ilustración: Soledad por rechazo

- *El libro de la selva* (1967), Versión cinematográfica basada en la novela de Rudyard Kipling *El libro de las tierras vírgenes* (1894) / Productor: Walt Disney
- *Shrek* (2001), Versión cinematográfica basada en la novela de William Steig *¡Shrek!* (1990) / Productora: DreamWorks
- *Cenicienta* (1950), Versión cinematográfica basada en la novela de Daisy Fisher *La Cenicienta* (1697) / Productor: Walt Disney
- *La bella y la bestia* (1991), Versión cinematográfica basada en la novela de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont *La bella y la bestia* (1740) / Productora: Disney
- *Frankenstein* (1823), Mary Shelley Carrol (1797-1851)

3era. ilustración: Soledad urbanita

- *Sweet Home Alabama* (2002), Director: Andy Tennant / Productores: Neal H. Moritz, Stokely Chaffin
- *El bosque* (2004), Director: M. Night Shyamalan / Productores: Sam Mercer, Scott Rudin, M. Night Shyamalan
- *127 horas* (2011), Productores: Christian Colson, John Smithson, Danny Boyle

4ta. ilustración: Ausencia por muerte

- *Un paseo para recordar* (2002), Director: Adam Shankman / Productores: Denise Di Novi, Hunt Lowry
- *Up* (2009), Productora: Disney Pixar

- *Belleza negra* (2020), Productora: Disney

5ta ilustración: Abandono por amor

- *Amor y Asco* (2016), Bebi Fernández (1992)
- *No me vas a encontrar en nadie* (2018), Iago de la Campa (1993)
- *Her* (2013), Director: Spike Jonze / Productores: Megan Ellison, Spike Jonze, Vincent Landay

6ta. ilustración: Soledad ante la vida

- *Mulán* (1998), Productora: Disney
- *Lola Vendetta*, Raquel Riba Rossy (1990)
- *Pulp Fiction* (1994), Director: Quentin Tarantino / Productor: Lawrence Bender
- *La vida de Pi* (2012), Productores: Ang Lee, Gil Netter, David Womark

7ma. ilustración: Soledad elegida

- *Hacia rutas salvajes* (2007), Versión cinematográfica basada en la novela de Jon Krakauer *Hacia rutas salvajes* (1996) / Productores: Sean Penn, Art Linson, William Pohlad
- *Jexi* (2019), Productora: Suzanne Todd

3. Justificación de la propuesta

Atravesándome es un proyecto gráfico en el que hemos querido poner en práctica nuestro interés por la animación tradicional y la ilustración gráfica. Para hacerlo hemos elegido realizar un cuento ilustrado autobiográfico en el que se recogen diferentes etapas de nuestra vida, conociendo a través de ella los aspectos positivos y negativos de la soledad, desde la infancia/niñez hasta prácticamente llegar al momento actual.

La narración es de nuestra autoría y se acompaña de 7 ilustraciones en las que dibujamos secuencias descritas en el texto y para hacerlo empleamos referente de nuestro imaginario personal. Así como la huella que distintos autores especializados dejan en nuestro trabajo.

A pie de lámina encontramos citas de los referentes literarios empleados en el proyecto.

Para crear las ilustraciones hemos utilizado la ilustración digital, técnica que a través de los años de carrera universitaria la autora ha ido conociendo y complementando como son asignaturas de dibujo, ilustración y asignaturas que la han inmerso en el mundo digital. Se ha utilizado el iPad Pro de 2018 (3ª generación) de 12,9 pulgadas y el software creado específicamente para este soporte llamado Procreate, una app con herramientas que ya presentaba Adobe Photoshop pero enriquecidas con la versatilidad que ofrece el soporte del iPad, que dotado de un lápiz de alta precisión y versatilidad consigue en el procedimiento que la artista pueda actuar como desde la analogía.

En este trabajo la autora ha dado un paso más allá, ya que ha lanzado a crear un personaje desde 0 y autobiográfico, tanto físicamente como psicológicamente y a dibujar en una manera totalmente distinta a lo que ya había realizado anteriormente con el iPad Pro, disfrutando de cada proceso de aprendizaje y de experimentación. Se ha investigado realizando estudios sobre la anatomía del personaje, su caracterización y un estudio de expresiones. Para el estilo del dibujo se ha estudiado la adecuación de las paletas de color y los pinceles, se ha experimentado con diferentes tipos de pinceles digitales y hemos observado el tipo de proceso de dibujo de artistas referentes como Richard Crumb, que con su dibujo analógico de plumilla a una tinta nos ha ayudado a tener un antecedente del aspecto que queríamos que tuvieran nuestras ilustraciones, ya que con el iPad se consigue el efecto de plumilla y por otro lado la fórmula de libro gráfico de Crumb en donde el texto se sitúa debajo de la ilustración ha acabado siendo nuestro modelo.

Nuestra intención perseguía poder crear un arte final único editado en buena calidad del proyecto para poder extraer conclusiones al respecto de los logros obtenidos en el trabajo.

4. Proceso de producción

Pre-producción:

Se comenzó con la creación de bocetos y con los primeros esbozos del personaje protagonista que se ha creado con carácter autobiográfico. Se ha realizado un retrato físico y psicológico del personaje en el que se ha utilizado rasgos identificativos de la autora, como sus grandes gafas ovaladas de pasta negra y su peinado en un recogido en coleta alta y se le ha dotado de señas de identidad propias de la contemporaneidad.

Fig. 1. Marta Rodríguez: *Yo misma* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

Tras los primeros bocetos se procedió a elaborar la creación del personaje y los dibujos definitivos, para lo que se procedió a definir las técnicas y herramientas adecuadas.

Dada que nuestra investigación se centra en experimentar con la herramienta de soporte iPad y el software Procreate para realizar ilustraciones digitales con técnicas

digitales pasamos a establecer la paleta y los pinceles con los que crear el estilo y nexos común que dará cuerpo a nuestras ilustraciones.

Trabajaremos con un formato digital versátil para su impresión en analógico, es decir con alta resolución, en una paleta corta que se irá definiendo en la práctica y técnicamente hemos elegido para dibujar el *Lápiz 6B*, y para entintar el pincel *Escritura*.

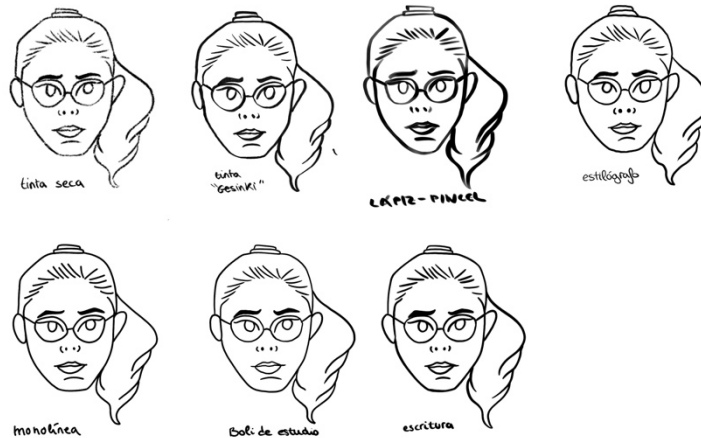

Fig. 2. Marta Rodríguez: *Prueba de pinceles* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

Producción:

Las ilustraciones han sido realizadas tanto los bocetos como el resultado final en la aplicación *Procreate*, una app creada exclusivamente para el iPad Pro. A la hora de la creación de las 7 ilustraciones finales al personaje principal se le ha dotado de la simbología que recogemos en los referentes anteriormente descritos.

Simbología más repetida:

El árbol y sus raíces por ser elementos orgánicos que se complementan y se necesitan en la tradición oral y en los cuentos como una metáfora gráfica que simbolizan la unión a algo/alguien, y la ruptura de su conexión la pérdida. En nuestro caso simbolizará la unión de la autora con su hermana gemela y con su familia.

Fig. 3. Maurice Sendak: *Donde viven los monstruos* (1963) Ilustración tradicional. Medidas variables.

[...] Esa noche en la habitación de Max nació un bosque. Y el bosque creció y creció hasta que el techo se cubrió de enredaderas y las paredes se transformaron en el mundo a su alrededor [...]

- *Donde viven los monstruos*

Fig. 4. Benjamin Lacombe: *Alicia a través del espejo* (2017) Ilustración. Medidas variables.

El *espejo*, como referente aparece en la historia de *Alicia en el País de las Maravillas* y *Alicia a través del espejo*, Lewis Carrol (1832-1899), simboliza el otro mundo en el que Alicia cae escapando de su situación y en el que la autora se refugiaba atravesando el espejo. El espejo utilizado para la ilustración ha sido el mismo que utilizó el ilustrador Benjamin Lacombe en una reedición del cuento (2017).

“¡Oye tiempo! ¿Es cierto que curas todas las heridas?”
- El sombrero loco

5. Resultados

Con este proyecto hemos conseguido cumplir con la intención que perseguíamos en sus objetivos, que era realizar un cuento en toda su extensión, incluso participando en la creación de los textos y darle una forma de novela gráfica destinada al público de nuestra generación, realizar 7 ilustraciones en las que hemos podido investigar la herramienta digital iPad/Procreate y maquetarlo utilizando las imágenes como principal elemento y los textos a pie de página que las acompañan, en una cita a las novelas gráficas que surgen en los años 70 de la mano de los dibujantes de cómic como Richard Crumb.

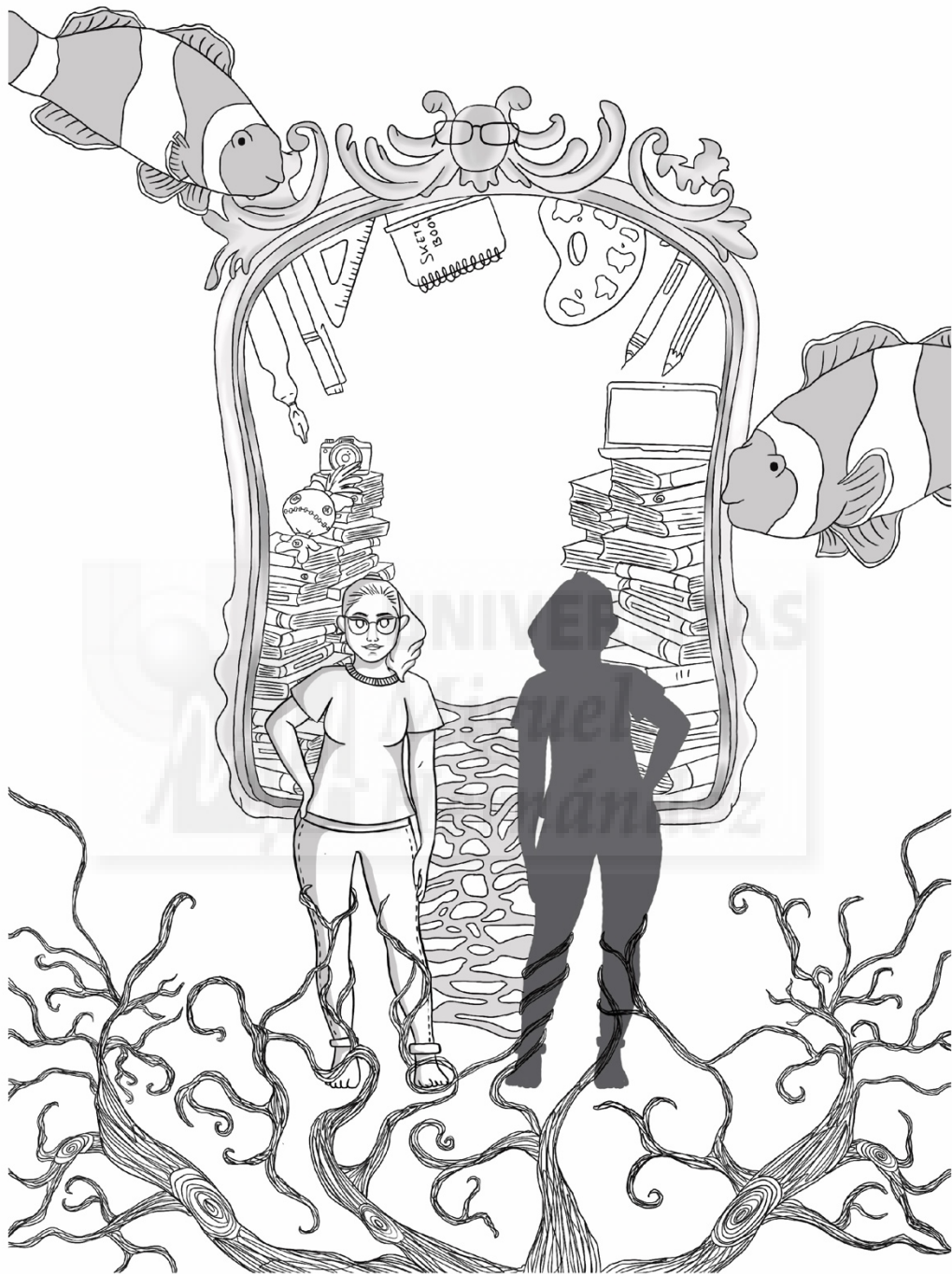
El resultado es un cuento en formato vertical en tamaño A4, editado en escala de grises, en el que se ilustra una historia autobiográfica con 7 ilustraciones de la creadora que incluye la encuadernación con portada con portada y contraportada, enfundado en una carpeta entelada y bordada a mano con el título y el nombre de la autora en hilo rojo.

Consideramos que nos hemos enfrentado a la realización de un proyecto personal y hemos conseguido llegar a realizarlo lo que nos ha permitido madurar el estilo gráfico en el que queremos trabajar, recorrer las fases completas de un proyecto editorial de autoría que incluyen el estudio de referentes y darle forma física a nuestro proyecto del que estamos satisfechas y desde el que continuaremos trabajando en esta línea de proyección profesional de las artes plásticas.

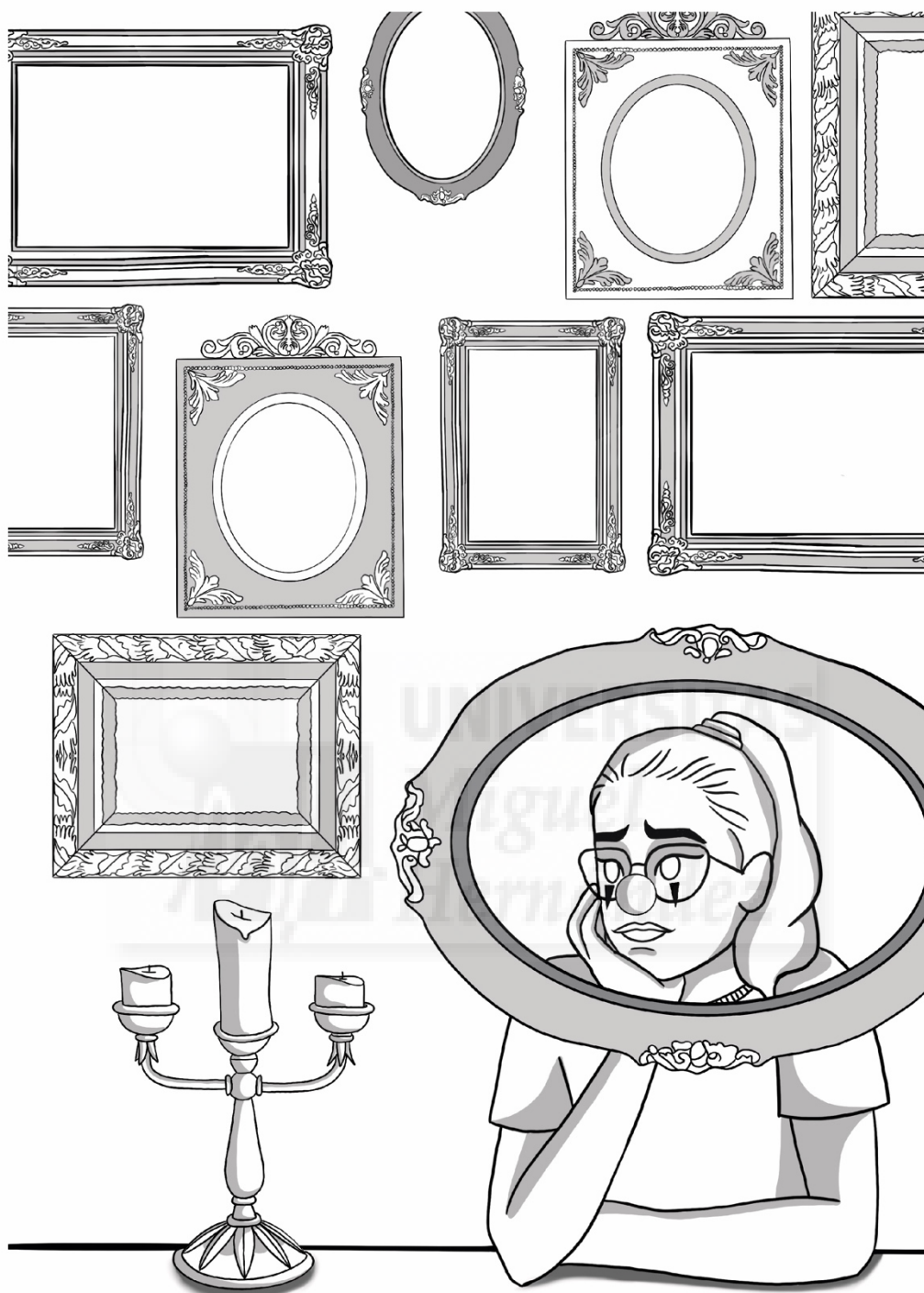
Fig. 5. Richard Crumb: *Flesh and Blood* (2009) Ilustración tradicional. Medidas variables.

Resultado final:

La imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad.
Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll

Fig. 6. Marta Rodríguez: *Soledad infantil* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

Si seres tan hermosos eran desdichados, no era de extrañar que yo,
criatura imperfecta y solitaria, también lo fuera.

Frankenstein, Mary Shelley

Fig. 7. Marta Rodríguez: *Soledad por rechazo* (2021) Ilustración digital
en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

Y después de todo eso cuando acabas de hacer lo que quieres sola, siempre echas de menos que alguien te acompañe y hable de eso que tienes enfrente y tanto te gusta.

Marta Rodríguez Ros

Fig. 8. Marta Rodríguez: *Soledad urbanita* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

Los verdaderos paraísos son los perdidos.
J. Luis Borges

Fig. 9. Marta Rodríguez: *Ausencia por muerte* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

No iba a funcionar. Tú me llamabas pequeña,
yo siempre me creí una gran mujer
Bebi Fernández

Fig. 10. Marta Rodríguez: *Abandono por amor* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

Estoy a mil jodidas millas de estar bien
Pulp Fiction

Fig. 11. Marta Rodríguez: *Soledad ante la vida* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

No amo menos al ser humano, amo más a la naturaleza
Lord Byron

Fig. 12. Marta Rodríguez: *Soledad elegida* (2021) Ilustración digital en Procreate, iPad Pro. Medidas 28,7cm x 21 cm.

6. Bibliografía

Libros:

- Carrol, Lewis (1865). *Alicia en el País de las Maravillas*. España: Plutón Ediciones
- Carrol, Lewis (1871). *Alicia a través del espejo*. España: Plutón Ediciones
- Cotta Vaz, Mark (2003). *The Art of Finding Nemo*. Estados Unidos: Chronicle Books.
- de la Campa, Iago (2018). *No me vas a encontrar en nadie*. España: Mueve tu lengua
- Fernández, Bebi (2016). *Amor y Asco*. España: Mueve tu lengua.
- Hauser, Tim (2009). *The Art of Up*. Estados Unidos: Chronicle Books.
- Salisbury, Martín (2005). *Ilustración de libros infantiles*. Barcelona: Editorial Acanto.
- Salisbury, Martín (2012). *El arte de ilustrar libros infantiles*. Barcelona: Editorial Blume.
- Sendak, Maurice (1963). *Donde viven los monstruos*. Estados Unidos: Editorial Harper.

Referencias audiovisuales:

- Adamson, Andrew y Jenson, Vicky / Katzenberg, Jeffrey: Warner, Aron y Williams, John H. (2001). *Shrek* [DVD], Estados Unidos: DreamWorks. 1h35min.
- Bender, Lawrence / Tarantino, Quentin (1994) *Pulp Fiction* [VHS], Estados Unidos: Miramax. 2h58min.
- Coats, Pam / Bancroft, Tony y Cook, Barry (1998) *Mulán* [DVD], Estados Unidos: Walt Disney Studios Motion Pictures. 1h28min.
- Colson, Christian: Smithson, y Boyle, Danny/ Boyle, Danny (2011) *127 horas* [DVD], Estados Unidos: Warner Bros. 1h34min.
- Disney Pixar / Docter, Pete (2009) *Up* [DVD], Estados Unidos: Walt Disney Motion Pictures. 1h36min.
- Disney, Walt / Geronimi, Clyde: Jackson, Wilfred y Luske, Hamilton. (1950) *La Cenicienta*, Estados Unidos: RKO Pictures. 1h16min.

- Ellison, Megan: Jonze, Spike y Landay, Vicent / Jonze, Spike (2013) *Her* [DVD], Estados Unidos: Warner Bros. 2h03min.
- Hahn, Don / Trousdale, Gary y Wise, Kirk. (1991) *La Bella y la Bestia* [VHS], Estados Unidos: Walt Disney Studios Motion Pictures. 1h32min.
- Hofmeyr, Genevieve: Kulzer, Robert y Bolt, Jeremy / Thompson, Caroline (2020) *Belleza Negra* [online], Estados Unidos: Disney +. 1h50min.
- Lee, Ang: Netter, Gil y Womark, David / Lee, Ang (2012) *La vida de Pi* [DVD], Estados Unidos: 20th Century Studios. 2h07min
- Lowy, Hunt y Di Novi, Denise / Shankman, Adam (2002) *Un paseo para recordar* [DVD], Estados Unidos: Warner Bros. 1h42min.
- Mercer, Sam: Rudin, Scott y Shyamalan, M. Night / Shyamalan, M. Night (2004) *El Bosque* [DVD], Estados Unidos: Walt Disney Studios Motion Pictures. 1h49min.
- Moritz, Neal H. y Chaffin, Stokely / Tennant, Andy (2002) *Sweet Home Alabama* [DVD], Estados Unidos: Buena Vista Pictures. 1h49min.
- Penn, Sean: Linson, Art y Pohlad, William / Penn, Sean (2007) *Hacia rutas salvajes* [DVD], Estados Unidos: Paramount Vantage. 2h28min.
- Spencer, Clark / Sanders, Chris y DeBlois, Dean (2002). *Lilo y Stich* [DVD], Estados Unidos: Walt Disney Studios Motion Pictures. 1h25min.
- Todd, Suzanne / Lucas, Jon y Moore, Scott (2019) *Jexi* [DVD], Estados Unidos: Lions Gate Entertainment. 1h24min.
- Walters, Graham / Stanton, Andrew (2003). *Buscando a Nemo* [DVD], Estados Unidos: Buena Vista Pictures Distribution. 1h40min.

Referencias tomadas de internet:

- El lobo ilustrado (2018). "Donde viven los monstruos. El libro cuento de Maurice Sendak" [en línea], URL: <http://elloboilustrado.es/donde-viven-los-monstruos-maurice-sendak/>
- Lola Vendetta (2021). "Lola Vendetta" [en línea], URL: <https://lolavendetta.com/>
- Wikipedia (2020). "Little Nemo in Slumberland" [en línea], URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Little_Nemo_in_Slumberland

7. Anexo

El arte final de proyecto se entregará en la defensa oral del TFG el 22 de junio.

Patronaje de la carpeta:

----- COSIDO

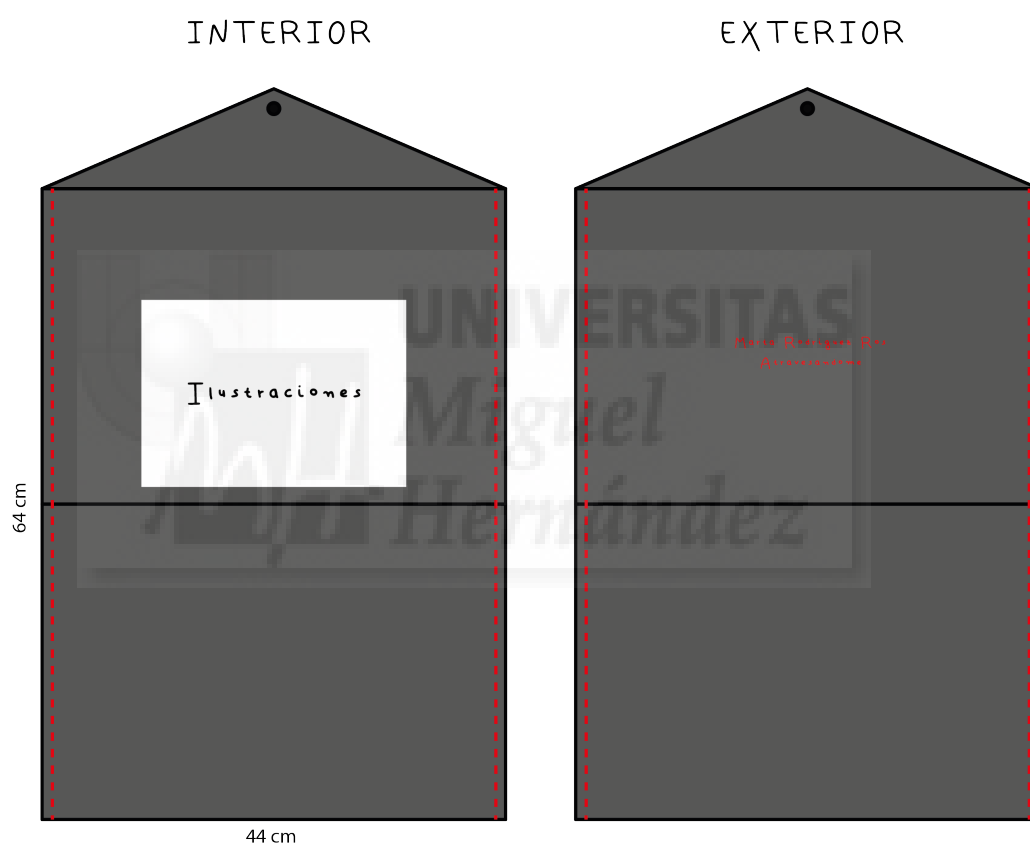

Fig. 13. Marta Rodríguez: *Patronaje* (2021) Illustrator. Medidas 28,7cm x 21 cm.

