

TFG

ESPACIOS ÍNTIMOS

Presentado por Clara Romero Giménez
Tutora: Mª Carmen Chinchilla Mata

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Proyecto de ilustración que consiste en la realización de un álbum ilustrado sobre lo que ha sido un viaje de auto-conocimiento. "Espacios Íntimos" habla de lo que ha sido mi vida este último año y de cómo he conseguido volver a conectar conmigo misma, y este proyecto es el resultado de ello. Mirar dentro de mí y valorar lo que tenía ha sido la clave para encontrar el camino. Este proyecto narra todo el proceso que he vivido hasta llegar a la creación del álbum ilustrado, donde se cuenta con imágenes cotidianas como una persona, a pesar de la distancia, puede ser hogar.

Palabras clave: Ilustración, álbum, sentimientos, introspección, hogar

ABSTRACT AND KEY WORDS

Illustration project that consists of the realization of an illustrated album about what has been a journey of self-knowledge. "Intimate Spaces" talks about what my life has been like this past year and how I have managed to reconnect with myself, and this project is the result of it. Looking inside me and valuing what I had has been the key to finding my way. This project narrates the whole process that I have lived through until reaching the creation of the illustrated album, where there are day-to-day images of how a person, despite the distance, can be home.

Keywords: Illustration, album, feelings, introspection, home

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
3. MARCO TEÓRICO	10
3.1. INVESTIGACIÓN	10
3.1.1. Libro de artista	10
3.1.2. Álbum ilustrado	12
3.1.3. Libro ilustrado	13
3.2. INTROSPECCIÓN	15
3.2.1. Arte autobiográfico	15
3.2.2. Mi historia	16
3.3. REFERENTES	20
3.3.1. Josh Kern	20
3.3.2. Joseph Mallord William Turner	21
3.3.3. Hugo Barros Costa	22
3.3.4. Marc Taro Holmes	23
4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	25
4.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO	25
4.1.1. La idea y el mensaje	25
4.2. PROCESO Y PREPARACIÓN	27
4.2.1. Bocetos, antecedentes y experimentación	27
4.2.2. Fotografías y selección	28
4.3. REALIZACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO	29
4.3.1. Estilo y técnicas	29
4.3.2. Color	31
4.3.3. Elementos del álbum ilustrado	32
4.3.4. Encuadernación y caligrafía	33
4.4. RESULTADO FINAL	37
4.4.1. Ilustraciones Finales	38
5. CONCLUSIONES	41
6. PRESENTACIÓN	43
7. BIBLIOGRAFÍA	48
8. ÍNDICE DE IMÁGENES	50
9. ANEXO	53

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto realizado trata sobre la creación de un álbum ilustrado y más en concreto, de su proceso de producción como una terapia de autoconocimiento y búsqueda personal.

El trabajo está dividido en dos bloques, por un lado tenemos la parte teórica del proyecto donde se narra toda la investigación que se ha realizado para, junto con la parte práctica, la creación de este trabajo.

Antes de entrar en materia se establecen unos objetivos y una metodología que van a marcar el tempo del proyecto. Y es que es de suma importancia tener claras las pautas a seguir y lo que se quiere cumplir con esta labor. La metodología es para este proyecto, lo que para Hansel y Gretel eran sus migajas.

En primer lugar, respecto al bloque teórico, se habla de los tres géneros artísticos sobre los que se ha desarrollado el trabajo, para ver cuál de ellos se acerca más a la idea que se quiere plasmar. Tanto el libro de artista como la batalla de libro o álbum ilustrado han sido los protagonistas.

En segundo lugar tenemos la explicación y puesta en escena de la historia de Clara, donde se redacta la situación mental y física en la que me encontraba, y que ayuda a poner en situación al lector, para que entienda así cual era el punto de partida.

Y en tercer lugar los referentes, que sin duda han sido de gran ayuda en todo este proceso de producción, siendo así un punto clave donde poder apoyarse, tanto artística como ideológicamente.

Por otra parte, el segundo bloque del trabajo engloba toda la cuestión práctica del proyecto. Esta se ha ido desarrollando al mismo tiempo que la teórica. En ella se ha explicado el inicio de la idea y la pretensión comunicativa del proyecto, además de como transcurre todo el proceso

artístico desde los primeros dibujos a los finales, pasando por la selección de fotografías y el significado de estas.

También se habla de los aspectos técnicos del proyecto como bien son la técnica, la paleta cromática y el proceso de montaje manual del álbum ilustrado. Estos dos grandes bloques son los que conforman el proyecto y que han dado lugar a todo un viaje de autoconocimiento, donde el resultado obtenido ha sido la creación de un álbum ilustrado.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es el camino de búsqueda personal y la reconexión con una misma a través del proceso artístico de creación de un álbum ilustrado. Una forma de canalizar todas las sensaciones y sentimientos vividos a modo de terapia artística.

Además de estos otros objetivos:

1. Establecer una metodología propia para la elaboración del álbum, desde la primera idea hasta la encuadernación final.
2. Comprender el proyecto como un camino de evolución y aprendizaje personal, tanto artística como personalmente.
3. Buscar en el proceso un estilo personal donde sentirse cómoda y disfrutar de lo ilustrado.
4. Mostrar al espectador un trocito de mi vida con ilustraciones de los momentos que echo de menos.

METODOLOGÍA

La metodología es clave para la elaboración de un proyecto, por ello ha sido fundamental establecer cuáles han sido los pasos para ir construyéndolo.

En primer lugar se apuntan posibles ideas sobre la temática que se quiere tratar y ver así como poder plasmarla. La introspección es la protagonista en el proyecto, por lo que se parte de una pequeña incertidumbre vital. Así que se apuntan notas sobre lo que se quiere hacer. La idea del hogar, de no sentirse perdida, el conocerse mejor... Estas son las cosas que se plantean. Se querían hacer ilustraciones que proporcionaran esa calidez y esas sensaciones que uno necesita cuando está perdido.

Se empiezan a realizar acuarelas de imágenes que evocan estos sentimientos de confort, calma... Con esta técnica, una de las cosas que estaba clara para el trabajo. Y entramos en la primera fase de introspección para encontrar respuestas.

Fig. 1. Rueda de pensamiento 1.

Las imágenes que se ilustran tienen esto en común, la sensación que producen, pero conforme avanzamos con ellas, se empiezan a ilustrar imágenes del entorno real. Y el círculo se va concretando. Comenzamos a centrarnos en fotografías de mi casa, la casa de mis abuelos y la casa de mi pareja.

Fig. 2. Rueda de pensamiento 2.

Cuando tenemos claro que las ilustraciones van a ser sobre el propio hogar y no sobre aquello que recuerda a él, cerramos un poco más el círculo y decidimos centrarnos en ilustrar solo imágenes que envía mi pareja para configurar un álbum de fotos pero ilustrado. Elegimos el formato de las ilustraciones y cómo será la encuadernación del álbum. Entramos en el tercer círculo.

Fig. 3. Rueda de pensamiento 3.

Observamos en el tercer círculo que la mayoría de las ilustraciones que se han realizado son imágenes que ha enviado mi pareja por Whatsapp y de momentos cotidianos como el café que se ha preparado para desayunar o la carbonara que ha hecho para comer. No realizamos ilustraciones de la casa en sí, sino de su día a día. Y de momentos que normalmente compartimos. Y es en este instante cuando vemos claro lo que se está haciendo. Con las acciones, nos hemos conducido a la respuesta. Tenemos claro en este instante lo que va a conformar el álbum del proyecto, la técnica y demás elementos que se habían pensado previamente como la encuadernación, el tamaño del álbum, el número de ilustraciones...

De este modo continuamos ilustrando las imágenes que envía Sergio en esta nueva situación que estamos viviendo y el proyecto se ve reforzado, aunque no sea un momento agradable.

Con todas las ilustraciones listas, se hace una última selección de las que van a formar parte del álbum y hacemos una previsualización de cómo va a quedar el proyecto. Se elaboran la portada y la contraportada, se colocan las páginas que servirán de soporte y se monta el álbum con las ilustraciones.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. INVESTIGACIÓN

De la misma forma que tener una metodología era un punto clave, el proceso de investigación que tuvimos que realizar fue de gran importancia. En este caso me encontraba bastante perdida sobre lo que estaba haciendo y no era capaz de ubicar mi proyecto en ningún género artístico. Mi principal objetivo en primera instancia fue entender qué estaba haciendo en vez de dejar que lo que hacía me lo revelara.

Estaba ansiosa porque no me comprendía y eso se había convertido en mi principal objetivo, entender lo que Clara hacía o quería. Y debido a esta incertidumbre que reinó durante casi todo mi trabajo, empecé a investigar proyectos y obras que se pudieran relacionar o asemejar a lo que yo estaba construyendo.

Por ello busqué información y me documenté para ver lo que pudiera ser, y terminé quedándome con estos tres géneros artísticos que tienen en común el formato libro, lo único que sabía que era mi proyecto.

3.1.1. Libro de artista

En primer lugar, el libro de artista fue algo en lo que pensé y que me pareció genial. Un formato tan libre que se contenía en un libro, que era una obra en sí. Era una de las posibilidades de lo que buscábamos. Como dijo Elena Ochoa, comisaria de arte, en un artículo “No existe una definición única de libro de artista. Cada uno es único e intransferible y sigue la creación independiente del autor.”¹

Y esa era la idea del proyecto, la de una obra única que hablase de una misma y no solo esto, sino que era de un estilo libre y fluido. Podía englobar

Fig. 4. REID, Janet. Art journal page 12.19.18, 2018.

¹ ESPEJO, Bea, 2012. *De qué hablamos cuando hablamos de libro de artista?*. El Cultural.

mucho, era como el mayor abanico de posibilidades. Pero en este punto nos podemos preguntar, ¿qué es un libro de artista?

A lo largo del tiempo se ha intentado buscar una definición a lo que se considera libro de artista y numerosas explicaciones se han dado. José Emilio Antón se hace la misma pregunta, y para él la respuesta más clara es que “El LA no es un libro de arte, es una obra de arte en sí”.² Y con esta definición pensaba si lo que iba a hacer era una recopilación de mis ilustraciones en un libro o si iba a construir un libro que en sí fuera la obra. Como bien dice Antón “El LA es una obra de arte, concebida y realizada por un artista plástico [...] con un control total en la posible edición de su obra.” Esto era lo que yo pretendía, que la creación total fuera mía, tanto de las ilustraciones como del libro.

Otro ejemplo que encontramos es la recopilación de definiciones para el libro de artista de Salvador Haro, que narra <<Dona Stein asigna un valor añadido al libro de artista: “Un libro es más que un libro cuando se convierte en una obra de arte.”>>³ Entendiendo esto, el libro de artista no es un elemento que contiene dentro la obra, sino que en sí, el mismo es la obra. Todo él, el continente y el contenido.

En este sentido fue como entender que la obra era solo mía, que yo decidía como la creaba tanto por fuera como por dentro, siendo esto uno mismo. Uno de los ejemplos que me sirvió para entenderlo mejor fue la serie de libros ilegibles de Bruno Munari, y es que leyendo un artículo de Eugenia Luchetta, encontré el *Quadrante Illeggibile Bianco e Rosso* una obra donde predomina lo visual por encima de lo legible. La autora habla de cómo Munari termina desechando el lenguaje textual y deja paso a una comunicación basada únicamente en lo visual.⁴

Fig. 5. GOMEZ, Dina Eugenia. *Luna de papel*, 2011.

² ANTÓN, José Emilio, 2014. *José Emilio Antón, ¿Qué es un libro de artista?*. Primera parte de la conferencia de José Emilio Antón. Feria Masquelibros, Madrid. makma.net

³ HARO GONZÁLEZ, Salvador, 2013. *Treinta y un libros de artista, una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado*. Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo. p.18.

⁴ LUCHETTA, Eugenia, 2019. *Libros de artista: cuando el libro puede convertirse en una obra de arte*. Pixartpringting.es

Fig. 6. MUNARI, Bruno. *Quadrante Illeggibile*, 1964.

3.1.2. Álbum ilustrado

En segundo lugar, el álbum ilustrado es un género muy conocido actualmente. Se ha hecho hueco en el arte conceptual y es bien conocido por los lectores, en especial el público infantil. Nació hace años y tuvo su momento de esplendor a partir de los 50 y 60, aunque actualmente vuelve a estar en auge. Como hemos dicho es un género dirigido a los más pequeños, aunque cualquiera puede disfrutarlo y es por esto que lo incluimos en la lista. Para entender lo que es un álbum ilustrado tenemos que hablar de sus características.

Es una obra en formato libro que contiene ilustración y texto, aunque los encontramos sin texto también. Es decir, que su punto principal es lo visual, la imagen, y con ello la historia que pretende contar. Normalmente el texto, si lo hay, suele ser breve y se crea al mismo tiempo que la imagen, aunque el protagonismo se lo lleva la estética del libro. La narrativa visual es lo que prima y se encuentra tanto en las ilustraciones como en la maquetación del libro y en todos sus componentes.

Es por esto que el género se ha visto enfocado a un público infantil, puesto que no es necesario saber leer, basta con observar. Aunque no se ha quedado solo en este campo, y es un género disfrutado por todos.

Fig. 7. ARRIBAS, Cinta. *Coco, ¿Dónde estás?*, 2016.

Fig. 8. Fotograma de película. *La tortuga roja*, 2016.

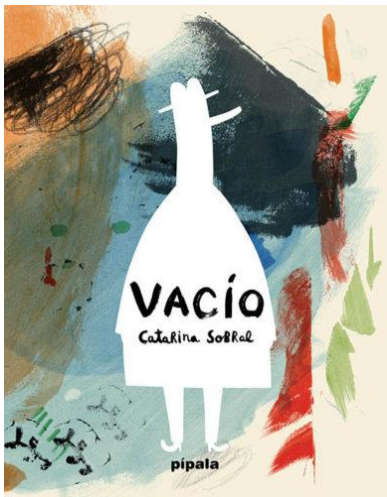

Fig. 9. SOBRAL, Catarina. *Vacío*, 2017.

Al fin y al cabo la lectura fotográfica funciona perfectamente como lenguaje y es que las palabras no son necesarias para comunicar, ya que una imagen puede contener mucha información.

Así pues me encontraba con otro género que se podía ajustar a mí, lo que pretendía hacer con mi proyecto entraba aquí. Mientras buscaba información para el trabajo, recordé una película que había visto hace tiempo, de hecho, es una de mis películas favoritas y en ella no se pronuncia palabra alguna, y hablo de *La tortuga roja*. En este film no se pronuncia ni un solo diálogo y la historia que cuenta es increíble. En la revista Fotogramas lo decían claro “[...] cuando hay unos buenos personajes y una buena historia en pantalla, las palabras sobran.”⁵ Y justo eso es lo que yo pretendía, de la misma forma que podemos coger un álbum de fotos y leer la historia de las imágenes, quería crear una obra ilustrada narrando mi cotidianeidad. Aunque no fuera una narración tradicional, detrás de las imágenes sí que había una historia. Esto me llevó a pensar en la posibilidad de incluir algo de texto para reforzar la narración y que se entendiera mejor lo que estaba contando. Lo cual nos lleva al siguiente género, uno en el que el texto cobra más protagonismo que la imagen.

3.1.3. Libro ilustrado

Surge mucho la duda o la diferencia que hay entre álbum ilustrado y libro ilustrado. Y es que al igual que en el álbum predomina la imagen, en el libro prima la palabra. En este tercer género primero se escribe el texto y luego se ilustran las imágenes que lo acompañan, por ello los escritos suelen ser más largos que en el álbum, ya que la protagonista aquí es la lectura. En este caso las ilustraciones no son necesarias para entender el texto, al contrario que en el álbum, ya que son solo un adorno estético.

Encontramos así el antagonista del álbum y con la información recolectada, pasamos a buscar algunos ejemplos, aunque conforme avanzaba la

⁵ ALONOSO I CASSADÓ, Gerard, 2017. *5 Razones por las que debes ver “La tortuga roja”*. Fotogramas.es

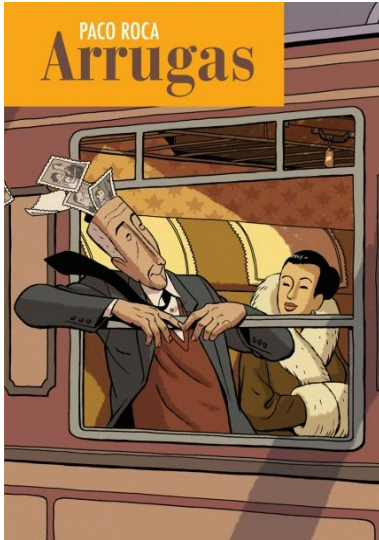

Fig. 10. ROCA, Paco. *Arrugas*, 2014.

investigación tenía cada vez más claro que mi intención no era la de escribir una historia, sino la de dibujarla.

Y fue aquí cuando recordé una obra que me gustó mucho, que estaría entre el álbum y el libro. Hablo de *Las vidas que dibujamos*, una obra de 72 Kilos. Aquí observamos como lo que prima es la ilustración, pero la palabra es lo que culmina. Muchas de las ilustraciones del libro quizá no se entenderían sin las frases que las acompañan.

Este libro está formado por las viñetas que ha ido creando el artista, tiene un carácter muy personal y en concreto, sentimental. Es un ejemplo de cómo decir mucho con poco. A pesar de la lectura visual, podemos observar como con una frase termina de darle sentido, una frase de pocas palabras que dice mucho. Y es por eso que hay una maravillosa simbiosis entre ambas. Además aunque cada viñeta hable de una cosa no dejan de compartir temas como el amor, las dudas, los sentimientos... Y que como bien dice 72 Kilos en el libro, “Las vidas que dibujamos es un maravilloso espejo de nosotros mismo”⁶ y eso justo era lo que yo quería, contar mi historia.

Fig. 11. 72KILOS. *Escríbele*, 2020.

Fig. 12. 72KILOS. *Mi país favorito*, 2020.

Fig. 13. 72KILOS. *Las palabras*, 2018.

⁶ 72 KILOS, 2019. *Las vidas que dibujamos*. PLAN B.

3.2. INTROSPECCIÓN

3.2.1. Arte autobiográfico

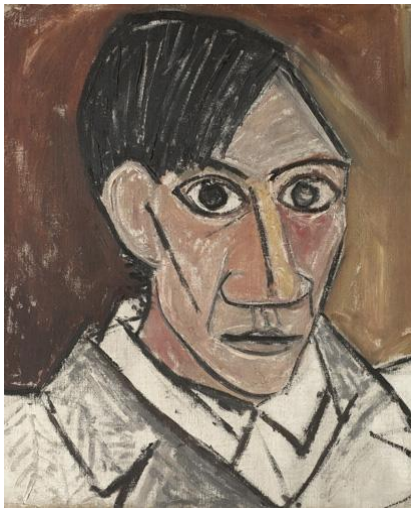

Fig. 14. PICASSO, Pablo.
Autorretrato, 1907.

El hablar o contar cosas de uno mismo no es tarea fácil, en el arte muchos artistas se decantan por este género tan especial. Y no lo digo por decir, ya que contar los entresijos de uno no es fácil, y esto es lo que aporta esa magia. Un carácter único y personal que crea una obra cargada de realidad, vivencias y sentimientos. Esa intimidad engloba muchos temas, más o menos bonitos, difíciles, dolorosos e incluso trágicos. Nunca nadie dijo que vivir fuera fácil y mucho menos contarlo. Existe como hemos dicho un gran número de artistas que han hecho y hacen este tipo de arte, de facto, todos lo han hecho en algún momento de sus vidas. Desde el autorretrato hasta unas salpicaduras en el lienzo, desde lo más figurativo hasta lo más abstracto. Las historias se esconden detrás de las obras, algunas más tímidas, otras a primera línea, el abanico es enorme. Por ello, podríamos distinguir entre ese arte intencionado, que pretende hacer saber que es autobiográfico, y el que no lo es, que aún así sin pretenderlo no deja de ser. Es así, como sabemos que detrás de cada obra hay un trocito del creador.

Fig. 15. OLLÉ, Elisabeth.
¿Quién soy?, 2012.
(Fragmento)

Por ejemplo, Elisabeth Ollé expuso en la galería Mise en scène de Barcelona una serie de cuadros muy coloridos, y ella misma hablaba en el periódico La Razón, del carácter personal que tenía su obra. Contaba que “A partir de adoptar recientemente a un niño, estuve en un periodo en el que no me salía el color. Todo lo que hacía era en blanco y negro porque se trataba de un cambio muy importante en mi vida. A raíz de serenarme, empezó a surgir una explosión de color y mi trabajo dejó de ser algo tan contenido para pasar a ser mucho más expresivo [...]”⁷. En este aspecto es interesante analizar como lo que nos sucede dentro afecta a lo que sacamos fuera. Las obras que hacemos dicen mucho más de nosotros de lo que pensamos. Es curioso como al margen de las declaraciones de Elisabeth, su obra hablaba por sí misma, aunque ella

⁷ FERNÁNDEZ, Víctor, 2012. *El arte como una autobiografía*. La Razón.

Fig. 16. Póster de la película *Lady Bird*, 2017.

hubiese enmudecido y no hubiera pronunciado palabra. Algo había sucedido, puesto que dejó el color y se mantuvo en la sobriedad del blanco y negro, hasta que volvió a la paleta colorida más tarde. El espectador hubiera sospechado que pasaba algo, ya que el cambio era más que evidente. En este sentido quizá es más sencillo entender el arte autobiográfico, cuando se realiza un cambio drástico, es como una evidencia de que algo ha sucedido o le está sucediendo al artista. Pero aún así, aunque no sea todo tan explícito, lo íntimo sigue existiendo al margen de nuestras declaraciones.

La representación de lo que adoptar un niño ha sido para Ollé está ahí, en ese cambio de la paleta cromática, por ejemplo. Creo por ello, que toda obra artística tiene algo del que la pinta, esculpe, fotografía, diseña... Somos lo que hacemos, aunque a veces, como pasa con el arte autobiográfico, necesitemos decirlo para cerrar, contextualizar o explicar la obra. Recordando lo que dijo Greta Gerwig, directora de *Lady Bird*, una de mis películas favoritas, en una entrevista de La Vanguardia << Hay una frase de Fellini que a mí me encanta, en la que dice que “Todo arte es autobiográfico, por eso la perla es la autobiografía de la ostra.”^{8>>⁹}

3.2.2. Mi historia

Lo cierto es que cuando empecé el proyecto no tenía muy claro lo que quería hacer, me sentía bastante perdida. No solo a nivel artístico, también a nivel personal. Pero dentro de ese laberinto en el que me encontraba, sabía que hiciera lo que hiciera, el proyecto sería con acuarela y tinta, y no solo esto, sino que el carácter de mi trabajo sería personal, autobiográfico.

Siempre he sido una persona de analizar mucho lo que siento, pienso y hago. Todos mis sentimientos son importantes y merecen ser escuchados, en especial los relacionados con el amor. De este modo la introspección ha sido un proceso que me ha acompañado desde entrada la adolescencia, sobre los

⁸ FELLINI, Federicco, 1965. Atlantic Monthly.

⁹ LERMAN, GABRIEL, 2018. *Greta Gerwig, directora de 'Lady Bird', candidata a cinco Oscars*. La Vanguardia.

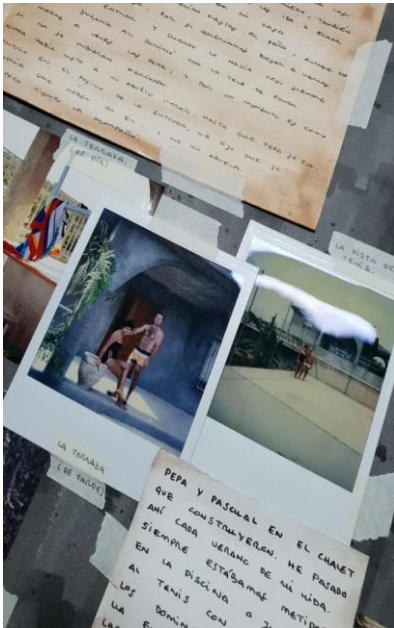

Fig. 17. Viernes 13. Página del prototipo álbum ilustrado, proyecto de Procesos de producción pictórica.

16-17 años y de igual modo la acuarela, digamos que las tres nos conocimos (la acuarela, la introspección y yo) cuando me cambié de instituto.

Recuerdo perfectamente cuando empecé a experimentar con la acuarela. Fue en mi primer año de bachillerato, mi madre me había regalado su pequeña cajita de acuarelas, esa que había guardado con tanto cariño todo este tiempo y que había usado a lo largo de toda su carrera y juventud. Desde el primer momento en que la probé, la acuarela se convirtió en mi técnica favorita. Me encantaba, empecé a experimentar los colores, las texturas... como se comportaban si las dejabas libres o si las intentabas domar. Eran tan fáciles de transportar que casi incitaban a ello, y sabía que con un taponcillo de agua y un par de pinceles ya podía trabajarlas. Desde ilustraciones más elaboradas hasta fluidos dibujos de apenas unos minutos. Jamás cambié una sola pastilla de aquella caja, hasta hace apenas un par de meses.

Pues bien, desde aquel inicio en el camino del auto-conocimiento aprendí muchas cosas y viví buenos (y no tan buenos) momentos, pero en general siempre me había mantenido positiva ante la vida. Pero las cosas cambian y la situación en este último año de carrera no estaba siendo muy amable...

La historia empieza con el inicio del que iba a ser mi último año de carrera. Lo cierto es que no estaba muy allá la cosa, más bien era como estar montada en una montaña rusa emocional de la que no puedes bajar... y por supuesto no tenía claro que era lo que me esperaba este año. Me agobiaba la idea de que se acabara la carrera, de tener que hacer el TFG... veía desde mi ventana el mundo de los adultos, y no era muy consciente de que lo estaba tocando con las yemas. Este curso era el final de un capítulo.

Inicié una asignatura que para mí fue de gran ayuda, puesto que tenía la oportunidad de poder desarrollar mi trabajo de fin de grado en esta misma.

Procesos de producción pictórica fue la antesala de lo que vendría luego, fue una previa a mi proyecto final, ya que en la asignatura tuve la oportunidad de hacer el prototipo de álbum ilustrado que quería para mi proyecto de fin de grado.

Fig. 18. Café y dátiles. Ilustración de mi casa.

Fig. 19. No-Entrada. Ilustración de la casa de mis abuelos.

En este momento ya llevaba unos días pensando qué podía hacer para mi TFG, pero no lo tenía claro, además la sensación de angustia que tenía y agobio seguía presente, cada vez sonaba más fuerte. Me sentía bastante perdida y en ese momento, ante la crisis (un poco) existencial que estaba viviendo. No solo terminaba una etapa de mi vida, sino que me sentía desubicada, no era capaz de conectar conmigo misma, no me sentía cómoda con ciertas personas... no era capaz de encontrarme. No sabía lo que quería ni a donde narices iba. Y debido a esta desconexión con mi mundo y con los demás, opté por ir a la psicóloga.

La profesional en cuestión ya me había ayudado en una ocasión tras una ruptura bastante tormentosa, todo muy de película. Así que pensé en ella automáticamente.

Tras unas sesiones, lo que me dijo me hizo darme cuenta.

Le conté que no sentía que estuviera en sintonía conmigo misma, que me veía como una desconocida. No me reconocía, a la Clara que yo pensaba que era. Los que antes habían sido mis amigos, ya no los sentía así, no me apetecía verles, era como que siempre tenía otra cosa que me apetecía más, y no me sentía cómoda con según qué gente. Muchas veces estaba más cómoda en mi casa que fuera de ella en fiestas o derivados del ocio juvenil. Me veía rara, nunca habría pensando en lo poco favorecedora que me resultaba, en ese momento, la idea de ir a una discoteca. ¿Yo sin querer ir a tomar unas cervezas?, no comprendía. Y de la misma forma, había dejado de hacer otras muchas cosas, como leer. Yo amaba (y sigo amando) leer pero en ese momento me daba una pereza terrible. Entonces la situación era de un grado de desconcierto terrible. No me siento cómoda con cierta gente, prefiero no salir por ahí a lugares muy frecuentados, en mi casa tampoco hago mucho... digamos que mi círculo se había reducido. Y no era capaz de entender quien era la persona que estaba al mando en mí. ¿Era Clara? No lo sabía, pero necesitaba respuestas a los problemas que me iban surgiendo.

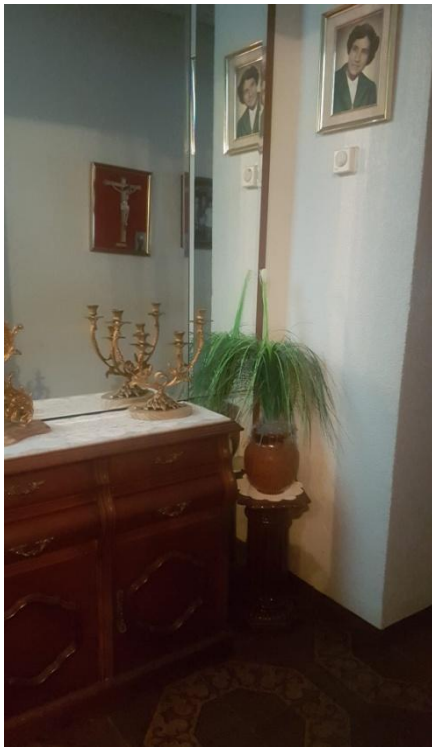

Fig. 20. Fotografía recibidor de la casa de mis abuelos.

Y tras contarle todo esto, la psicóloga se rió y me dijo: “Clara, lo que te pasa es que te estás haciendo mayor”. Me quedé blanca, pensaba que era una

Fig. 21. Lunes 23... Página collage del proyecto de Procesos de producción pictórica.

Fig. 22. Algún día soleado. Detalle ventana de la casa de Sergio. Página del prototipo de álbum.

broma. Pero no lo era, de hecho, tenía toda la razón del mundo. Mi círculo personal se había reducido y eso era algo normal, no iba a tener siempre los mismos amigos y la misma cantidad, cada uno va haciendo su vida y se va centrando más en unos aspectos u otros. Además siempre he sido bastante reservada, y simplemente ahora, elegía más cómo y con quien pasaba mi tiempo. Mientras estuviera cómoda estaba bien. Le dije que sí, que yo me sentía a gusto, que quizá quería motivarme más en algunos aspectos, pero que con lo que tenía era feliz. Solo que debía dedicarme más a pensar en mí y en lo que de verdad quería hacer, en vez de preocuparme en porqué no me apetecía ver a Paquito o hacer punto de cruz con Manolita. Si no quería pero estaba bien con ello, así debía ser.

En ese momento entendí que me preocupaba en exceso, estaba cómoda con lo poco que tenía y me estaba forzando a más, me dijo que tendía a ver más problemas de los que había. Debía disfrutar más con lo que me gustaba y hacía feliz. No tener muchas amistades estaba bien. No querer leer estaba bien. En general, que no somos máquinas que están constantes todo el tiempo, sufrimos cambios y eso era algo bueno.

Así que, cuando pude procesar todo esto y quitarme los problemas creados por mí para mí, fui capaz de respirar. Entendía que la Clara a la que no reconocía era mentira, en cierto modo, puesto que no era que no la conociese, sino que no me había parado a escuchar lo que le gustaba ahora, que prefería hacer o con quien le gustaba salir. La Clara del presente prefería otras cosas ahora mismo y debía respetarlo. Porque mientras fuese positivo y bueno, eso era perfectamente válido. Yo seguía siendo yo, solo que en otro momento de mi vida. Y hacer este proyecto fue y ha sido lo que me ha acompañado de la mano para estar donde estoy ahora.

Llegados a este punto, Clara se relajó en muchos aspectos y uno de ellos fue el artístico. Mi producción empezó a fluir de forma distinta, porque mientras yo iba haciendo mis ilustraciones y bocetos, empecé a disfrutarlas más y fui capaz de sentirme libre y feliz con ello.

3.3. REFERENTES

Los referentes en este trabajo han sido un gran apoyo y un reflejo en el que poder verse, y aunque sus trabajos no sean como el de este proyecto y entre ellos haya diferencias, han sido un ejemplo de inspiración y guía para la configuración de este álbum ilustrado.

3.3.1. Josh Kern

Es un joven artista que estudia fotografía en Dortmund, Alemania. Para él este arte es una auto-terapia de la que hace uso. Fotografía a sus amigos, las personas más cercanas de su día a día, esos con los que realmente se siente cómodo. Eso creo que es lo que más me gusta de su trabajo, ese carácter tan íntimo y personal, pero sobre todo el hecho de que para él su trabajo sea su terapia. Eso es justo lo que ha sido este proyecto para mí.

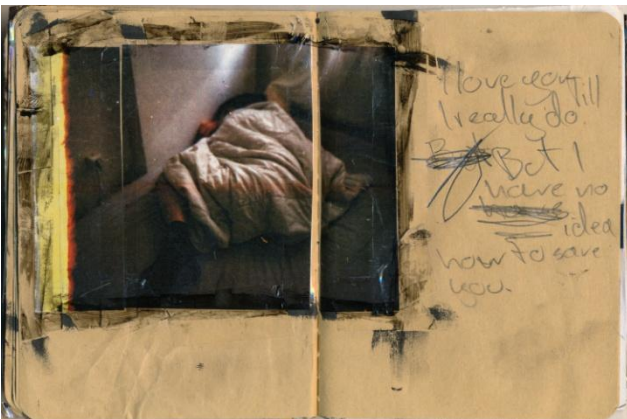

Fig. 23. Páginas. KERN, Josh. *Love Me*, 2020.

Fig. 24. Autorretrato. KERN, Josh. *Fuck Me*, 2018.

En una entrevista con i-D dijo “Me ayuda mucho escribir mis pensamientos cuando no sé qué me pasa.”¹⁰ Esta frase se me quedó marcada, porque para mí escribir y dibujar siempre han sido de ayuda. Sobre todo para sacar y entender eso que queda dentro.

¹⁰ KAY, Juule, 2019. “fuck me” es una oda fotográfica a la amistad. i-d.vice.com

En su obra se observa cómo va configurando sus libros de artista, con fotografías, pintadas y demás recursos. Muy handmade y a mi ese estilo tan personal, en el que pega, desmonta y arranca cosas me parece muy rico visualmente, al final son como unos cuadernos *collage* que cuentan su vida.

Fig. 25, 26 y 27. Páginas. KERN, Josh. *Fuck Me*, 2018.

3.3.2. Joseph Mallord William Turner

Uno de los clásicos pintores románticos que dominó la acuarela. Su obra consta de muchas obras de carácter íntimo, expresivo y experimental. Lo que hacía de todo su trabajo, una ventana desde donde poder ver su mundo interior. Las acuarelas de Turner tienen una fluidez de movimientos y un gesto sutil de colores que me llama mucho la atención.

Nuestro trabajo se diferencia bastante del suyo, pero aún así quería incluirlo porque no dejo de admirar su talento y ese rasgo de experimentar con la materia y ver cómo reacciona por sí sola. Posee una riqueza de texturas que es increíble, como es capaz de crear una atmósfera y ese ambiente tan especial. Porque esa aura mágica que crea le da un toque de intimidad y soledad que me atrapa. Y desde luego el cómo empezó con un arte más expresivo y menos figurativo, ese es uno de los puntos que me atrajo de su obra.

Marcó en su momento, y hoy en día muchos años después seguimos haciendo y creando bajo su inspiración.

Fig. 28. TURNER, William. *Self-portrait*, 1799.

Fig. 29. TURNER, William. *On the Rhine*.

Fig. 30. TURNER, William. *A Gurnard*.

3.3.3. Hugo Barros Costa

Portugués, arquitecto y dibujante. Un urban sketcher que realiza unos trabajos increíbles, con un lenguaje gráfico amplio y unas notas de color que le dan vida. Es profesor en la Universidad Politécnica de Valencia.

En sus dibujos del natural vemos una soltura magnífica, como con las acuarelas y la tinta es capaz de crear ese registro.

Observando su obra nos podemos fijar en esa espontaneidad, una fluidez de libertad que es de admirar. Tiene un trazo y una forma de representar la luz sublime.

Fig. 31. Ilustración con acuarela. BARROS, Hugo.

Fig. 32. Páginas cuaderno. BARROS, Hugo.

Y uno de los aspectos que más me gustó de su trabajo, aunque realice en su mayoría edificios y entorno, es la forma que tiene de representar la realidad es incluso más rica y viva que la propia. Captura el movimiento de la ciudad, de su gente... en *NYC Relatos Gráficos*¹¹ se puede ver el gran trabajo que hizo con la ciudad de Nueva York durante su estancia allí, me ha servido de mucho ver su forma de trabajar y como desarrolla todo el proceso.

Fig. 33. Acuarela. BARROS, Hugo. Cabañal-Cañamelar, 2019.

Fig. 34. BARROS, Hugo. NYC relatos gráficos/graphic chronicles, 2017.

3.3.4. Marc Taro Holmes

Vive y trabaja en Montreal, Quebec. Tiene una larga trayectoria como director de arte y artista conceptual de 15 años. Desde 2009 es el corresponsal de la web *urbansketcher.org*, una plataforma digital que apoya el arte como el dibujo de reportajes y los bocetos, todo sin ánimo de lucro.

Fig. 35. Ilustración Alvor (Portugal). TARO, Marc. 2016.

Fig. 36. Vista urbana. TARO, Marc.

¹¹ BARROS, Hugo, 2017. *NYC Relatos gráficos/ Graphic chronicles*. EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

Fig. 37. Ilustración de personaje.
TARO, Marc. 2016.

Además es autor de varios libros, dos de ellos *The Apocalypse Variations: Thirty Paintings in Thirty Days*¹² y *The urban sketcher: techniques for seeing and drawing on location*¹³. El primero es una serie de acuarelas donde los colores se mezclan y se crea una variedad de texturas increíble, con una paleta oscura Marc consigue ambientar ese mundo apocalíptico de ficción del que habla. Y en el segundo libro, que poco tiene que ver con el primero, observamos como el autor explica todo lo que rodea el urban sketch, la captura de momentos, como aplicar los colores, en general es un manual del que aprender consejos.

A pesar de que mi trabajo no fuese directo del natural, quería conservar y capturar el olor, el color y el sabor de los momentos. Eso fue lo que me atrajo tanto de su trabajo, al igual que Hugo Barros, tienen esa forma fotográfica de capturar que tanto inspira.

La lista de referentes ha sido sin duda un soporte fundamental donde verme o no reflejada, y me ha ayudado a construir y configurar todo el proyecto.

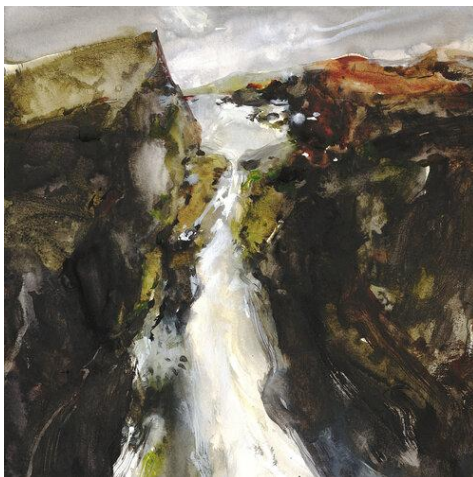

Fig. 38. TARO, Marc. *The Divide*, 2019.

Fig. 39. TARO, Marc. *Black Ocean Event*, 2019.

¹² TARO, Marc, 2019. *The Apocalypse Variations: Thirty Paintings in Thirty Days*. Independently Published.

¹³ TARO, Marc, 2014. *The urban sketcher: techniques for seeing and drawing on location*. F&W PUBLICATIONS INC.

4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

4.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

La parte práctica del proyecto consiste en la creación de un álbum ilustrado que recoja momentos fotografiados por mi pareja e ilustrados por mí. En concreto escenas como la preparación de la cena, el café del medio día en la terraza o las tostadas del desayuno en la cama... Momentos que solíamos compartir juntos pero que en determinados momentos de nuestras vidas solo hemos podido compartir a través de una pantalla de cristal, en especial estos últimos meses.

En este punto voy a explicar todo lo referente a la idea del proyecto y todo lo práctico del proceso de producción del álbum ilustrado.

4.1.1. La idea y el mensaje

La idea del proyecto fue surgiendo conforme lo iba creando. Aunque pueda sonar contradictorio, digamos que hacer las ilustraciones me mostró lo que quería hacer en realidad y definió mi metodología.

Lo que quería era poder recolectar todos esos sentimientos que yo tenía y que me evocaban aquellas imágenes que mi compañero me mandaba, ilustrarlas y juntarlo todo en un álbum. Poder ver tazas de café, los platos de cuchara y bocadillos a altas horas de la noche... Y aún viendo eso ver más allá, ver la distancia que nos separa, ver como en la mesa no hay dos tazas, sino una. Echar de menos esos momentos, echar de menos a esa persona.

No pretendía centrarme en la comida como elemento principal, aunque pueda parecerlo, el objetivo era lo que significaba para mí poder compartir con él esos momentos. Son ratos que suceden a lo largo del día, solíamos compartir cada comida juntos y no poder hacerlo dolía.

Fig. 40. Cada día. Ilustración del prototipo de álbum, antes de la distancia.

Tener la galería llena de estas imágenes me acerca un poco más a él, ver como se prepara su receta favorita o como usa la taza de café que le regalé. Al final estamos en todo eso que hacemos aunque sea a distancia. Estar juntos estando lejos, esa era la idea de recopilar todas estas fotografías en un álbum ilustrado.

Fig. 41, 42 y 43. Proceso de color, de la fotografía a la ilustración final.

Cada desayuno que ilustro es un rato más de lejanía física, pero no emocional. Y el proceso de creación, el plasmar este proyecto ha sido como he dicho en algún momento, una terapia para volver a casa. Poder verme reflejada en estas ilustraciones, encontrarme en cada trocito. Eso era justo lo que pretendía, verme a mí, lo que soy y lo que amo en lo que hago. Y sobre todo, disfrutarlo. Algo que me cuesta mucho y que él siempre me recuerda, que disfrute. Y es curioso, porque nunca o casi nunca lo hago, siempre pienso cosas como “no es suficiente” y eso cambió a partir de este proyecto. La idea era clara, disfrutar de las pinceladas, de lo que siento que quiero hacer, del proceso y del proyecto.

Esto me ha hecho darme cuenta de lo especiales que son los momentos que comparto con él y me ha ayudado a encontrarme conmigo misma, aunque sea dibujando platos, en esos espacios, ahí me siento yo.

Fig. 44. Desayuno. Ilustración final.

4.2. PROCESO Y PREPARACIÓN

4.2.1. Bocetos, antecedentes y experimentación

Fig. 45. Boceto experimental.

Antes de llegar a tener la idea resuelta de lo que iba a ser mi álbum ilustrado, anduve por muchos caminos en busca de lo que quería hacer. Fue una fase de carácter experimental, ya que no sabía muy bien en que iba a terminar mi proyecto.

Empecé realizando acuarelas de paisajes y escenas varias, cosas ajenas a mí, en el sentido de que no tenían nada que ver con mi realidad, pero que sin embargo, esas imágenes me transmitían sensaciones tales como calma, paz, confort... una sensación de hogar no pertenecido que me resultaba agradable.

Fig. 46 y 47. Primeros escenarios, hogares ajenos.

Fig. 48. Inicios. Vista de la casa de Sergio.

A esto se le sumaba el trabajo de introspección que realizaba en paralelo, intentando encontrar un camino que me reconectara conmigo misma.

Y casi sin darme cuenta, empecé a realizar ilustraciones de mi hogar. Ya no era ilustrar cosas que me recordaran a mi casa, sino que de facto lo era. Había dejado de buscar respuestas fuera de mí, y para ello debía retratar mi propia realidad. Mi casa, la casa de mis abuelos y la casa de mi pareja. Aquellos lugares que consideraba mi hogar, puesto que sabía que las imágenes que iba a realizar para el proyecto eran de mi vida cotidiana. Y no eran de la casa en sí,

Fig. 49. Naranjas a lo grande.
Detalle de las naranjas de mi casa.

en el sentido literal de la palabra, sino de escenas cotidianas que se sucedían dentro, o de pequeños rincones que me traían muy buenos recuerdos. Todas estas ilustraciones marcaron una evolución en el proceso de reencuentro conmigo misma, y fueron parte de los prototipos de álbumes ilustrados que realicé para la asignatura de PPP. Fue más tarde cuando me centré solo en el hogar de Sergio.

Fig. 50. Buró. Collage comparativa de ilustración y fotografía.

4.2.2. Fotografías y selección

Al centrar el trabajo en la casa de mi pareja era más complicado que las ilustraciones fueran en directo, así que opté por la fotografía. Realicé en varias ocasiones fotos de nuestros desayunos, alguna que otra comida y demás. Pero por varios motivos que fueron sucediendo al final apenas podíamos compartir estos ratos. Nos enviábamos fotos mientras almorzábamos o mientras cocinábamos algo y fue ahí cuando opté por ilustrar las instantáneas que él me enviaba. Es cierto que al principio no solo ilustré esos momentos que compartíamos en la merienda o en la cena, incluía además fotos varias que me mandaba de sus quehaceres o sus avances como manitas. Pero al final lo que más disfrutaba eran esos bodegones improvisados que nos unían en la

Fig. 51. Almuerzo popular.

distancia. Con esto claro, realicé una selección de imágenes que me había ido enviando a lo largo del tiempo en este último curso, una cantidad de escenas de mesa variopintas que jamás pudimos compartir en vivo. En esas imágenes se incluía un largo viaje a los Estados Unidos, noches de trabajo y cenas frías y la cuarentena durante el estado de alarma, que fue la señal absoluta de que así debía ser.

Fig. 52, 53 y 54. Fotografías de Sergio.

4.3. REALIZACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO

En la creación del álbum el tamaño ha sido un punto importante puesto que el formato pequeño iba relacionado con el carácter íntimo de la obra y la idea de tener un álbum más manejable con todas las ilustraciones era importante. Por ello opté por un tamaño 24x20 cm que se ajustara a las dimensiones de las ilustraciones en A5 dejando solo unos márgenes para que respirara un poco la página.

4.3.1. Estilo y técnicas

El estilo del proyecto ha estado marcado tanto por el uso de las técnicas como por el carácter de la obra. Esto es porque no es casualidad que haya elegido la acuarela y la tinta como técnicas, puesto que lo que para mi

Fig. 55. La caja de acuarelas de mi madre.

Fig. 56. Detalle de la primera ilustración. Descarte.

simbolizan las acuarelas tiene un sentido más allá. Como dije anteriormente, las acuarelas eran de mi madre, una cajita metálica de Schmincke que me ha acompañado toda la vida. Por lo que el proyecto con el que he conseguido encontrarme debía ser con ellas y con el refuerzo de líneas de un bolígrafo de tinta negro de Stabilo.

Además el estilo ha sido algo que ha variado a lo largo de todo el proyecto, desde los primeros bocetos y dibujos que poco tienen que ver con las ilustraciones finales, sobre todo en cuanto a la línea. He querido que predominara un carácter fresco y suelto en la técnica porque es ahí donde he encontrado el punto de lo que me gusta, disfruto y que tiene una fluidez que lejos de producirme agobio, me satisface.

Fig. 57 y 58. Pruebas. Misma fotografía distinto estilo.

Se puede decir que huía de todo lo agarrado, pulido y relamido, algo que me cuesta dejar de hacer y que además me produce una sensación de que nunca está lo bastante perfecto. Y aún así dentro del álbum se puede apreciar cuáles fueron las ilustraciones que se realizaron primero, que aún conservan la base de donde partíamos.

El proceso de elaboración consistía en un boceto a lápiz, que luego pasaríamos a tinta, repasando y perfeccionando las formas, para luego pasar a añadir el color con la acuarela.

4.3.2. Color

Fig. 59. Paleta de colores usada.

La paleta cromática usada se reduce a los tonos que tenía la caja de acuarelas, siendo estos básicos, a partir de los cuales hemos sacado las mezclas. Con un predominio de los tonos tierra, sombras y colores más apagados, he querido mostrar una gama neutra sin contrastes muy chillones para mantener una unión cromática entre las ilustraciones. Aunque es cierto que podemos observar en algunas ilustraciones variaciones de tonos. El trabajo ha sido por capas, dejando que sequen entre ellas para crear veladuras y efectos de sombras, y de húmedo sobre húmedo, usando este método para que se crearan texturas varias y fluyera la acuarela libremente.

Fig. 60, 61, 62, 63 y 64. Proceso de creación. De la fotografía al dibujo.

Fig. 65. Ilustración final, de las primeras en producirse.

El uso del negro se ha dejado sobre todo en las zonas más oscuras para resaltar y crear profundidad entre los elementos, además del dibujo previo a línea que hay en las ilustraciones antes del uso del color. En las primeras ilustraciones hay una mayor ausencia de zonas libres de color (zonas blancas) en todo lo que son los márgenes. Tendía a rellenar en el centro y dejar sin nada los bordes, esto fue cambiando conforme avanzaba el proyecto y empecé a dejar que respirara el papel pero dentro de lo que es la imagen, y no fuera de ella. Los márgenes blancos que estaba dejando solo conseguían distraer la mirada a esas zonas, y le quitaban el protagonismo a la ilustración en sí. Fue así como empecé a llenar las hojas enteras con acuarela y dejaba los blancos para las zonas de luz de las fotografías, esos puntos de luz le daban mayor realismo y le sumaban más protagonismo incluso a las ilustraciones. Hacían brillar los objetos y no tenía que cubrirlo todo, solo había que saber dónde poner y donde quitar. El jugar con los claros y las sombras ha sido también todo un proceso de aprendizaje para el uso de esta técnica, ya que sale de un efecto plano que se puede generar si no creamos esa profundidad de la que hablamos.

En cuanto al color del álbum, quería dejarlo en tonos oscuros para que resaltara lo importante, las ilustraciones. Por ello usamos azul para el exterior y negro para las páginas.

4.3.3. Elementos del álbum ilustrado

En cuanto a los elementos que forman el álbum tenemos la portada y contraportada y las páginas que lo conforman con sus respectivas ilustraciones.

En primer lugar la portada y contraportada han seguido la misma línea de creación. Para su producción se usó cartón gris cubierto de fieltro azul marino para forrarlo y evitar que se viera. Las medias son de 25x20,5 cm, elegidas conforme al tamaño de las hojas del álbum que se adaptan y dan un pequeño margen a estas.

Fig. 66. Montaje de la carcasa del álbum.

Fig. 67. Colocación de las ilustraciones.

En segundo lugar tenemos las ilustraciones y las páginas que configuran el álbum. Las ilustraciones han sido realizadas en 2 tipos de papel, empezamos con un papel Canson de 300g, especial para acuarela, de un bloc que tenía en A3. Se recortaban las hojas en 4 láminas de 15x20 y así obteníamos el tamaño deseado. Pero se terminó el bloc y tuve que realizar un pedido online para que me trajeran otro bloc, pero hubo un error y recibí un bloc en A5 de un gramaje inferior, 200g. Así que me amoldé y empecé con el nuevo soporte de las ilustraciones, de ahí el dúo de papeles.

En cuanto a las páginas que conforman el álbum, quise usar un papel que no fuera muy grueso, porque el papel de las ilustraciones ya tenía peso y solo quería reforzar la consistencia del álbum. Utilicé un papel tipo cartulina negro, que era un poco más resistente que un folio normal, para las páginas del álbum, dando así margen y soporte a las ilustraciones. En cuanto al orden de las ilustraciones, están cronológicamente colocadas conforme se han ido realizando las fotografías. Por ello el álbum debía ser entendido como una recopilación de momentos del paso del tiempo y de la evolución propia.

4.3.4. Encuadernación y caligrafía

En este punto explicaremos todo el proceso de montaje del álbum, ya que ha sido de forma manual y la tipografía.

En primer lugar para confeccionar el proyecto y montarlo se tuvo en cuenta el tamaño que se quería para este, la idea era que fuera manejable y no excesivamente grande. Tendríamos así la recopilación de las imágenes en un tamaño más íntimo. Para ello las ilustraciones se realizaron en un tamaño pequeño de A5 y que más tarde, se pegarían en las hojas del álbum.

Empezamos así con lo que van a ser las páginas, para ello usamos cartulina negra de 40x20cm que posteriormente a ser cortadas las láminas, doblaríamos por la mitad para tener unas hojas tipo folleto y montarlas así luego. Con las cartulinas cortadas dejamos un margen para la ilustración de 2cm en la parte

Fig. 68. Creación de las páginas del álbum.

superior, inferior y exterior, y 3cm en la interior. Así pues creamos un margen en la hoja y pegamos la ilustración siguiendo las medidas. Por cada folleto de cartulina pegamos 4 ilustraciones, una por cada cara.

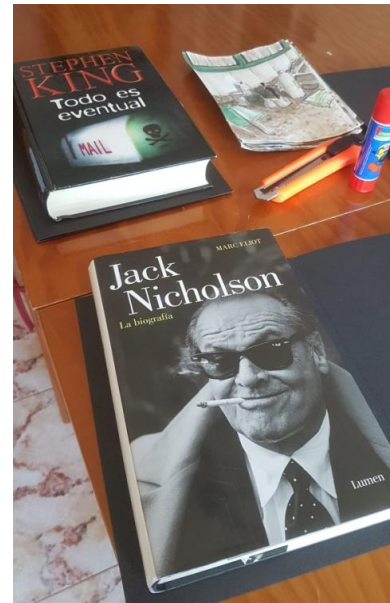

Fig. 69 y 70. Proceso de pegado de las ilustraciones.

Con todas las ilustraciones pegadas y los folletos ordenados, pasamos a unir las hojas por el lomo de estas, como si de un libro se tratase. En este paso, se juntan los folletos ordenados y se sujetan con un par de pinzas, para a continuación con un trozo de tela reciclado, crear esta unión de las hojas.

Fig. 71 y 72. Recorte de tela para el lomo de las páginas.

Fig. 73 y 74. Cosido de las tapas al lomo.

Con la tela pegada y las hojas unidas, conformando ya el relleno del álbum, pasamos a la segunda parte, las tapas y el lomo.

Para ello, cortamos sobre cartón gris las medidas que van a tener, siendo un poco más grandes que las hojas de dentro. Tenemos así tres piezas, la portada, el dorso y la contraportada. Con las piezas ya cortadas, las forramos con fieltro azul marino dejando así una cara totalmente cubierta. Una vez las tenemos listas, cosemos las dos tapas al dorso del libro, para tener la carcasa exterior lista.

Con las tapas cosidas y el relleno hecho, el siguiente paso es unirlos, para ello pegamos el relleno (las hojas), por la parte de la tela que habíamos pegado antes, al lomo de cartón que hemos hecho. Con esto listo, tendríamos ya casi el álbum, el último paso es añadir dos páginas que terminen de unir las hojas a las tapas y que eviten que se vea el cartón de la parte interna de estas. Para ello, usamos cartulina negra y cortamos según la medida para cubrir el cartón y crear una primera hoja antes de las ilustraciones.

Fig. 75 y 76. Relleno y tapas del álbum listos para montar.

Fig. 77. Detalle de la portada.

Con las hojas añadidas y las tapas cubiertas, tendríamos ya todo el interior hecho y montado. Los últimos detalles añadidos al álbum son uñas tiras de cordón a modo de decoración para la portada, junto con unos botones plateados, en tonos grises. Además, en el interior, añadimos a las ilustraciones unos triángulos de papel gris para que parezcan más fotografías y recuerden a un álbum de fotos.

Fig. 78 y 79. Colocación de los triángulos de sujeción.

Con todo esto realizado, el montaje del proyecto quedaría finalizado y nos quedaría solo la tipografía.

Al abrir el álbum, después de pasar la primera hoja, hemos añadido a quien va dedicado el álbum, y para ello con una caligrafía sencilla hemos escrito "A Sergio" como broche final del proyecto.

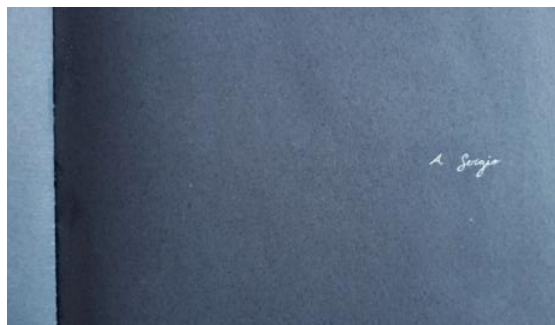

Fig. 80 y 81. Detalle caligrafía.

4.4. RESULTADO FINAL

Fig. 82. Portada del álbum.

Fig. 83. Resultado final del álbum ilustrado.

Fig. 84. Detalle costura.

Fig. 85. Vista superior del grosor del álbum.

4.4.1. Ilustraciones Finales

Fig. 86. Pliego 1.

Fig. 87. Pliego 2.

Fig. 88. Pliego 3.

Fig. 89. Pliego 4.

Fig. 90. Pliego 5.

Fig. 91. Pliego 6.

Fig. 92. Pliego 7.

Fig. 93. Pliego 8.

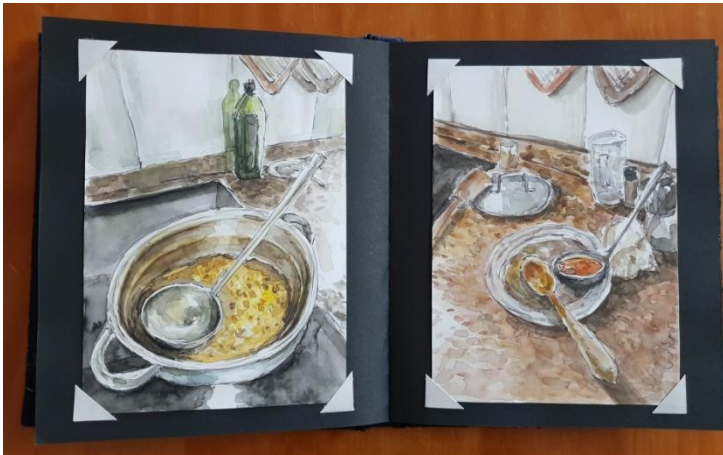

Fig. 94. Pliego 9.

Fig. 95. Pliego 10.

Fig. 96. Pliego 11.

Fig. 97. Pliego 12.

Fig. 98. Pliego 13.

Fig. 99. Pliego 14.

Fig. 100. Pliego 15.

5. CONCLUSIONES

La creación de este proyecto ha supuesto un antes y un después, personal y artístico. Poder realizar un álbum ilustrado ha sido mucho más que eso, porque para mí, todo el camino ha sido una experiencia evolutiva.

Empezar el curso perdida a todos los niveles y verme ahora, sintiéndome como lo hago. Eso es el verdadero premio. Hemos pasado por una desconexión personal, por unos agobios terribles, por una autocrítica desmedida al propio trabajo, por un cuarentena larga... Han sido muchos factores que se han superado y este álbum, es el resultado materializado de ello.

Al principio dibujaba cosas e ilustraba bocetos que no sabía muy bien hacia donde iban, tampoco me veía reflejada en ellos y en general no tenía mucho amor a lo que hacía. No lo valoraba, pero con cada ilustración de este proyecto, el camino se ha ido iluminando.

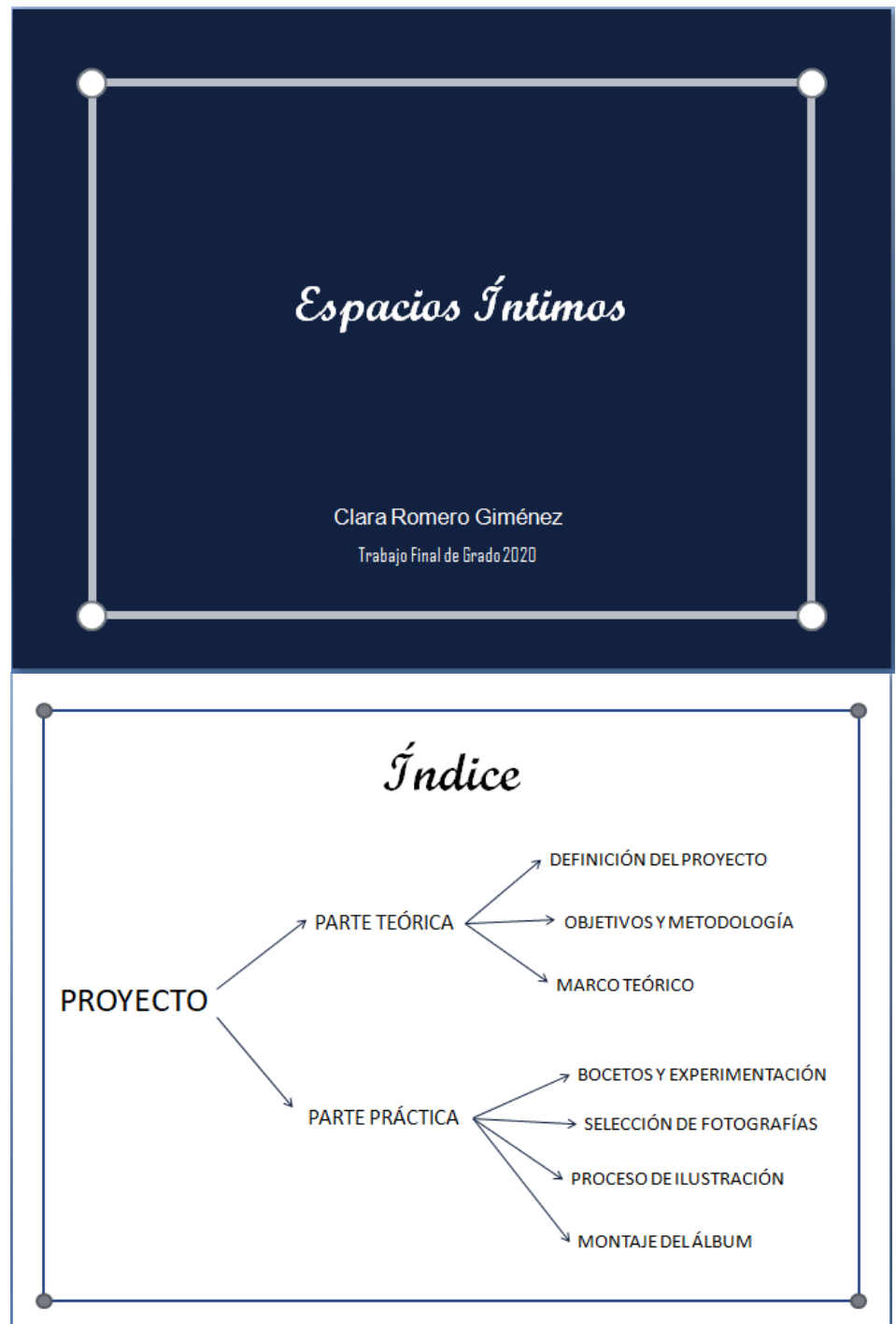
Cuando realicé el proyecto de Procesos de producción pictórica no sabía lo que hacía, lo único que tenía claro es que con mi familia me sentía cómoda. Y al final siguiendo mi propia intuición y escuchándome he conseguido los objetivos que marqué. Siento que he tenido una evolución en cuando a ilustración se refiere, he mejorado, he aprendido, he conseguido sentarme cara a cara conmigo misma y he podido escucharme. He visto como las personas que están día a día a tu lado son importantes y que no necesitas irte lejos para encontrar lo que ha estado contigo siempre. Solo que hay que parar a pensar de vez en cuando, y apreciar lo que se tiene. Además, la distancia, que ha sido mi enemiga y culpable de este proyecto me ha hecho aprender esto también, que aunque no estemos físicamente juntos, nos queda todo un mundo emocional por descubrir, con nosotros mismos y con los demás.

La importancia de las cosas la ponemos nosotros y al final, con lo más simple, con ilustraciones de espacios cotidianos donde aparecen de platos de comida, tazas de café y tostadas, eso que siempre ha estado, eso es lo que me hace feliz. Eso que vivimos en el día a día, esos momentos que compartimos

con los que queremos, es ahí donde tenemos que volver cuando nos sentimos perdidos. Es en esos espacios donde he conseguido encontrarme, allí donde soy feliz. Y ahora, cada vez que abro el álbum veo más allá, veo a las personas que me quieren, me veo reflejada en las ilustraciones, veo lo que he disfrutado haciendo este proyecto y me siento orgullosa de donde estoy ahora. Porque ya no me siento perdida, me siento yo y si me vuelvo a perder, recordaré como una vez atrás me encontré en todos esos espacios íntimos que siempre estuvieron ahí.

6. PRESENTACIÓN

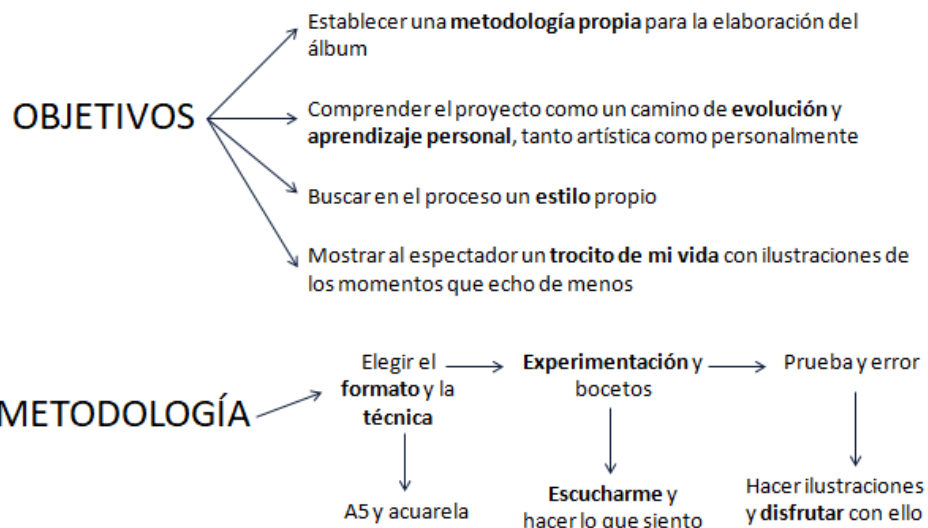
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo he querido incluir mi presentación del TFG por si surgiera algún problema técnico durante la defensa.

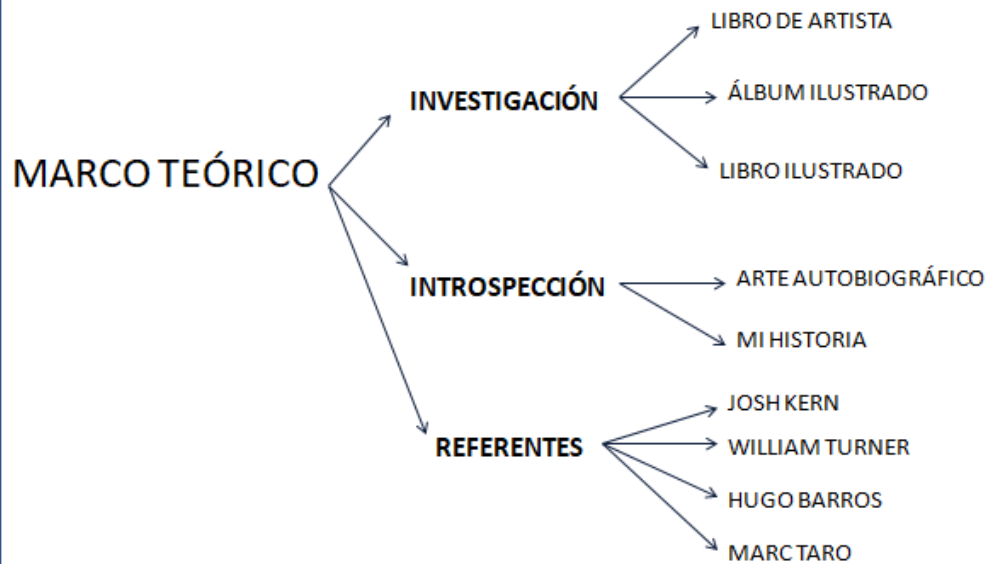
Parte Teórica: Definición del Proyecto

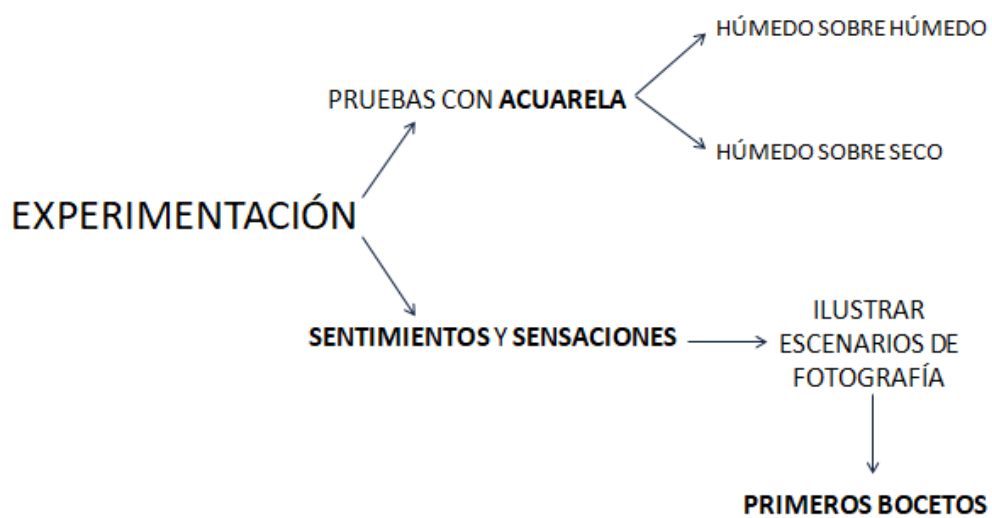
Parte Teórica: Objetivos y Metodología

Parte Teórica: Investigación e Introspección

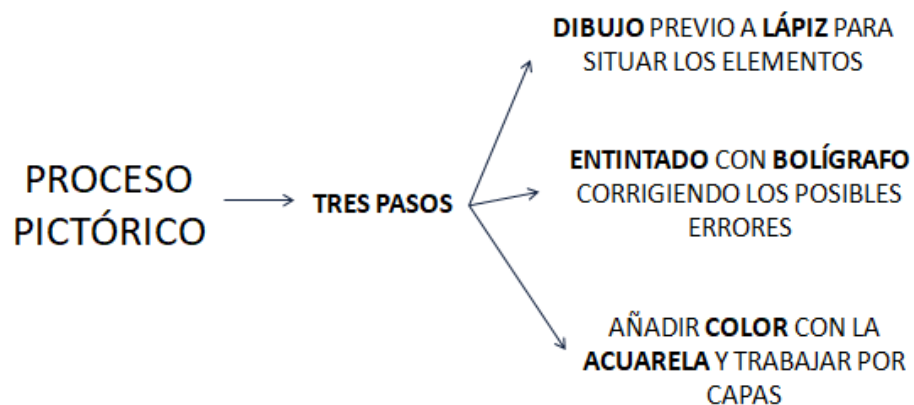
Parte Práctica: Bocetos y Experimentación

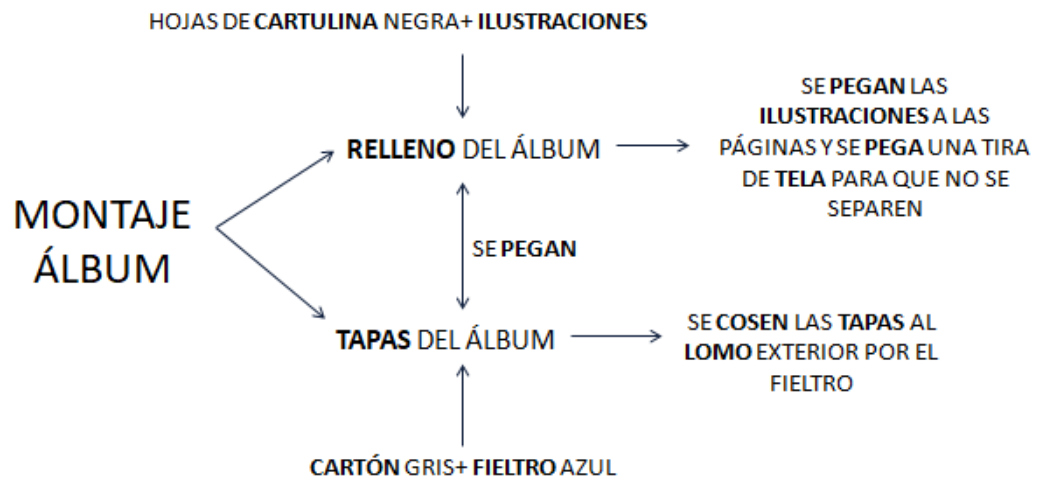
Parte Práctica: Selección de Fotografías

Parte Práctica: Proceso de Ilustración

Parte Práctica: Montaje del Álbum

Fin

Clara Romero Giménez

Trabajo Final de Grado 2020

7. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍA

72 KILOS. *Las vidas que dibujamos*. Plan B. 2019.

BARROS, Hugo. *NYC relatos gráficos/graphic chronicles*. EDITORIAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, 2017. [en línea] Disponible: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/90782/IPP-Barros%20%20NYC%20relatos%20gr%C3%A1ficos.pdf?sequence=2>

HLLER, Eva. *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Gustavo Gili, 2004.

TARO, Marc. *The Apocalypse Variations: Thirty Paintings in Thirty Days*. Independently Published, 2019.

TARO, Marc. *The urban sketcher: thecniques for seeing and drawing on location*. F&W Publications INC, 2014.

TFG

ABELLÁN, Alba. *Preproducción de un Álbum Ilustrado [trabajo de final de grado]*. Valencia: Universidad Politècnica de València, 2014.

SMITH, Inés. *Aquo, la Botella de Agua [trabajo final de grado]*. Valencia: Universidad Politècnica de València, 2019.

WEBGRAFÍA

ALBERTINI. 17 libros ilustrados que deshacen el debate entre imagen y palabra. *Magnet.xakata.com* [en línea]. 6 enero 2016 [consulta: 7/4/2020]. Disponible en: <https://magnet.xakata.com/nuestro-tsundoku/17-libros-ilustrados-que-deshacen-el-debate-entre-imagen-y-palabra>

Álbum ilustrado infantil. *El lobo ilustrado* [en línea]. [Consulta: 13/4/2020]. Disponible en: <http://elloboilustrado.es/>

ALONSO, Begoña. 12 autobiografías y adictivos diarios que debes leer. *ELLE* [en línea]. 23 marzo 2018 [consulta: 10/4/2020] Disponible en:

<https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g19562079/mejores-diarios-autobiografias-biografias-libros/>

CALVO, Miguel. *William Turner* [en línea]. 27 septiembre 2016 [consulta: 5/3/2020]. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/william-turner>

El libro álbum y el libro ilustrado. *Galimatazo.com* [en línea]. 25 septiembre 2018 [consulta: 10/4/2020]. Disponible en:

<https://www.galimatazo.com/blog/el-libro-album-y-el-libro-ilustrado>

ESPEJO, Bea. De qué hablamos cuando hablamos de libro de artista?. *El Cultural* [en línea]. 20 abril 2012 [consulta: 2/4/2020] Disponible en:

<https://elcultural.com/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-libro-de-artista>

FERNÁNDEZ, Víctor. El arte como una autobiografía. *La Razón*. [en línea]. 6 marzo 2012 [consulta: 20/5/2020]. Disponible en:

https://www.larazon.es/historico/5904-el-arte-como-una-autobiografia-ULLA_RAZON_455433/

KERN, Josh. *Kernjosh.com* [en línea]. [Consulta: 23/3/2020]. Disponible en:

<https://www.kernjosh.com/contact>

LERMAN, Gabriel. Greta Gerwing, directora de 'Lady Bird', candidata a cinco Oscars. *La Vanguardia* [en línea]. 27 febrero 2018 [consulta: 7/4/2020]

Disponible en:

<https://www.lavanguardia.com/cine/20180227/441114710803/oscars-2018-greta-gerwig-directora-lady-bird.html>

Urbansketchers.org [en línea]. [Consulta: 18/3/2020]. Disponible en:

<http://www.urbansketchers.org/>

Yo, me, mí, contigo; arte actual y autobiografía. *Masdearte.com* [en línea]. Huesca, 26 noviembre 2015 [consulta: 11/4/2020]. Disponible en:

<https://masdearte.com/yo-mi-contigo-arte-actual-y-autobiografia/>

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Rueda de pensamiento 1.....	7
Fig. 2. Rueda de pensamiento 2.....	7
Fig. 3. Rueda de pensamiento 3.....	8
Fig. 4. REID, Janet. Art journal page 12.19.18, 2018.	10
Fig. 5. GOMEZ, Dina Eugenia. Luna de papel, 2011.....	11
Fig. 6. MUNARI, Bruno. Quadrante Illeggibile, 1964.	12
Fig. 7. ARRIBAS, Cinta. Coco, ¿Dónde estás?, 2016.	12
Fig. 8. Fotograma de película. La tortuga roja, 2016.	13
Fig. 9. SOBRAL, Catarina. Vacío, 2017.	13
Fig. 10. ROCA, Paco. Arrugas, 2014.	14
Fig. 11. 72KILOS. Escríbele, 2020.	14
Fig. 12. 72KILOS. Mi país favorito, 2020.	14
Fig. 13. 72KILOS. Las palabras, 2018.	14
Fig. 14. PICASSO, Pablo. Autorretrato, 1907.....	15
Fig. 15. OLLÉ, Elisabeth. ¿Quién soy?, 2012. (Fragmento).....	15
Fig. 16. Póster de la película Lady Bird, 2017.	16
Fig. 17. Viernes 13. Página del prototipo álbum ilustrado, proyecto de Procesos de producción pictórica.....	17
Fig. 18. Café y dátiles. Ilustración de mi casa.	17
Fig. 19. No- Entrada. Ilustración de la casa de mis abuelos.	18
Fig. 20. Fotografía recibidor de la casa de mis abuelos.	18
Fig. 21. Lunes 23... Página collage del proyecto de Procesos de producción pictórica.	19
Fig. 22. Algún día soleado. Detalle ventana de la casa de Sergio. Página del prototipo de álbum.	19
Fig. 23. Páginas. KERN, Josh. Love Me, 2020.	20
Fig. 24. Autorretrato. KERN, Josh. Fuck Me, 2018.	20
Fig. 25, 26 y 27. Páginas. KERN, Josh. Fuck Me, 2018.....	21
Fig. 28. TURNER, William. Self-portrait, 1799.....	21
Fig. 29. TURNER, William. On the Rhine.	22
Fig. 30. TURNER, William. A Gurnard.	22
Fig. 31. Ilustración con acuarela. BARROS, Hugo.....	22
Fig. 32. Páginas cuaderno. BARROS, Hugo.	22
Fig. 33. Acuarela. BARROS, Hugo. Cabañal-Cañamellar, 2019.....	23
Fig. 34. BARROS, Hugo. NYC relatos gráficos/graphic chronicles, 2017.	23
Fig. 35. Ilustración Alvor (Portugal). TARO, Marc. 2016.	23
Fig. 36. Vista urbana. TARO, Marc.....	23
Fig. 37. Ilustración de personaje. TARO, Marc. 2016.....	24

Fig. 38. TARO, Marc. <i>The Divide</i> , 2019.....	24
Fig. 39. TARO, Marc. <i>Black Ocean Event</i> , 2019.....	24
Fig. 40. <i>Cada día. Ilustración del prototipo de álbum, antes de la distancia.</i> ...	25
Fig. 41, 42 y 43. <i>Proceso de color, de la fotografía a la ilustración final.</i>	26
Fig. 44. <i>Desayuno. Ilustración final.</i>	26
Fig. 45. <i>Boceto experimental.</i>	27
Fig. 46 y 47. <i>Primeros escenarios, hogares ajenos.</i>	27
Fig. 48. <i>Inicios. Vista de la casa de Sergio.</i>	27
Fig. 49. <i>Naranjas a lo grande. Detalle de las naranjas de mi casa.</i>	28
Fig. 50. <i>Buró. Collage comparativa de ilustración y fotografía.</i>	28
Fig. 51. <i>Almuerzo popular.</i>	28
Fig. 52, 53 y 54. <i>Fotografías de Sergio.</i>	29
Fig. 55. <i>La caja de acuarelas de mi madre.</i>	29
Fig. 56. <i>Detalle de la primera ilustración. Descarte.</i>	30
Fig. 57 y 58. <i>Pruebas. Misma fotografía distinto estilo.</i>	30
Fig. 59. <i>Paleta de colores usada.</i>	31
Fig. 60, 61, 62, 63 y 64. <i>Proceso de creación. De la fotografía al dibujo.</i>	31
Fig. 65. <i>Ilustración final, de las primeras en producirse.</i>	32
Fig. 66. <i>Montaje de la carcasa del álbum.</i>	32
Fig. 67. <i>Colocación de las ilustraciones.</i>	33
Fig. 68. <i>Creación de las páginas del álbum.</i>	33
Fig. 69 y 70. <i>Proceso de pegado de las ilustraciones.</i>	34
Fig. 71 y 72. <i>Recorte de tela para el lomo de las páginas.</i>	34
Fig. 73 y 74. <i>Cosido de las tapas al lomo.</i>	35
Fig. 75 y 76. <i>Relleno y tapas del álbum listos para montar.</i>	35
Fig. 77. <i>Detalle de la portada.</i>	36
Fig. 78 y 79. <i>Colocación de los triángulos de sujeción.</i>	36
Fig. 80 y 81. <i>Detalle caligrafía.</i>	36
Fig. 82. <i>Portada del álbum.</i>	37
Fig. 83. <i>Resultado final del álbum ilustrado.</i>	37
Fig. 84. <i>Detalle costura.</i>	37
Fig. 85. <i>Vista superior del grosor del álbum.</i>	37
Fig. 86. <i>Pliego 1.</i>	38
Fig. 87. <i>Pliego 2.</i>	38
Fig. 88. <i>Pliego 3.</i>	38
Fig. 89. <i>Pliego 4.</i>	38
Fig. 90. <i>Pliego 5.</i>	38
Fig. 91. <i>Pliego 6.</i>	38
Fig. 92. <i>Pliego 7.</i>	39
Fig. 93. <i>Pliego 8.</i>	39
Fig. 94. <i>Pliego 9.</i>	39
Fig. 95. <i>Pliego 10.</i>	39

<i>Fig. 96. Pliego 11.....</i>	<i>39</i>
<i>Fig. 97. Pliego 12.....</i>	<i>39</i>
<i>Fig. 98. Pliego 13.....</i>	<i>40</i>
<i>Fig. 99. Pliego 14.....</i>	<i>40</i>
<i>Fig. 100. Pliego 15.....</i>	<i>40</i>

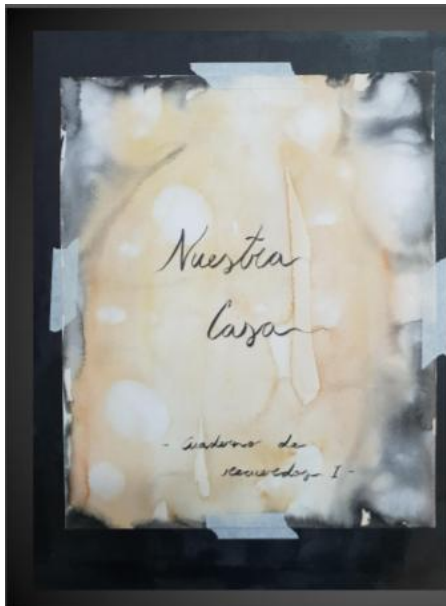
9. ANEXO

Primeros bocetos del proyecto, imágenes que me transmitían la sensación de hogar y de calma.

Imágenes del proyecto de Procesos de producción pictórica, prototipos de álbum ilustrado. Uno de mi casa y la de mis abuelos y otro de la casa de Sergio.

"NUESTRA CASA"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela, tinta)
2019

"29 DE NOVIEMBRE"
42X33
2019

Cartón gris, papel y foto
Técnica mixta (acuarela, tinta, collage)

"NARANJAS A LO GRANDE" Cartón gris, papel
42X33
Técnica mixta (acuarela y tinta)
2019

"CAFÉ Y DÁTILES"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela y tinta)
2019

"VIERNES 13..."
42X33 cm
Cartón gris, papel, foto
Técnica mixta (tinta, collage)
2019

"NO- ENTRADA"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela y tinta)
2019

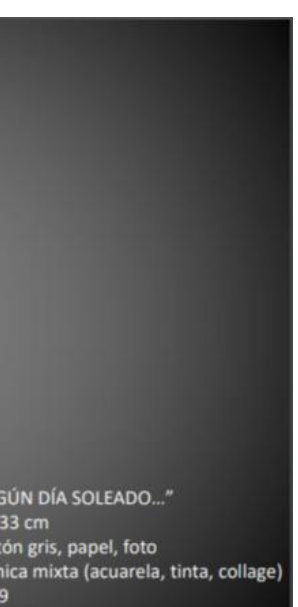
"BURÓ"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela y tinta)
2019

"UN DÍA DE INVIERNO..."
42X33 cm
Cartón gris, papel y foto
Técnica mixta (tinta, collage)
2019

"LA CASA DE SERGIO"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela, tinta)
2019

"ALGÚN DÍA SOLEADO..."
42X33 cm
Cartón gris, papel, foto
Técnica mixta (acuarela, tinta, collage)
2019

"INICIOS"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela y tinta)
2019

"UNA MAÑANA DE..."
42X33 cm
Cartón gris, papel, foto
Técnica mixta (acuarela, tinta, collage)
2019

"CADA DÍA"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela, tinta)
2019

"EL ALMUERZO"
42X33 cm
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela y tinta)
2019

"2 DE DICIEMBRE"
42X33
2019
Cartón gris, papel, foto
Técnica mixta (acuarela, tinta, collage)

"CAMA"
42X33
2019
Cartón gris, papel
Técnica mixta (acuarela, tinta)

Ilustraciones finales descartadas del álbum ilustrado.

