

TRABAJO DE FIN DE GRADO

BELLAS ARTES

CLARA GERONA LINARES

**Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza**

**Dirección: José Prieto Martín
Universidad de Zaragoza
(FCSH. Campus de Teruel)
Grado en BBAA
Curso 2020/2021**

ÍNDICE:

1. Introducción.....	4
1.1. Itinerario Intracurricular	
2. Sinopsis.....	5
3. Autora.....	6
4. Objetivos.....	7
5. Metodología.....	8
5.1. Idea inicial.....	8
5.2. Desarrollo y consolidación de la idea.....	8
5.3. Parte teórica: Análisis	9
5.3.1. Interpretación de los relatos	
5.3.2. Estructura del libro	
5.3.3. Gama cromática y técnicas	
5.4. Parte Práctica: Análisis e ilustración.....	12
5.4.1. Análisis y cuaderno de esbozos	
5.4.2. Formato y tipografía	
5.4.3. Edición y maquetación	
5.5. Cronograma.....	18
5.6. Presupuesto.....	18
6. Marco conceptual.....	19
6.1. El libro ilustrado.....	19
6.2. Referentes.....	19
6.2.1. Ilustradores	
6.2.2. Otros referentes	
7. Resultado del proyecto.....	24
8. Conclusiones y autoevaluación.....	33
9. Agradecimientos.....	34
10. Bibliografía	35

Gracias a mi profesor de TFG, José Prieto, por ayudarme y darme consejos. También quiero agradecer a mi profesora María Elia Torrecilla por echarme una mano con el diseño de este proyecto. Y, en especial, quiero dar las gracias a Ana Belén Caballo, por confiarme sus relatos como base de mi proyecto, y también por su ilusión, imaginación y creatividad. Finalmente, a mis padres y hermanas, por contar conmigo y su apoyo incondicional.

1. INTRODUCCIÓN.

En este Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG) quiero proyectar mi formación, mis intereses, mis motivaciones... He elegido el tema de la ilustración como TFG debido a mi interés por la relación entre el dibujo, la lectura y el arte digital. Desde que me matriculé en el grado en Bellas Artes lo que más me ha llamado la atención fue el ámbito del Diseño Digital, por eso he querido ilustrar y maquetar un libro.

Hace unos meses se me presentó una oportunidad muy grande y quise emplearla para este proyecto. Participé en el libro titulado *“Escribir para vivir, relatos de un tiempo para olvidar”*, ilustrando algunos de los relatos que la autora, Ana Belén Caballo Jerez, escribió durante el tiempo del confinamiento. Desde ese instante supe que me gustaría trabajar en una editorial ilustrando cuentos, libros o maquetando las obras de otros/as autores/as.

Desde que descubrí el ámbito digital en el arte me he esforzado en aprender varias aplicaciones de Diseño Gráfico (Illustrator, Photoshop, Indesign, Procreated...) para poder seguir avanzando con lo que más me gusta.

También he utilizado estas aplicaciones para personalizar fotos de amigos y conocidos, que han tenido mucho éxito como regalo “especial” en aniversarios, cumpleaños y fiestas navideñas.

2. SINOPSIS.

“Escribir para vivir. Relatos de un tiempo para olvidar” es el proyecto que he elegido para mi TFG en los estudios de grado de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza. Se trata de un libro ilustrado en el cual analizaremos los pasos que he debido seguir a lo largo de este trabajo.

Comentaré las diferentes situaciones, inspiraciones, desarrollo, referentes que ha habido durante la elaboración de mí TFG.

Este libro es muy especial para mí porque es el primer proyecto que hago para darme a conocer a un público más amplio a partir del libro escrito por Ana Belén Caballo que, además, es amiga de mi familia. Ha sido una experiencia muy importante y un paso muy grande para mi carrera artística.

“Escribir para vivir. Relatos de un tiempo para olvidar” son relatos ilustrados. Los relatos transcurren de forma independiente y se distribuyen de forma original. A pesar de que los relatos han sido situados en el libro de forma aleatoria, es una arbitrariedad ordenada.

En cuanto a las ilustraciones, el objetivo principal en cada una de ellas va a ser la simplicidad y la sencillez, para darle importancia a la palabra. Cada ilustración tomará una visión literal de los conceptos del título o de los relatos, de modo que puedan interpretarse correctamente. Esta literalidad supone la creación de imágenes sencillas y simples y, en algunos casos, tienen un carácter surrealista.

Cada relato tiene un tema diferente, sin conexión entre ellos. Son textos cortos y entretenidos y casi todos con finales sorprendentes. El objetivo de mi TFG es juntar dos tipos de creatividad completamente diferente (la escritura y la ilustración), pero a su vez, enlazados artísticamente y complementándose entre ambas.

3. AUTORA.

La autora de los relatos cortos de este libro ilustrado se llama Ana Belén Caballo Jerez, que nació en Zaragoza el 8 de julio de 1971. Ana Belén es una ávida lectora desde muy joven y, desde hace unos años, una incipiente escritora de relatos cortos. Sus lecturas favoritas y referentes han sido, según la propia autora, Ana María Matute (Barcelona 1925-2014) y su *Olvidado Rey Gudú*¹; José Luis Sampedro (Barcelona 1917, Madrid 2013) y *La sonrisa etrusca*²; y, Gonzalo Giner (Madrid, 1965) con *El sanador de caballos*³.

La obra de Ana Belén llamada “*Escribir para vivir, relatos de un tiempo para olvidar*” recoge algunos de los textos cortos que ha escrito periódicamente durante el tiempo del confinamiento, producido por el coronavirus, donde da muestras de su creatividad y sensibilidad a la vez que invita, en muchos de ellos, a reflexionar sobre diversos temas de actualidad a través de las situaciones que viven sus personajes. Su estilo es sencillo y directo, y que los giros finales de sus cuentos no te dejarán impasible.

¹ **Olvidado rey Gudú** es una novela de Ana María Matute publicada en 1996. Su autora lo señaló como su libro favorito de entre sus obras, y se lo ha calificado como un «clásico de culto».² La novela tiene una ambientación medieval con elementos de la literatura fantástica, libro de caballería y cuento de hadas. Ha sido caracterizada como una alegoría antibelicista, aunque otros críticos le dan un carácter universal, una «obra sobre el tiempo y sus criaturas» donde la historia que se narra es «la historia de las emociones humanas».³ Con esta obra y en 2009, Matute fue la primera mujer en depositar la primera edición del libro en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

² **La sonrisa etrusca** es una novela del escritor español José Luis Sampedro, publicada en 1985. En 2001, el diario español *El Mundo* la incluyó en su lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX.

³ **Gonzalo Giner** logró un gran éxito literario con **El sanador de caballos** (2008), que lo convirtió en un autor de renombre y en un referente de la literatura popular. Veterinario de profesión, con aquel título quiso investigar el inicio de su oficio.

4. OBJETIVOS.

El objetivo principal de mi Trabajo de Fin de Grado es compaginar dos tipos de creaciones artísticas y ver cómo se complementan y se enriquecen mutuamente. Hablamos de la escritura y el dibujo digital: la escritura de Ana Belén es un arte discreto, elegante y sencillo, mientras que el arte digital actualmente está muy poco valorado, la gente no respeta a los diseñadores gráficos, no saben el trabajo que conlleva detrás de cada proyecto, el diseño de creación, la prueba de colores, pensar un estilo que te pueda representar como artista y así llevas un estilo bastante lineal, pensar en el cliente, y la prueba de colores de impresión. Todo ese proceso no se tiene en cuenta, es un trabajo que conlleva mucho tiempo, a simple vista puede parecer que no avanzan mucho en un tiempo determinado, pero en realidad han estado buscando la forma, el color, la línea, que concorde con el pedido que se suele hacer.

Sin embargo, tiene una importancia muy grande a la hora de editar y comercializar libros, por el diseño de la portada, contraportadas, lomos, guardas... El diseño tiene un valor muy importante y apenas se nota cuando una persona abre un libro y se fija en el texto, sin reparar en el diseño que hay detrás. ¿Por qué tiene ese estilo, esa tipografía? ¿Qué habrá condicionado para escoger ese diseño? Y a pesar de todo no se valora mucho el trabajo que realiza realmente un diseñador gráfico o un ilustrador.

En este libro ilustrado de Ana Belén Caballo, he buscado que el texto de los relatos y las ilustraciones tengan una conexión y que el diseño y la tipografía elegida por mí tenga sentido y refuercen los textos.

5. METODOLOGÍA.

5.1. Idea inicial.

Este proyecto partió de una primera idea, la de ilustrar el libro de una amiga escritora. Era un proyecto que surgió durante el confinamiento, producido por el coronavirus, y decidí escogerlo como tema de mi TFG para darle una vuelta a algunas de las soluciones adoptadas inicialmente y mejorar la primera edición del libro.

Desde el primer momento supe que las ilustraciones iban a tomar un aspecto surrealista. Una temática que siempre me ha atraído a nivel artístico y literario. Conlleva la ruptura con lo real y predecible, pudiendo dar total libertad a las creaciones del artista. Lo cual también implicaba un problema, la libertad entraña dudas una vez la obtienes, de modo que el artista no sabe qué hacer con tal cantidad de posibilidades y se ve abrumado, confuso y presionado; o por lo menos ese es mi caso. Es por eso que me atraía la idea de partir de unos textos ya escritos para mi trabajo de ilustración, porque la presión del folio en blanco no sería tan abrumadora. Tendría un punto de partida, una ayuda externa que coartaría mi libertad creativa, pero que de seguro eliminaría esas sensaciones de agobio y presión que tanto temía.

5.2. Desarrollo y consolidación de la idea.

Ya habiendo partido de la idea de mantener una temática sencilla en mi trabajo, y de buscar y adoptar un nuevo estilo artístico, mi siguiente paso fue otorgar un sentido a este libro, una identidad que le distinguiese del resto de libros de este tipo, sobre relatos cortos. No podía simplemente empezar a ilustrar los relatos de uno en uno, como si estos no tuviesen nada que ver entre sí o con su propio escritor. Debía leerlos y descubrir su punto en común, algo que le diese personalidad, un tema que lo identificase y conformase.

Al principio realicé los dibujos sin consultar nada a la autora, más tarde intercambiamos algunas ideas, porque ella se imaginaba el relato de un estilo y yo de otro, de esta forma pudimos poner puntos en común, también me dio la libertad

de crear lo que quisiera en su libro. Esto responde al hecho de que mi interpretación de los relatos. Es bien sabido que a pesar de que un escritor, quiera trasmitir una serie de datos, de pensamientos o sentimientos, esta no suele ser toda la verdad. Hay información que no se cuenta al lector, bien por ser personal, por lo enigmático del texto – el cual se expresa mediante las frases.

Es decir, que la interpretación que yo o cualquier otro lector pudiéramos obtener al leerlo, no supondría el significado al completo, todo el mensaje. Y a mí solo me interesaba esta versión, la generalizada, y no la incomunicada y desconocida, la versión personal de la autora. Mi parte del proyecto debe ser ayudar a trasmitir y complementar la información dada, y no alimentar más dudas sobre algo que no pueda hallarse únicamente mediante esas líneas.

De modo que comencé a buscar el nexo común, el tema que debía unificar la obra en mi opinión. Durante la lectura del poemario, en vías de un primer análisis, di con varias ideas, conforme iba leyendo el libro, en muchos relatos ya tenía una idea fija que me había venido a la mente.

Poniendo mayor atención en estos conceptos pude ver que tenían unos significados semejantes a lo positivo y lo negativo, dónde la luz era símbolo del bien y la oscuridad un portador de mal. Aunque lo lógico era pensar que los otros conceptos contrarios que encontré, blanco y negro, debían actuar como una variante tonal de estas expresiones lumínicas, no se correspondían exactamente con los estados de lo positivo y lo negativo. De modo que la autora escribe varios estilos de relatos, son completamente diferentes, algunos transmiten buenas vibraciones, pero otros son algún reflejo a temas que aún se siguen luchando en la actualidad, por ejemplo, el machismo y el feminismo.

Parecía haber encontrado un punto en común, por lo menos en esos determinados relatos, una búsqueda de algo sencillo que pudiera complementar la lectura, sin quitarle importancia a los reatos, que solo fuera un apoyo. Tras analizar de nuevo los relatos, pude reconocer y determinar la existencia de esta temática en todos ellos, y encasillarlos en sus respectivos apartados y sub-apartados, por lo que ya tenía un tema y una estructura definidas.

Solo faltaba el nexo que, en mi opinión, también debía unificar las ilustraciones del libro. En vista de la libertad de carácter surrealista en base a la cual las iba a confeccionar, creía necesario que compartieran alguna característica formal; para así darles una coherencia argumental y estética que las consolidaría como conjunto, y no como trabajos individuales. Tras haber leído los escritos ya varias veces, me fijé en que había un punto en común muy claro, incluso obvio, era la autora, y sus escritos reflejaban su presencia al hablar, la autora no nos estaba contando cualquier historia, sino su propia experiencia personal. Siempre tratando sus emociones como prioridad antes que otros factores externos. Por lo que pensé adecuado que todas las ilustraciones fueran sencillas, que fuera un pequeño detalle de la lectura, para intrigar al lector, que acompañe al relato, y cuando leyera el libro entendería la ilustración.

5.3. Parte teórica: Análisis.

i. Interpretación de los relatos.

Para comenzar, como he dicho anteriormente, primero leí todos los relatos que Ana Belén Caballo quería publicar, una vez que ya me había leído todos, seleccioné algunos relatos, los que más me gustaron o los que una vez leídos tenía la ilustración en mi cabeza para ese relato.

Decidimos que no tenía que hacer un dibujo en cada relato porque si no sería demasiado costoso y pesado, costoso por el precio del color y los dibujos, y pesado porque si todos los relatos tuvieran una ilustración, el lector no se lleva una sorpresa, ya sabe que habrá un dibujo en cada relato, y nosotras queríamos hacer que fuera una lectura más dinámica y divertida.

ii. Estructura del libro.

A la hora de decidir cómo organizar el libro, realicé varios formatos, con guardas, sin guardas, con colores, menos colores... Hasta que me topé con la idea que más me gustaba, que me parecía más estética, un diseño cómodo y atractivo para el lector y la editorial.

El diseño final tiene color en las hojas, pero solo aquellas que tienen una ilustración, para que acompañe al texto, sea más dinámico y divertido. De esta forma se hace un diseño más original.

También partimos de un libro sencillo, con su portada, contraportada, índice, una página de dedicatoria, otra página donde se ve el lugar de impresión, quienes han participado, la fecha...

En el índice no he querido seguir una línea alfabéticamente por títulos, está realizado de forma, en apariencia, “desordenada” porque en realidad está pensada para que los dibujos se vayan alternando, y que no nos encontremos cinco relatos seguidos con dibujos, de esta forma es más alternativa y dinámica.

iii. Gama cromática y técnicas.

Para realizar las ilustraciones de este libro he empleado colores sencillos, dibujos simples, si juntas todas las ilustraciones no tienen algo en común con la gama de colores, cada ilustración tiene un color diferente, por ejemplo, en un relato llamado “*No estés sola*” es importante que el dibujo tuviera algo de color morado, debido a que es un relato sobre el feminismo y es importante saber usar los colores, el feminismo es interpretado con el color morado por las manifestaciones de 8M.

Otras ilustraciones tienen un color oscuro, siniestro, porque hablan de un asesinato o la historia transcurre por la noche, esos colores son importantes para dar papel a la lectura, para que el lector se sienta identificado con la imagen.

Siempre tengo en cuenta que los colores que se emplea tengan que ver y combinen entre ellos para que quede más estético visualmente. En la portada y contraportada he usado la idea de representarnos a la autora y a mí en el libro, en la portada aparece Ana Belén leyendo, porque a ella le gusta mucho leer y a mí en la contraportada pintando un árbol, porque soy ilustradora, de esta forma nos metíamos en el libro para tener algo de presencia por parte de las dos.

5.4. Parte Práctica: Análisis e ilustración.

iv. Análisis y cuaderno de esbozos.

Durante todo el proyecto he trabajado a partir de programas como InDesign, Procreated, Ilustrator... Aquí es cuándo empieza la parte práctica que ataña directamente a la ilustración. Los análisis que han sido elaborados hasta el momento se ajustan al argumento y a la naturaleza de cada relato, pero ahora lo importante es tomar en cuenta ese análisis ya establecido, para poder elaborar las ilustraciones.

La ilustración debe ser una información complementaria, que ayude a comprender el relato, y que al mismo tiempo proporcione al lector una visión artística del mismo, una versión que es completamente surrealista. Por otro lado, el color que va a ser utilizado en cada uno de los conceptos cumple una función de identificación; nos indica qué parte de la ilustración es representativa de qué concepto concretamente, y al mismo tiempo provoca una diferenciación entre ambas representaciones que se dan al mismo tiempo en un mismo espacio.

Para realizar las ilustraciones tuve que hacer muchos ejemplos, esbozos, ensayos, porque quería descubrir una forma que me identificara, que dijera este es mi estilo, para marcar huella como ilustradora. Buscaba una idea sencilla, simple, elegante... que acompañara al texto, que le diera al libro un toque de libertad y de gracia, que fuera una especie de ~~un~~ cuaderno de apuntes con un texto que le acompaña. En ocasiones la representación de estos conceptos es sencilla dado que son elementos gráficos, existentes y de fácil asimilación. Su representación literal no es un problema, puesto que contamos con el factor del surrealismo, lo cual nos da pie a valorar todas las posibilidades sin desechar ninguna. Pero en otras ocasiones, los conceptos son abstractos. Es decir, son sentimientos, acciones, situaciones, o son solo alusiones recogidas del propio poema, y por tanto significan algo distinto. En estos casos la lectura del libro es muy útil para poder dar salida a este tipo de problemas. Muchas de las

ilustraciones que he realizado en el libro han surgido a causa de una o varias frases de la autora.

Una vez aclarada la estética, la composición y la forma de proceder, mediante la elaboración de bocetos, y la redacción de estas decisiones plásticas de forma que completen los análisis, es cuando paso a realizar la ilustración.

En mi caso, muchos de los dibujos ya tenían una idea clara cuando leía ese relato, rápidamente lo dibujaba en alguna parte para que se quedara grabado y la idea plasmada, más tarde analizaba bien si quería esos colores, o ese dibujo, pero de esa forma no se me olvidaba de la idea principal, el motivo de porque esa imagen me vino en la cabeza cuando leía ese relato.

Ejemplos de esbozos:

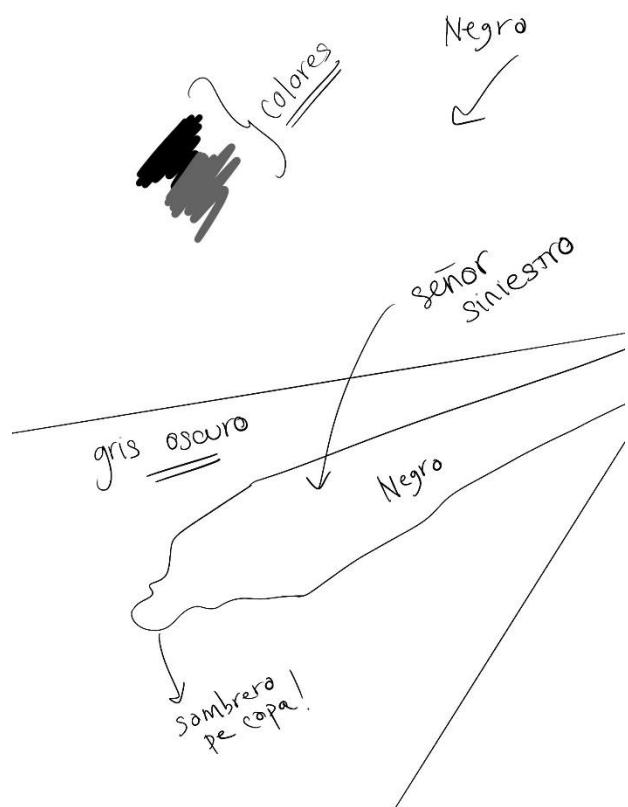

Imagen 1: Esbozo de “Sombrero de copa”

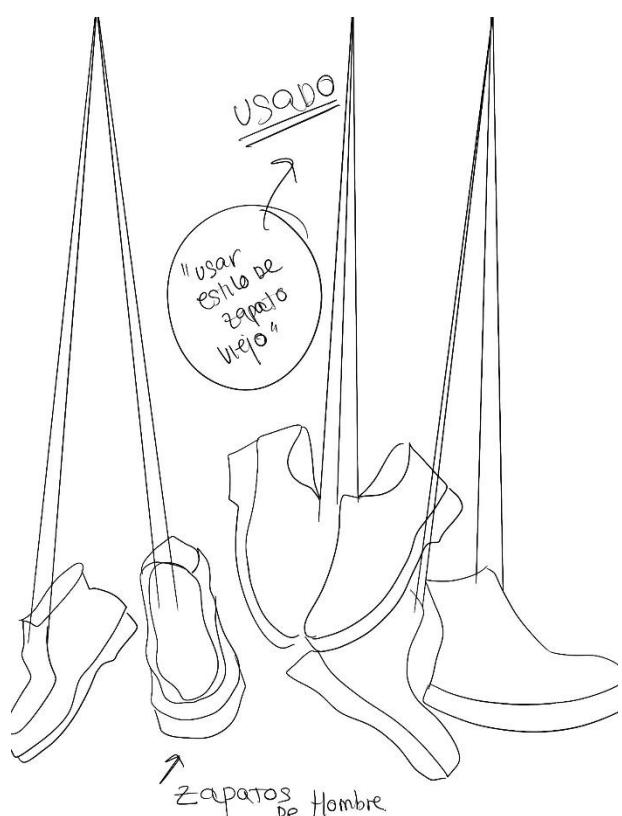

Imagen 2: Esbozo de “Zapatos”

Imagen 3: Esbozo "La hija del relojero"

Imagen 4: Esbozo de "No estés sola"

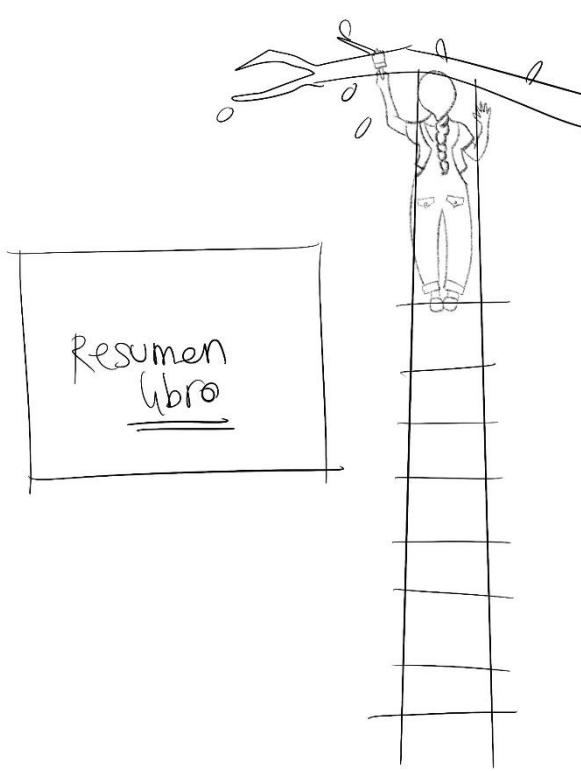

Imagen 5: Esbozo de la contraportada

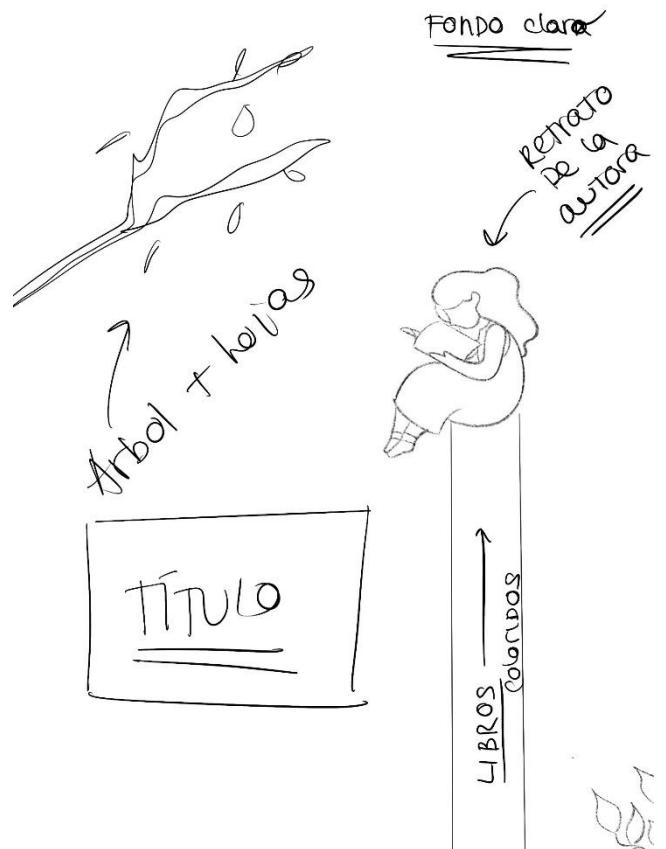

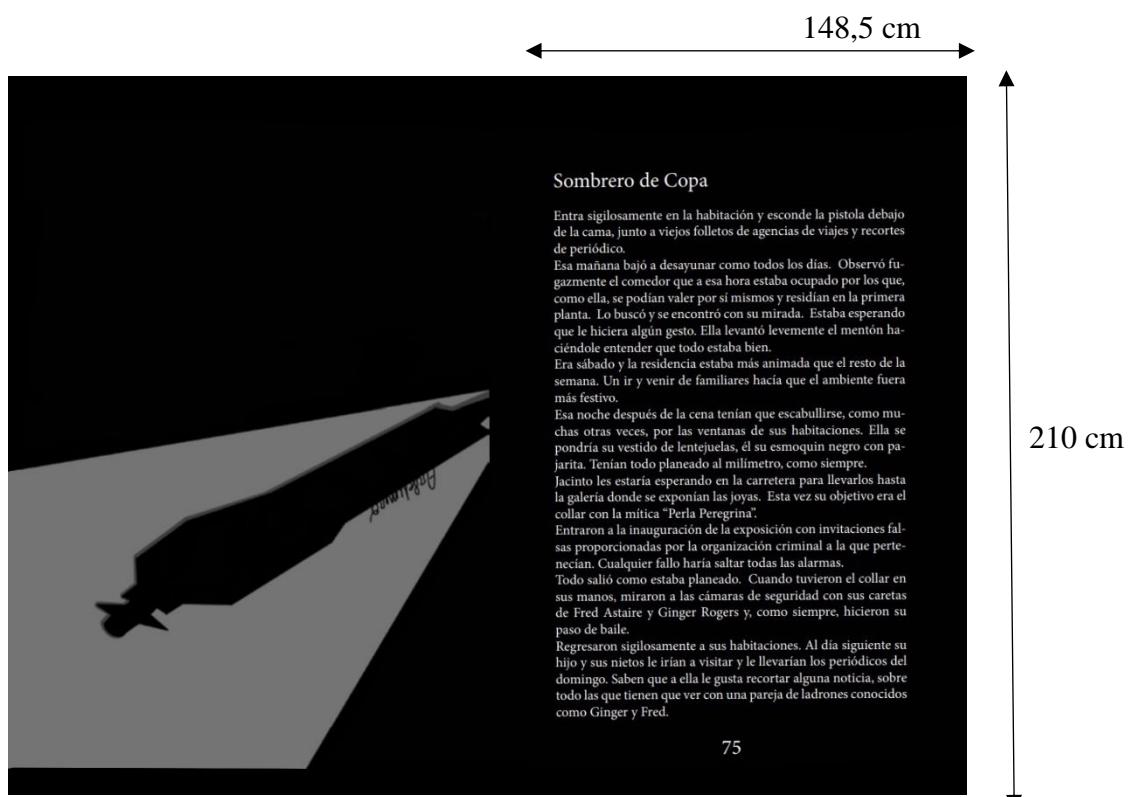
Imagen 6: Esbozo de la portada

v. Formato y tipografía.

Para los textos de los relatos he querido emplear una tipografía sencilla y simple, que sea fácil de leer y a su vez que sea muy acogedora, he optado por la tipografía Minion Pro, número 12, en el título llegamos al número 18, de forma que seguimos la estética de todos los libros más comunes.

En el caso de la portada y contraportada usamos otro estilo, en el título quería una tipografía más grande, más llamativa, pero a su vez que fuera sencilla y simple, para que quedara elegante, en este caso acudí al diseño de Franklin Gothic Demi, número 24 con ediciones para que cumpliera el marco que había diseñado para los márgenes del título, de esta forma encajaba muy bien.

Este libro tiene un formato de Din A5, la mitad de un folio normal que es Din A4, he pensado en acudir a un formato sencillo, pequeño, transportable y cómodo. El libro tendrá la tapa blanda para que sea menos pesado, y de esta manera podemos añadir cómodamente unas solapas con las biografías de la autora y la ilustradora, es una forma mucho más armónica y funcional en cuanto al diseño, y además muy poco común.

vi. Edición y maquetación.

A la hora de maquetar el libro realicé muchas pruebas para ver con qué estilo o diseño quedaba mejor, cual era un diseño más profesional y a su vez artístico, que tuviera un toque de vida, de alegría...

Una vez realizadas las ilustraciones finales de los relatos, solo quedaba retocarlas y sumarlas a la composición con el uso del software: InDesign.

También había que atender a algunos fallos propios. Uno muy frecuente en mi trabajo eran pequeños detalles que se me habían olvidado de retocar o mejorar, algún detalle de la ilustración sin pintar...

Una vez finalizadas todas las ilustraciones, llegaba el momento de unir todo el material y dar forma al libro. Esta maquetación implicaba no solo unir los textos junto con sus ilustraciones correspondientes, sino que también suponía decidir la colocación de estos elementos en la composición.

Decidí estructurar el texto en una columna por página de forma que las páginas fueran alternando, es decir, que algunas veces aparecían la ilustración a la derecha y el texto en la página de la izquierda o al revés, de esta forma es más diferente y no sigue una rutina. El dibujo siempre tiene su página completa para de este modo dar más espacio a la ilustración. Y para fomentar estos espacios despejados, tuve que realizar varias pruebas con los textos hasta determinar el tamaño adecuado de la letra, de modo que hubiera espacio suficiente para las ilustraciones y que al mismo tiempo esta fuera legible para el lector.

La colocación y dimensión de la ilustración, que ya había tomado en consideración desde la idea inicial – y que estaba reflejada en algunos de los bocetos – podía ser modificada durante la maquetación. Dado que hasta ese momento no había podido contemplar la dimensión que adoptaría el texto. Al margen de esta situación, muchas de las composiciones resultaron tal y como las había concebido. Y en otras,

incluso me vi obligada a seccionarlas para que así ocuparan un espacio mayor, para que estuvieran en una determinada posición, o simplemente porque decidí que mejorarían al eliminar. Y finalmente, tras algunas reflexiones y cambios de la composición, pude dar por finalizada la parte práctica del proyecto.

A la hora de maquetar la portada y contraportada, decidí realizar un diseño muy especial, de forma que aparecieran unas solapas, donde están escritas la descripción o biografía de la autora del libro y mis ilustraciones.

Imagen 7: Maquetación del libro.

5.5. Cronograma.

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Contacto con la autora	X					
Lectura de los relatos		X				
Ideas de las ilustraciones		X	X	X		
Maquetación				X	X	
Diseño				X		
Memoria				X	X	X
Imprenta					X	

5.6.Presupuesto.

	Cantidad	Total
Imprenta Pruebas	2	50 €
Imprenta Definitivo	1	35€
TOTAL		85€

6. MARCO CONCEPTUAL:

6.1. El relato ilustrado.

- Relato:

1. m. Conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho.

2. m. Narración, cuento.

El concepto, que tiene su origen en el vocablo latino relatos, también permite nombrar a los cuentos y a las narraciones que no son demasiado extensas. De esta forma, como género literario, un relato es una forma narrativa cuya extensión es inferior a la novela.

- Ilustración:

1. f. Acción y efecto de ilustrar.

2. f. Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.

La ilustración es un medio de expresión artística, caracterizado por su bidimensionalidad y por su vinculación con el elemento escrito. La forma por la cual se transmite es variable hoy día: dibujo, pintura, collage, fotomontaje, o digital. Toda la composición responde a una necesidad de transmitir un mensaje determinado, o de afianzar y promover el mensaje, ya expuesto por escrito.

6.2. Referentes.

Las ilustraciones que he realizado para el libro “*Escribir para vivir. Relatos de un tiempo para olvidar*”, son fruto en gran parte, de la obra de otros artistas.

Antes de que todo el proceso de creación diera comienzo, yo ya había indagado acerca de artistas que tuvieran una mayor afinidad conmigo, y con el estilo que al que yo quería dar forma. Me limité a buscar, almacenar y mirar obras a fin de que toda esa información me calase. Somos receptáculos de datos, el mundo nos influye sin necesidad de prestarle atención, sin darnos cuenta de que está sucediendo. De modo, que solo volviendo a mirar esas fuentes puedo entender el alcance de esa influencia, al compararla con el resultado de mi propia obra.

Muchos de los referentes que voy a mencionar son artistas que he seguido desde hace unos años y me gustan su forma de pintar e ilustrar, aunque no tengan nada similar a

mis obras en muchos de ellos, me gusta su forma de interpretar la realidad o los dibujos.

vii. Ilustradores.

Como he comentado anteriormente, mis gustos son completamente diferentes al estilo que empleo, yo busco dejar huella, ser original y diferente, tener mi propio estilo. Los artistas que más me gustan, interesan o sorprenden son:

- **Lola Vendetta** (Igualada, Barcelona, 1990):

Es una artista que descubrí a partir de las redes sociales, me parece una ilustradora muy original, busca referencias de la actualidad y la lucha del feminismo, anécdotas que solo las mujeres podemos reírnos porque somos las únicas que lo entendemos.

Su forma de ilustrar es tan característico, con los colores rojo y negro, nunca añade ningún color que este fuera del rango -Rojo, Negro, Blanco-.

Imágenes 8 y 9: Ejemplos de Lola Vendetta.

- **Maki Oshiro:**

Este artista dibuja siluetas de mujeres con una forma tan simple y sencilla, a su vez queda muy elegante, como yo he intentado hacer con este trabajo, proyectar sencillez para apoyar a los relatos de forma más visual.

Su forma tan sencilla de ilustrar a chicas y con los tonos de colores tan elegantes y claros, me gusta mucho e intento que mi estilo se asemeje a este tipo de dibujos. Ella realiza estos proyectos a partir de la aplicación Adobbe Illustrator.

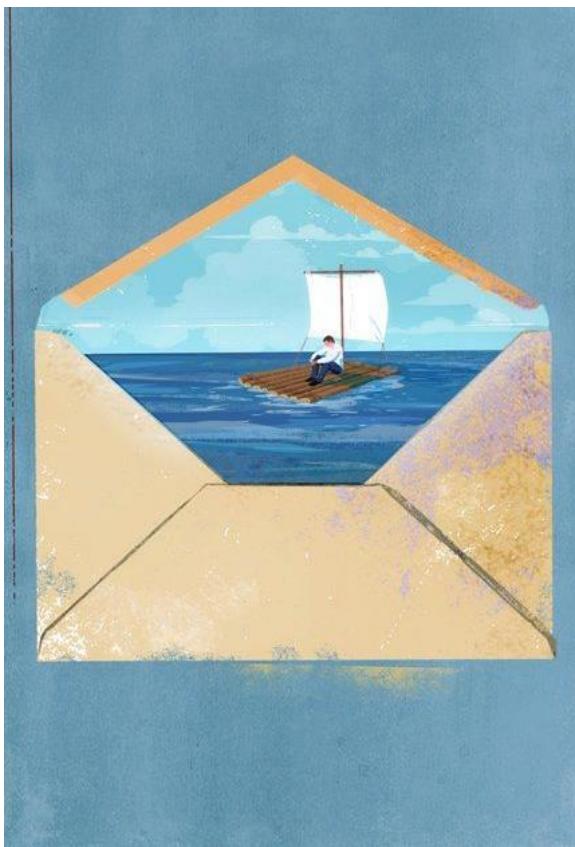

Imágenes 10 y 11: Ejemplos de Maki Oshiro.

- **Eva Vázquez** (Madrid, 1970):

Es una ilustradora que realiza dibujos de forma muy surrealista, a su vez tiene un toque elegante, es cuidadosa con los detalles, usa recursos totalmente diferentes a los que suelo ver en la actualidad.

Ella emplea la ironía y el surrealismo a la hora de crear nuevos proyectos.

Imágenes 12 y 13: Ejemplos de Ana Vázquez.

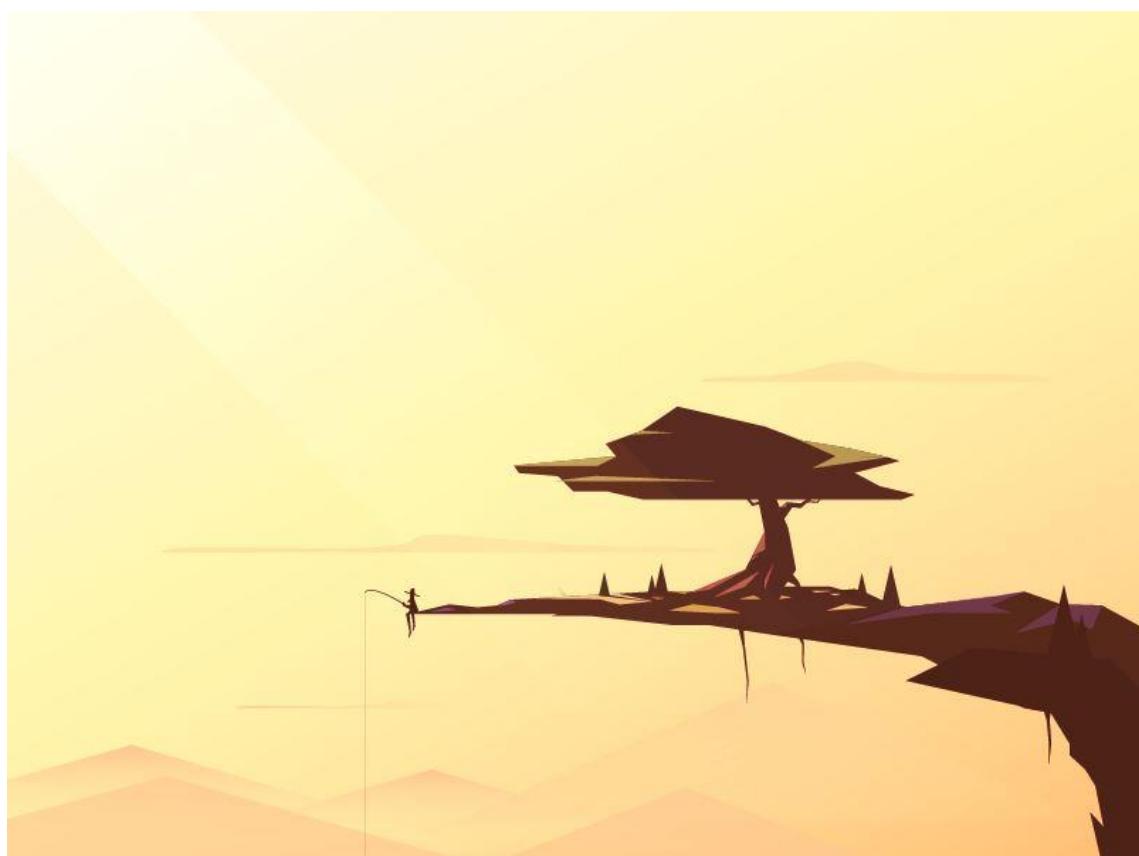
viii. Otros referentes.

- **Lars Lundeidg:**(Umeå, Estocolmo)

Es un diseñador UX/UI apasionado por la ilustración y la animación.

Con un estilo minimalista, genera ilustraciones a partir de formas básicas y hace un genuino uso del color.

No hay mucha información en la web acerca de Lundberg, pero creemos que su portfolio habla por sí solo.

7. RESULTADO DEL PROYECTO.

Imagen 14: Contraportada

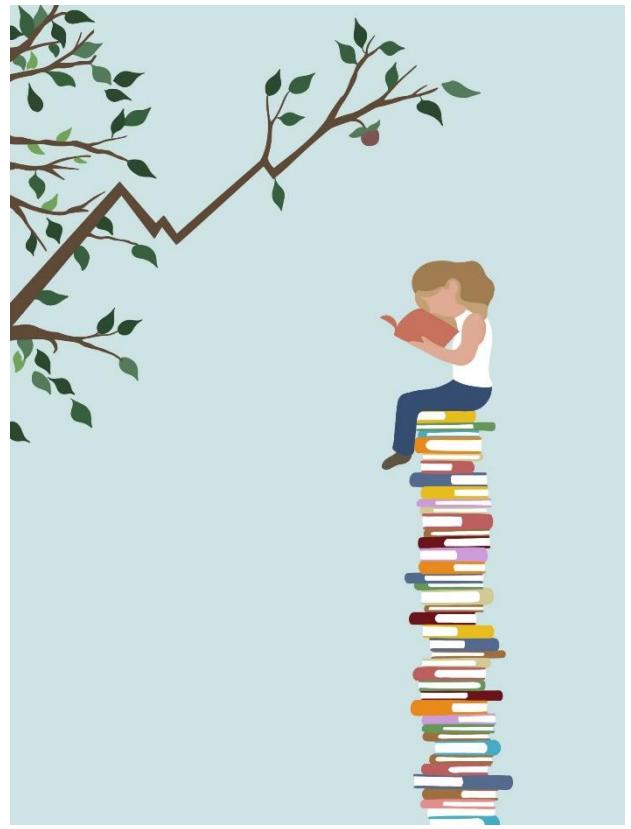

Imagen 15: Portada

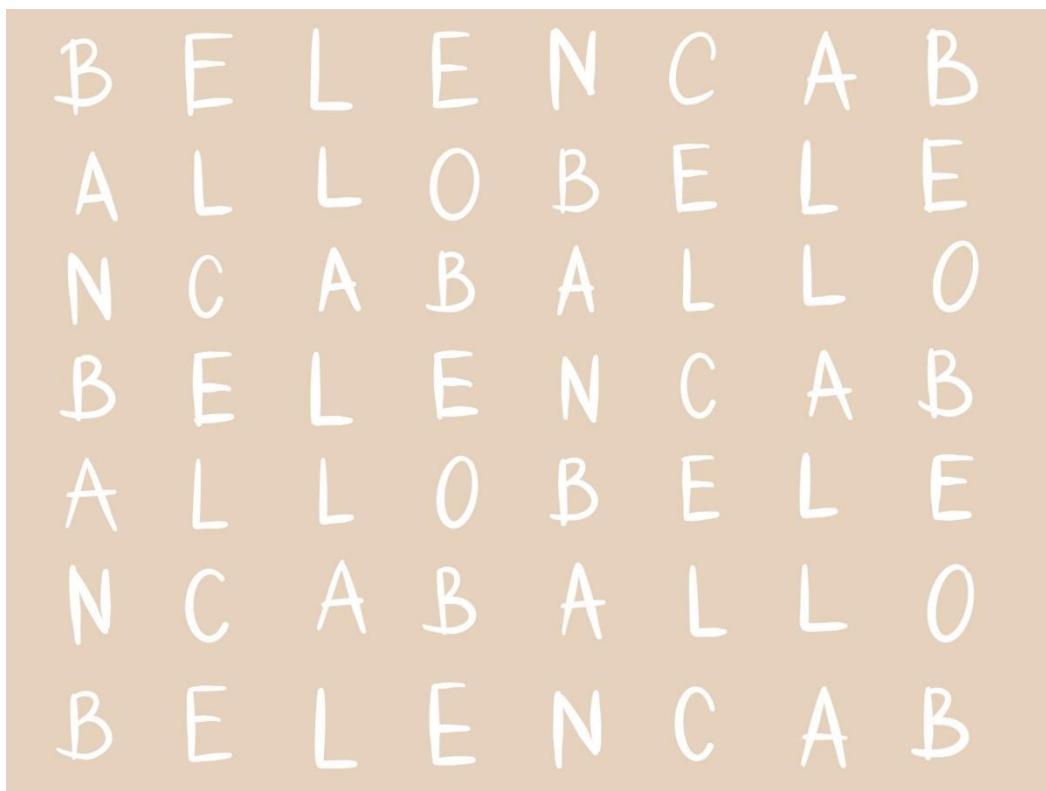

Imagen 16: Guardas del libro

Imagen 17: “Aromas”

Imagen 18: “Arrugas”

Imagen 19: “El Bosque”

Imagen 20: “El ojo de la cerradura”

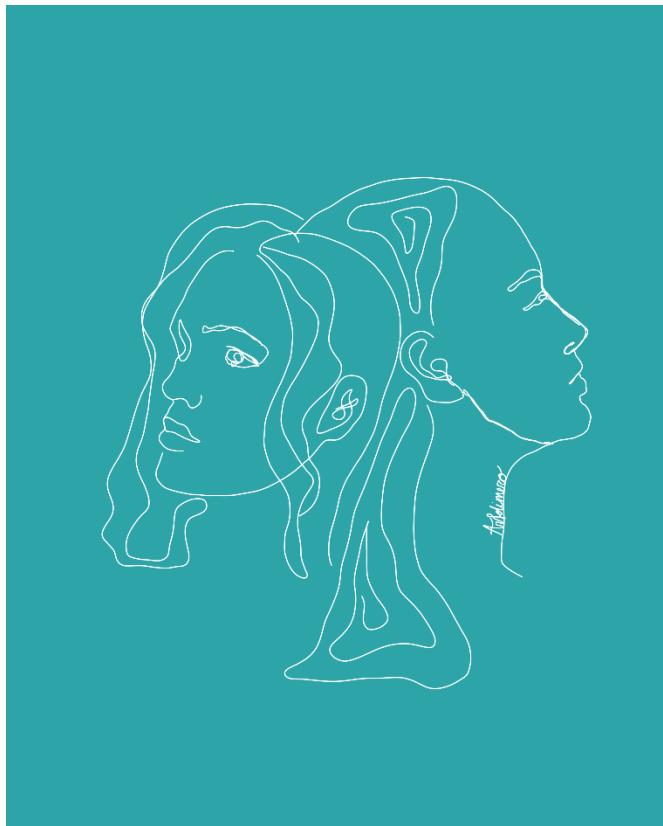

Imagen 21: “Espejos desgastados”

Imagen 22: “La hija del relojero”

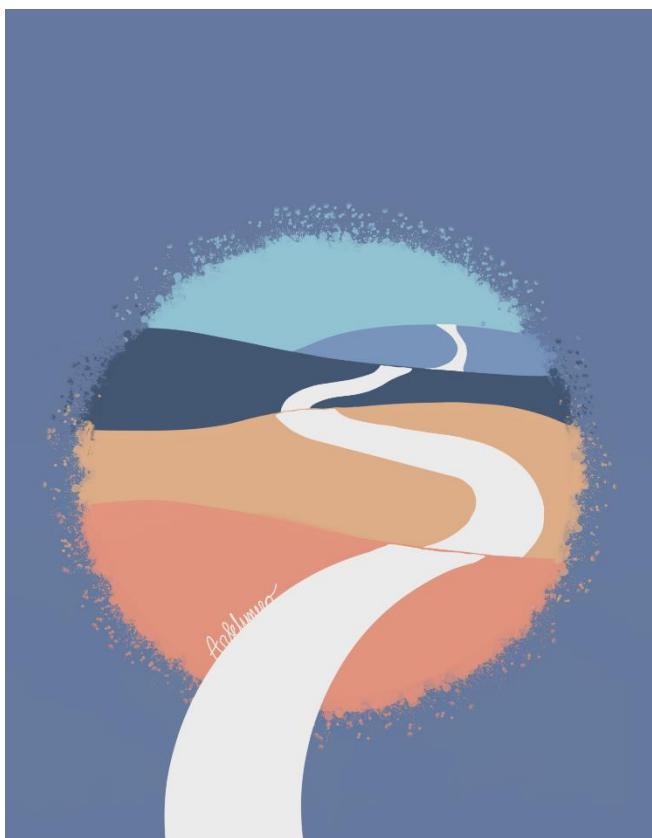

Imagen 23: “La noche más larga”

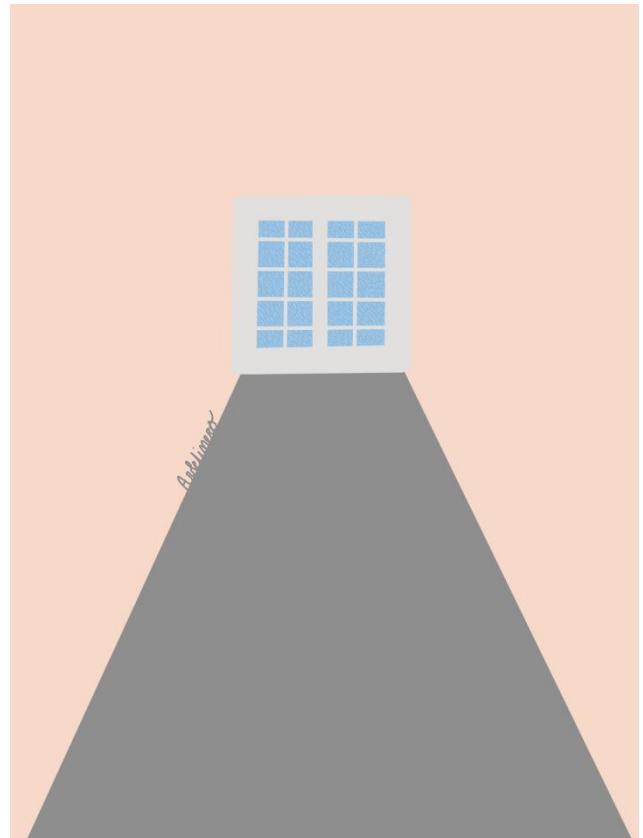

Imagen 24: “Lluvia”

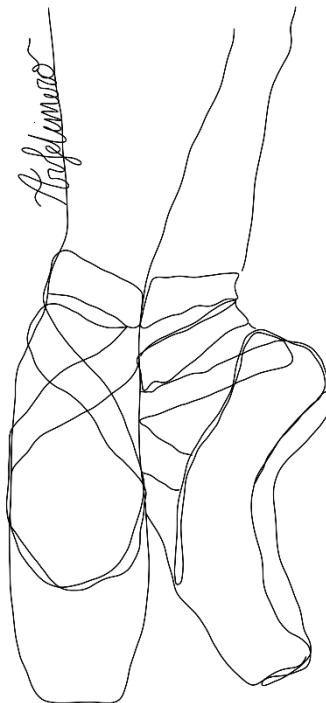

Imagen 25: “Los zapatos”

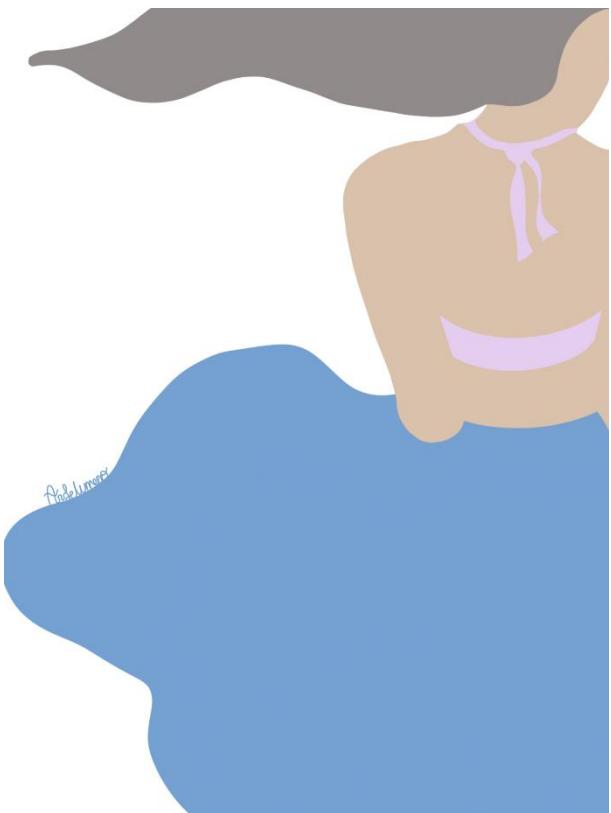

Imagen 26: “No estés sola”

Imagen 27: “Otra copa”

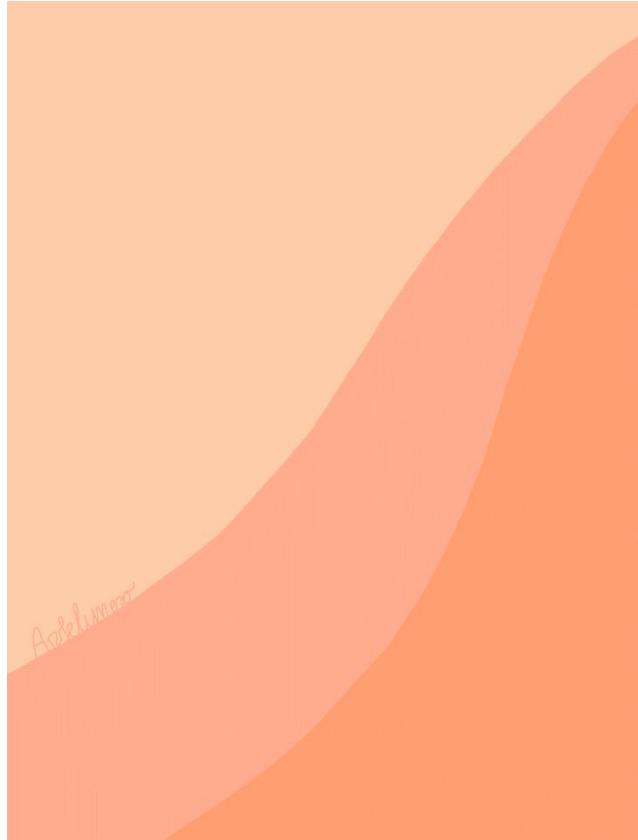

Imagen 28: “Prisas”

Imagen 29: “Sombrero de copa”

Imagen 30 : “Soy un espejo”

Imagen 31: “Zapatos”

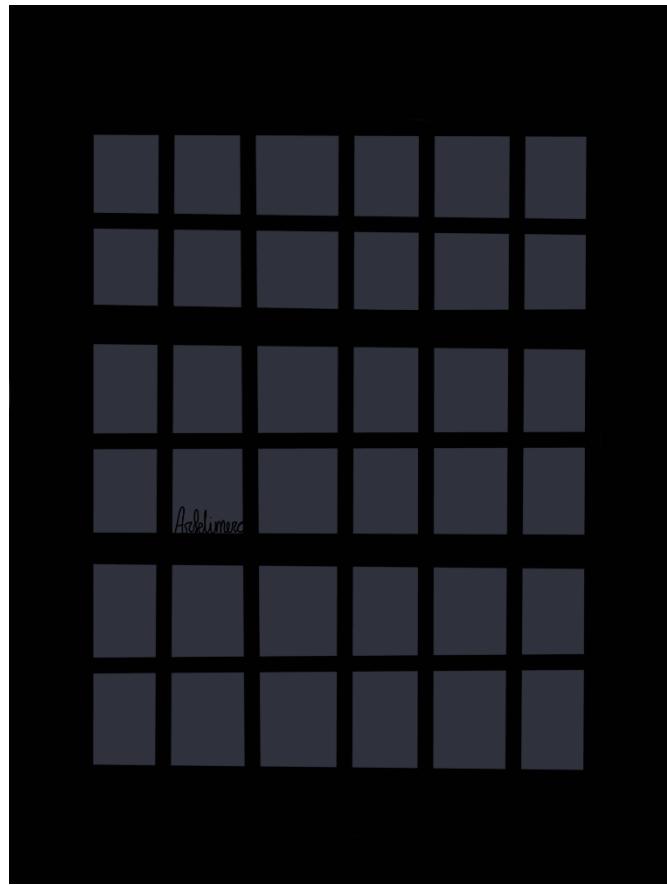

Imagen 32 y 33: “Adiós”

Estas imágenes son empleadas en el libro “*Escribir para vivir. Relatos de un tiempo para olvidar*” a continuación iré explicado porque elegí esa imagen para ese relato, porque esa gama de colores...

Imagen 14 y 15: Es la portada y contraportada del libro, en la portada aparece la escritora Ana Belén leyendo sentada sobre un montón de libros porque a ella le gusta mucho leer desde que era muy pequeña, a la izquierda aparece la contraportada que es una chica que está pintando el árbol, representa a la ilustradora, en este caso soy yo, Clara Gerona.

Los colores son especiales, son tonos claros y coloridos, que resaltan a la vista.

Imagen 16: Las guardas, estuve mucho tiempo pensando cómo hacer las guardas del libro, personalmente quería que tuviera unas guardas, estuve investigando como hacerlas hasta que finalmente decidí que a veces lo sencillo es la mejor idea, me basé en ilustrar el nombre de la autora (Belén Caballo) con mi propia letra.

Imagen 17: Aromas, es un relato basado sobre los diferentes gustos y aromas, a la protagonista le gusta oler las diferentes sensaciones, por eso emplee este dibujo que es similar a un humo, pero con un color rojizo debido a que el color rojo es el color del amor y la protagonista saborea y huele todo con cariño, todo le recuerda a algo especial.

Imagen 18: Arrugas. Es un relato que para inspirarme me basé en el título, el título es bien claro, y quise interpretar las líneas de las arrugas sobre un papel plano, los colores de la piel, las líneas que al final cada línea es un recuerdo, una experiencia, errores del pasado... Gracias a cada línea del pasado que nos sale en el cuerpo es un año más de vida y de experiencias, al final tenemos que convivir con ellas y son bonitos recuerdos marcados en la piel.

Imagen 19: El bosque. Es una ilustración sencilla, creada por capas y sus opacidades, multiplicar un dibujo y cambiar el color y la opacidad, para que tenga ese estilo tan peculiar y repetitivo.

Imagen 20: El ojo de la cerradura. Fue una de las primeras ilustraciones que realicé, cuando leí el relato supe desde el primer momento como quería interpretarlo, una imagen que fuera sencilla, una cerradura de gran tamaño para representar el ojo grande y circular y a su vez que se viera claramente que es una cerradura, usando colores monótonos.

Imagen 21: Espejos desgastados. En un principio quise realizar un espejo que se viera a otra persona, pero borroso, al final decidí volver a buscar la simplificad del dibujo, hay que acompañar al texto, no robarle el protagonismo y recurrí a dos chicas unidas con una línea mareada, una línea que no es recta, fina y perfecta, es todo lo contrario.

Imagen 22: La hija del relojero. Es un relato muy diferente, me gustó mucho su final y a la hora de leerlo ya supe como quería realizar este apartado, quería hacer a una mujer, con relojes sobre su cabeza, como si le llovieran relojes, debido a que su padre es relojero y tienen muchos relojes, me pareció una idea muy original. La idea del paraguas fue a última hora.

Imagen 23: La noche más larga. Fue uno de los bocetos que más me costó hacer, debía tener mucho cuidado, emplear muchos colores, no fue fácil llegar al final. Me hubiera gustado añadirle unas estrellas para que se viera que se trataba de la noche, pero no me dejaba añadirle más capas debido a la cantidad que usé. Si lo realizaba de otra forma perdía calidad y se vería borroso en el libro.

Imagen 24: Lluvia. Esta ilustración, tiene un pequeño fallo, en el ordenador se ve perfectamente el detalle de la ventana que llueve, pero a la hora de imprimir, no me di cuenta de que iba a reducir el tamaño y apenas se ve la lluvia. Pierde sentido cuando lees el relato junto a ese dibujo.

Imagen 25: Los zapatos, es un relato que habla sobre una mujer bailarina, que había realizado una actuación sobre el escenario y cuenta sus emociones sobre el momento. Personalmente cuando veo una función de ballet me parece tan delicado que cuando leí este relato mi mejor manera de interpretarlo era con una línea frágil y delgada, que fuera sutil y elegante a su vez, como todas las bailarinas de ballet.

Imagen 26: No estés sola. Fue uno de los relatos que quería hacer seguro, porque ahora mismo con el tema del feminismo puedes ganar mucha potencia, es necesario saber interpretar una imagen sobre algo que crea tanta polémica sin que le afecte a ninguna mujer, sin que ninguna chica se sienta menos o más que otras. En este caso empleé una imagen sencilla, una mujer cuya melea baila sobre la brisa, se siente libre, puede llevar lo que quiera y además uno de los colores más importantes en este caso es el morado, como representación del feminismo y sus manifestaciones del 8M.

Imagen 27: Otra copa. Es un relato que transcurre en un bar, el hombre va pidiendo varias copas a lo largo de la noche, por eso la imagen es negra, porque esta en la oscuridad, esta triste, vive bajo los efectos del alcohol, parece melancólico.

Imagen 28: Prisas. En esta ilustración pensé hacerla de la manera más simple y sencilla, pero a su vez fuera original y tuviera algo que ver. Son tres líneas de colores interpretado como en los cómics, cuando alguien corre para crear efecto de velocidad, yo quise hacer lo mismo, pero con colores más animados, colores diurnos, ya que la historia transcurre por la mañana, cuando tienen prisa y deben llegar.

Imagen 29: Sombrero de copa, sinceramente creo que es una de las mejores obras que he hecho hasta ahora, el relato va sobre un asesino, quise emplear la idea de la sombra con la silueta de un hombre con un sombrero de copa, para que todo fuera perfecto. El color oscuro, negro y gris para que se una sensación de tinieblas y terror, como el propio relato.

Imagen 30: Soy un espejo. El relato va sobre una historia sobre alguien que está detrás del espejo, manteniendo la simplificad opte por ilustrar la realidad del relato.

Imagen 31: Zapatos. El relato va sobre el machismo y los hombres, en este caso hablaban de una colección de zapatos de hombres y decidí dibujar zapatos de hombres usados y viejos de forma que estuvieran colgados. Para interpretar un poco la ignorancia, el abandono, el olvido...

Imagen 32 y 33: Adiós. Es un relato que trata sobre el abandono de un edificio, por eso busqué una forma de visualizar esa tristeza en una imagen, un edificio que este llena de gente, alegría, personas de todas edades, haciendo cosas completamente distintas, una forma de captar al lector y ponerle en situación, mientras que en la siguiente página **está** el edificio vacío, triste, está abandonado, ya no hay espíritu, alegría, bondad, cantos, murmullos, se cambia a una imagen que representa la soledad, el silencio...

También hay algunos dibujos que he realizado, pero posteriormente he decidido no añadirlo porque quedaba muy lleno, y es mejor darle un poco de espacio a la lectura, que no esté recargado de ilustraciones y de dibujos, que haya descanso entre las páginas, respiración entre líneas.

A continuación, habrá dos imágenes que realicé, pero posteriormente no se añadió al proyecto por estética.

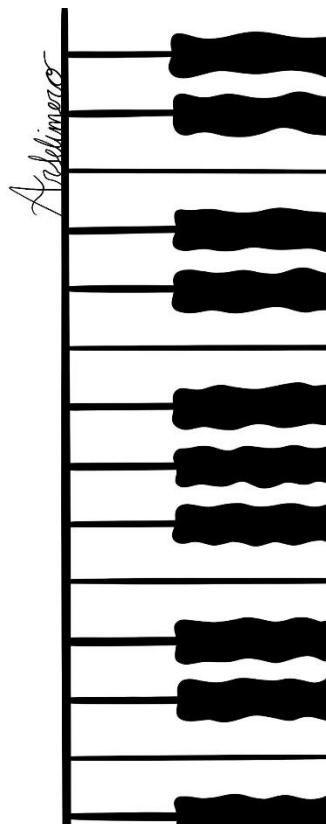

Imagen 34 y 35: *“Ilustraciones no añadidas al TFG”*

8. CONCLUSIONES Y AUTOEVALUACIÓN.

Al comienzo de esta memoria, expuse los objetivos generales y específicos que esperaba obtener del Trabajo de Fin de Grado, como crear un estilo propio o colaborar en un proyecto conjunto. Pero el verdadero objetivo que me planteé cuando me propuse a mí misma crear un libro ilustrado fue: ser capaz de llevar a cabo esta tarea, sin verme decepcionada por el camino.

Y ahora puedo decir que he cumplido con ese objetivo. Al principio de curso propuse un proyecto de ilustración a gran escala quería realizar una escultura de metal, pero el presupuesto y las instalaciones necesarias no me dejaron realizar el proyecto que tenía en mente, pero a ese problema he logrado descubrir una parte de mí que me ha sorprendido, al mismo tiempo que empezaba a indagar en este mismo territorio. Podría haber escogido un trabajo relacionado con el campo escultórico en el cual estoy más especializada (en cuanto a formación y experiencia). Pero sin embargo decidí que no podía finalizar mi grado en Bellas Artes sin haberle dedicado tiempo y esfuerzo a la ilustración, que fue mi gran descubrimiento durante el CoVid19. De modo, que este trabajo supone un aliciente motivacional que me impuse a mí misma con este fin. Y no me arrepiento, he podido ver un crecimiento en mi trabajo, tanto en clase de ilustración y diseño gráfico como en mi proyecto final.

He conocido nuevas técnicas, nuevos programas, nuevos artistas de los que tomar influencia y de los cuales puedo consumir obra, y he visto lo que soy capaz de hacer.

Este último año ha supuesto un cambio muy determinante en mi carrera artística. Y a pesar de que voy a dirigirme profesionalmente hacia el ámbito escultórico, lo aprendido en esta rama artística, que es la ilustración, me ha llevado a cuestionarme si pudiera llevar más allá esta ambición profesional; la ilustración, los dibujos y el diseño gráfico. Ahora soy más consciente de mi capacidad para realizar ambos aspectos, sin tener que decantarme por uno solo. Todo lo aprendido en esta carrera nos ayuda, y enriquece nuestras creaciones, independientemente de nuestra especialización.

De modo, que estoy orgullosa de mi trabajo, y de la oportunidad que se me ha entregado desde el primer momento para participar en estos relatos tan maravillosos de Ana Belén Caballo Jerez, una gran escritora.

9. AGRADECIMIENTOS.

A Ana Belén Caballo, por confiar me sus relatos como base de mi proyecto, y también por su apoyo constante e incondicional.

Vuelvo a escribir para agradecer a mi profesor de TFG, José Prieto. Por ayudarme y darme consejos, a mi profesora María Elia Torrecilla por echarme una mano con el diseño de este proyecto.

A mis padres Rafael e Isabel y hermanas Isabel y Belén por contar conmigo y apoyarme en todo momento.

10. BIBLIOGRAFIA.

- Definición de Relato:
https://www.bing.com/search?q=definicion+relatos+rae&qs=n&form=QBR_E&sp=-1&pq=definicion+relatos+r&sc=0-20&sk=&cvid=95BC05DE81484797B138D86E0C93EFB2
- Definición de Ilustración:
<https://dle.rae.es/ilustraci%C3%B3n>
- Lola Vendetta: <https://lolavendetta.com/>
- Maki Oshiro: <https://es.linkedin.com/in/maki-oshiro-a49b7685>
- Eva Vázquez: <http://evavazquezdibujos.com/>
- Lars Lundberg: <https://dribbble.com/Lare>
- Libro: <https://dribbble.com/Lare>
- Belén Caballo: <https://dribbble.com/Lare>
- Información sobre la ilustración: <https://enciclopediadehistoria.com/la-ilustracion/>
- Información sobre el color en la ilustración:
<https://www.thelightingmind.com/colores-en-la-ilustracion/>

11. ANEXOS.

- [1] - A. Dondis, D. *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual* (2^aed.). Barcelona, España: Gustavo Gili, 2017.
- [2] - Colomer, Teresa., & Kümmerling-Meibauer, B. *Cruce de miradas: nuevas aproximaciones al libro-álbum*. Caracas, Venezuela: Banco del Libro, 2010.
- [3] - Heller, Eva, *Psicología del Color*, España: Gustavo Gili, 2004.
- [4] - Davies, Jo, & Brazell, Derek, Cómo ser un buen ilustrador: Carreras creativas,
- [5] - Zeegen, Lawrence, & Roberts, Caroline. 50 años de ilustración. Lunwerg Editores, 2014.