

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

Álbum ilustrado de la biografía de
Nina Simone: *Sinnerman*

Autora

Laura Moreno Abós

Directores

Raquel Planas Díaz de Cerio

José Prieto Martín

Grado en Bellas Artes

2020

Índice

1. Introducción	p.1
2. Definición de objetivos	
2.1. Objetivos generales.....	p.2
2.2. Objetos específicos	p.2
3- Investigación/Conceptualización	
3.1. Concepto de novela gráfica y álbum ilustrado.....	p.3
3.1.1. El álbum ilustrado como método educativo: Machismo y racismo.....	p.6
3.2. Vida y obra Nina Simone:	p.7
3.2.1. Biografía.....	p.7
3.2.2. Obra: “ <i>Sinnerman</i> ”	p.11
4- Referencias	
4.1. Por tema.....	p.15
4.2. Por gráfica.....	p.17
5- Metodología /Proceso creativo	p.19
5.1. Intencionalidad y primeras ideas.....	p.20
5.2. Estilo de dibujo.....	p.21
5.3. Bocetos	
5.3.1. Dibujo.....	p.22
5.3.2. Paleta de colores.....	p.24
5.3.3. Tipografía.....	p.25
5.4. Sinopsis.....	p.28
5.5. Personajes.	p.30
5.5.1. Simbología de los elementos que aparecen en la novela.....	p.31
6. Storyboard	p.31
7.- Desarrollo de las fases	
7.1. Arte final.....	p.33
8- Futuro del proyecto	p.35
9. Conclusiones	p.35
10. Referentes Bibliográficos	p.37

1.Introducción.

El presente proyecto es un álbum ilustrado sobre la vida de la cantante afroamericana Nina Simone. El álbum ilustrado es una disciplina que consiste en una historieta narrada a través de texto e ilustraciones dirigida a un público más adulto.

Se quería plantear un libro en la que se tratara el machismo como una problemática social que afecta a la carrera y a la vida personal de las mujeres. Para ello, se ha utilizado el álbum ilustrado como herramienta para la concienciación del espectador acerca del machismo, utilizando un caso aislado para hablar de un tema general tan presente en la sociedad de hoy en día. La decisión de emplear la biografía de Nina Simone trajo consigo la idea de hablar del racismo ya que, la vida de Nina Simone permite plasmar y tratar estos conceptos que estuvieron tan presentes en su vida. Una mujer que sufrió tanto por su condición de género como por su color de piel. Dos aspectos que condicionaron su vida.

Nina Simone cantó y escribió canciones autobiográficas, que hablaban de los sentimientos que experimentó por episodios de su vida. Por lo que se consideró oportuno realizar una novela gráfica o libro ilustrado narrado en base a una de sus canciones. *Sinnerman* es una canción que habla de sufrimiento y desesperación. La canción plasma con claridad todos esos sentimientos negativos que Nina Simone experimentó a lo largo de su vida. A su vez, a través de la ilustración se hace un recorrido por toda su vida, desde niña hasta su muerte. Ilustraciones simbólicas que permiten relacionar la letra de la canción con escenas que hablan de sucesos que marcaron la vida de la cantante. Cada página marca una etapa de su vida ilustrando alguna escena relevante de cada una de ellas.

Por lo tanto la obra tiene una doble intencionalidad: concienciar al espectador de las problemáticas y repercusiones tanto del machismo como del racismo en términos generales, y por otro lado, contar a través de la ilustración la vida de la cantante Nina Simone. Por lo que se podría decir que la novela tiene una intención didáctica.

La presente memoria, además muestra el desarrollo del proyecto y la justificación de cada una de las decisiones que se han tomado en todos los aspectos de la pieza. Aspectos como el estilo de dibujo, la composición de cada página o la paleta de colores.

2. Definición de objetivos

2.1 Objetivos generales

En términos generales el objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es la realización de un álbum ilustrado como proyecto de ilustración de manera profesional. Aprender el procedimiento que conlleva realizar este

tipo de proyectos ,enfrentándome a una metodología marcada para conseguir un mejor resultado teniendo en cuenta numerosos factores. Como pueden ser: elección de la temática una vez obtenida una intencionalidad,- coherencia de todos los elementos estéticos que aparecen en la novela; tanto de la tipografía e ilustración así como coherencia de estos dos factores con la temática general, organización del contenido escrito del álbum con el contenido ilustrado, artes finales, mejorar la técnica propia de la pintura digital, experimentar y afianzar las habilidades de la pintura digital.

2.2. Objetivos específicos

De manera más específica la intención de este trabajo fin de grado es la realización de u álbum ilustrado como herramienta didáctica para hablar y reflexionar sobre el machismo y el racismo y ver las consecuencias que conllevan este tipo de discriminaciones en una persona. Para ello, se hablará de un caso concreto, la cantante Nina Simone. El proyecto también tiene como objetivo contar la historia y biografía de esta artista a través de la ilustración; utilizando imágenes que hagan reflexionar al espectador sobre las dificultades que tuvo que vivir por su condición de género y raza. Utilizar este caso concreto para hablar de una problemática general facilita la intención didáctica: en primer lugar, porque el argumento de la historia ya existía y, por otro lado, porque aporta credibilidad e interés al proyecto.

Además, el texto que aparece en la novela se corresponde con la obra “*Sinnerman*” de la cantante, en la que habla de sentimientos propios que experimentó y en la que de manera simbólica da a entender y expresa situaciones de sufrimiento y desesperación. Aunando música y dibujo en un solo formato. Como dice Turnes: *“Las posibilidades de la novela gráfica consisten en reinventar radicalmente las formas de lectura, y de construcción de significado. Esto se debe a que su dinámica narrativa logra reconstituir de manera singular la relación entre imagen y palabra”*¹

Por tanto, la intención de este álbum ilustrado es hacer reflexionar al espectador sobre un tema general a través de un caso concreto. La capacidad de reflexión al leerlo se acentúa al eliminar las palabras literales, dejando al espectador la libertad de entender cada página a su manera, hacer al lector pensar sobre cada escena y cada estrofa de la canción para dejar espacio a la imaginación.

Otro aspecto que favorece al objetivo de suprimir la literalidad es la utilización de elementos simbólicos en lugar de personajes, exceptuando el de Nina Simone. Por ejemplo, en el caso de su marido sería representado a través de una serpiente; lo que aporta dramatismo y tensión a la ilustración. Se quiere hacer entender la novela como el acto de observar y “leer” un cuadro, una lectura estética que favorece a la reflexión del que lo mira.

¹ Turnes, P (2009). «*La novela gráfica: innovación narrativa como forma de intervención sobre lo real*», Revista académica de la federación latinoamericana de facultades de comunicación social, n.o 78, pp. 5.

La historieta tiene la particularidad de exigir de su lector la constante (re)construcción de símbolos y significados para el mantenimiento de la coherencia narrativa. Es aquí donde se hace más fuerte la unicidad de la lectura gráfica: el estilo es la capacidad misma de romper con la práctica de una lectura tradicional, otorgándonos la posibilidad de ir y volver sobre el papel, a veces incluso dentro de la misma página. La posibilidad de visitar el objeto potencia y multiplica los posibles significados, y con ello se facilita la progresiva capacidad crítica del lector^I

3. Investigación/Conceptualización

3.1. Concepto novela gráfica.

“En más de cien años, no hemos conseguido tener una definición satisfactoria de lo que es el cómic, y ni siquiera un término de acuerdo para llamarlo. Esta nueva era empieza bajo la etiqueta de novela gráfica, que aparece como un nombre que provoca la desconfianza generalizada, incluso, y tal vez más que en ningún sitio, entre sus propios practicantes”^{II}

Como dice Santiago García en su libro *La novela gráfica*, todavía es incierta la definición que se puede dar al formato de la historieta, y mucho menos está clara la diferencia entre sus variantes como pueden ser el cómic, la novela gráfica o el álbum ilustrado. Pero lo que sí se sabe es que llama a la equivocación el término novela gráfica, pues difiere mucho de lo que es una novela, y no estaría dentro de lo que es la literatura. La historieta gráfica en todas sus vertientes, desde hace ya más de 30 años es una unidad artística independiente.

Aunque como en todas las nuevas disciplinas también ha habido discrepancias sobre si se puede considerar literatura o no. Will Eisner, el padre de la novela gráfica moderna afirmó que el cómic, la novela gráfica es literatura. Afirmación a la cual siguieron numerosos artistas y teóricos. Lo que, sí que es indiscutible, es que un libro que solo o en su mayoría contiene imágenes e ilustraciones y que por tanto llama solo a la lectura visual del mismo, no puede ser considerado literatura.

Se cae en el error de poder considerar la historieta gráfica como literatura quizás por el mero hecho de no tener una definición exacta de este y, por lo tanto, no poder analizarlo utilizando criterios propios del mismo. Esta es una de las tareas más pendientes de los críticos y teóricos de la historieta. “Mitchell ha observado que los medios “mezclados”, como el cómic, exigen una atención a aspectos de relación de imágenes y palabras, y no al mero valor de unos y otros por separado.”^{III}

I Idem

II García, S, (2010), *La novela gráfica*, (pp.21) Bilbao, España. Ed. Astiberri Ediciones.

III Íbidem. Pág 28

Si hubo dudas sobre esta cuestión cuando el cómic vivía sus mejores años, estas se disiparon con la aparición de la novela gráfica y el álbum ilustrado. Eran formatos en los que los elementos gráficos pesaban mucho más que lo literario. Tanto es así, que incluso se hicieron algunas versiones ilustradas de grandes clásicos como pueden ser *Don Quijote*, *Moby Dick*, *Hamlet*, *Íliada*. Estos fueron los denominados *Classics illustrated*, entre 1941 y 1971. Quizás de las primeras publicaciones que triunfaron y que ya se desvinculaban del cómic por su formato. Estas publicaciones duraron 169 números.

El formato estaba cambiando y no solo por su composición interior. La historieta gráfica comenzó a desvincularse de la temática clásica del cómic: los superhéroes para entrar en temas relacionados con la memoria, la biografía, la historia o la ficción.” En mayo de 2009, por vez primera en la historia, ningún cómic book alcanzó los 100.000 ejemplares vendidos. Cuarenta años antes, en 1968, DC cancelaba una colección como *Doom Patrol* porque las ventas habían caído a sólo 250.000 ejemplares^I.

A finales de los años 60 comienzan a haber muchos intentos por realizar historietas gráficas dirigidas a un público más adulto y con una temática diferente a los cómics tradicionales. Esto, reclama un nombre y a finales de 1976 comienza a verse cada vez más el término “*graphic novel*”. Ya en 1978 el artista Will Eisner acompaña con el término “*Novela gráfica*” a su libro *Contrato de Dios*. Este suceso es relevante porque este libro por su estructura y contenido anticipa el verdadero espíritu de la novela gráfica.

McCloud, intentó hacer una definición del arte secuencial (denominaba de esta manera a la nueva forma de historieta gráfica que apareció después del cómic), “ Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector”^{II}. Esta afirmación es un matiz que el escritor hace a la definición de arte secuencial que hace Will Eisner en su libro *El cómic y el arte secuencial* (1985) y que cita Santiago García en su libro *La novela gráfica* : -El objetivo de esta obra es el de considerar y examinar la estética inimitable del Arte Secuencial como medio de expresión creativa, materia de estudio diferente, forma artística y literaria que trata de la disposición de dibujos o imágenes y palabras para contar una historia o escenificar un idea^{III}-

La definición de McCloud excluye o da menos relevancia al papel de las palabras, hablando del carácter narrativo de la imagen y el dibujo. Por lo tanto, incluye dentro de la historieta gráfica casi cualquier imagen a la que se le pueda dar un sentido narrativo. Esta definición encaja a la perfección con el presente proyecto pero habría que añadir algunos matices.

I García, S, (2010), *La novela gráfica*, (pp.215) Bilbao, España. Ed. Astiberri Ediciones.

II Íbidem. Pág 40

III Íbidem. Pág 39

rencia por la diferentes relaciones que tienen los elementos entre sí. Más concretamente la relación entre la palabra y la imagen. El presente proyecto establece un diálogo constante entre imagen y palabra. La imagen esta hecha para la mejor comprensión de la canción, y la canción contiene simbologías y palabras que pueden comprenderse mejor a través de las imágenes que aparecen en el texto. Por tanto, se podría y se debe clasificar este libro dentro del álbum ilustrado. Un subgénero de la historieta gráfica aparecido recientemente.

-La principal finalidad del libro álbum es la comunicación visual, no la literaria, de modo que el conjunto estético del libro también se ha de tener en cuenta y resulta significativo: la maquetación, la cubierta, las guardas, la distribución en la doble página de la imagen y el texto, etc. En este sentido el libro álbum exige una lectura múltiple para conformar el sentido de la obra puesto que el lector ha de descodificar e interpretar tanto la narrativa textual como la visual.-^I

Como afirma el autor de la anterior cita, la finalidad del presente proyecto es la comunicación visual y la emisión de conceptos al espectador a través de la imagen. Un formato esencialmente visual en el que la palabra no se entiende sin la imagen. A diferencia del libro ilustrado, en el que las imágenes son simples adornos que se utilizan para apoyar el texto, y la palabra podría comprenderse totalmente con la ausencia de la parte gráfica. En el álbum ilustrado las palabras están totalmente supeditadas a la imagen, incluso se pueden encontrar algunos ejemplos en los que no existe el texto.

Anabel Martínez en su trabajo de fin de grado *El álbum ilustrado como herramienta pedagógica* relata cuatro puntos que ilustran de manera muy clara la relación entre imagen y palabra que se da en el álbum ilustrado y que por lo tanto también describen dicha relación en este proyecto:

1. Interacción simétrica: Palabra e imagen repiten información
2. Interacción intensificadora : Texto e imagen amplían la información del otro
3. Interacción contradictoria: Imagen y texto ofrecen una perspectiva contraria. Se crean situaciones irónicas
4. Interacción asimétrica: Texto e imagen no narran la misma escena.^{II}

La definición definitiva de álbum ilustrado está aún por concluirse, pero algunos teóricos han hecho algunos acercamientos a estas. Hablan, incluso, de muchas similitudes con el cómic y la novela gráfica, pues pertenece al arte secuencial. Pero, como se ha explicado en este apartado, tiene muchas particularidades que lo hacen merecedor de una definición propia y un género propio.

I Galimatazo Editorial S. L (25 septiembre, 2018), *El libro álbum y el libro ilustrado*. Recuperado de <https://www.galimatazo.com/blog/el-libro-album-y-el-libro-ilustrado>

II Martínez. A. (2014). *El álbum ilustrado como herramienta pedagógica : propuesta para la mejora de la identidad personal*. (Trabajo fin de grado.). Universidad internacional de La Rioja. Facultad de educación. Pp

3.1.1. El álbum ilustrado como método educativo: Machismo y racismo.

El proyecto tiene desde un principio el objetivo de enseñar al público y al lector visual las consecuencias que puede tener en una persona las discriminaciones por su género y raza y utiliza las imágenes para ello. Una de las partes más positivas del álbum ilustrado es la capacidad de ser entendido sin la necesidad de ser leído. Esta característica lo hace más interesante para todo el mundo y también más potente. En la mayoría de las veces la capacidad de transmitir conceptos de la imagen es mucho más fuerte que la de la palabra. Así pues, ya que lo artístico es utilizado para transmitir emociones, los álbumes ilustrados son una herramienta muy potente para la educación emocional. Este proyecto se sirve de la simbología del color y de las ilustraciones gráficas para incitar al lector o receptor de la obra a que pueda sentirse atraído por las imágenes en un primer momento, para después, en un segundo acercamiento más pausado, empatizar y sensibilizarse con el tema tratado.

En relación con lo antes citado, la capacidad del álbum ilustrado para ser entendido sin la necesidad de ser leído hace que este formato pueda llegar a absolutamente todos los públicos. En el momento en el que se incluyó el formato de la historieta gráfica (cómic, novela gráfica, álbum ilustrado) como una forma de lectura, lo hace vincularse con el analfabetismo y le da una capacidad civilizadora y didáctica.

La expresión emocional a través de la imagen del álbum ilustrado lo hace una herramienta didáctica con gran potencial. En el caso de este proyecto, el objetivo es la educación y la concienciación al espectador acerca del racismo y el machismo. Dos problemáticas que han evolucionado mucho en los últimos años pero que además, están en el debate social actual. y, por lo tanto, la población está más receptiva a la concienciación y conocimiento de los mismos.

En el caso del machismo, el álbum habla más concretamente de violencia de género y también de la discriminación sexista hacia las mujeres en sus carreras profesionales. La sociedad de hoy en día, en su mayoría, repudia por completo el machismo, pero, todavía son problemáticas que existen hoy en día y, por lo tanto, es necesario utilizar elementos como el arte para hablar sobre ello.

Y en el caso del machismo, el libro habla de la discriminación, que en este caso los negros sufrieron y sufren aún hoy en día en la sociedad. El movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos nació en 1954 y no solo fue una lucha larga, sino que continúa hoy en día. La producción de Nina Simone en su mayoría está dedicada a este movimiento. Recientemente la sociedad ha podido vivir un resurgimiento de este movimiento a raíz de la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue asesinado a manos de un policía a plena luz del día. Este suceso despertó otra vez la movilización de la población negra estadounidense bajo el lema "Black lives matter" y ha desencadenado protestas en todo el mundo.

Resulta paradójico y a su vez interesante y triste el poder utilizar el caso de Nina Simone, que sufrió todas

estas discriminaciones hace más de 60 años, para hablar de una problemática actual. Lo cual también llama a la reflexión del espectador y potencia aún el mensaje que se quiere transmitir.

3.2. Vida y obra Nina Simone

La vida de Nina Simone se vio marcada por el machismo y el racismo. El machismo por parte de su marido y manager Andy Stroud, que la maltrataba física y psicológicamente. Y el racismo debido a que vivió en una época de disputa y lucha por los derechos civiles de la población negra en EE. UU y ella se vio afectada por las constantes discriminaciones que sufrían en estos años.

3.2.1. Biografía

Nina Simone, cuyo nombre real es Eunice Kathleen Waymon, nació en Estados Unidos, más concretamente en Tyron, en el año 1933. Cantante y pianista estadounidense, considerada una de las mejores artistas del siglo XX. Nina creció rodeada de música, de ahí su interés por este mundo. Su padre, John Divine Waymon se dedicó durante muchos años al mundo del espectáculo, aunque lo dejó finalmente por cuestiones económicas, y su madre Mary Kate tocaba el piano para él en algunas ocasiones.

Como ya se ha citado anteriormente, Nina siempre tuvo mucho interés por la música y su gran pasión era el piano y convertirse en una de las primeras pianistas negras de Estados Unidos. En 1939, con seis años, tomó sus primeras clases de piano. Para recibir estas clases tenía que ir andando por un camino que correspondía a las vías de un tren durante una hora todos los días. Cuando cumplió 10 años Nina realizó su primer concierto como cantante. Durante este concierto ocurrió algo que sería la primera toma de contacto de la artista con el racismo. Sus padres que se sentaron en primera fila para poder ver de cerca el concierto de la pequeña Eurice, fueron echados de esta por su color de piel y colocados en las filas de detrás. Pese a todo esto y sus dificultades económicas pudo continuar sus estudios de piano clásico en Nueva York.

Todo cambió cuando su familia se mudó a Filadelfia, Nina quiso entrar en la escuela de Música, pero fue rechazada por ser negra. Fue aquí cuando su sueño de ser la primera pianista negra de los Estados Unidos se truncó y tuvo que ponerse a trabajar como cantante. Uno de los hechos que determinó la futura lucha de Nina Simone por los derechos civiles de la población negra.

Después de ello, trabajó en Nueva York en trabajos precarios para sobrevivir. Hasta que decidió probar suerte en Atlantic City. Su primer trabajo como cantante fue en 1954 en un bar de Atlantic City. Nina quería dar sus espectáculos tocando el piano, pues ella ante todo se consideraba pianista. Pero el dueño de establecimiento le obligó a que cantara. Desde este momento Nina fue creciendo como cantante, actuaba en varios bares de Filadelfia, y debido a su característica voz y talento su popularidad creció. Fue durante este periodo cuando adquirió su nombre artístico, pues hasta el momento era conocida con su nombre real Eurice.

Creció tanto como artista en este periodo que en 1957 logró su primer contrato discográfico con Bethlehem Records. Al año siguiente publicó su primer disco, *Jazz as played in an exclusive side street club*. Fue un éxito inmediato, y la canción *I loves you Porgy*, vendió un millón de ejemplares en Estados Unidos en el verano de 1959.

En los años sesenta y setenta inmortalizó temas como *Aint Got No-I Got Life* o *I Wish I Know How It Would Feel To Be Free*, e interpretó clásicos como *Here Comes The Sun*, *Just Like a Woman* o *Suzanne*. En 1964 firmó con la discográfica Philips, con la que realizó 7 discos en tres años. Durante este periodo profesional cabe destacar creaciones como *Don't let be me o Mississippi Gooddam*. *Mississippi goodman* fue escrita por Nina Simone por motivo de un acontecimiento racista que dejó sin vida a una niña de 11 años y a tres de 14 por una bomba de dinamita colocada por el Ku Klux Klan : “Cuando asesinaron a esas niñas, en la Iglesia, fue el colmo: primero una se deprime, pero después se enoja; me senté y compuse esta canción. Es una canción muy emotiva y violenta porque así me siento al respecto”^I. Desde el principio de su éxito, Nina puso voz y letra al movimiento negro, escribiendo algunas canciones que ilustraban sus sentimientos, una de las más famosas fue *Mississippi gooddam*, canción que se convirtió en un himno del movimiento.

*“And everybody knows about Mississippi goddam
This is a show tune
But the show hasn't been written for it, yet
Hound dogs on my trail
School children sitting in jail
Black cat cross my path
I think every day's gonna be my last
Lord have mercy on this land of mine”^{II}*

Otra de las grandes creaciones de la década de los 60 fue *Feeling good (1965)*, Escrita para una obra teatral musical en 1964, esta canción ha sido retomada por muchos artistas, siendo el primero de estos covers, el de Nina Simone el más reconocido por la elegante combinación entre la música, la letra y la expresión vocal de esta cantante. *I put a spell on you* de 1965. La letra expresa el agradable sentimiento de haber logrado sobreponerse a una situación adversa; el triunfo que significa haber convertido la Esperanza en realidad.

*“Fish in the sea, you know how I feel
River running free, you know how I feel
Blossom on the tree, you know how I feel
It's a new dawn*

I Daniel Mecca, (2019, Febrero 18). .Recuperado de: https://www.clarin.com/espectaculos/musica/nina-simone-heroina-negra-derechos-civiles-historia-canciones-revolucionarias-violencia-genero-locura_0_1C3OOWO9v.html

II Simone. N. Mississippi Gooddam. (1964).. New York City.. Philips Records

*It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good"*^I

Fue en 1961, en medio de este periodo de crecimiento profesional cuando Nina contrajo matrimonio con Andy Stroud, el hombre que marcó su vida para siempre. Con él tuvo una hija en 1962, Lila Celeste. Andy era un detective de Filadelfia, y cuando conoció a Nina se convirtió en su manager además de su marido. Al principio de su relación el maltrato que recibió la artista por parte de su marido fue tan solo psicológico. Al ser su manager, la obligaba a trabajar sin descanso. Accedía a todos los conciertos que le proponían sin contar con la opinión de la cantante. Trabajaba sin descanso y recibía la presión y violencia verbal por parte de Andy. Fue en este período cuando la personalidad y el carácter de Nina empezó a cambiar. Entró en una depresión de la que no saldría hasta pocos años antes de su muerte. Estado que le llevó a su adicción al alcohol y las drogas. Incluso se quiso suicidar.

Más adelante de su matrimonio, empezaron las agresiones físicas. Nina denunció: *“Andrew me protegió de todos menos de él mismo; me envolvió como hacen las serpientes; yo trabajaba como un caballo y le tenía miedo porque me golpeaba; nunca había hablado de esto, pero me golpeaba y yo le tenía mucho miedo”*.-
Una noche ella había ido a una discoteca con Andrew. Un admirador se había acercado hasta Nina para darle una nota y ella la guardó en su bolsillo. “Cuando salí a la calle —siguió relatando ella— Andrew me molió a golpes, golpes fuertes, me siguió golpeando hasta llegar a casa, subiendo la escalera, en el ascensor, en mi cuarto y me apuntó con un arma. Luego me ató y me violó. Me encontró dos semanas después. Yo tenía los ojos tan mal que no veía. Y él me dijo: ‘¿Quién te golpeó así?’. Yo le respondí: ‘¡Vos!’. Y él dijo: ‘Yo no fui, hace dos semanas que te busco’. Le dije que estaba loco. Era brutal, pero yo lo amaba y supongo que creí que no iba a volver a hacerlo”.-^{II}

Nina Simone se estaba convirtiendo en una cantante de reconocido prestigio, con viajes por EEUU y Europa, pero las condiciones de su vida le hicieron caer en una profunda depresión que arruinaría su vida.

Entre 1966 y 1974 firmó con la compañía RCA, y fue aquí donde creó algunos de sus mayores éxitos como *Ain't got no/I got life* o *To be young, gilfed and black*, canción que también dedicó al movimiento negro, en el cual continuaba luchando sin descanso. La lucha de la artista por los derechos civiles también acabó afectando a su carácter y estado de ánimo. Se obsesionó tanto con el movimiento y las injusticias que acontecían en esos tiempos que influyó en su vida profesional.

I Simone.N. *Felling good. (1964). The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd [CD]*.Estados Unidos. Philips Records

II Garbus, Liz (Director), Gasbus.L, Wilkes. J, Hobby.A, Jackson. J.(Productores) (2015). *What Happened, Miss Simone?* 9

*“Young, gifted and black
We must begin to tell our young
There’s a world waiting for you
This is a quest that’s just begun
When you feel really low
Yeah, there’s a great truth you should know
When you’re young, gifted and black
Your soul’s intact”^I*

En 1969 Nina Simone decidió dejar los Estados Unidos, para dejar atrás la situación del conflicto con el racismo que se estaba viviendo ahí. Por estos años Nina se divorció del que sería su marido. Al marcharse de los Estados Unidos también dejó atrás a su hija, Lila. Decidió poner rumbo a Barbados, que más tarde seguiría por Suiza, los Países Bajos, Trinidad y Gran Bretaña. Aunque finalmente se instaló en Francia, país con el que siempre se sintió íntimamente ligada.

Durante su estancia en París, Nina vivió su peor época profesional y personal. Fue diagnosticada maníaco depresiva bipolar, aunque ella se resistía a tomar su medicación. Empezaron a llamarle cada vez menos para dar conciertos pues en numerosas ocasiones creaba escenas en las que gritaba y se resistía a actuar por las condiciones del local. Lo que provocó que se diera cada vez más a las drogas y el alcohol.

En 1973 publicó su disco *Baltimore* y en 1982 “*Fooder*”, un disco basado en su exilio y estancia en Francia. En la letra de la canción *I Sing Just To Know That I’m Alive*, entre otras, Nina habla de los sentimientos tan negativos experimentados durante esta época. Habla de la música como salvación de su vida, y como el elemento clave que le ayudó a salir del pozo en el que se encontraba.

*“I sing just to know that I’m alive
I play just to feel that I’ll survive
And if there’s a second place
Where ? just the case
I sing just to know that I’m alive”^{II}*

Tras muchos años de depresión y fracaso profesional y personal, Nina consiguió salvarse y volver a resurgir de sus cenizas gracias a la ayuda externa que recibió. En 1993 sacó su último disco grabado en estudio *A single woman*. En la canción principal de este disco Nina habla de sus sentimientos como mujer soltera, de como ella es auto suficiente y no necesita a un hombre a su lado, pero que a veces la soledad se apodera de su mente

I Simone.N. *To be young, gilfed and black* (1970). Black Gold [CD]. Philharmonic Hall, New York City.Stroud Productions

II Simone.N- *I Sing Just To Know That I’m Alive*, 1982. Live at Ronnie Scott’s [CD].London. Eddie Singleton

*They seem to say
Wasn't yesterday, a better day.
Always alone at home or in a crowd;
A single woman out on a private cloud;
Caught in a world few people understand.
I am what I am... only one single woman.*"¹

La vejez de Nina consistió en un nuevo renacer. Una vez se retiró (nunca lo hizo del todo), estuvo más abierta y entregada al público. En 1988 asistió como invitada a una fiesta de Nelson Mandela. Su última gira internacional fue en el año 2000, el mismo año que recibió el premio Gramme Hall Of Fame en 2000. Finalmente, su vida terminó el día 21 de Abril del 2003, a los 70 años, edad con la que Nina siempre había dicho que quería morir. Murió en su casa de Francia por causas naturales, según el informe oficial.

Curiosamente, dos días antes de su muerte recibió un premio honorífico de la escuela Curtis, las misma que rechazó su entrada a los 19 años por ser negra. Justo el hecho que despertó la ira definitiva de la cantante, y que motivó la lucha contra la discriminación racial que llevó a cabo durante toda su vida. Algo simbólico, que habla de la recompensa que recibió la cantante justo antes de morir por la vida llena de sufrimiento que llevó. A pesar de todo, se convirtió en una de las voces más relevantes del siglo XX y de la historia de la música. Una cantante inclasificable, totalmente ambigua cuyo género musical se movió entre canciones melódicas, blues, cantos espirituales y góspel así como jazz, rock, pop y soul. Un referente en la historia de la música, el feminismo, y la lucha por los derechos civiles de los negros.

3.2.2. *Obra: Sinnerman*

Sinnerman es una canción de Nina Simone, grabada en el año 1962. Originalmente, es una canción espiritual estadounidense de principios del siglo XX. Esta canción ha sido interpretada por numerosos artistas como el duo Nina and Frederick.

Sinnerman es una de las canciones más representativas de la cantante Nina Simone, entre otras. Grabada en 1962 como parte del disco Pastel Blues. Simone solía cantar esta canción después de todos sus conciertos en la versión larga. Nina ya conocía esta canción desde pequeña, su madre era ministra metodista en los encuentros de renovación, y con ello pretendía ayudar a las personas para que confesaran sus pecados.

Aunque la canción ha sido interpretada por numerosos artistas, con Simone adquiere todavía más significado. Habla de una pecador, con una instrumental de fondo fluida pero a la vez fuerte que junto a la voz y el sentimiento que aporta la cantante crea una atmósfera llena de rabia y desesperación. Desde esta base, Simone teje

I Simone.N, "A single Woman", 1993. A Single Woman, [CD]. Hollywood, Los Angeles, California. André Fischer

la historia de un pecador que busca refugio en el día del juicio final, a medida que la música continúa creciendo y creciendo con cada verso. La estrofa rompe con un estribillo en el que entra en bucle gritando “power”, durante casi un minuto. La canción continúa con solos de piano.

Como ya se ha dicho anteriormente es una canción que expresa rabia y desesperación, tanto en la letra como en la forma de cantar de Nina Simone. Esta fue la razón principal por la que se escogió esta canción para la novela de entre toda su discografía. Debía ser una canción que hablara y que expresara todos esos sentimientos que Nina pudo sentir tanto en la relación con su marido como en las discriminaciones raciales que sufrió durante su vida. La canción habla de un pecador que busca esconderse de sus pecados desesperadamente, habla de una persona desesperada por el perdón a través numerosas simbologías que se repiten durante toda la canción, por ejemplo: *Corro hacia la roca: Por favor, escóndeme, Señor. Todo en ese día. Pero la roca gritó: no puedo esconderte.* Símbolos que dejan a libre interpretación del oyente su letra, dentro del significado general de la canción.

Estas simbologías fueron la razón por la que se decidió no tomar literalmente la letra de la canción para la realización de las ilustraciones. De esta manera, no se permitía añadir el factor de la lectura visual por parte del espectador. Así pues, se utilizó la biografía de la cantante, más concretamente los episodios más trágicos y relevantes de su vida que coinciden con los sentimientos que se expresan en la canción. Lo que permite al espectador hacer una lectura tanto escrita como visual, que en su conjunto le hace llegar los conceptos (rabia, ira, desesperación, tristeza, esperanza, renacimiento..) y la parte de la vida de Nina Simone que se quiere recalcar con esta novela.

*Oh, pecador, ¿a dónde vas a correr?
Oh, sinnerman, where you gonna run to?*

*¿Pecador a donde vas a correr?
Sinnerman where you gonna run to?*

*¿A dónde vas a correr?
Where you gonna run to?*

*Todo ese día
All on that day*

*Tenemos que correr a la roca
We got to run to the rock*

*Por favor escóndeme, corro a la roca
Please hide me, I run to the rock*

*Por favor escóndeme, corre a la roca
Please hide me, run to the rock*

*Por favor escóndete aquí
Please hide here*

*Todo ese día
All on that day*

*Pero la roca gritó
But the rock cried out*

*No puedo esconderte, la roca gritó
I can't hide you, the rock cried out*

*No puedo esconderte, la roca gritó
I can't hide you, the rock cried out*

*No te voy a esconder allí
I ain't gonna hide you there*

*Todo ese día
All on that day*

*Dije rock
I said rock*

*¿Qué te pasa rock?
What's the matter with you rock?*

*Buen señor señor
Good Lord, Lord*

*Todo ese día
All on that day*

*Entonces corro al río
So I run to the river*

*Estaba sangrando, corrí hacia el mar
It was bleedin', I run to the sea*

*Estaba sangrando, corrí hacia el mar
It was bleedin', I run to the sea*

*Estaba sangrando, todo ese día
It was bleedin', all on that day*

*Entonces corro al río
So I run to the river*

*Estaba hirviendo, corrí hacia el mar
It was boilin', I run to the sea*

*Estaba hirviendo, corrí hacia el mar
It was boilin', I run to the sea*

*Estaba hirviendo, todo ese día
It was boilin', all on that day
Entonces corro hacia el Señor
So I run to the Lord*

*Por favor escóndeme Señor
Please hide me, Lord*

*¿No me ves rezando?
Don't you see me prayin'?*

*¿No me ves aquí abajo rezando?
Don't you see me down here prayin'?*

*Pero el Señor dijo
But the Lord said*

*Ve al diablo, dijo el Señor
Go to the Devil, the Lord said*

<i>Poder (poder, señor)</i> <i>Power (power, Lord)</i>	<i>Escúchame rezar, todo ese día</i> <i>Hear me prayin', all on that day</i>
<i>Reino (poder, señor) x4</i> <i>Kingdom (power, Lord)</i>	<i>Pecador, deberías estar rezando</i> <i>Sinnerman, you oughta be prayin'</i>
<i>Poder (poder, señor) x10</i> <i>Power (power, Lord)</i>	<i>Outghta be prayin', pecador</i> <i>Outghta be prayin', sinnerman</i>
<i>Oh sí</i> <i>Oh yeah</i>	<i>Debería estar rezando, todo ese día</i> <i>Oughta be prayin', all on that day</i> <i>Sube el poder (poder, Señor)</i> <i>Up come power (power, Lord)</i>
<i>Bueno yo corro al río</i> <i>Well, I run to the river</i>	<i>Poder (poder, señor)</i> <i>Power (power, Lord)</i>
<i>Estaba hirviendo, corrí hacia el mar</i> <i>It was boilin', I run to the sea</i>	<i>(Poder, señor)</i> <i>(Power, Lord)</i>
<i>Estaba hirviendo, corrí hacia el mar</i> <i>It was boilin', I run to the sea</i>	<i>Mantenga presionado (poder, Señor)</i> <i>Hold down (power, Lord)</i>
<i>Estaba hirviendo, todo ese día</i> <i>It was boilin', all on that day</i>	<i>Baja (poder, Señor)</i> <i>Go down (power, Lord)</i>
<i>Entonces corrí hacia el Señor</i> <i>So I ran to the Lord</i>	<i>Reino (poder, señor)</i> <i>Kingdom (power, Lord)</i>
<i>Dije Señor, escóndeme</i> <i>I said Lord, hide me</i>	<i>Poder (poder, señor) x3</i> <i>Power (power, Lord)</i>
<i>Por favor escóndeme</i> <i>Please hide me</i>	
<i>Por favor ayúdame, todo ese día</i> <i>Please help me, all on that day</i>	<i>Nu, nu, nu</i> <i>Nu, nu, nu</i>
<i>Él dijo, ¿escondese?</i> <i>He said, hide?</i>	<i>No-no-no-no, ma-na-na-na-na, ¿no sabes que te necesito</i> <i>Señor?</i> <i>No-no-no-no, ma-na-na-na-na, don't you know I need you</i> <i>Lord?</i> <i>¿No sabes que te necesito?</i> <i>Don't you know that I need you?</i> <i>¿No sabes que te necesito?</i> <i>Don't you know that I need you?</i> <i>Oh Señor</i> <i>Oh, Lord</i> <i>Espere</i> <i>Wait</i> <i>Oh Señor</i> <i>Oh, Lord</i>
<i>¿Dónde estabas?</i> <i>Where were you?</i>	
<i>Cuando deberías haber estado rezando</i> <i>When you oughta have been prayin'</i>	
<i>Dije señor, señor</i> <i>I said Lord, Lord</i>	
<i>Escúchame rezando, señor, señor</i> <i>Hear me prayin', Lord, Lord</i>	
<i>Escúchame rezando, señor, señor</i> <i>Hear me prayin', Lord, Lord^l</i>	

4. Referentes

4.1. Por tema

La cuestión de la representación —entendida en un sentido muy amplio— se ha convertido en una de las claves centrales de la novela gráfica contemporánea y, seguramente, es la que más me interesa en estos momentos, como investigador y como crítico. No hablo únicamente de la representación de hechos traumáticos o tabúes, sino también de cómo se relaciona la representación de la realidad con la propia realidad, y cómo puede utilizarse la condición específica del dibujo, de los gráficos, para expresar realidades complejas que no siempre pueden representarse con una simple traslación naturalista¹

Un referente importante para la realización de este proyecto ha sido Carla Fuentes y su libro ilustrado de la biografía de Michael Jackson. Escrito por el guionista y periodista Guillermo Alonso. El libro no cuenta otra cosa que la vida del cantante, desde sus comienzos con Jackson Five, y su vida personal desde su infancia. Nombrando todos sus éxitos a lo largo de su carrera, su importancia en la historia de la música y todos los fantasmas que le acompañaron durante toda su carrera. Carla fuentes ilustra a través de su característico estilo todos estos relevantes en la vida del artista a través de las fotografías más famosas de Michael Jackson.

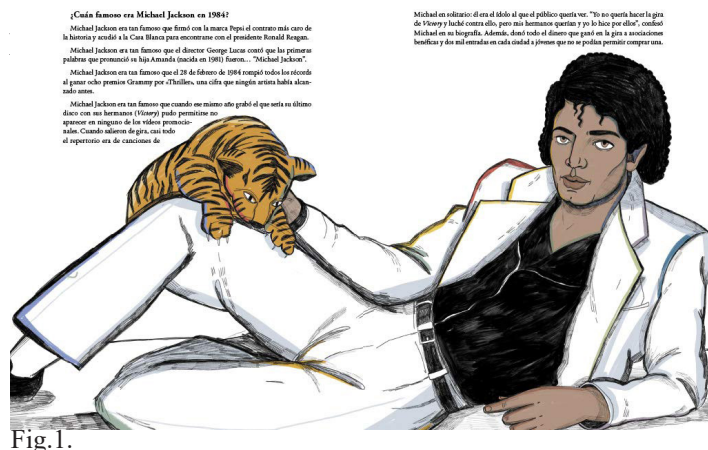

Fig. 1.

I thewatcherblog (2019). Thewatcherblog.wordpress : *Lo que más me gusta son los monstruos*, de Emil Ferris. España. Recuperado de : <https://thewatcherblog.wordpress.com/2019/11/04/lo-que-mas-me-gusta-son-los-monstruos-de-emil-ferris/>

II Fuentes. C., Alonso. G. (2019). *Michael Jackson: Música de luz, vida de sombras*. España. Ramdom Comics.

Otro referente en cuanto a temática es el libro ilustrado *Nina* escrito por Alice Brière-Haquet e ilustrado por Bruno Liance. Este libro habla sobre la infancia de Nina Simone, y cuenta la historia de una niña prodigio en la música desde los tres años de edad. La historia se presenta como un cuento que la autora le relata a su hija, es decir, es un libro para un público objetivo de pequeña edad.

La autora relata la historia de esta manera para crear una similitud con la cantante. Nina, acostumbraba a cantarle una canción a su hija cuando no podía dormir. Pero una noche, cuando no podía conciliar el sueño, Nina le contó su historia.

La autora cuenta la historia de Nina Simone para hablar del poder transformador de la música. Y como para Nina la música fue curativa y también, por el contrario, le produjo experiencias negativas por el hecho de vivir en una época de fuertes tensiones raciales.

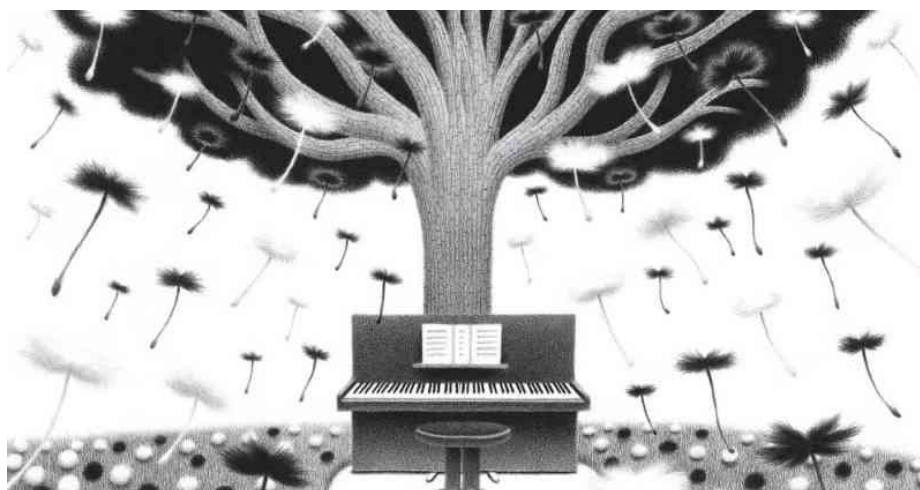

fig.2

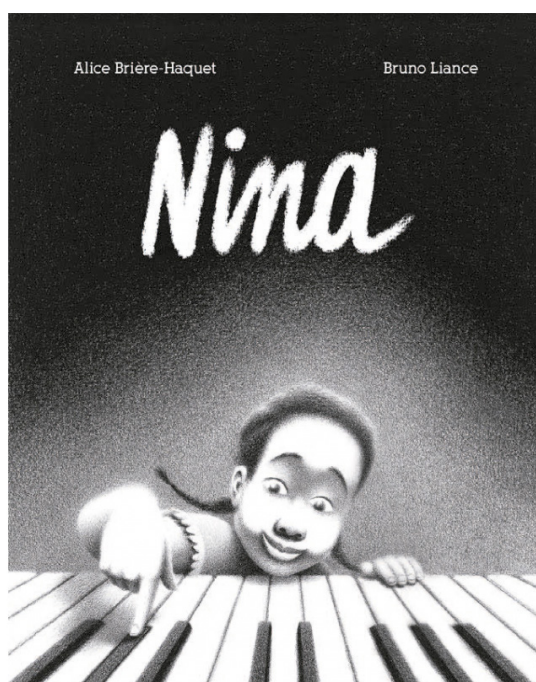

fig.3

4.2. Por gráfica

Como referentes gráficos no solo se hablará de artistas plásticos digitales sino también de pintores tradicionales que han sido la base de mi trabajo, no solo en el caso de este proyecto si no en general. Los referentes artísticos son la base de la evolución estilística de un artista tanto en términos generales como en proyectos concretos. Referencias que ayudan a formalizar y a acercarte a la idea que un artista tiene y que junto a la propia personalidad de cada uno ayuda a crear un estilo propio que se diferencia del resto, dentro de la multitud de artistas que existen hoy en día.

Así pues, para la realización de esta novela fueron relevantes tanto referentes en cuanto a estilo de dibujo cómo autores de novelas gráficas, en los que se podía observar cómo llevar al libro ilustrado un estilo de dibujo que se sale de los márgenes de historieta gráfica tradicional.

En cuanto a estilo de dibujo un referente muy importante es el artista digital Tito Merello. Este artista procedente de Barcelona realiza pinturas digitales con un aspecto que se mimetiza totalmente con la pintura tradicional. También a través de pinceladas gruesas y marcadas. Aunque también se caracteriza por la utilización de la línea que acompaña a menudo con manchas gruesas de pintura. Arquitecto e ilustrador que utiliza básicamente un iPad pro 12.9 para realizar sus pinturas.

Fig.4

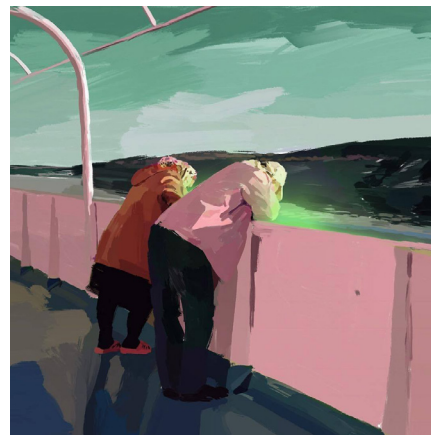

Fig.5¹

Otro referente muy importante en cuanto a estilo es el pintor estadounidense Mark Tennat. Tennant cursó su Licenciatura en Bellas Artes en el Institute College of Art de Maryland, en Baltimore, y una maestría en la misma disciplina en la Academia de Arte de Nueva York.

Tennant trabaja la pintura a base de manchas gruesas, lo que se puede decir que le acerca al impresionismo aunque su temática está totalmente actualizada. Esta técnica le permite acercarse y representar con total maestría cuerpos en movimiento, una de sus temáticas principales.

I Merello .T. (2018) “Mira cómo refulge el fitoplancton Paco ¿no se te encoge el alma?”. [Ilustración].

Su pintura entiende por completo la luz, el color y las sombras. « “La incomodidad es el único estado en el que permanecer impredecible y fresco”.¹ » Mark Tennant.

Otro referente muy importante no sólo para este proyecto si no en general es Lucian Freud. Lucian Freud fue un pintor británico. Es considerado uno de los pintores más importantes del arte contemporáneo. Se inició en el surrealismo, pero es uno de los principales representantes de la pintura figurativa británica.

Freud realizaba una pintura tradicional (dentro de la temática) es una época donde el arte estaba cambiando y la pintura se declinaba hacia lo abstracto y lo conceptual. Aunque la innovación de este artista reside en su pincelada y su grandeza en la destreza y expresividad de sus pinturas. (Fig.8)

Con sus pinturas figurativas Freud quería hablar del ser humano. Desnudos y expresiones muy potentes que contaban sensaciones comunes.

Fig.6

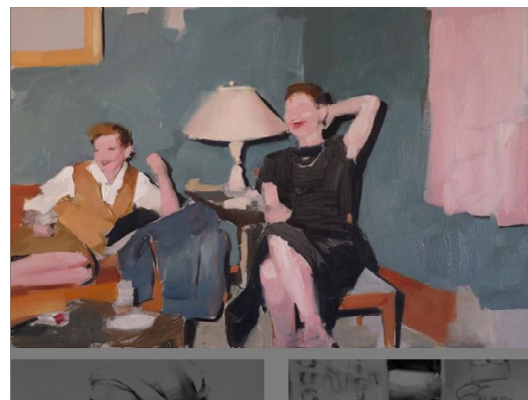

Fig.7

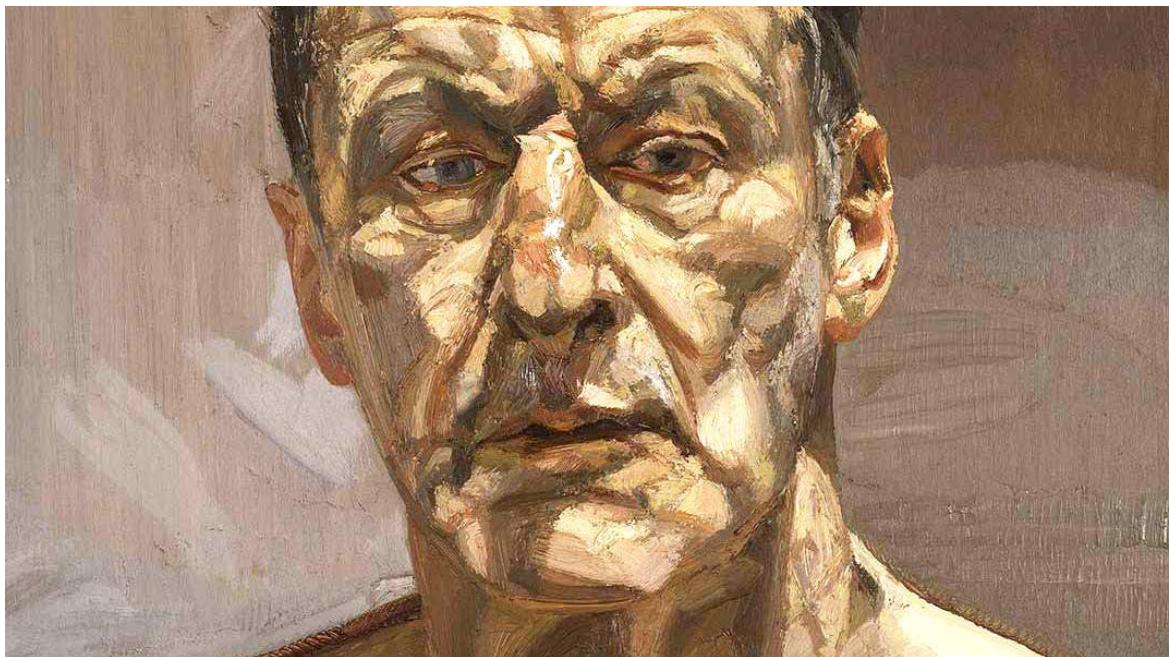

Fig.8

¹ Singulart,(2020) <https://www.singulart.com/es/artista/mark-tennant-13507>.

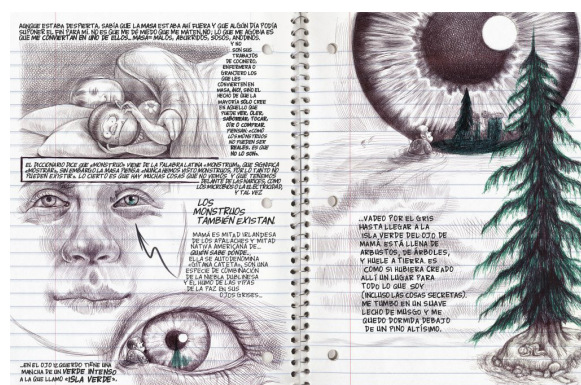
En cuanto a referentes de autores de novelas gráficas y libros ilustrados están Emil Ferris con *My favourite thing is monsters. Lo que más me gusta son los monstruos* es una novela gráfica en la que la autora no cuenta de manera literal su historia pero, sí que pretende reflejar los sentimientos que experimentó en su infancia.

La historia cuenta el relato de una niña que va dibujando sus experiencias en un diario o cuaderno de viaje. Ferris se ayuda de la gráfica para reflejar con más claridad los valores y conceptos que quiere transmitir, y sobre todo quiere aportar realidad a la historia, dejando atrás la ficción de las tradicionales cómics o novelas gráficas. Para ello, Emil Ferris utiliza un dibujo con una textura artesanal, casi física. Incluso el formato incluye en sus páginas la simulación de las anillas de un cuaderno, lo que ayuda a la autora a aportar ese toque de realidad.

En la *Fig.9* se puede observar la estética tradicional que utiliza Ferris. Un dibujo rápido que simula con exactitud los dibujos de la niña representada en la historia y que ayuda a la artista a aportar esa realidad. Un dibujo que se apoya también en una tipografía totalmente informal, lejos de una fuente premeditada y seca, que aún por completo gráfica y letra.

Las características de esta novela han sido clave para la realización del proyecto para poder llevar el dibujo y la pintura tradicional a un formato libro en el que se cuenta una historia.

Fue necesario la investigación de referentes en especial para la composición. Ferris se aleja por completo de la estructura tradicional del cómic, creando una composición propia en cada página en cuanto a sus intereses. Una composición que le ayuda tanto a mejorar la estética como a contar la historia de mejor manera.

La artista cambia por completo la composición y las alterna en favor del argumento. Ocupando toda una hoja con una sola ilustración , metiendo dos viñetas en una sola página o rellenando los huecos libres con tipografía, para favorecer esa estética despreocupada que quiere conseguir, huyendo de los parámetros establecidos dentro de la novela gráfica o el cómic.

5- Metodología /Proceso creativo

El proceso creativo de este proyecto ha pasado por varias fases que se pueden determinar de la siguiente manera: Elección de la temática general y posteriormente concreta de la temática, elección del estilo de dibujo y desarrollo del mismo, realización de las ilustraciones que en consecuencia lleva consigo: elección de paleta de colores, tipografía, composición y formato de la novela.

5.1. Intencionalidad y primeras ideas.

La intención desde un primer momento en términos generales fue la realización de una novela gráfica que tratara la violencia machista hacia las mujeres. La realización de una novela gráfica implica el desarrollo de una historia, así pues, la elección residió en la búsqueda de esta historia ya escrita. Se barajaron diferentes opciones como la elaboración de una novela basada en una serie o una película, como por ejemplo en la serie *The End of The Fucking Word*.

Pocas, por no decir únicamente la citada anteriormente fueron las opciones que se bajaron antes de tomar la decisión de realizar una novela gráfica basada en la vida y obra de la cantante Nina Simone. Esta opción encajaba por completo con la temática general que se quería plantear en el proyecto pues Nina Simone fue una mujer maltratada tanto por su condición de género como por su raza. Dos aspectos que condicionaron su carrera artística sobretodo en sus inicios. La vida de Nina Simone es muy amplia y los acontecimientos que se pueden destacar de su trayectoria son numerosos. Por tanto, se debía sintetizar y decidir qué aspectos se querían resaltar de Nina y que era lo más importante que debía aparecer en la novela para transmitir el mensaje que se quería mandar.

La discografía de Nina Simone es totalmente autobiográfica. Sus canciones hablan de sus sentimientos y su forma de cantar los potencia. Una artista llena de sentimiento y una obra llena de emociones. Por tanto, la mejor opción para contar y expresar como se sintió era basarse en su propia producción. El hecho de basar la novela en una canción descartaba por completo la necesidad de un relato como tal y convertía el proyecto en algo diferente. Un libro en el que el espectador navega a lo largo de una canción escrita acompañada de dibujos que ilustran escenas que representan los sentimientos de los que habla la canción. Música, letra y dibujo.

La canción escogida para la novela fue *Sinnerman*. Es una canción espiritual estadounidense de principios del siglo XX, por tanto, no fue escrita por Nina Simone. Aunque se dice que de entre todas las interpretaciones de esta canción, es la mejor por excelencia. Con ella, cobra aún más significado pues refleja a la perfección los sentimientos que ella siempre tuvo dentro. Y por ello, esta canción fue la elegida para el proyecto.

La próxima pregunta a resolver era de qué manera se le da forma a una canción llena de tanta simbología y prácticamente sin un sentido cerrado. La ilustración de la canción de manera literal llevaba a un resultado poco creativo. Es decir, una frase como *No puedo esconderte, la roca gritó/ I can't hide you, the rock cried out* no da lugar a una interpretación fuera de esas palabras.

Además, la intención principal del álbum era ilustrar los episodios más relevantes de su vida a través de dibujos que se ayudan de la canción. De esta manera no se creaba una lectura interpretable en este sentido. Se decidió entonces basar la ilustración en la biografía de la cantante, más concretamente en episodios relevantes de su vida. De esta manera se favorecería a la eliminación de la literalidad y se mejoraría la lectura visual de la obra.

5.2. Estilo de dibujo.

Desde un principio se quiso conseguir un acabado más plástico en la novela, que pareciera una pintura original pero con las características que te proporciona la pintura digital: limpieza, rapidez, margen de error, etc. La ilustración digital permitiría, además, explorar todas las posibilidades de la ilustración, en cuanto a, por ejemplo, paleta de colores, tipografía o composición. De esta manera se facilita la toma de todas estas decisiones viendo de manera clara el resultado que tendrían y pudiendo cambiarlas de manera más rápida y limpia.

El programa de edición de imágenes Adobe Photoshop proporciona una alta variedad de pinceles que ofrecen esta plasticidad de la que se mencionaba anteriormente. El pincel escogido ofrece esa vibración especial de la pintura original que ayuda a crear y transmitir al espectador determinadas sensaciones lejos de la frialdad de la clásica pintura digital. Además, confiere al trabajo digital una apariencia de pintura hecha a mano. Por otro lado, aporta originalidad a la pieza, queriendo dejar atrás la clásica estructura cómic que se utiliza a menudo en estos trabajos. Queriendo hacer de cada página una ilustración única que se asemejara a la composición de un cuadro. Composiciones en las que la mirada del espectador se dirigiera a una única imagen, centrando toda su atención en la lectura visual de esta.

Como ya se ha citado anteriormente, la técnica utilizada en este proyecto ha sido la ilustración digital imitación al óleo. Se utiliza una pincela muy marcada, creando los volúmenes a partir de luces y sombras muy definidas. Esto permite la realización de pinturas realistas a partir de la utilización de pocos tonos en cada ilustración.

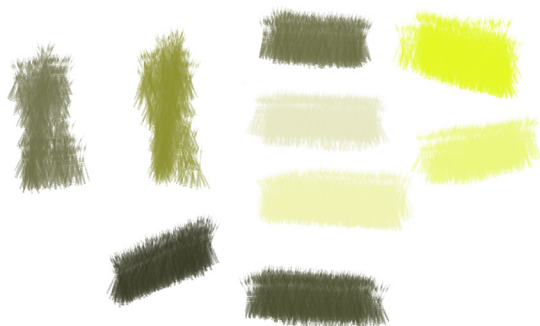

Fig.10.

Fig.11.

Esta pincelada y estilo de pintura deja atrás la línea y por lo tanto desdibuja por completo los márgenes, fundiéndose con el fondo, lo cual favorece la unificación de cada página. Incluso, en ocasiones, las sombras que corresponden a la parte de la figura más cercana con el fondo se mimetizan con este. Una práctica también muy característica de la pintura original en la que el fondo y el objeto representado se trabajan al mismo tiempo para conseguir la unificación de la pintura.

5.3. Bocetos.

5.3.1. Dibujo.

El proceso creativo en cuanto a dibujo de este proyecto se divide en diferentes fases : Elección del estilo de dibujo, diseño de personajes y por último, elaboración de las ilustraciones.

Desde un primer momento, como se ha citado anteriormente se tuvo claro el factor de plasticidad en la obra. Previamente antes de comenzar a dibujar, se realizó una investigación de referentes tanto de dibujo como de autores de novelas gráficas como pueden ser: *My favorite thing is monsters* de Emil Ferris o *Michael Jackson* de Carla Fuentes. Esto ayudó a saber cómo y de qué manera se podía contar una historia a través ilustraciones simples en cuanto a composición.

La elección del estilo de dibujo fue una decisión tomada a partir de realizar diferentes ilustraciones, en concreto, el proceso paso por tres opciones incluyendo la definitiva. No solo de estilo de dibujo sino también en cuanto a la paleta de colores y composición. Es imprescindible en el proceso de trabajo la realización de las ilustraciones para considerar el resultado final y poder descartar opciones. A través de la investigación de artistas digitales se llegó al resultado final. La *Fig.12* fue la primera opción que se realizó. En este caso fue descartada por varias cuestiones. En primer lugar, la ilustración no proporcionaba esa plasticidad que se quería conseguir en la obra. Además, la paleta de colores tampoco favorecía a lo que se quería expresar en la novela: tristeza, desesperación...En conclusión, no cumplía los requisitos establecidos desde un primer momento.

fig.12

Fig.13

En la *Fig.13* se puede observar ya en cuanto al estilo de dibujo esa plasticidad (de hecho, esta ilustración aparece en la obra definitiva), pero aún se divagaba acerca de la paleta de colores y la composición. Además de expresar esos sentimientos negativos debía también representar la época en la que vivió Nina Simone,

tanto la ilustración como los elementos secundarios que aparecen en esta. A raíz de modificar esta ilustración, se consiguió establecer todo estos factores y, por lo tanto continuar con el resto del proyecto. (Fig.5)

esos sentimientos negativos debía también representar la época en la que vivió Nina Simone, tanto la ilustración como los elementos secundarios que aparecen en esta. A raíz de modificar esta ilustración, se consiguió establecer todo estos factores y por lo

Una vez establecidos todos estos parámetros se procedió al siguiente paso, el diseño de personajes. La novela consiste en la aparición de Nina Simone en las diferentes fases de su vida y, por otro lado, elementos simbólicos, animales y naturales.

En cuanto a la realización de la cantante en las diferentes fases de su vida se realizó a partir de documentos gráficos que se pueden encontrar, como fotografías o vídeos. Todas las ilustraciones se han realizado en base a referencias gráficas que luego se modificaban de diferentes maneras. En ocasiones para considerar el aspecto de Nina Simone y en otras ocasiones para tomar como referencia posturas o actitudes. (Fig 14, Fig.15)

Por tanto para el diseño de los personajes y elementos que aparecen en la obra se realizaba un boceto previo digital, simplemente marcando los elementos importantes de la figura y luego se procedía a la pintura. Siempre utilizando y basándome en una misma paleta de colores.(Fig.16)

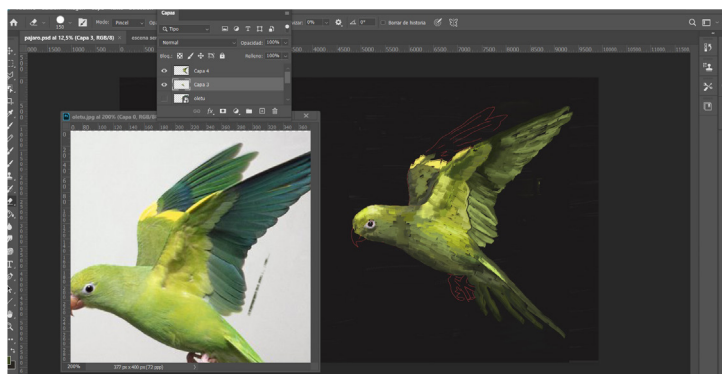

Fig.14

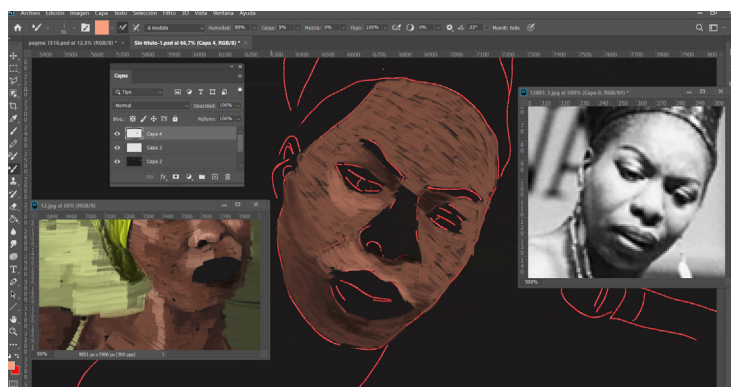

Fig.15

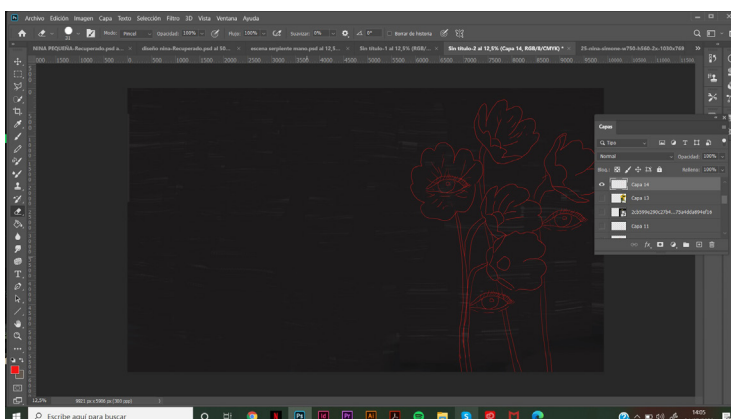

Fig.16.

5.3.2. Paleta de colores.

Una vez escogido y desarrollado el estilo de dibujo, otro de los aspectos más importantes a elegir en el proyecto era la paleta de colores. Como todos los elementos de la pieza, la paleta de colores debía representar los conceptos que caracterizan tanto a la novela y su estilo como a la protagonista, Nina Simone. Los colores expresan sensaciones en el espectador y pueden modificar de manera muy relevante en mensaje de la obra. Las paletas escogidas en las opciones anteriormente citadas (*Fig.3, Fig.4*) encajaban dentro del estilo de la ilustración y tenían una coherencia cromática pero no transmitían las sensaciones que se querían. Los colores como el rosa, el azul o un rojo combinado con ocre son colores vivos y por lo tanto transmiten sensaciones positivas. Como ya se ha dicho es necesaria la visualización del resultado final para poder afirmar con claridad estas cuestiones.

Finalmente se decidió establecer una paleta de colores no necesariamente más oscura en su totalidad, pero en la que si aparecieran tonos más apagados combinado con algún tono claro. Los marrones (*Fig.17*) eran de uso obligatorio pues serían los tonos que aparecen en el personaje de Nina Simone. Marrones combinados con una paleta de colores que va desde el amarillo hasta el verde (*Fig.18*). Un fondo negro que favorece la creación de una atmósfera melancólica y que además ayuda a resaltar las luces de cada escena creando una sensación de escenografía. (*Fig.19*)

Fig.17

Fig.18

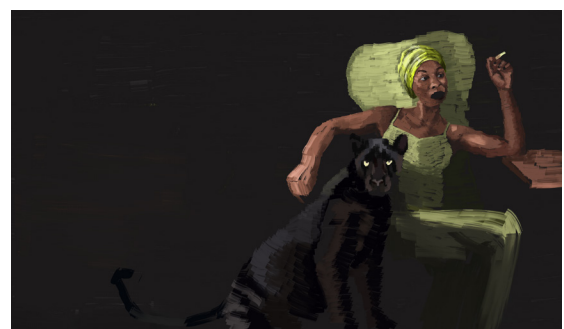

Fig.19

5.3.3. Tipografía

Como ya se ha citado anteriormente se pretendía que la estética de la ilustración en este proyecto tuviera un aspecto plástico y original. Asimismo, la tipografía que acompañara a cada ilustración debía tener el mismo aspecto y congeniar por completo con el estilo de dibujo. Esto es, una tipografía con una estética despreocupada, casi con una sensación de escritura manual muy lejos de una fuente seca y muy delineada.

Se estudió en un primer momento realizar una tipografía propia para la obra, lo cual se descartó por la dificultad e implicación de tiempo que esto conllevaba. Otra opción, era escribir de manera aleatoria y manual en cada página, pero esto restaba unidad a la pieza. La conclusión final es que se debía buscar una fuente con todas estas características, que no restara si no que aportara tanto a la estética como al concepto.

Otra de las características que debía cumplir la tipografía es que no acaparara todo el protagonismo de la ilustración, es decir, su estética debía ser simple para que el dibujo permaneciera como primer elemento. Y por último, la legibilidad. La tipografía debía ser clara en todos sus tamaños, en especial en el primero ya que iba a estar colocada dentro de la novela. En la *Fig.18*. se puede observar una opción que se descartó por su poca legibilidad, sería adecuada en el sentido de que

es una letra en apariencia manual y que da una sensación de plasticidad, pero el trazo tan fino

impide una lectura clara de la misma. En la siguiente tipografía, por el contrario, (*Fig.20*),- vemos una tipografía claramente legible pero que chocaba con el propósito de simplicidad .Su dinamismo y trazo grueso quitaría protagonismo a la ilustración y además, restaría delicadeza a la composición. Y como última opción, en la *Fig, 21*, se observa una tipografía con la misma problemática que la anterior,

pero que además, aunque tiene una intención de crear una apariencia manual y real, en su aplicación se observa con claridad como choca por completo con la ilustración y su estética. Estas son las tres opciones que se plantearon.

Finalmente, se decidió la aplicación de la fuente, *LossBomm*. (*Fig.23*)

Fig.20

Fig.21

Fig.22..

Fig.23

Para la tipografía de la portada se planteó otra opción. Las características de la fuente que iba a aparecer en la portada eran diferentes a las del interior. En este caso, se quería colocar una tipografía que recordara por completo a la época que vivió Nina Simone, incluso que pareciera la portada de un disco. Esto favorecería al concepto de la novela ya que es la representación de su canción *Sinnerman*.

Debía cumplir estos requisitos, pero sin caer en la exageración. La novela en su conjunto mantiene una delicadeza a la vez que es agresiva, por lo que todos los elementos deben estar dentro de estos límites. Se plantearon varias opciones:

En la *Fig. 24* vemos una tipografía que si que recuerda a esa época en la que vivió Nina pero cae demasiado en la simplicidad. Como ya se ha dicho anteriormente, la novela navega entre la delicadeza y la agresividad pero todos sus elementos transmiten algo.

fig.24

Requisito que se podría decir que cumple la siguiente tipografía (*Fig.25*) pero se sale de los límites de la agresividad. Recuerda a la época y tiene elementos interesantes pero su palo grueso crea una composición demasiado cargada.

fig.25

La decisión final se planteó entre la *Fig26* y la *Fig 27* En la primera, podemos ver una tipografía que recuerda totalmente a la época, podría simular por completo la fuente utilizada para la portada de una disco. Una fuente que transmite y ayuda al concepto pero que a su vez no recarga. Al igual que la siguiente (*Fig.27*), que se corresponde con

fig.26

fig.27

la finalmente elegida. La razón por la cual se eligió esta tipografía es su neutralidad. Es decir, en la *fig 25* vemos una tipografía, típica, ya conocida, lo cual no crea en la novela una sensación de exclusividad. Esto, podría recordar al espectador a algo anterior. Aunque esto en parte es la intención, recordar a una época pasada, es una tipografía que se ha utilizado mucho para esto.

Por lo tanto, en la *fig,26*, la tipografía llamada *expratriate_promo*, además de cumplir con las bases requeridas, incluso un poco más de delicadeza en su palo, da un punto de neutralidad y novedad a la novela.

Para la elección de la tipografía, como en todos los elementos de la obra, es necesaria su aplicación para poder descartar o elegir con claridad. Una vez aplicada la anterior tipografía se vio con claridad que además de cumplir de antemano todos los requisitos encajaba por completo en la ilustración. Legibilidad, estética manual, trazo fino y delicadeza.

Una vez escogida la fuente, se debían plantear dos aspectos más dentro de la tipografía, el tamaño y el color. El tamaño de la fuente es algo muy importante pues puede modificar por completo la sensación y la composición de la página. Es necesario saber aplicar el tamaño adecuado, una letra muy grande puede crear una composición descompensada y terca y por el contrario, una fuente muy pequeña puede caer en la poca legibilidad.

Esta (Fig.28) fue la primer aplicación que se realizó de la tipografía en la página. Como se puede observar, el tamaño es demasiado grande y descompensa por completo la composición. La tipografía cobra incluso más importancia que el dibujo, distrayendo la mirada del espectador y creando una sensación de agobio. Por tanto, se decidió disminuir el tamaño de la tipografía hasta 60.p., como se puede observar en Fig. 29. Simplemente el hecho de cambiar el tamaño ya crea un atmósfera más delicada en la composición, quedando claro la relevancia de todos los elementos.

Asimismo, favorece al espectador a la hora de la lectura pues crea un orden muy parecido al formato libro dentro de la excepcionalidad del formato.

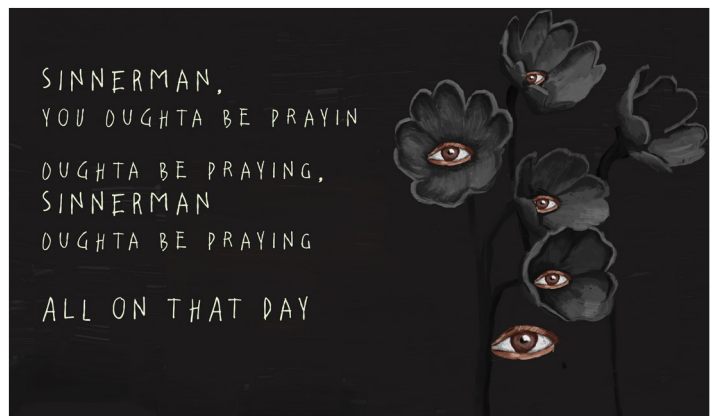

Fig.28

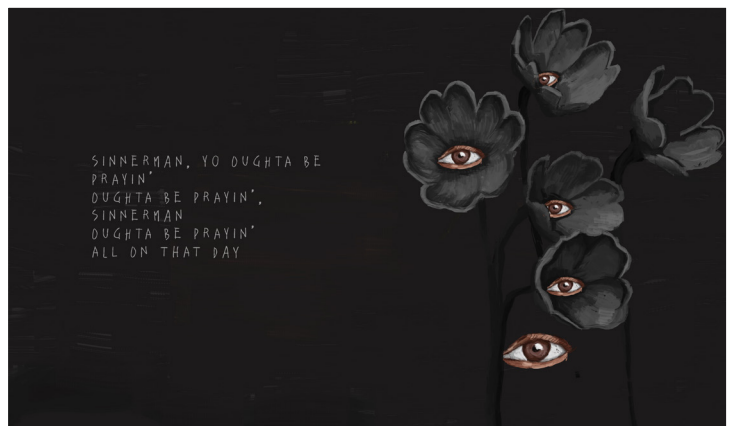

Fig.29

El color de la tipografía debía estar dentro de la paleta de colores. Dentro de esto, se debía elegir cual favorecía más tanto a la estética general de la novela, como a la tipografía en si misma y la legibilidad de esta. Dentro de toda la paleta de colores de la novela algunos colores cobran más relevancia que otros por su protagonismo dentro de esta, como puede ser el amarillo. Así pues este fue el color elegido. Además, este color potencia la legibilidad de la letra porque crea una sensación de iluminación aplicado encima del fondo negro.

5.4.Sinopsis

El argumento de la novela en términos generales en la vida de Nina Simone. Como ya se ha citado anteriormente el objetivo de la novela era mostrar, por encima de otros aspectos, las partes de su vida más relevantes y en las que más sufrió por discriminaciones tanto de raza como de género. Pues la novela tiene un intención didáctica, el objetivo es enseñar al espectador como Nina Simone sufrió en su vida a pesar de ser una artista de éxito.

Para ello, la novela se apoya de la canción *Sinnerman*, una canción que transmite los conceptos de rabia y desesperación de la cantante en estos episodios de su vida. Pero en el ámbito gráfico la novela se apoya de episodios concretos biográficos de la cantante. En orden, desde su infancia hasta la vejez. Estructurando la novela de la siguiente manera:

Escena 1 y 2: (Fig.30) Se corresponde con la infancia de Nina, la etapa en la que comenzó a tomar contacto con el piano y la música clásica. Cuando cumplió 10 años Nina realizó su primer concierto como cantante.

Durante este concierto ocurrió algo que sería la primera toma de contacto de la artista con el racismo. Sus padres que se sentaron en primera fila para poder ver de cerca el concierto de la pequeña Eurice, fueron echados de esta por su color de piel y colocados en las filas de detrás

Escena 3/4/5:(Fig.31/Fig.32) Se corresponde con su adolescencia, 16 o 17 años. Cuando su familia se mudó a Filadelfia, Nina quiso entrar en la escuela de Música pero fue rechazada por ser negra. Fue aquí cuando su sueño de ser la primera pianista negra de los Estados Unidos se truncó y tuvo que ponerse a trabajar como cantante. Uno de los hechos que determinó la futura lucha de Nina Simone por los derechos civiles de la población negra.

Escena 6: (Fig.33) Cuando Nina fue rechazada, tomó otro camino del que le gustaría. trabajó en Nueva York en trabajos precarios para sobrevivir. Hasta que decidió probar suerte en Atlantic City. Su primer trabajo como cantante fue en 1954 en un bar de Atlantic City. Nina quería dar sus espectáculos tocando el piano, pues ella

fig.30. Escena 1

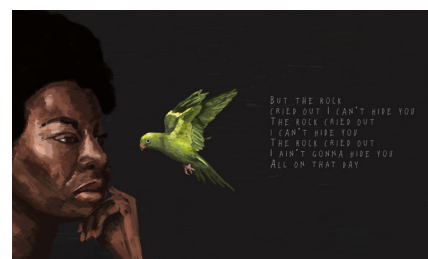

fig.31 Escena 3

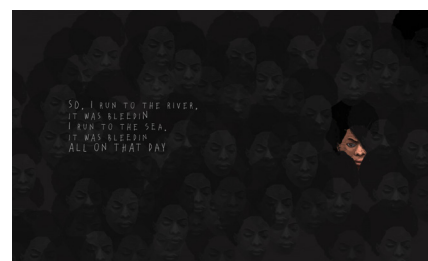

fig.32 Escena 5

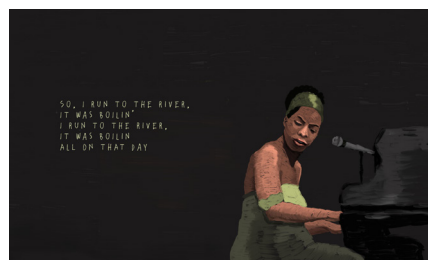

fig.33. Escena 6

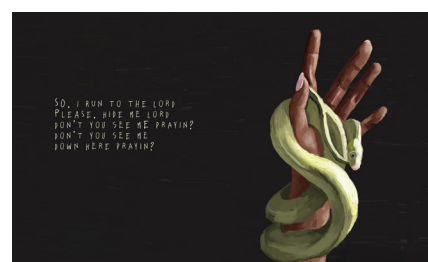

fig.34 Escena 7

to le obligó a que cantara. Desde este momento Nina fue creciendo como cantante, actuaba en varios bares de filadelfia, y debido a su característica voz y talento su popularidad creció. Fue durante este periodo cuando adquirió su nombre artístico, pues hasta el momento era conocida con su nombre real Eurice.

Escena 7/8/9 : (Fig.34/ Fig.35/ Fig.36) Se corresponde con la etapa en que se casó con su marido y tuvo a su hija. Un periodo muy importante y que se quiso resaltar en especial en la novela. Pues Nina fue maltratada físicamente por su marido.

Escena 10/11: (Fig.37) Etapa de liberación de Nina Simone. En 1969 Nina Simone decidió dejar los Estados Unidos, para dejar atrás la situación del conflicto con el racismo que se estaba viviendo ahí. Por estos años Nina se divorció del que sería su marido. Al marcharse de los Estados Unidos también dejó atrás a su hija, Lila. Decidió poner rumbo a Barbados, que más tarde seguiría por Suiza, los Países Bajos, Trinidad y Gran Bretaña. Aunque finalmente se instaló en Francia, país con el que siempre se sintió íntimamente ligada.

Escena 12:(Fig.38) Etapa en la que Nina se enganchó a las drogas y el alcohol. Durante su estancia en París, Nina vivió su peor época profesional y personal. Fue diagnosticada maníaco depresiva bipolar, aunque ella se resistía a tomar su medicación. Empezaron a llamarle cada vez menos para dar conciertos pues en numerosas ocasiones creaba escenas en las que gritaba y se resistía a actuar por las condiciones del local. Lo que provocó que se diera cada vez más a las drogas y el alcohol.

Escena 13/14: Se corresponde con otro renacer de la cantante. (Fig.39) Tras muchos años de depresión y fracaso profesional y personal, Nina consiguió salvarse y volver a resurgir de sus cenizas gracias a la ayuda ex-

fig.35. Escena 8

fig.36. Escena 9

fig.37. Escena 10

fig.38. Escena 12

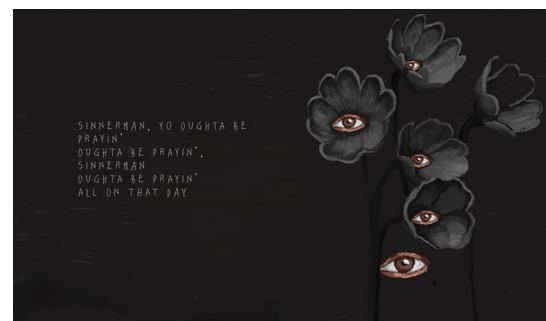

fig.39. Escena 13

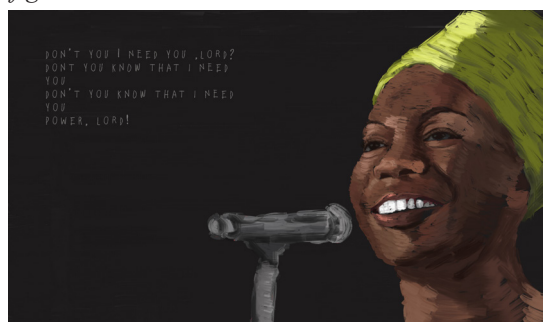

fig.40. Escena 14

Escena 15: Vejez de Nina. (Fig.40) Una vez se retiró (nunca lo hizo del todo), estuvo más abierta y entregada al público. En 1988 asistió como invitada a una fiesta de Nelson Mandela. Su última gira internacional fue en el año 2000, el mismo año que recibió el premio Grame Hall Of Fame en 2000. Finalmente, su vida terminó el día 21 de Abril del 2003, a los 70 años

5.5. Personajes.

Como personajes en la novela solo aparece Nina Simone en las diferentes etapas de su vida y los diferentes elementos simbólicos que se utilizan para expresar y representar conceptos:

5.5.1-Simbología de los elementos que aparecen en la novela.

Escena 3: **Pájaro**- El pájaro aparece como representación de la libertad. Nina lo observa encandilada y deseosa. Esta escena representa la libertad que Nina necesitaba en ese momento para continuar su carrera, la libertad que le quitaron por su condición de género y raza.

Escena 7/9: **Serpiente** : La serpiente aparece en representación de su marido Andy Stroud. En una frase Nina dice: *“Andrew me protegió de todos menos de él mismo; me envolvió como hacen las serpientes; yo trabajaba como un caballo y le tenía miedo porque me golpeaba; nunca había hablado de esto, pero me golpeaba y yo le tenía mucho miedo”*.⁻¹ Se consideró interesante representar al marido de Nina como una serpiente por este testimonio, y además, porque ayudaba a crear ilustraciones agresivas que dejarán en ccel espectador esa sensación de tensión. En la escena 7, la serpiente aparece rodeando la mano de Nina de manera más cautelosa, no tan agresiva como ya se observa en la escena 9, donde Nina aparece totalmente sometida por esta.

Escena 10/11: **Mariposas**- Las mariposas aparecen junto después de las tres escenas que representan la etapa Una nueva oportunidad. Representa como Nina voló del lado de su marido y su hija para intentar ser feliz y continuar con su carrera artística que estaba en auge en ese momento.

Escena 12: **Pantera negra**- La pantera negra aparece en representación de la mala suerte. Es una exageración de la figura del gato negro que en un principio iba a aparecer. Al realizar el dibujo la figura del gato negro en la composición no generaba la sensación que se quería transmitir. La figura de la pantera es mucho más agresiva. En concreto, en esta escena, representa la mala suerte de Nina en su vida profesional y personal en el momento, cuando comenzaron sus depresiones, enfermedades mentales y adicción a las drogas y el alcohol. Por ello, su carrera se truncó y dejó de realizar conciertos y canciones.

Escena 13: **Flores**- Esta escena representa el renacer de Nina de la vida que le tocó vivir. Llena de discriminaciones, sufrimiento, piedras en el camino, depresiones. Ella no consiguió ser plenamente feliz hasta su vejez. Una renacer que no es del todo pleno porque todavía carga con todas las experiencias de su vida, pero que le permitted disfrutar de su éxito y de los últimos años de su vida.

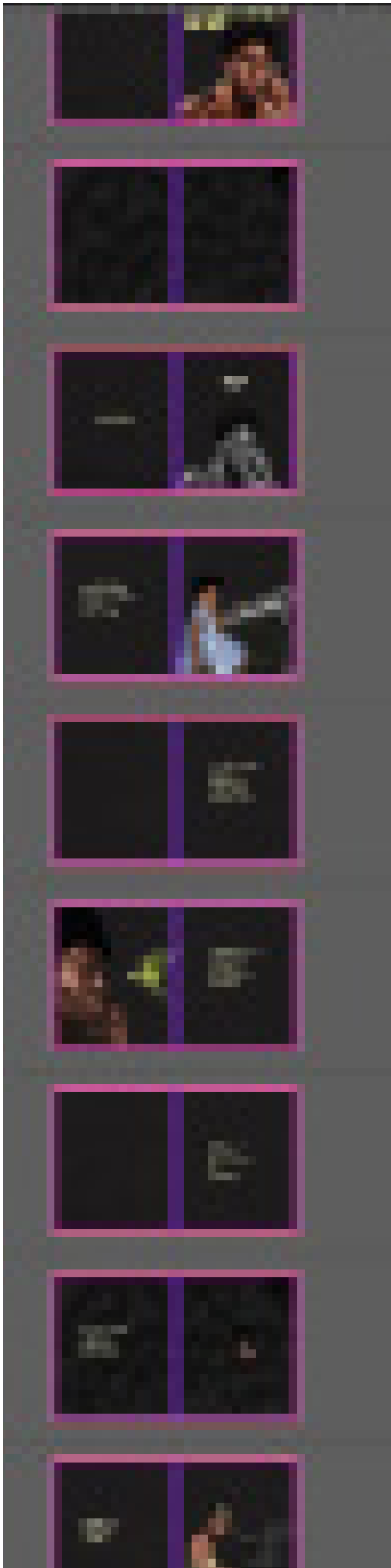

Fig.44

Fig.45

7. Desarrollo de las fases

7.1. Arte final

La fase de arte final consiste en la elaboración del producto para su impresión y visualización definitiva. Para ello se tendrá que hacer una maquetación del libro y sus correspondientes modificaciones para una correcta impresión.

Una de las primeras cosas que se realizan en el arte final es la aplicación del texto. Como ya se ha citado anteriormente la elaboración del dibujo se realiza a través del programa *Adobe Photoshop 2020*, asimismo, la aplicación y maquetación final del libro se realiza en *Adobe InDesign 2020*. La composición del álbum ilustrado se podría decir, es bastante libre. No obstante, en este proyecto se decidió mantener una dinámica conjunta para la aplicación de este. El texto, es su mayoría, va colocado a la izquierda de la página. Así pues, con este programa lo que se hace es colocar el texto de manera que mantenga una estética conjunta a lo largo de todo el libro. Si cada pliego tiene una medida de $42 \times 25 \text{ cm}$, y cada página tiene una medida de $21 \times 25 \text{ cm}$, el texto que aparece a la izquierda va colocado a 51 mm del lado izquierdo del libro. (Fig.46, Fig.47)

Es importante tener en cuenta la disposición de las páginas para que en general no se altere mucho la visualización de las ilustraciones una vez impresas y encuadernadas. Por ejemplo, que un dibujo esté en medio de una página quiere decir que se cortará en dos, en ocasiones esto se puede pasar por alto porque favorece a la composición pero es posible que no exista esta intención y haya podido ocurrir. Un ejemplo de esto es lo que se observa, en Fig. 48. En este pliego la imagen va a ser cortada por el medio debido a la composición de la página. En este caso

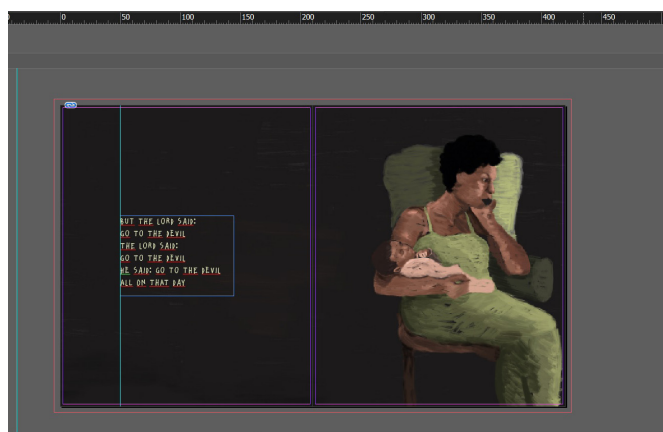

Fig.46

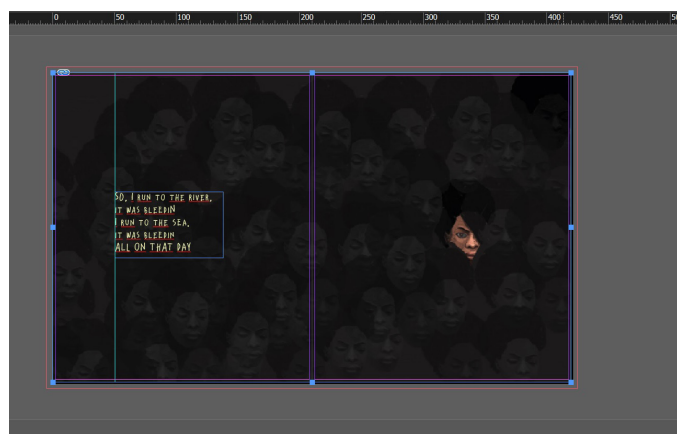

Fig.47

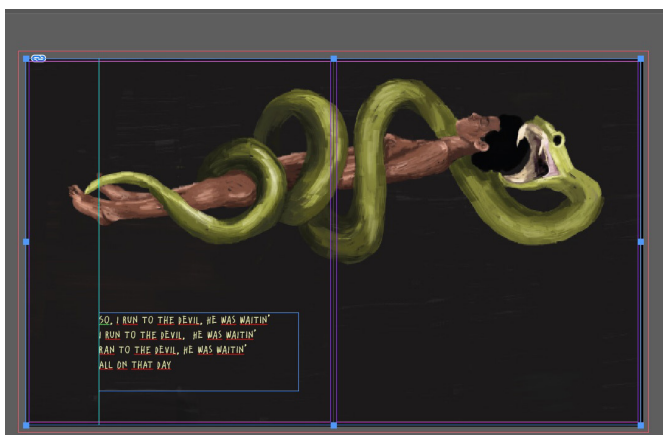

Fig. 48

se ha considerado que debía prevalecer la composición por encima de esto, pues favorecía al concepto de la página y del libro en general.

Otra de las cuestiones más importantes del arte final es la aplicación de sangres y márgenes. Las sangres son el espacio de cada página que queda fuera de los límites de esta. En el caso de este libro, y en la mayoría de los casos son de 3 mm. (Fig. 49) Se podría decir que es un área de seguridad para el momento de la impresión. De esta manera la página no es impresa por sus límites exteriores si no que dispone de este área para la sujeción del papel. Por tanto, este documento que mide por pliego 420 x 250 mm, en imprenta medirá en realidad 423 x 253 mm

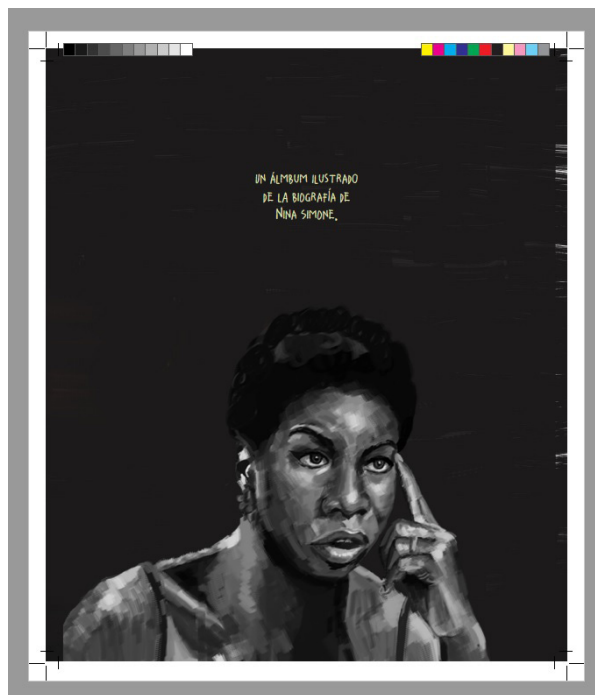

Fig. 49

Una vez modificados todos estos elementos se debe crear un documento para mandar a imprenta. Este documento, se crea a partir de una opción del programa *Adobe Indesign 2020* llamada *empaquetar*. Esta opción genera una carpeta en la que se añade: el archivo en formato Indesign, el archivo en formato PDF, todas las tipografías, en este caso dos, que contenga el documento, y todas las imágenes en CMYK que contenga el documento. El modelo de color CMYK se utiliza para las imágenes que van a ser impresas, a diferencia del RGB que se utiliza cuando se crea una imagen para ser vista en pantalla. La razón de esto es que el CMYK nos da una seguridad de mayor fidelidad del color en el formato impreso. Este modo de color trabaja con los colores el cian (cyan), magenta (magenta), amarillo (yellow) y negro (key black). De esta manera mezcla los cuatro colores con diferentes brillos y puede conseguir cualquier color. Por ello, las imágenes del libro debían ir en modo CMYK.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en las artes finales es el número de páginas. El número de páginas total, (hablando de las entrañas del libro, es decir, sin contar la portada y contraportada) debe ser múltiplo de 4. La razón de esto es que en cada pliego aparecerán cuatro páginas. (Fig.50) Por tanto, si esto no es así, quedarán huecos libres. Así pues, este libro contiene 36 páginas.

Fig.50

8. Futuro del proyecto.

Como futuro del proyecto se plantean dos opciones : Autoedición y presentación del libro por cuenta propia y o opción a beca de editoriales para la edición del libro. La autoedición consiste en la impresión y difusión del libro por cuenta propia. La autoedición puede ser digital o física. En el caso de ser en papel se haría una tirada con previa compra del mismo para las personas cercanas. Esto favorecería la posible difusión a mayor escala del libro y en consecuencia, la posible producción por parte de otras fuentes como pueden ser editoriales.

La autoedición digital es una opción muy factible ya que no requeriría de ningún coste. Es una práctica cada vez más usada por lo autores y existen varias plataformas digitales en la que se puede llevar a cabo. Además estas plataformas también ofrecen la posible edición en papel bajo demanda.

Otra opción para el futuro del proyecto sería optar a becas de editoriales. como por ejemplo el *premio internacional de ilustración Edelvives*. Este premio no consiste en la publicación del trabajo en concreto si no en la elección de la editorial del ilustrador ganador para embarcarse en el proyecto que les proponga. El premio consiste en una bonificación económica en concepto de anticipo de derechos de autor.

9. Conclusiones

Cuando comencé a realizar este proyecto partía de la idea de realizar un álbum ilustrado que tuviera como mensaje el machismo y la violencia que sufren las mujeres. Mi idea era la representación de una historia ya hecha, pero más enfocado a una historia o el argumento de una película ya escrita. Todo esto, desencadenó en la idea de realizar un álbum ilustrado de Nina Simone, una mujer que vivió hace más de sesenta años, para plasmar una problemática muy actual. Conforme se fue desarrollando el concepto se fue convirtiendo en algo más interesante. Por ello, creo que ha sido clave invertir mucho tiempo en el desarrollo de la temática.

Pero esta intencionalidad no se materializa sin una gráfica bien premeditada. Otra de las intenciones más importantes de este proyecto era la plasticidad de la ilustración y el alejamiento de la estructura cómic tradicional. Durante todo el proyecto he tenido claro esto pues creo que aporta sensibilidad a la pieza. Era muy importante en este proyecto que la imagen contara la historia por sí misma, desarrollar un lenguaje visual a través de los símbolos, la pincelada o los colores.

Por otro lado, añado un punto diferente y de exclusividad, tanto por la forma de pintar como por el formato del libro en sí mismo. Sin embargo, aunque tuviera claros ciertos puntos, todo el proyecto ha ido fluyendo conforme evolucionaba, me refiero a aspectos como la paleta cromática, la composición o la tipografía. Lo cual también creo que se palpa en la apariencia final de este.

Finalmente, este proyecto ha resultado ser un acercamiento entre la pintura, la ilustración, la lectura y la música. Una canción escrita y una historia contada a través del lenguaje visual.

Haciendo alusión a los objetivos que se tenían al principio del proyecto descritos en el apartado 2 de la presente memoria, concluyo:

-En términos generales el objetivo del presente proyecto es la realización de una novela gráfica como proyecto de ilustración de manera profesional. Aprender el procedimiento que conlleva este tipo de proyectos, enfrentándome a una metodología marcada para conseguir un mejor resultado teniendo en cuenta numerosos factores. Como pueden ser: elección de la temática una vez obtenida una intencionalidad, coherencia de todos los elementos estéticos que aparecen en la novela; tanto de la tipografía e ilustración como de estos dos factores con la temática general, organización del contenido escrito de la novela con el contenido ilustrado, artes finales, mejorar la técnica propia de la pintura digital, experimentar y afianzar las habilidades de la pintura digital.-

Respecto a lo anteriormente citado, mis conclusiones son positivas. Es cierto que he aprendido lo que supone realizar un proyecto de ilustración de manera profesional. Y todos los factores que hay que tener en cuenta para ello. Es algo, no escrito, no determinado teóricamente, quiero decir con esto que hay aspectos que hay que decidir dentro de un proyecto así, como la tipografía o el color, que sencillamente al realizar pruebas y pruebas, finalmente, la intuición te dice que es uno u otro el que corresponde. En general, el arte es así. Y creo que ahí puede residir la personalidad de cada artista y lo que le hace diferente. Así ha sido la elección de todos los elementos en este álbum ilustrado, una dinámica de prueba y error en la que la intuición descartaba las opciones que no correspondían. Se podría hacer una comparativa con la elaboración de un cuadro, el artista sabe descifrar cuando está acabado y cuando le falta tan solo una pincelada más.

Pero hay otros aspectos dentro de un proyecto de estas características que si que están establecidos. Y creo que aquí es donde ha residido más la dificultad del proyecto. Sobre todo en las artes finales y acabados para imprenta.

-Por tanto, la intención de esta novela es hacer reflexionar al espectador sobre un tema general a través de un caso concreto. La capacidad de reflexión al leer la novela se acentúa al eliminar las palabras literales, dejando al espectador la libertad de entender cada página a su manera, hacer al lector pensar sobre cada escena y cada estrofa de la canción para dejar espacio a la imaginación.-

Las conclusiones respecto a este apartado que se correspondería más con la temática también son positivas aunque sí que es cierto, que no se cuenta la historia de Nina Simone textualmente. Lo que se pretende describir aquí, es mi interpretación personal de las “sensaciones” que ella pudo experimentar durante su vida. Es cierto que las escenas están basadas en episodios y etapas de su vida, pero el libro no contiene un texto en el que se describan. Como se ha citado varias veces, el álbum consiste en ilustraciones que el espectador tiene que descifrar, un lenguaje visual que describe y narra emociones, no una historia.

10. Referentes bibliográficos.

- Barrero, M** (2012): *De la viñeta a la novela gráfica. Un Modelo para la comprensión de la historieta, en Narrativa Gráfica. Los entresijos de la historieta.* Recuperado de : https://www.tebeosfera.com/documentos/de_la_vineta_a_la_novela_grafica._un_modelo_para_la_comprension_de_la_historieta.html

- **Daniel Mecca**, (2019, Febrero 18). *Nina Simone: la heroína negra de los derechos civiles y una historia de canciones revolucionarias, violencia de género y locura.* Recuperado de: https://www.clarin.com/espectaculos/musica/nina-simone-heroína-negra-derechos-civiles-historia-canciones-revolucionarias-violencia-genero-locura_0_1C3OOWO9v.html

- **Garbus, Liz (Director), Gasbus.L, Wilkes. J, Hobby.A, Jackson. J.**(Productores) (2015). *What Happened, Miss Simone?*

- **Galimatazo Editorial S. L** (25 septiembre, 201), *El libro álbum y el libro ilustrado..* Recuperado de <https://www.galimatazo.com/blog/el-libro-album-y-el-libro-ilustrado>

- **García, S** (2010). «*La novela gráfica*». Bilbao, España. Astiberri Ediciones

- **Martínez. A.** (2014). *El álbum ilustrado como herramienta pedagógica : propuesta para la mejora de la identidad personal.* (Trabajo fin de grado.). Universidad internacional de La Rioja. Facultad de educación.

- **Revista Arcadia** (2019, Mayo 5), *La infancia de Nina Simone hecha libro ilustrado.* España. Recuperado de: <https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/la-infancia-de-nina-simone-ahora-en-libro-ilustrado/77650/>

- Singularart**,(2020) . Marck Tennat. Recuperado de: <https://www.singularart.com/es/artista/mark-tenant-13507>.

- **thewatcherblog** (2019). Thewatcherblog.wordpress : *Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris.* España. Recuperado de : <https://thewatcherblog.wordpress.com/2019/11/04/lo-que-mas-me-gusta-son-los-monstruos-de-emil-ferris/>

- **Turnes, Pablo** (2009). «*La novela gráfica: innovación narrativa como forma de intervención sobre lo real*», Revista académica de la federación latinoamericana de facultades de comunicación social, n.o 78, pp. 1-8.

