

tf g

memoria

bellas artes

2022-2023

MENCIÓN: Artes visuales

TÍTULO: El recetario de la artista

ESTUDIANTE: Gabriela Alexandra Cajamarca Ochoa

DIRECTOR/A: José Antonio Hinojos Morales

PALABRAS CLAVE: recetario, cocina, ilustración, fanzine

RESUMEN: El objetivo de este proyecto es preservar y difundir la riqueza gastronómica de nuestra cultura familiar culinaria mediante la elaboración de un recetario ilustrado con un formato de fanzine que recopila las recetas de mi madre. Se han seleccionado cuidadosamente las recetas más representativas y significativas de la cocina de mi madre, las cuales han sido adaptadas y presentadas de manera clara y detallada, y acompañándose con ilustraciones que dan vida y color a cada plato.

ÍNDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	5
1.1 Propuesta	5
1.2 Objetivos	5
2. REFERENTES	6
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	9
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	10
4.1 Proceso	10
4.2 Imágenes del proceso	11
5. RESULTADOS	15
Conclusiones	25
6. BIBLIOGRAFÍA	26

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta

El trabajo de fin de grado que se presenta dentro del itinerario de artes visuales, en la línea que dirige el profesor José Antonio Hinojos Morales, versa sobre un recetario ilustrado.

El Recetario de la Artista es el título de este proyecto, el cual recopila y presenta las recetas de mi madre. Se trata de un recetario ilustrado distribuido en volúmenes que contienen las recetas más significativas de nuestra familia. La idea de este proyecto surge del deseo de preservar y compartir de manera cercana, con un público más amplio, el arte culinario de mi madre. Es por eso que se ha elegido el formato conocido como fanzine, caracterizado por ser una forma de publicación casera destinada a compartir diferentes creaciones.

1.2 Objetivos

- Realizar un proyecto ilustrativo que demuestre el aprecio y el valor que considero que tienen las recetas culinarias de la familia.
- Recopilación y documentación de las recetas mediante la colaboración directa con mi madre, y obtener detalles precisos sobre ingredientes, cantidades y procesos de preparación de cada receta.
- Experimentar dentro del campo de la ilustración editorial.
- Poner en práctica el manejo de software de ilustración y diseño que he aprendido a utilizar durante mis estudios universitarios.
- Desarrollar el proceso de creación del recetario desde su diseño hasta su edición impresa.
- Lograr una meta personal.
- Gestionar mi propia producción artística.

2. REFERENTES

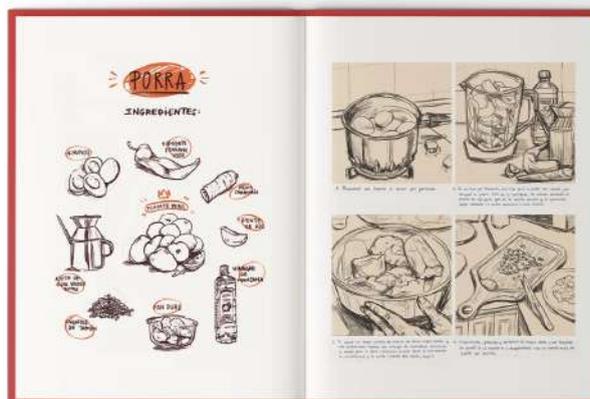
El referente impulsor de este trabajo es nuestro mi interés por la ilustración editorial, así como por el deseo de compartir públicamente la extraordinaria habilidad culinaria de mi madre, quien destaca en el arte de la cocina. A partir de este impulso, el primer referente que tenemos presente es Inés Astorga, una joven sevillana nacida de en 1996 que compagina su carrera de ilustradora con la creación de contenido sobre arte en redes sociales como Instagram. Su trayectoria nos ha influenciado de manera positiva durante mucho tiempo, especialmente cuando publicó un recetario con las recetas de su abuela. Este fue un claro motivo más para llevar a cabo nuestro proyecto.

Fig.1-2 Astorga, I. (2023) *Bien por la cocinera*, Dashbook.

<https://www.dashbook.fr/fr/project/bien-por-la-cocinera>

[Consulta: 12/02/2023]

El segundo referente es Melanie Chadwick ilustradora y diseñadora independiente de Reino Unido. Su trabajo se enfoca en la ilustración de mapas y alimentos, mezclando técnicas analógicas y digitales, empleando desde acuarelas tradicionales, hasta collages, pinceles digitales y vectoriales.

Fig.3 Chadwick, M. (2021) *Ruby Red Salad Recipe Illustration: Melanie Chadwick, Melanie Chadwick | Illustration work of Melanie Chadwick.*

<https://www.melaniechadwick.com/portfolio/ruby-red-salad-recipe-illustration/>

[consulta 15/04/2023]

Otro referente es *THEY DRAW & COOK*, un blog creativo realizado tanto para artistas como para amantes de la cocina. En este espacio se recopilan ilustraciones de recetas culinarias y platos de diversas partes del mundo. Es posible explorar una amplia variedad de recetas organizadas por categorías, aplicar filtros según los ingredientes deseados o simplemente navegar por las diferentes prácticas culinarias de muchos países.

Fig.4 Hickson, R. *Spicy African chicken and peanut curry* by Ruth Hickson, *THEY DRAW - A Creative Playground for Illustration*
<https://www.they-draw.com/illustrations/12077-spicy-african-chicken-and-peanut-curry>

[Consulta 20/03/2023]

Fig. 5 Howard, A. *Spicy shrimp tacos w/ garlic cilantro lime slaw* by Allyn Howard, *THEY DRAW - A Creative Playground for Illustration*.

<https://www.they-draw.com/illustrations/10314-spicy-shrimp-tacos-w-garlic-cilantro-lime-slaw>

[Consulta: 20/03/2023]

Fig.6 Savakis, A. *Greek Festival Foods* by Alex Savakis, *THEY DRAW - A Creative Playground for Illustration*.

<https://www.they-draw.com/illustrations/19242-greek-festival-foods>

[Consulta: 20/03/2023]

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Como mencionamos anteriormente, uno de los objetivos que nos llevó a realizar este trabajo fue el deseo de mostrar el arte culinario de mi madre. La idea de realizar un recetario ilustrado comenzó hace un año con el descubrimiento del *fanzine* durante mi estancia SICUE 2021/2022 en la Universitat de Barcelona. En la asignatura de Art i Tecnologia se nos presentó la oportunidad de asistir a una visita guiada a la *fanzinoteca*, un proyecto que se articula a partir de un archivo de fanzines y otras ediciones de difícil calificación con el objetivo de difundir este tipo de publicaciones y promover un espacio de práctica, estudio y reflexión. En este lugar nos encontramos una infinidad de publicaciones de artistas de toda España, cada *fanzine* era único y personal. Tras el estudio de varios *fanzines*, la idea de crear una publicación propia, sencilla y casera fue casi instantánea.

Este recetario está destinado a aquellas personas amantes de la cocina y del arte. Una publicación sencilla en un papel tamaño A3 que mediante una serie de pliegos y cortes se convierte en un pequeño libro de tamaño A5 o cuartilla. El recetario se divide en dos volúmenes donde en cada uno se muestran tres recetas diferentes, y en su anverso al desplegar el libro hay una ilustración a tamaño completo de la mesa puesta con todos los platos y elementos característicos que existen en mi casa, como la silla, flores, y vajilla...

Para la realización de las ilustraciones me he inspirado en los trabajos de los referentes antes mencionados, tanto en sus estilos, como en la gama de colores utilizadas. El objetivo es que este recetario sea divertido y entretenido de leer, dándole ese toque fantástico con la combinación de fotografía e ilustración, es por ello que hemos añadido un pequeño personaje que aparece en cada receta, este hace el papel de “pinche de cocina”. Su forma está basada en un pequeño garabato inspirado en un dibujo que había realizado mi madre para colaborar en este proyecto.

El proceso de creación ha sido largo, pero no tedioso, ya que estábamos trabajando con la ilustración editorial, que es un campo que conocemos bien, además de que la idea estaba muy clara de cómo quería que fuera a nivel de estilo y diseño. Todo el trabajo está editado con software *Adobe Photoshop*, *Adobe Illustrator* y *Procreate*. La combinación de fotografías e ilustraciones nos ha permitido tener más margen para soltar la creatividad y lograr composiciones muy divertidas.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1 Proceso

Lo primero en el proceso de creación ha sido la definición y recopilación de las recetas que queríamos desarrollar, para ello llevamos a cabo entrevistas y la colaboración de mi madre para así obtener los detalles de cada receta y hacer la selección correspondiente para que se adapte al formato que hemos elegido.

Una vez definidas las recetas que aparecerían en el libro, tuvimos que decidir el formato y la disposición en la que se encontrarían. Al tratarse de un *fanzine*, teníamos que realizar una maqueta para ver cómo y en qué lugar quedaríamos cada elemento del recetario.

Ya teniendo esta primera parte de la producción, empezamos con la ideación de la portada. Para esto, pensamos en que al haber varios volúmenes, tendríamos que colocar algo representativo para hacer una diferencia entre ellos, manteniendo la coherencia. Por lo tanto, nos decantamos por usar el mismo estampado del típico mantel de cuadros en ambos volúmenes pero con distintos colores, rojo y azul.

La ilustración de la portada es un pequeño homenaje más, se trata de un retrato de mi madre con un estilo retro que se complementa bien con las ilustraciones que podemos encontrar dentro del libro.

Una vez definida la portada y contraportada, pasamos a realizar todos los dibujos del interior del recetario, donde se incluyen ilustraciones de los ingredientes, cantidades y la preparación de cada plato. La disposición interior consiste en una imagen del plato acabado a la izquierda y a la derecha su respectiva preparación. Los escenarios en el que están situados cada plato son diferentes unas de otras, ya que la idea es que cada receta sea única e independiente.

Como uno de los últimos procesos está la ilustración más grande que se sitúa en el reverso del papel, al desplegar el pliego. En ella hemos realizado un dibujo de la mesa que hay en mi casa con todos los platos que han sido presentados en el recetario. Terminadas todas estas fases de producción, acabamos el proceso con la impresión del pliego y haciendo los respectivos plegados y cortes para convertirlo en un pequeño libro.

A nivel profesional el proyecto fue revisado y preparado para la imprenta en el conocido como "arte final". A partir de aquí se nos plantea trabajar factores como la posible reproducción y posterior difusión y/o comercialización del resultado, pero nuestro interés actual radica en la parte procesual y artística del proyecto.

4.2 Imágenes del proceso

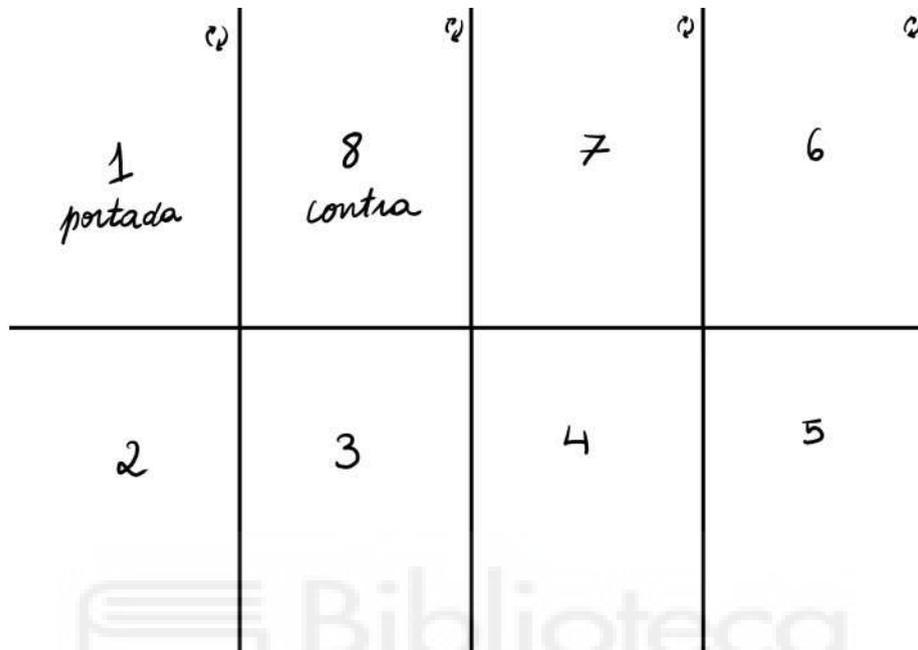

Fig.1 Boceto de la disposición del pliego

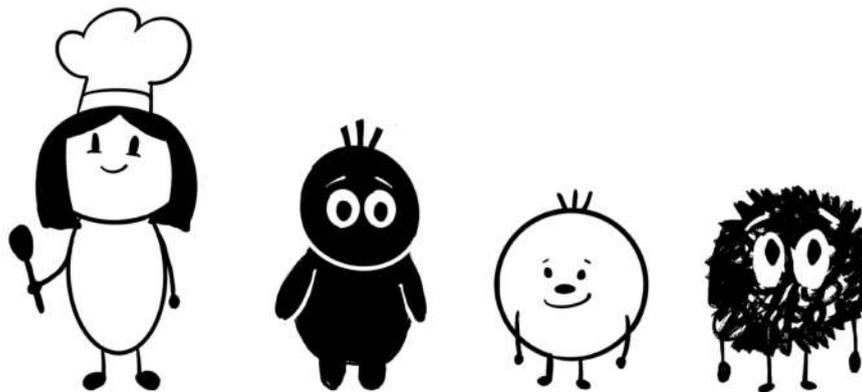

Fig.2 Bocetos del personaje

Fig.3 Boceto de la portada

Fig.4 Boceto de la portada

Fig.5 Edición de las fotografías de los platos

Fig.6 Boceto de combinación fotografía e ilustración

Fig.7 Boceto del desarrollo de elaboración del plato

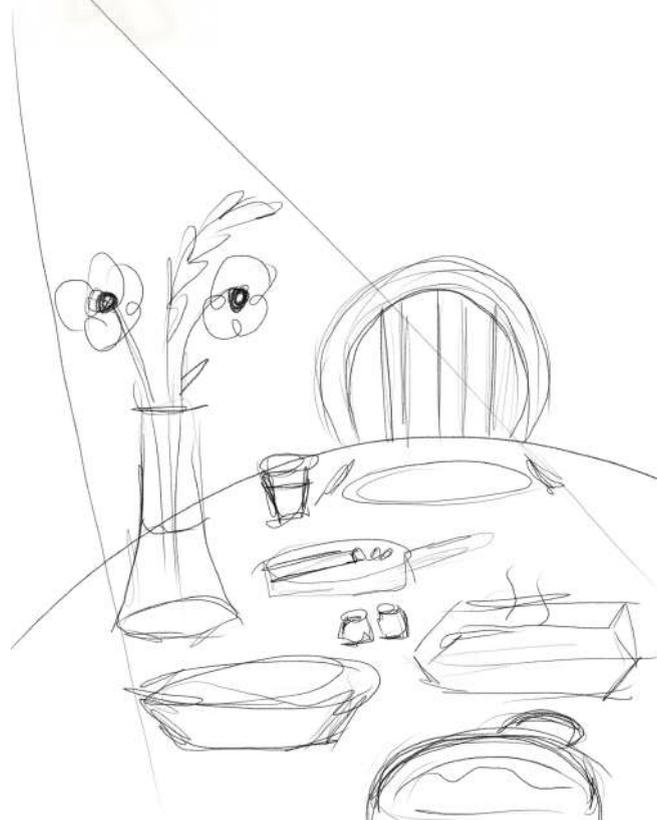

Fig.8 Boceto de la ilustración del reverso del recetario.

5. RESULTADOS

Tras llevar a cabo todas las labores necesarias, hemos logrado llevar a cabo y finalizar los procedimientos requeridos para elaborar un compendio de recetas con ilustraciones en formato *fanzine*, utilizando la técnica de plegado y corte *instabook*.

El resultado final es un libro con un formato de 14,8 x 21 centímetros y consta de 8 páginas, que al desplegarse alcanza las dimensiones de 29,7 x 42 centímetros.

Para la portada, hemos utilizado la fuente tipográfica *Magic Retro* en 70 pt, mientras que para los títulos de cada página hemos empleado la fuente *Bakso Sapi* en 60 pt. Y para el texto, hemos utilizado la propia letra de mi madre, transformándola en una tipografía mediante un programa que convierte cualquier tipo de letra escrita a mano en una tipografía digital.

La paleta de colores que hemos empleado es amplia, utilizando colores vivos y característicos en cada representación de las recetas. Para las páginas donde se presentan los platos ya acabados, hemos creado diferentes escenarios con la ayuda de pequeños personajes, dándole así un estilo fantástico y divertido como se mencionó anteriormente.

En el desarrollo de la parte de ilustración de las preparaciones de cada plato, hemos generado diferentes planos narrativos con ayuda del orden de los pasos para lograr la receta final. En el reverso del recetario, al desplegarlo, podremos encontrar una ilustración más detallada. Hemos incluido esto con la idea de hacer que el recetario sea más original, exclusivo y artístico. Al tener un dibujo distinto y exclusivamente diseñado para cada volumen, convertimos el recetario en una obra artística individual aparte de ser un recetario al uso, con el objetivo de mostrarnos nuevos conocimientos gastronómicos en un formato más atractivo visualmente.

El papel utilizado es un papel estucado de 29,7 x 42 centímetros con acabado brillante y un gramaje de 200 gramos. Hemos elegido este tipo de papel con la idea de que se puedan realizar los pliegues de manera adecuada y que el recetario sea ligero.

Fig.1 portada vol.1

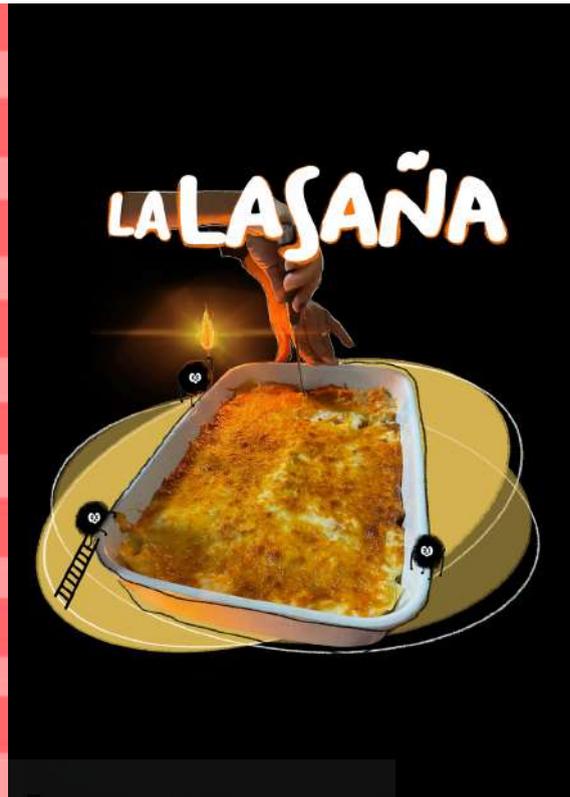

Fig.2 página 1

Fig.3 página 2

Fig.4 página 3

Fig.5 página 4

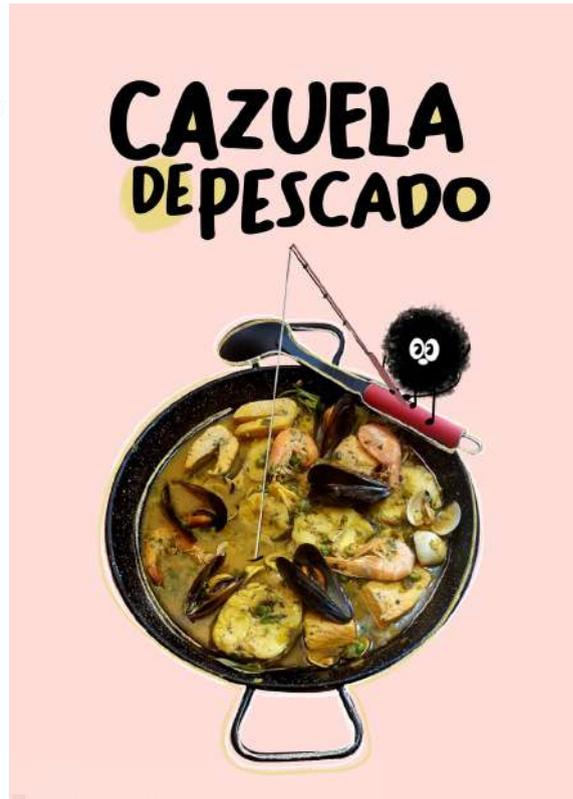

Fig.6 página 5

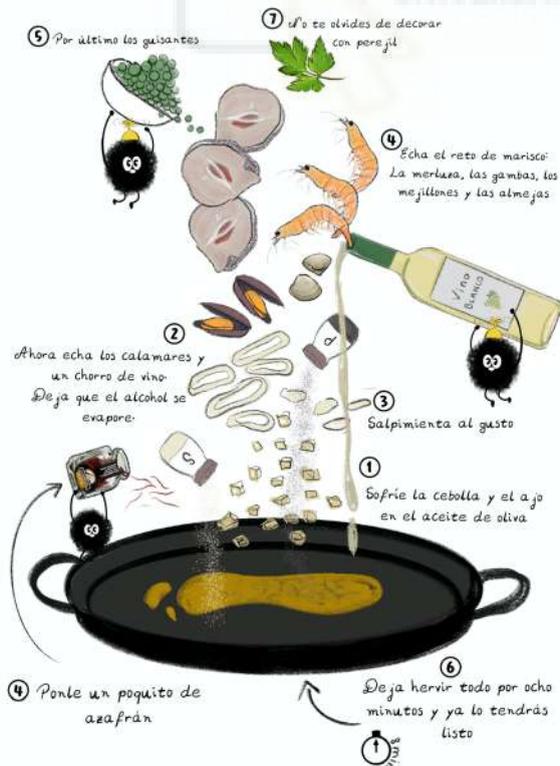

Fig.7 página 6

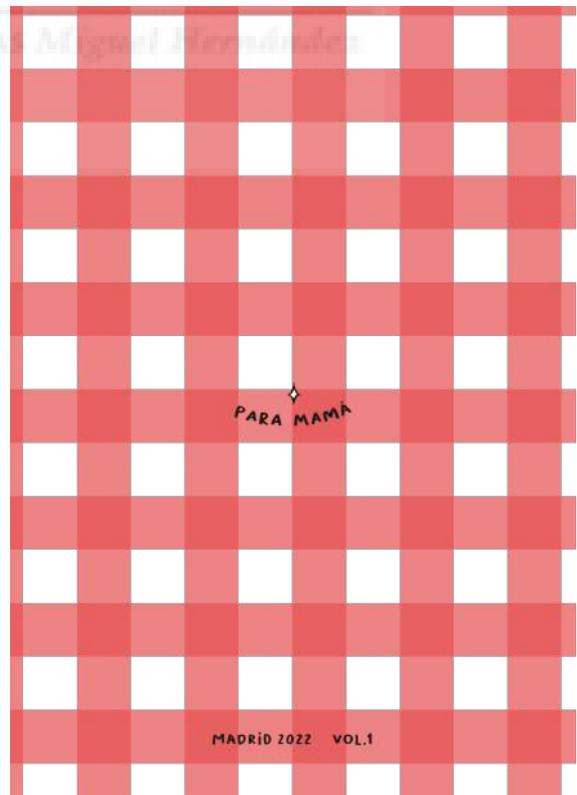

Fig.8 contraportada

Fig.9 ilustración final del reverso. Vol. 1

Fig.10 portada vol.2

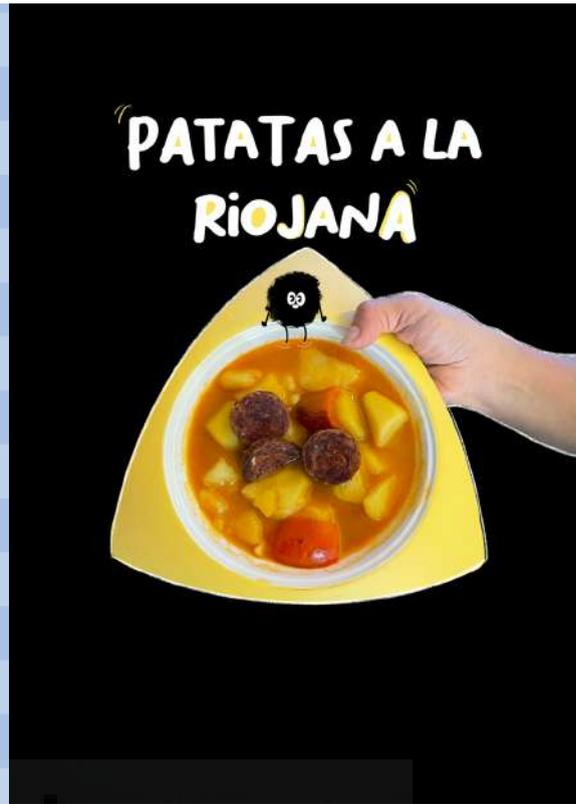

Fig.11 página 1 vol.2

Fig.12 página 2 vol.2

Fig.13 página 3 vol.2

Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

Fig.14 página 4 vol.2

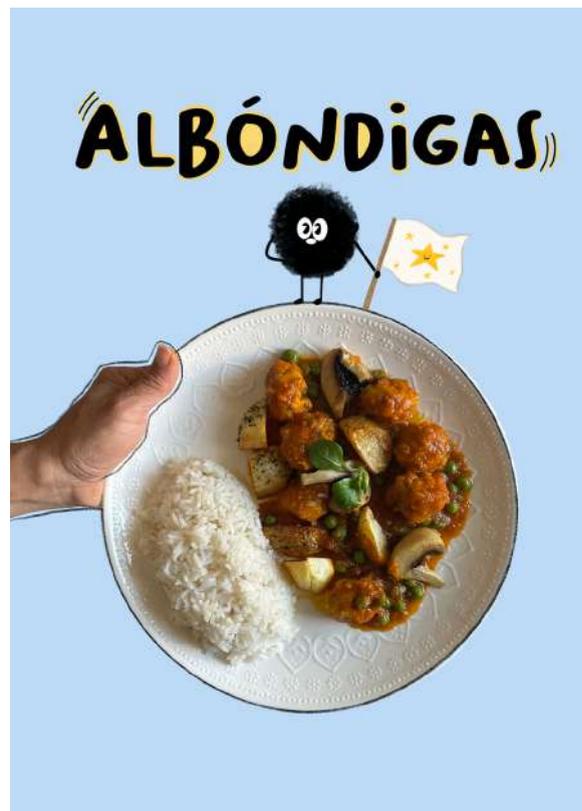

Fig.15 página 5 vol.2

Fig.16 página 6 vol.2

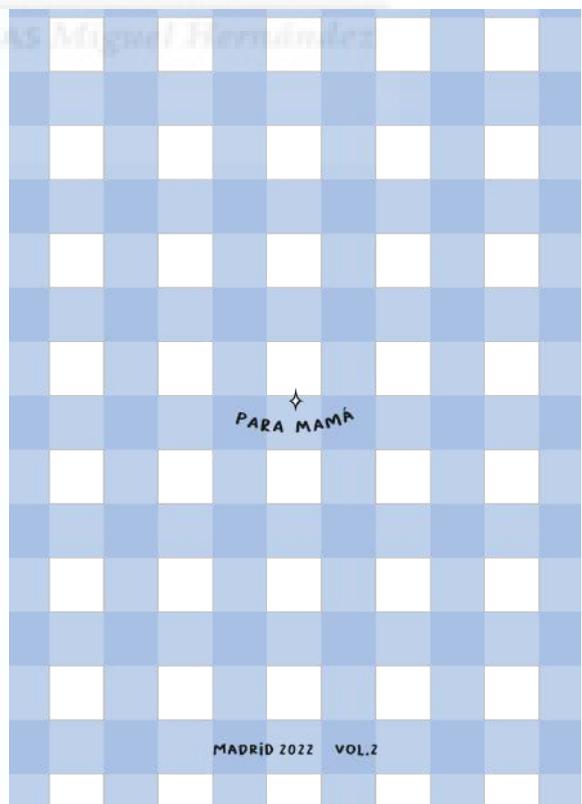

Fig.17 contraportada vol.2

Fig.18 ilustración final del reverso vol.2

Fig.19 distribución de recetario vol.1

Fig.20 distribución de recetario vol.2

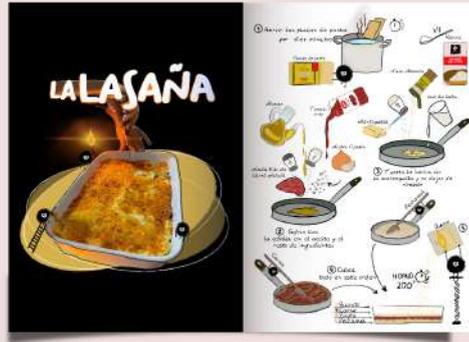

Fig.21 mockup recetario vol.1

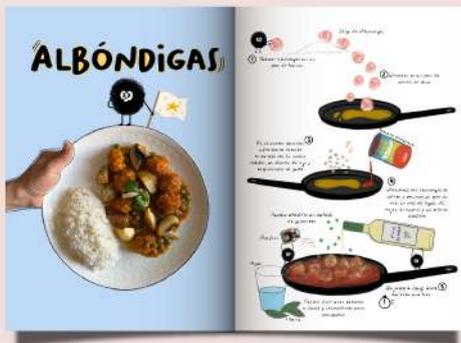

Fig.22 mockup recetario vol.2

Fig.23 fotografía recetario vol.1 y vol.2

Fig.24 fotografía recetario vol.1 y vol.2

Conclusiones

Este proyecto ha despertado mi interés por la exploración entre el arte y la cocina. Por medio de la investigación descubrí que hay infinitas posibilidades para combinar la ilustración y la cocina. Este proyecto va más allá de ser solo un trabajo de fin de grado, ya que es un homenaje a mi madre y su talento artístico en la cocina. Su habilidad y dedicación han sido mi principal fuente de inspiración para llevar a cabo esta producción artística.

El siguiente paso en mi proyecto es continuar expandiendo el recetario mediante la creación de nuevos volúmenes que incluyan un mayor número de recetas. A medida que avanzo, siento cada vez más motivación para explorar nuevas formas de combinar el arte visual y la culinaria. Esto enriquecerá mi comprensión de ambos campos y me permitirá compartirlo con un público más amplio, por ejemplo, a través del ámbito digital, como la animación. La idea es desarrollar nuevas ideas para llevar el diseño del recetario a un campo audiovisual, donde la interactividad sea uno de los principales objetivos. La animación y otros medios digitales me darán la oportunidad de crear una experiencia más inmersiva para los lectores, permitiéndoles interactuar con las recetas de una manera única.

En resumen, mi objetivo es seguir explorando la conexión entre el arte y la cocina, expandiendo mi recetario y creando nuevas formas de presentación audiovisual que sean interactivas y atractivas.

6.BIBLIOGRAFÍA

Fig.1-2 Astorga, I. (2023) *Bien por la cocinera*, Dashbook.

<https://www.dashbook.fr/fr/project/bien-por-la-cocinera>

[Consulta: 12/02/2023]

Fig.3 Chadwick, M. (2021) *Ruby Red Salad Recipe Illustration: Melanie Chadwick, Melanie Chadwick | Illustration work of Melanie Chadwick.*

<https://www.melaniechadwick.com/portfolio/ruby-red-salad-recipe-illustration/>

[consulta 15/04/2023]

Fig.4 Hickson, R. *Spicy African chicken and peanut curry* by Ruth Hickson, *THEY DRAW - A Creative Playground for Illustration*

<https://www.they-draw.com/illustrations/12077-spicy-african-chicken-and-peanut-curry>

[consulta 20/03/2023]

Fig. 5 Howard, A. *Spicy shrimp tacos w/ garlic cilantro lime slaw* by Allyn Howard, *THEY DRAW - A Creative Playground for Illustration*. Available

<https://www.they-draw.com/illustrations/10314-spicy-shrimp-tacos-w-garlic-cilantro-lime-slau>

Fig.6 Savakis, A. *Greek Festival Foods* by Alex Savakis, *THEY DRAW - A Creative Playground for Illustration*.

<https://www.they-draw.com/illustrations/19242-greek-festival-foods>

Fanzinoteca. *La Fanzinoteca*.

<http://fanzinoteca.net/>

[consulta 10/01/ 2023]