

COMIC: MINTIENDO A UN MAFIOSO

Universidad Miguel Hernández

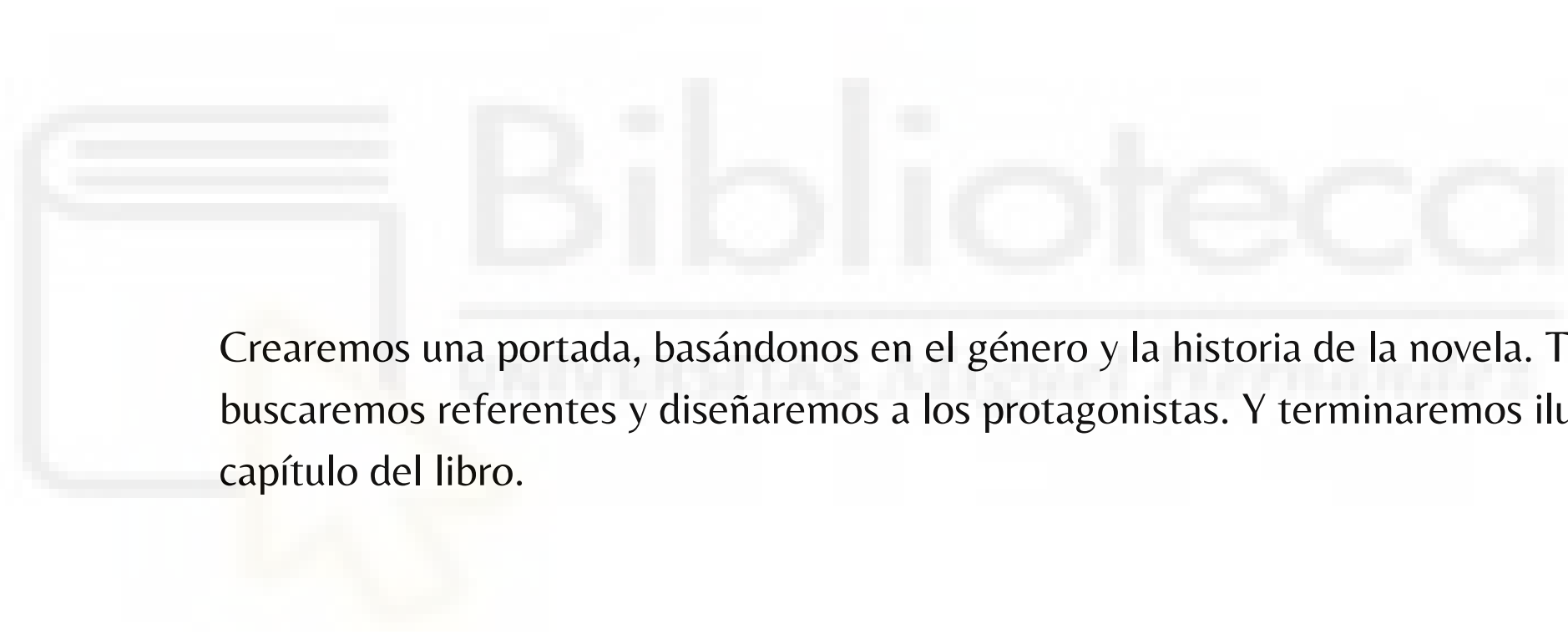
Grado en Bellas artes 2022/2023

TFG: Mireya Ramos Ortega

Tutor: David Trujillo Ruiz

PALABRAS CLAVE
Diseño, modelado 3d, personaje,
fantasía, magia y cómic.

Resumen

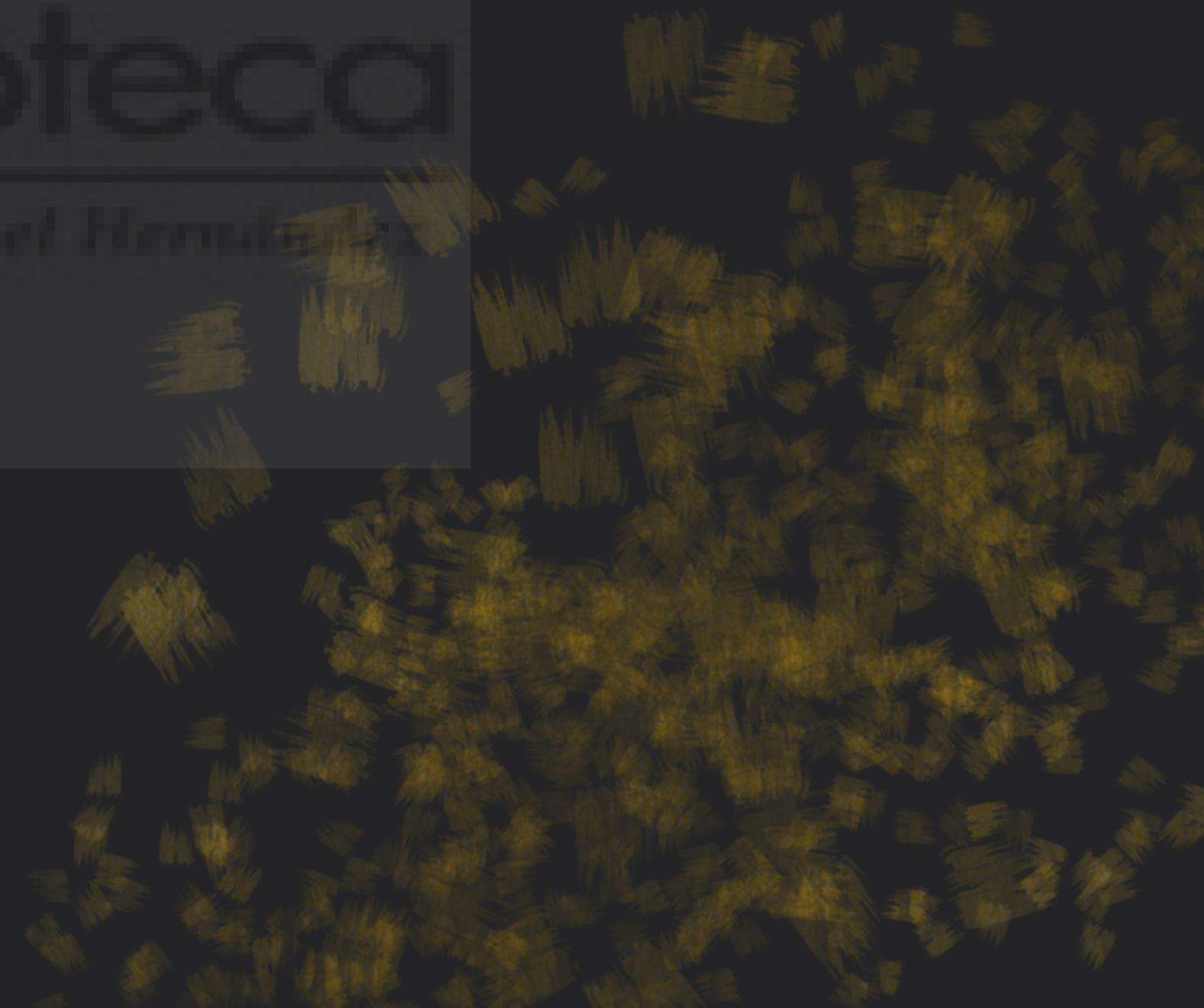

Crearemos una portada, basándonos en el género y la historia de la novela. Tras hacerlo buscaremos referentes y diseñaremos a los protagonistas. Y terminaremos ilustrando el primer capítulo del libro.

Índice

1. Propuesta y Objetivos
2. Referentes
3. Justificación de la propuesta
4. Bibliografía

PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta

Conceptualización y diseño de un libro ilustrado. Donde se incluye: el escribir e ilustrar un primer capítulo de un libro, conceptualizar y diseñar la estética de las ilustraciones, construcción de los personajes, y la realización de la portada.

Objetivos

Objetivo general

Crear un capítulo de un libro ilustrado de autoría propia.

Objetivo específico

- Buscar referentes que nos ayuden a la construcción de nuestro libro.
- Investigación de toda la novela: Los escenarios que aparecerán, el uso y la aparición de todo tipo de magia, como la magia negra, las poses que tendrán los personajes en cada viñeta, expresiones usadas en los mangas: “susto”, “ruido”, “alterado”, el significado e historia de la mafia,...
- Diseñar unos personajes, sus personalidades, etc.
- Hacer un guión del primer capítulo, el cual luego se dibujara basándose en otros mangas/manhwas/comics.
- Ilustrar una portada que represente toda la historia.

REFERENTES

Roses and champagne

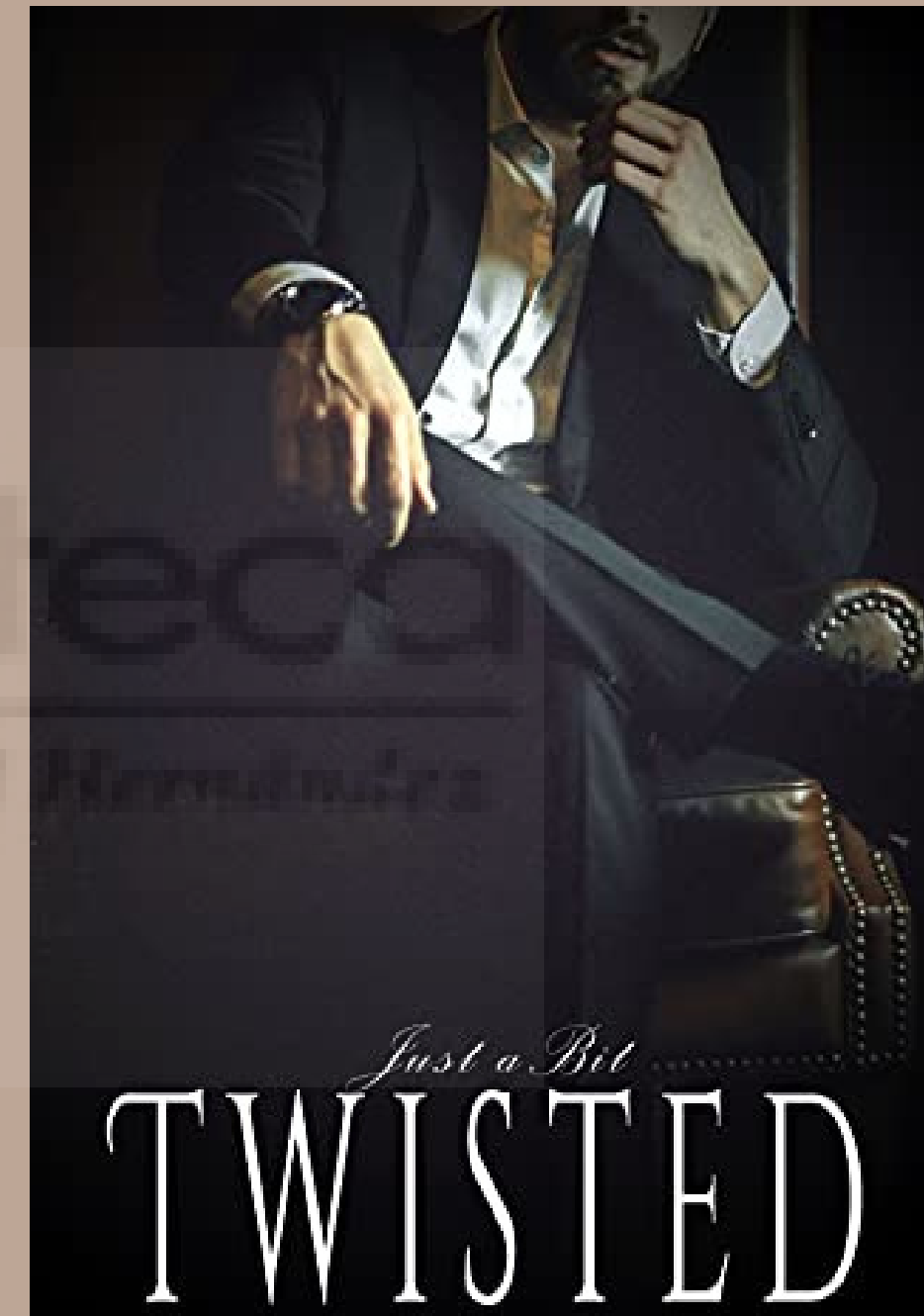
Para crear la novela nos inspiramos en un manhwa llamado *Roses and Champagne*, de Ttung Gae. Ya que la historia gira en torno a la mafia rusa. A raíz de este manhwa nació la historia de “Mintiendo a un mafioso” Por esto mismo lo hemos cogido como inspiración ya que siempre quisimos escribir algo sobre la mafia. Así que nos basamos en este manhwa para sacar tanto la historia como a uno de los personajes.

La historia empieza suave y mientras avanza se puede ver la dura realidad de ser un mafioso ruso, y más si tenemos personas que nos importan, ya que pueden usar a estas personas. En la novela *Mintiendo a un mafioso*, hemos recogido ese concepto, el jefe de la mafia puede no tener debilidades pero si se llega a enamorar, su debilidad aparecerá y la usarán en su contra.

Just a bit twisted

Este libro trata sobre un profesor y su alumno, el alumno tiene que cuidar de sus hermanos y acude a su profesor para que lo ayude con la monetización y terminan haciendo un trato. Pero con el paso del tiempo ese trato se convierte en algo más. El profesor es descrito como una persona estricta, reservada y despiadada, no tolera los errores y tiene poca paciencia. Al igual que uno de los personajes principales de la novela, Aleksander. Para crear la personalidad de los protagonistas cogimos como referencia los personajes de este libro: Just a Bit Twisted. Uno de ellos es descrito como una persona estricta, reservada y despiadada, no tolera los errores y tiene poca paciencia. Este dato es un hecho importante para la novela, ya que sin esa personalidad, la historia no tendría sentido, ya que el personaje Aleksander se le conoce como una persona que solo juega y nunca se enamora pero al final termina cayendo por Teddy, el otro protagonista.

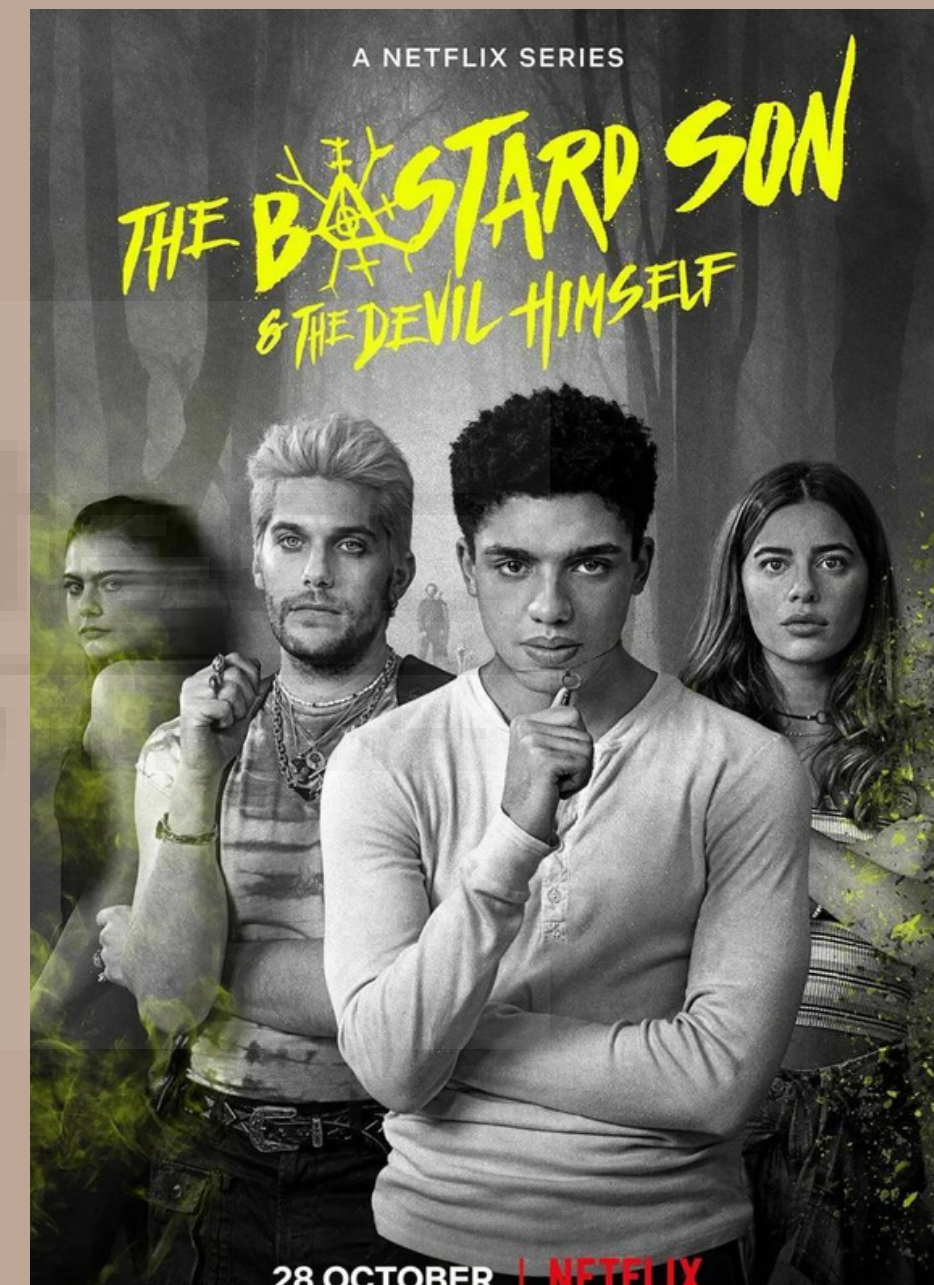

El lado oscuro: El hijo bastardo y el mismísimo diablo.

El lado oscuro: El hijo bastardo y el mismísimo diablo.

Es una serie en la cual el protagonista está atrapado entre dos clanes en guerra, los brujos de sangre y los no sangre. La magia es uno de los poderes que todos tienen, algunos tienen el poder de controlar el tiempo, otros, los rayos, convertirse en cualquier animal, y luego están otros tipos de poderes más especiales, estos poderes los categorizamos como poderes malditos o magia negra, tales como demolición (destruir a tu presa con solo pensarlo), comer corazones, etc.

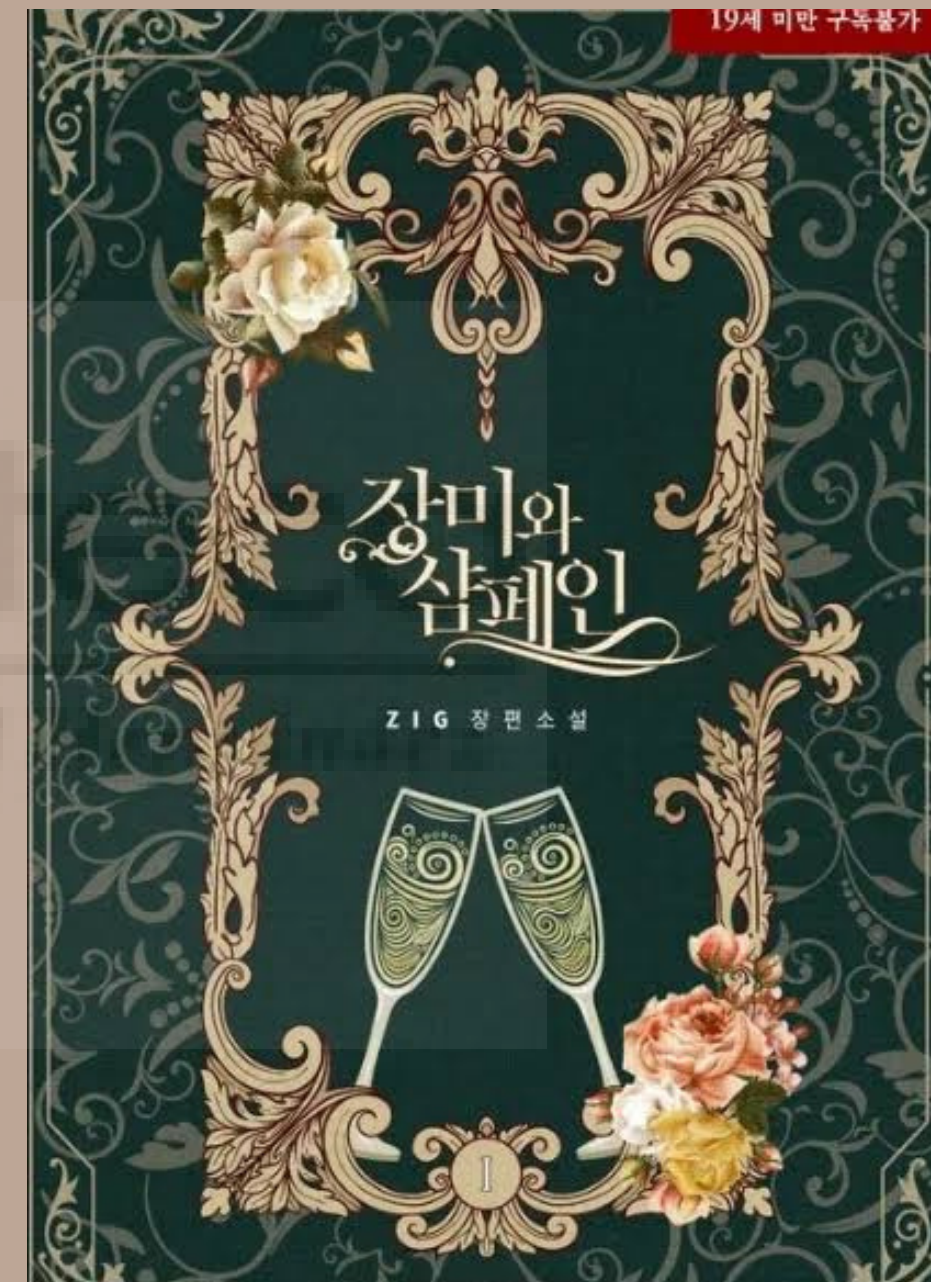
En nuestro libro observaremos este tipo de magia, sobre todo la maldita, ya que es una que suele llamar bastante la atención a los lectores, incluso llegan a soñar con poder usarla, de tenerla en sus manos.

Roses and champagne

Al ver la elegancia de la portada de la novela *Roses and Champagne* quisimos usarla como referencia, usando una estética parecida pero poniendo como elemento principal el negro, simbolo de mal, oscuridad.

Como podemos observar esta portada tiene una estética elegante y sencilla, con colores agradable a la vista, y sobre todo, atrayente y eso mismo queremos reflejar en la portada de nuestra novela.

Painter of the night

Para hacer la ilustración y los personajes nos inspiramos en el dibujo de la autora Byeonduck, más específicamente en su obra Painter of the night.

Aunque la época de la novela de la autora no tiene nada que ver con nuestra novela, por eso solo nos centraremos en las líneas, ya que en esta historia se pueden apreciar bastante bien los distintos roles que hay en el género BL.

Roses and champagne

En el manhwa *Roses and Champagne*, los personajes tienen un aspecto joven cuando realmente son mayores, no personajes de 20 años. Así que queremos añadir este detalle a la estética de los personajes, haciendo que se vean jóvenes, pero que uno de ellos sea mayor que el otro y que eso juegue a su favor, haciendo que todos vayan tras él.

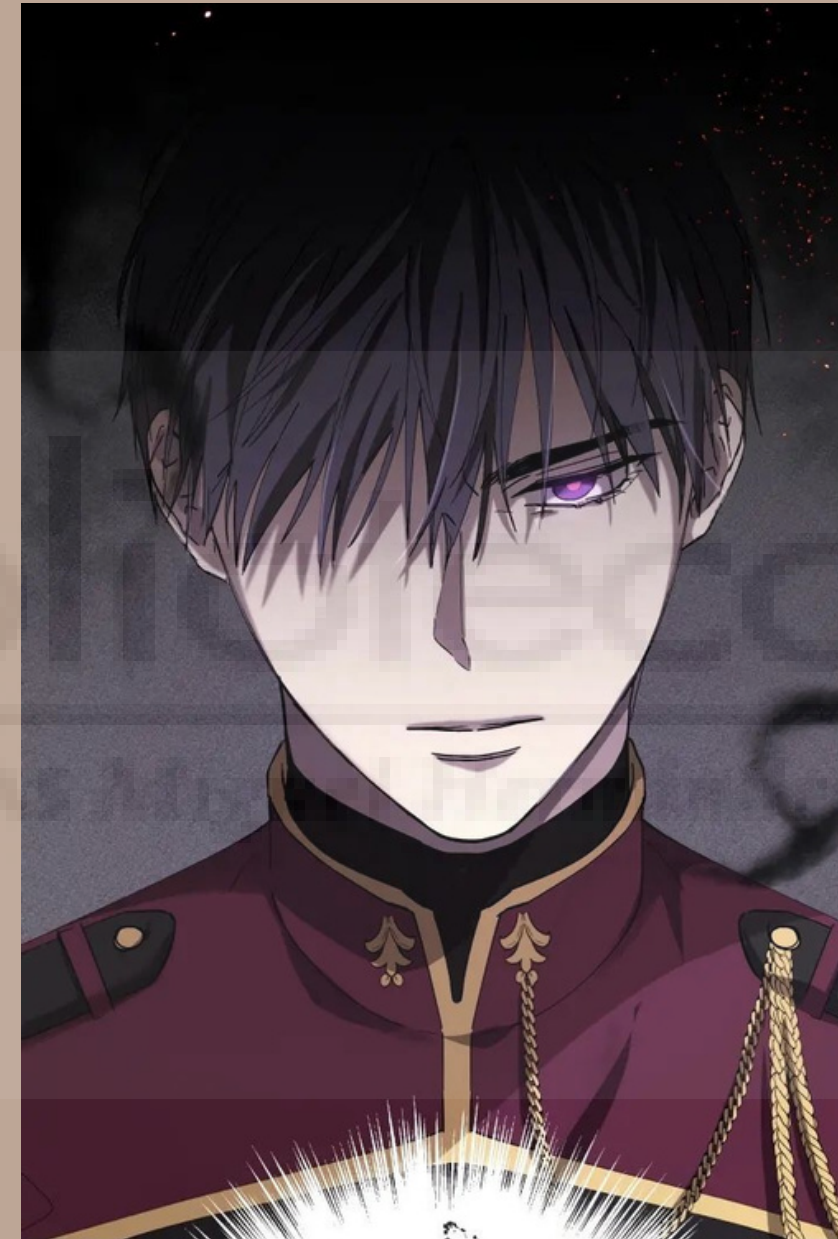
Colores

Para hacer las viñetas del primer capítulo nos basamos en la estética de los mangas, ya que la mayoría de ellos, son en blanco y negro, y podemos transmitir todo con bastante claridad.

Expresiones

Queremos usar como referencia expresiones de otros manhwas, y también las palabras usadas cuando alguna acción ocurre, como “bostezar”, “llorar”, “observar” tal y como lo hacen en algunos mangas.

Expresiones

La palabra que mencionamos anteriormente es “-ruborizar-”, las cuales salen a lo largo de todo el capítulo para que el lector entienda mejor lo que está ocurriendo. Ya que en algunas escenas puede que si no la pongamos no entendamos lo que está pasando o no nos llegue la emoción que está sintiendo ese personaje.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El TFG consiste en ilustrar un libro de autoría propia, junto con sus aplicaciones, diseños de personajes, la portada. Se ha elegido este tipo de trabajo, ya que podemos plasmar los conocimientos y habilidades adquiridas en el grado de Bellas Artes y más aún, en la especialización de la rama de ilustración y diseño.

Los libros siempre han estado presentes a lo largo de nuestra adolescencia, y siempre nos imaginamos millones de historias. ¿Por qué? Porque eran historias que nunca iban a pasar, que sólo se quedaban guardadas en los recuerdos. Hasta que un día empezaron a salir de la cabeza y las escribimos.

A partir de ahí muchos jóvenes eran capaces de desconectar del mundo real, para poder irse a su mundo, uno donde no seremos criticados ni humillados.

Con el paso del tiempo descubrimos que dentro del mundo de los libros existen varios generos, pero nosotros nos centramos en el genero BL(Romance homosexual/gay), hay muchos tipos de historias dentro de este genero, por ejemplo, relaciones amorosas enter familiares, mafia, profesor y alumno, etc.

Pero si nos metemos más adentro llegamos al manga/manhwa/manhua, estas palabras son libros con viñetas, como los comics, y podemos encontrar historias en las que un hombre puede quedar embarazado, emparejamientos llamados “Lazos del destino o predestinados”, ya que están destinados a acabar juntos,...

El mundo BI abarca millones de temas, y el que más nos llama la atención es la mafia. Los mafiosos son personas duras sin sentimientos, aunque en algunos libros, hay algunos que no lo son, que simplemente usan una máscara, ocultando su verdadero ser, temiendo lo que pensara la gente de ellos o simplemente han tenido un pasado difícil. En nuestra novela podremos ver eso mismo y también la “debilidad” del personaje, ya que se dice que ellos no tienen ninguna.

Pero todo fan del mundo mafioso romance, sabe que si el jefe se enamora, esa persona puede acabar muerta, secuestrada, torturada,...

Puede que este término sea duro de ver y por esto mismo queremos reflejarlo en la novela y ver como va avanzando toda la historia, leer y observar como un mafioso se va enamorando y que luego “ese amor” nos lo arrebaten de nuestros brazos.

Este género, actualmente es muy criticado por la sociedad, incluso te llegan a despreciar por mirar algo relacionado al BL. Con esta historia queremos llegar a esas personas que leen pero tienen miedo de que alguien lo sepa, llegando al punto de nunca comprar cosas relacionadas al BL en una tienda real, solo online. Por otro lado, los fans de este mundo siempre están buscando nuevas historias para leer, y para algunos, esas nuevas historias son como una ayuda para las personas. Los ayuda a seguir avanzando, a pasar sus penas y a reír. Aunque las historias no acaben bien.

En mintiendo a un mafioso, podremos ver varios roles del BL, estos son conocidos como el bottom(sumiso), el top(dominante) y el versátil(ambos). Estos roles tienen un cuerpo en especial, los tops son personas con buenas capacidades mentales y físicas, con buen cuerpo, los bottom también tienen buenas capacidades mentales y físicas pero tienen un cuerpo más delgado. Esto mismo podremos apreciar en los personajes de nuestra novela.

Todos conocemos el significado de la palabra magia, siempre nos ha gustado y nos ha llamado la atención, sobre todo la magia negra, esa que no debes usar, hechizos oscuros en los que debes usar ingredientes como sangre humana, sacrificios, etc. Pues este tema será uno de los principales de nuestra historia, a parte de la mafia.

No podremos verla a primera mano ni descubrirla pero habrá pequeños detalles que aparecerán en el libro.

En relación con la historia, será de un amor difícil y complicado, con mucho dolor por el camino, y puede que terminemos llorando por el final, ya que no terminará con un final bonito y esto es algo que queremos destacar en nuestra historia, para hacerte creer que todo acabara con un final feliz, cuando la verdad es que la novela tendrán un final trágico, haciendo que nos sorprenda y lloremos.

Las asignaturas que han influido en nuestro proyecto son diseño y estrategia de videojuegos y animación, gracias a estas dos asignaturas obtuvimos las herramientas para la creación de un cómic y de cómo diseñar unos personajes para su libro.

Por otro lado, con la asignatura diseño editorial, pudimos obtener conocimientos sobre InDesign y poder escoger una tipografía adecuada y que los elementos estén bien dispuestos en la portada.

Y por último, gracias a las habilidades adquiridas de Photoshop que se imparten en fotografía aplicada al diseño y en lenguajes infográficos pudimos dibujar los personajes y el capítulo del libro, ya que aprendimos a manejar todas las herramientas del programa. También, con la ayuda de esta asignatura obtuvimos conocimientos para desarrollar una portada acorde con la historia, una que sea atrayente y que la compres sin ver de qué trata. Con este proyecto pretendemos ilustrar un primer capítulo dibujado (manga) de género BL, tocando duros temas para la sociedad y para los jóvenes, como el maltrato, la violencia, al igual que romances puros.

PROCESO Y RESULTADOS:

1. Resumen y Primer capítulo de Mintiendo a un mafioso:

Resumen:

Teddy siempre ha vivido su vida tranquilamente, jugando con chicos para vivir en sus casas, hasta que un día despierta en el cuerpo de una mujer. En la actualidad existían magos pero hacía años que no ocurría un “cambio”, así que le extrañaba bastante, y más que fuera él.

Teddy empezó a trabajar para Aleksander, un mafioso temido por todos, excepto para él. Para Teddy, ese hombre maduro es un tío más a su lista de follados. Pero lo que él no pensó fue en su “cambio”, así que tuvo que hacerse pasar por una mujer hasta que volviera a su cuerpo.

Investigando y trabajando para Aleksander.

Un día Teddy volvería a su cuerpo pero aun sentía la presencia de alguien más. Aunque eso no sería problema para él, ya que una sola noche hizo que el famoso Aleksander se obsesionó con un atrevido pero tímido chico, Teddy, haciendo que ambos se vuelvan locos, el uno por el otro, esquivando los obstáculos que vengan por el camino hasta acabar enamorados.

Capítulo 1:

Es difícil vivir en un mundo como este, pero aún peor si en él existen otros seres que no son humanos...son mágicos...y si la toman contigo, no sabrías ni adivinar quién eres realmente. Así es como vivo, aunque nunca me hubiera imaginado que eso me pasaría a mi.

Esa noche soñé o más bien tuve una pesadilla, con un ser mágico. Sin rostro. Esa criatura me perseguía y justo cuando me lanzó su hechizo, desperté.

-¡Ah!-grité levantándome de golpe empapado de sudor. Cerré los ojos e intenté calmarme. Me quedé pensando en esa criatura que vi en mi sueño, pero ese ser ya no lo reconocía. Poco a poco iba desapareciendo, hasta ya no recordar ni lo que soñé.

-¿Qué fue eso?-me levanto de la cama y voy al baño.

Soy una persona que no suele mirarse al espejo, siempre intento esquivarlo, es el enemigo número uno de la fealdad, y todo si te observas después de despertar. Aún así...esa mañana no pude evitarlo, ya que mi pelo llamó mi atención. Tenía una melena larga y rubia, cuando mi cabello debería ser castaño.

-¿¡Qué?!-Exclamé atónito al ver mi reflejo.-¿Quién es esta tipa?

Ahora mismo ya no era un hombre...espera...

-¡No!-chillo al ver que mi amiguito ya no estaba.

Efectivamente, ya no lo soy, por ninguna parte. Soy...

-¡Una tía!-Grito estupefacto.

Había oído de cambios de cuerpos pero hacía tiempo que no pasaba, que esos seres que lo hacían habían desaparecido. Pero...

“¿Por qué yo?”

No recuerdo haber maldecido a nadie...”espera”

-¿Tal vez si?-Vuelvo a la habitación.-No...-Observó a mi alrededor.-Una chica...-Abro el armario y puedo decir que quien me hizo el conjuro fue una mujer.

El armario estaba lleno de ropa, de mujer, nada de hombre.

-Que mal...-digo por lo bajo al ver toda esa ropa femenina.-

Aunque...puede que sea interesante.-Cojo algo que no sea ni un vestido ni una falda y me lo pongo.

-A ver, no puede haber nada peor que despertar en el cuerpo de una...-Miro este extraño cuerpo-Tía.

-Ring, ring. -

Me giro hacia el sonido, un móvil.

-¿Una llamada? ¿Quién?-Deslizo mi dedo por la pantalla.-

¿Si?

-Buenos días, señorita Lina, ha sido contratada para el trabajo. En diez minutos un coche negro la estará esperando delante de su casa. Espero que seas puntual y no llegues tarde.-Me dice el hombre desde el otro lado del teléfono.

-¿Eh? Pero...¿me llevo algo?-Digo un poco acelerado, intentando que no se note.

-...

Puede que esa respuesta no le haya gustado al señor.

-Señorita Lina, parece como si fuera otra persona, en fin...- Suspira-Espero que recuerde que su trabajo es ser asistente para el jefe. Así que tendrá que quedarse con él las 24 horas.

“¿24 horas?”

-Si...-digo mientras asiento sin muchas ganas. Y sin entender nada.

-Nos vemos en la entrada de la casa. Adiós.-Y con eso el tío cuelga.

-¿Trabajo?-Miro de nuevo por la habitación.-¡Claro, cómo no!-Exclamó al ver una pequeña nota encima de una maleta. Cojo la nota y la leo, aunque no hace ni falta hacerlo.

¡SUERTE CABRÓN!

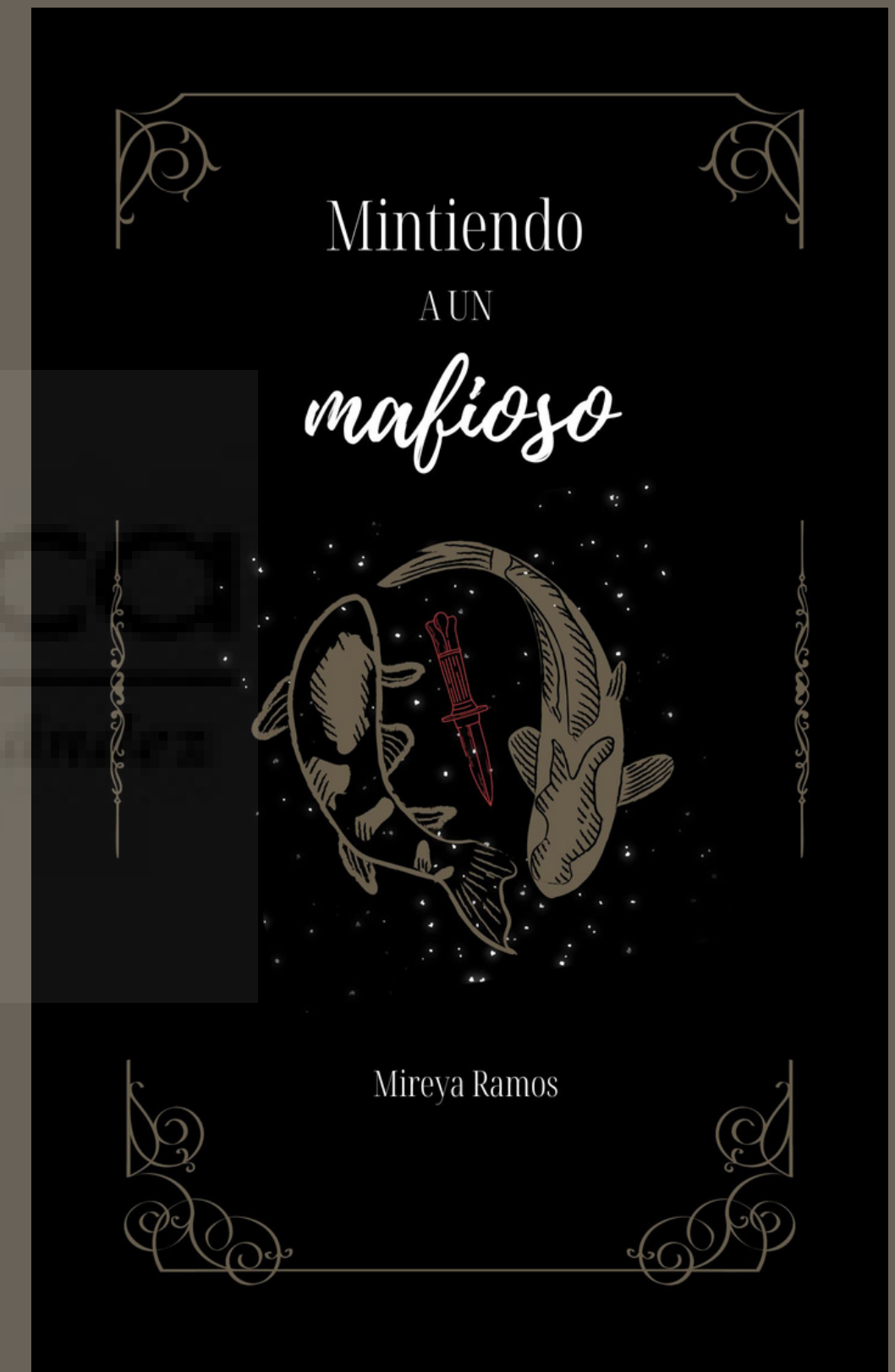
2. PORTADA:

El diseño de la portada tendrá un tono oscuro, reflejando el mundo de la mafia, el peligro y el amor.

Los peces simbolizan el amor, aunque para los japoneses, si estos peces están juntos simbolizan que no pueden vivir el uno sin el otro. Y por otro lado, el amor y la amistad.

Y en el centro de estos peces, hay un cuchillo, que refleja la amenaza, el peligro.

Las tipografías que hemos empleado representan el interior del libro, las dos primeras (Noto serif display extra c - MINTIENDO A UN MAFIOSO-) es dura y elegante, al igual que la mafia y la segunda (Playlist script - MAFIOSO-) le da a la portada un toque suave, dulce, haciendo que se vea más bonita, reflejando el amor, el romance. Y está puesta en un tamaño más grande para hacer recalcar la palabra “mafioso”, haciendo que nos fijemos más en esa palabra y en la ilustración y sepamos, más o menos, por donde gira la historia. Con esto queremos que el lector al ver la portada se sienta atraída a ella, tanto por la imagen como por la tipografía, haciendo que vaya a ciegas, pensando que va a leer una historia de un bonito romance pero que luego se llevarán una sorpresa.

3. DISEÑO DE PERSONAJES:

Los personajes que aparecerán serán dos: Aleksander y Teddy.

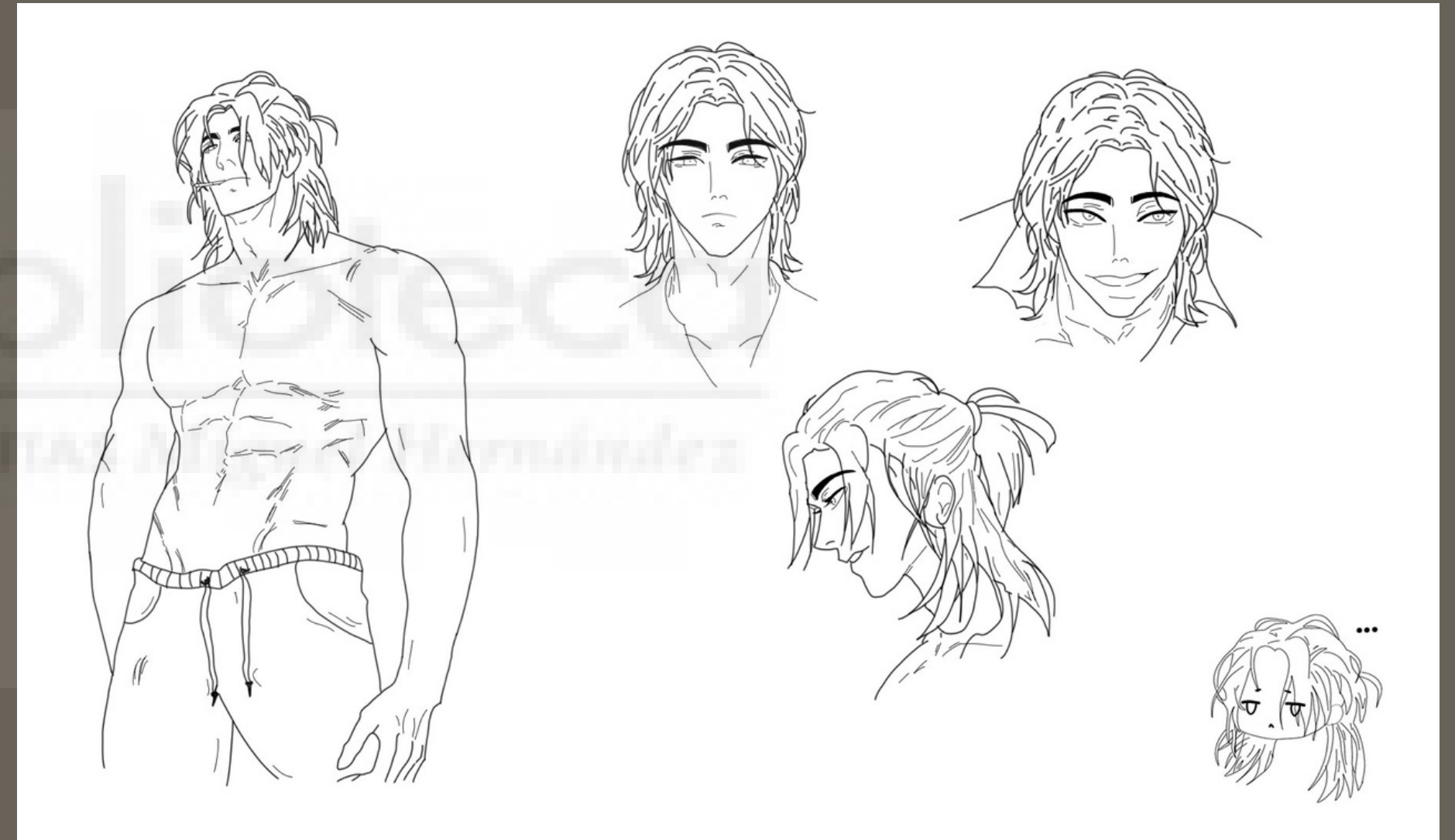
El diseño de los personajes será sin color, los colores empleados serán el blanco y negro. Elegimos esta estética por que la mayoría de los mangas están dibujados así, y también por que queremos que sean personajes sin color, ya que esto es algo significativo en nuestras vidas, algo bonito, así que en este caso queremos que no sea tan bonito y poner colores oscuros, tal como el negro. Reflejando la dura realidad de la mafia, ese oscuro mundo.

Aleksander es el líder de un clan mafioso que rige las calles Newoper, es temido por todos. Es conocido por disfrutar de su “juventud” todas las noches, sin importar el sexo, y por las mañanas se dedica a hacer su trabajo, a asesinar, torturar, hacer recados. Todos lo conocen como una persona seria, sin sentimientos, frío, antipático, capaz de matarte por hablarle. Las líneas que bordean el cuerpo de los personajes son más gruesas que las interiores para así marcar aún más a los personajes.

ALEKSANDER:

El aspecto de Alek será de una persona ruda pero elegante, cuando se enfada aparece otro lado suyo, su lado loco y asesino, este lado suele estar siempre presente. Es una persona que no sonríe y si lo hace es solo cuando tortura o asesina a alguien.

Su cabello siempre lo lleva recogido en una coleta para no mancharse, aunque solo unos pocos lo han podido ver con el pelo suelto. Aleksander siempre va con un cigarro entre sus labios, es una señal de seguridad y algo característico en él, si no fumara o no llevara el cigarro se sabría que algo le pasa.

TEDDY:

Teddy es una persona muy alegre pero odia demostrarlo así que siempre se ve serio, su cabello tapa sus ojos ya que odia que lo vean directamente a la cara, debido a su pasado, el cual está tratando de superar. Su aspecto es elegante y formal, aunque su personalidad no concuerda con su look. Es una persona de doble cara, puede estar dándote una sonrisa pero por dentro puede estar en otro sitio o simplemente recordando su pasado.

Esa faceta, esa máscara empezó hace años, con su exnovio, quien lo golpeaba y violaba hasta el punto de dejarlo inconsciente. Esto hizo que Teddy tuviera unos gustos bastantes extraños, aunque está tratando de superar.

Los colores que aparecerán en el capítulo serán estos:

Storyboard

La tipografía que emplearemos es una muy conocida en el mundo de la traducción de mangas, es la comic sans ms, se suele usar para frases en recuadros. Y luego está la vanilla caramel, que se usa para los diálogos. En este primer capítulo los personajes principales no aparecerán hasta el siguiente, aquí aparecerá la persona que lanzará el hechizo de cambio de cuerpo.

Storyboard

La tipografía que emplearemos es una muy conocida en el mundo de la traducción de mangas, es la comic sans ms, se suele usar para frases en recuadros. Y luego está la vanilla caramel, que se usa para los diálogos. En este primer capítulo los personajes principales no aparecerán hasta el siguiente, aquí aparecerá la persona que lanzará el hechizo de cambio de cuerpo.

Storyboard

La tipografía que emplearemos es una muy conocida en el mundo de la traducción de mangas, es la comic sans ms, se suele usar para frases en recuadros. Y luego está la vanilla caramel, que se usa para los diálogos. En este primer capítulo los personajes principales no aparecerán hasta el siguiente, aquí aparecerá la persona que lanzará el hechizo de cambio de cuerpo.

Storyboard

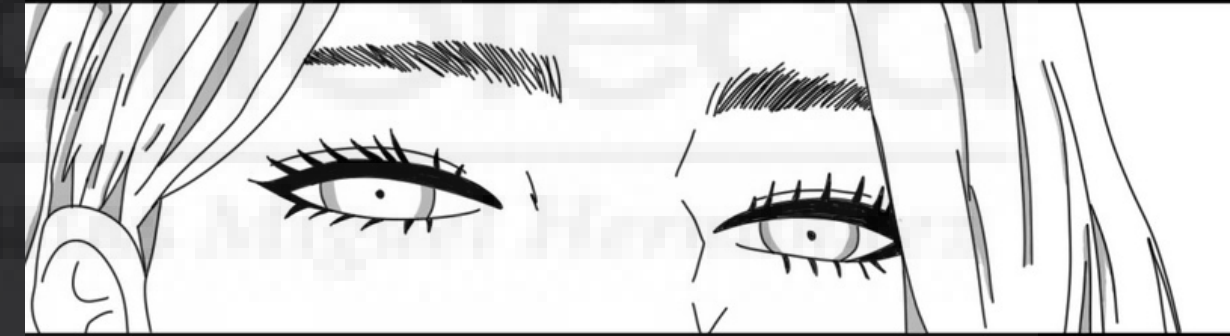
La tipografía que emplearemos es una muy conocida en el mundo de la traducción de mangas, es la comic sans ms, se suele usar para frases en recuadros. Y luego está la vanilla caramel, que se usa para los diálogos. En este primer capítulo los personajes principales no aparecerán hasta el siguiente, aquí aparecerá la persona que lanzará el hechizo de cambio de cuerpo.

Resultado final del capítulo:

Esa noche soñé o más bien tuve una pesadilla, con un ser mágico. Sin rostro. Esa criatura me perseguía y justo cuando me lanzó su hechizo, desperté.

SUSTO

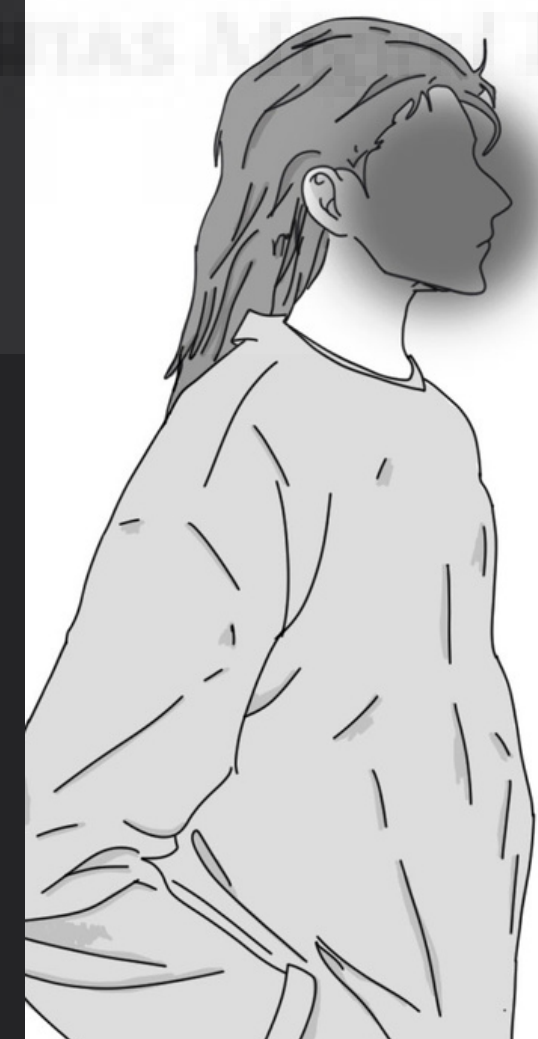

¡Ah!

¿?

¿Qué fue eso?

Soy una persona que no suele mirarse al espejo, siempre intento esquivarlo, es el enemigo número uno de la fealdad, y todo si te observas después de despertar.

Aún así...esa mañana no pude evitarlo, ya que mi pelo llamó mi atención. Tenía una melena larga y rubia, cuando mi cabello debería ser castaño.

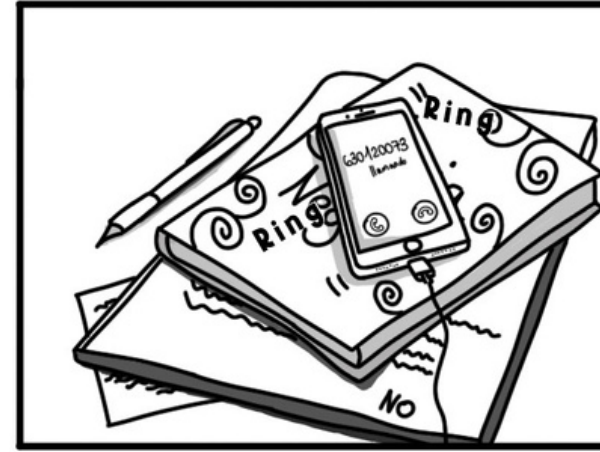

Aterrado

¿Qué?

¿Quién es
está tipa?

Ahora mismo ya no era
un hombre...espera...

¿Una llamada?

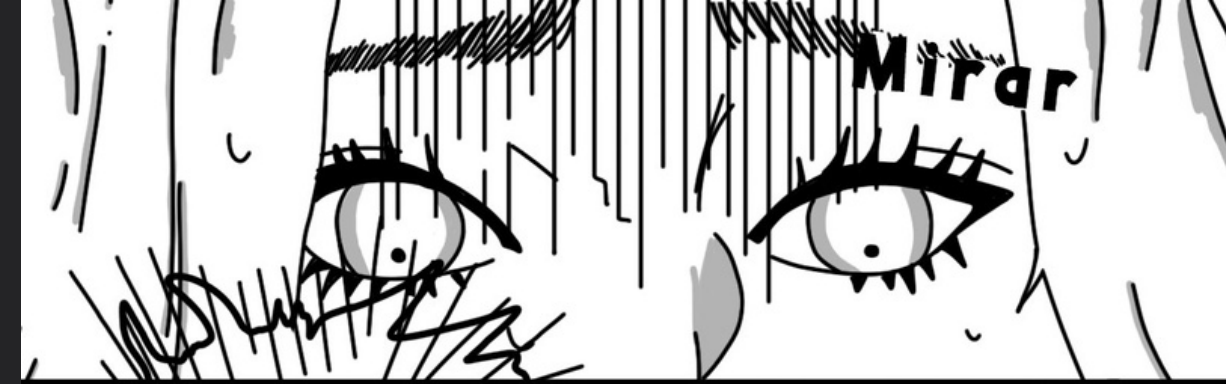

-Tap-

-Tap-

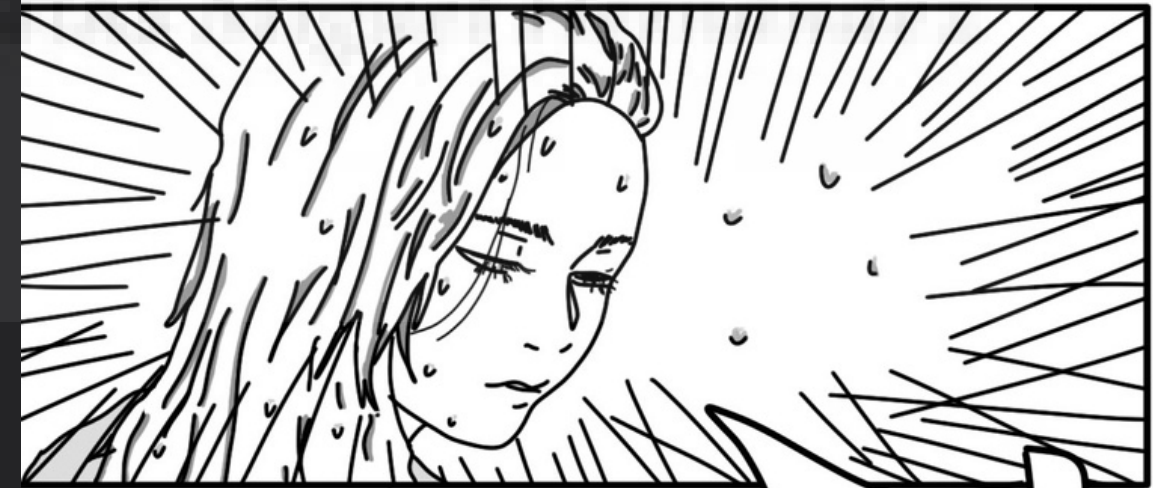

¿Si?
¿Quién es?

¡No!

*Efectivamente,
ya no lo soy,
por ninguna
parte. Soy...*

*Había oído de cambios de
cuerpos pero hacía tiempo
que no pasaba, que esos
seres que lo hacían habían
desaparecido. Pero...*

¿Por qué yo?

¡Una tía!

Buenos días, señorita Lina, ha sido contratada para el trabajo. En diez minutos un coche negro la estará esperando delante de su casa. Espero que seas puntual y no llegues tarde.

¿Eh?
Pero... ¿me
llevo algo?

Suspirar

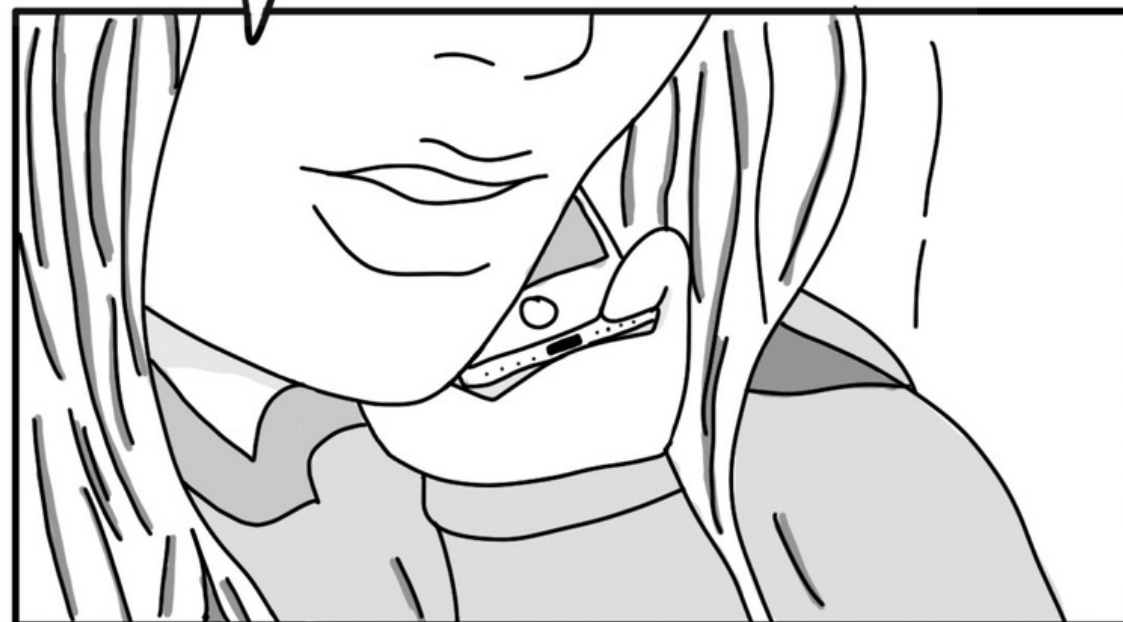
...

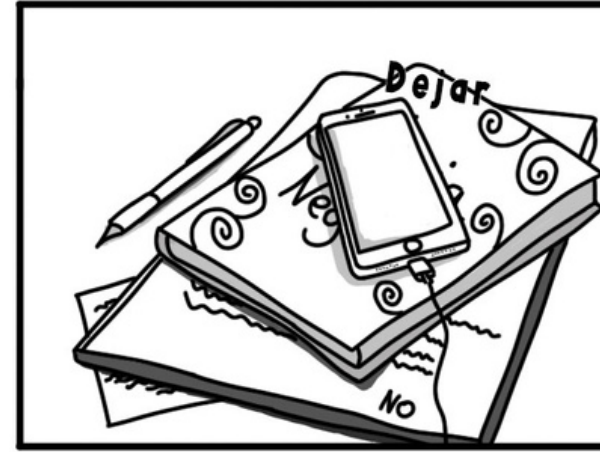
Señorita Lina,
parece como si
fuera otra persona,
en fin...

Espero que recuerde
que su trabajo es ser
asistente para el
jefe. Así que tendrá
que quedarse con él
las 24 horas.

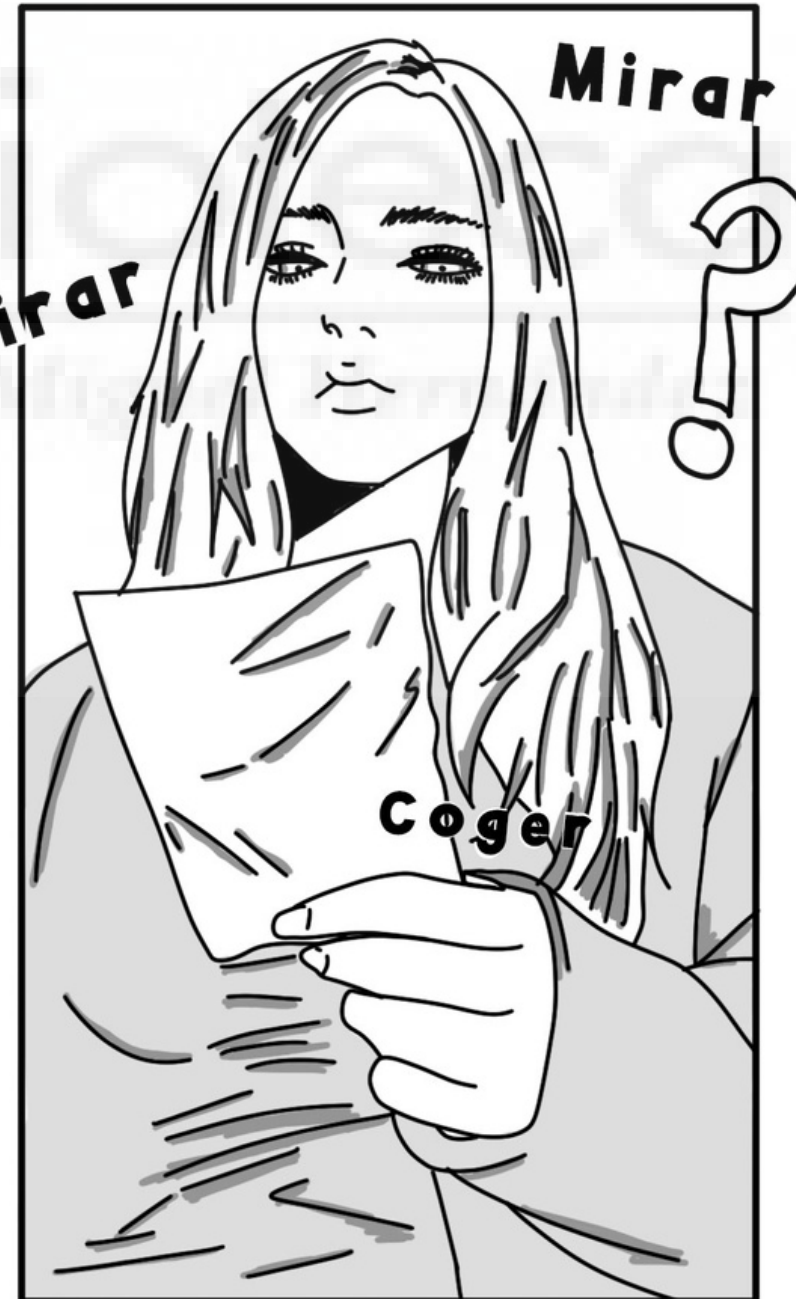
¿24 horas?

Si...

¿Una nota?

¡Queeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Continuara...

CONCLUSIONES

.La estética de los personajes varía con el transcurso del tiempo hacia una estética más lineal, elegante, con colores oscuros, de aspecto joven, cuando la realidad es que los personajes pueden ser personas de más de 20 años. Y al tener ese look eso jugará a su favor, algo que quisimos demostrar desde el inicio.

La portada ha quedado tal y como imaginábamos, usando los referentes mencionados anteriormente, dándole ese toque de romance y oscuridad por el que desarrollaremos la historia entre Aleksander y Teddy, los protagonistas. Al igual que nos atraerá a comprarla con tan solo ver la portada de nuestro libro.

Tras diseñar a los personajes dibujamos el primer capítulo, guiándonos de lo que leíamos en él. Usamos como referencia varios mangas para poder hacerlo, como Pintor nocturno, roses and champagne, etc.

Los colores que utilizamos son el blanco y negro, ilustrando sombras grises, para darle más realismo a la ilustración. Investigamos los escenarios y las poses de los personajes que aparecerán en la historia. Estos personajes tienen una estética especial, ya que las sombras que usan no están distribuidas por todo su cuerpo sino en las zonas más importantes, como en las líneas de su cabello, ropa, dando lugar a un diseño bastante llamativo y elegante.

El resultado final del capítulo ilustrado quedó bastante realista y llamativo, en el cual podemos ver lo que está ocurriendo en la historia, entenderla y saber como es la personalidad de los personajes, con sólo dibujar expresiones y palabras como “tenso”, “aterrado”, haciendo que nos fijemos en el dibujo que hemos realizado.

BIBLIOGRAFIA

Roses and champadme:

https://www.lezhin.com/ko/comic/roses_and_champagne# =

–

Just a bit twisted:

<https://www.amazon.es/Solo-Poco-Retorcido-Twisted-Heterosexuales-ebook/dp/B0B9CH1KP5>

El lado oscuro: El hijo bastardo y el mismísimo diablo:

<https://www.netflix.com/es/title/81258637>

Roses and champagne(novela):

<https://www.wattpad.com/story/304922643-rosas-champagne-novela>

Painter of the night:

<https://www.lezhinus.com/en/comic/painter#> =