

TFG

REINAS Y PRINCESAS, LAS MUJERES DEL POP.

LIBRO DE ARTISTA

Presentado por Borja Guisado Comes

Tutora: María Carmen Poveda Coscollá

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este proyecto se centra en la producción y realización de un libro de artista, ilustrando y observando a los máximos referentes que existen y han existido en la cultura pop internacional. Analizando, concretamente las figuras femeninas icónicas que han ido emergiendo en cada época y que han contribuido a modular y moldear un estilo que ha prevalecido durante los años.

Para llevar a cabo este proyecto se han empleado técnicas muy diversas, siendo la acuarela la más importante, es un elemento central del proyecto, tanto para las ilustraciones centrales, como para otros detalles, por otra parte, se ha empleado la técnica del collage en diversas instancias y de formas diferentes, y también combinándolas con diseño gráfico y elementos de serigrafía.

Palabras clave: dibujo, ilustración, acuarela, cultura pop, iconos, referentes culturales

SUMMARY

This project focuses on the production and realization of an artist's book, illustrating and observing the maximum references that exist and have existed in international pop culture. Analysing, specifically, the iconic female figures that have emerged in each era and that have contributed to modulate and shape a style that has prevailed over the years.

To carry out this project, very diverse techniques have been used, watercolor being the most important, it is a central element of the project, both for the central illustrations and for other details, on the other hand, the collage technique has been used in various instances and in different shapes, and also combining them with graphic design and screen-printing elements.

Keywords: drawing, illustration, watercolour, pop culture, icons, cultural references

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	6
3. METODOLOGÍA	7
4. REFERENTES	8
4.1. REFERENTES LIBRO DE ARTISTA	8
<i>4.1.1. Pep Carrió</i>	8
<i>4.1.2. Dieter Roth</i>	9
<i>4.1.3. José Emilio Antón</i>	9
4.2. REFERENTES ACUARELA	10
<i>4.2.1. Lucas David</i>	10
<i>4.2.2. Ana Victoria Calderón</i>	11
<i>4.2.3. Helen Green</i>	11
<i>4.2.4. Elena Rossato</i>	12
5. DESARROLLO DE “ICONOS FEMENINOS DE LA CULTURA POP”	13
5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO	13
5.2. REALIZACIÓN DEL PROYECTO	14
<i>5.2.1. Fase de conceptualización</i>	14
<i>5.2.2. Creación de bocetos previos y maqueta del libro</i>	15
<i>5.2.3. Ilustraciones definitivas y stickers adicionales para el collage</i>	16
<i>5.2.4. Finalizado de ilustraciones con acuarelas y perfilador</i>	17
<i>5.2.5. Planificación de la estructura del libro según sus despleables</i>	18
<i>5.2.6. Montado del libro</i>	19
<i>5.2.7. Últimos detalles y finalizado</i>	20
5.3. “ICONOS FEMENINOS DE LA CULTURA POP”	21
5.3.1. Época de los 90	22
5.3.1.1. Madonna	22
5.3.1.2. Whitney Houston	23
5.3.2. Época de los 2000	23
5.3.2.1. Britney Spears	24
5.3.2.2. Christina Aguilera	25
5.3.3. Época del 2010	26
5.3.3.1. Lady Gaga	26
5.3.3.2. Beyoncé	27
6. CONCLUSIONES	29
7. BIBLIOGRAFÍA	31
8. ÍNDICE DE FIGURAS	34
9. ANEXO	36

1. INTRODUCCIÓN

Para el Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo la realización de un libro de artista bajo la temática de los iconos femeninos presentes en la cultura pop. Se han acotado las fechas de análisis entre la última década de los noventa, pasando por el año dos mil y finalizando en el año dos mil diez. Para este proyecto se han combinado diferentes técnicas como la acuarela, el collage y la serigrafía.

La temática elegida para este proyecto está centrada en la cultura pop y en las figuras que forman parte de ellas. A pesar de que los personajes más destacados del panorama popular son tanto hombres como mujeres, he decidido centrar el proyecto en iconos femeninos. Es importante destacar la importancia de las mujeres en la cultura pop, por una parte, las cantantes pop representan figuras relevantes en las vidas de muchas mujeres jóvenes y personas de la comunidad LGBT en desarrollo; por otra parte, es necesario destacar el alto estándar al que muchas de las cantantes y actrices están sujetas, ya que muchas veces se le exige más profesionalidad y esfuerzo a una mujer que a un hombre.

Pero comenzando primero por establecer algunos conceptos, primero se debe dejar claro qué es la cultura pop, según el artículo de E. García Gaspar en “¿Que es cultura pop? Una definición”:

Una serie de ideas, creencias y juicios que son denominador común en casi toda la población, que proveen medios masivos de comunicación, y que son expresadas en fórmulas verbales simples, superficiales y memorables, haciendo creer que se tiene un conocimiento pleno de cualquier tema concreto sin limitación.¹

(E. García Gaspar, 2013)

Por lo que se puede afirmar, como su nombre dice, la cultura pop, son todos aquellos conceptos que forman parte de la vida de todos, que reconocemos perfectamente y que ofrecen a través del arte ajeno una representación de las costumbres y tradiciones de ese periodo.

El nombre de este trabajo, Reinas y princesas, se ha decidido elegir, ya que, en la atmósfera de la cultura pop, existe este concepto de que las cantantes van pasándose “el trono” como princesa o reina de la música pop en ese momento. Por lo cual en este libro se pretende representar esta cronología, como cada cantante ha tomado inspiración de la anterior y todas van formando el estándar de icono pop femenino.

Para el proyecto se ha elegido realizar un libro de artista, ya que ofrece más libertad en la realización del propio trabajo. En cuestión del formato no se limita a la definición de libro, ya que su forma puede variar. Muchos libros de artista son ilustraciones introducidas en una caja; otros tienen forma de

¹ GARCÍA GASPAR, Eduardo. 2013. «¿Qué es cultura pop? Una definición». ContraPeso.info, <<http://contrapeso.info/2013/que-es-cultura-pop/>>

acordeón y son una única pieza; otros se realizan sobre libros existentes; existen muchas variaciones y diferencias.

Porque como dicen José Emilio Antón y Ángel Sanz Montero en “El libro de los libros de artista”:

El libro de artista, si se reconduce a la palabra que lo define -artista- la libertad respecto de factores que no sean los de la autodeterminación, deja abierta la elección de querer realizar un objeto único o una tirada de más ejemplares. En esta ambivalencia, el aspecto conceptual -el ser, en cualquier caso, libro, aunque sea en una sola copia, en tiempos de posibilidades de reproducibilidad infinita y de alta calidad – prevalece sobre el aspecto formal. Así pues, el libro de artista, el hacer libro, es un recorrido proyectual a través de las técnicas, los métodos y los lenguajes comunicativos, hacia un objetivo preciso: hacer de un conjunto de ideas propias un objeto.²

A lo largo de esta memoria se va a ofrecer una lista de referentes e inspiraciones para este proyecto, los cuales han servido para la conceptualización del libro. Se han realizado dos listas con los referentes tanto de acuarela, los cuales han servido para la realización de las ilustraciones y retratos; como de los referentes de libro de artista, que han servido para poder tener una comprensión completa del formato del trabajo.

Por otra parte, también se ofrece una explicación detallada de la realización del proyecto, profundizando en cada uno de los apartados y comentando las elecciones de técnicas y soportes. Para ello se ha realizado un desglose en el que se ofrecen explicaciones detalladas de las diferentes partes del proceso de producción.

² ANTÓN, José Emilio y SANZ MONTERO, Ángel. 2012. *El libro de los libros de artista*. España: L.U.P.I. (La Última Puerta a la Izquierda)

2. OBJETIVOS

Para tener un entendimiento más claro de los objetivos se han dividido en dos categorías, partiendo desde los objetivos más generales y llegando a los más particulares.

Siendo los **objetivos generales**:

- Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje del Grado. Aplicarlos durante el proceso de creación de este proyecto y dejarlo plasmado en los resultados una vez finalizado.
- Crear un libro de artista adaptado a la temática pop y en concreto a las artistas seleccionadas. Buscar un resultado artístico lo más creativo y de calidad técnica posible.
- Investigar el contexto social y cultural de la cultura pop. Realizar investigaciones sobre los diferentes acontecimientos “históricos” que sucedieron simultáneamente con el ascenso de cierta celebridad, para comprender el contexto histórico y el porqué de su popularidad.
- profundizar en la técnica del libro de artista y la acuarela. Orígenes y poder tener un conocimiento completo de este método de expresión gráfica.
- Conseguir una buena organización del tiempo y planificación del trabajo.

Y luego están **objetivos particulares**, los cuales son:

- Investigar con profundidad las figuras destacadas de la cultura pop entre la última década de los noventa y primera de los dos mil.
- Profundizar en la representación gráfica de la figura humana.
- Buscar de un estilo artístico personal.
- Profundizar en la representación de ilustraciones hechas con la técnica de la acuarela.

3. METODOLOGÍA

En todo proyecto hay una serie de pasos que deben estar presentes y que a lo largo de la producción del trabajo pueden resultar útiles.

- En primer lugar, se realiza un proceso de Brainstorming o lluvia de ideas, en el que se plantean diferentes opciones y direcciones para el proyecto. Se realiza una selección de las mejores ideas, las cuales deben tener sentido y armonía entre sí.
- Ampliar y mejorar la idea. Tras realizar una primera lluvia de ideas para obtener el concepto general, se realiza otra para añadir complejidad a la idea para el proyecto que se acaba de crear.
- Realizar investigaciones sobre el concepto del cual se va a trabajar. Se ha buscado toda la información necesaria para complementar y cubrir todos los vacíos de información, dejando el concepto completo y desarrollado para comenzar la práctica. También se estudian diversos referentes relacionados con el tema, para ayudarnos a comprenderlo de forma más concreta.
- Volcarse en la prueba de diferentes materiales y recursos. Con la idea planteada, se comienza a materializarla sobre el soporte. Experimentar con diferentes técnicas, para encontrar la más adecuada para el proyecto y la que mejores resultados da.
- Realizar bocetos. Con el soporte y la técnica decida se comienza a realizar pequeños apuntes, bocetos rápidos. Todos estos bocetos más tarde son clave para la producción, ya que muchos de estos dibujos previos acaban siendo el esqueleto de las ilustraciones definitivas. Se utilizan técnicas de bosquejo rápido para estos bocetos, más tarde se pulirán con las técnicas definitivas.
- Realización del proyecto. Una vez claro el soporte, la técnica y teniendo los bocetos definitivos, se han pasado a limpio y perfeccionado todos lo que aún necesitaba esos últimos detalles. Finalmente se ha realizado la producción del proyecto según la planificación, utilizando los materiales y técnicas definitivas, obteniendo el resultado esperado.

4. REFERENTES

4.1. REFERENTES LIBRO DE ARTISTA

En este apartado expondré a los referentes que he tenido durante la realización del proyecto, los cuales me han ayudado a comprender mejor la realización de un libro de artista, y la variedad de elementos y técnicas que pueden llegar incluirse en él.

Haber investigado sobre estos artistas ha sido relevante para darme cuenta de que no es necesario buscar una definición exacta al libro de artista. En esta técnica existe una gran libertad en los materiales y formatos que pueden usarse.

“No existe una definición única de libro de artista. Cada uno es único e intransferible y sigue la creación impredecible del autor”. Elena Ochoa³

He realizado esta selección, ya que estos tres artistas me han ayudado a guiarme durante este proyecto.

4.1.1. Pep Carrió

Carrió es originario de Mallorca, nacido en el año 1963. Este creador ha tanteado en diferentes ámbitos de producción artística, tanto en el diseño gráfico, la ilustración e incluso en las artes plásticas. Sobre todo, este artista destaca en sus trabajos editoriales, aunque también experimenta con técnicas alternativas.

La mayoría de sus trabajos siempre tienen el libro tanto como elemento central o como forma de transmitir la obra, aspecto muy relevante de este artista para mi obra, y una fuente de inspiración.

En el mundo editorial bastante reconocido por sus trabajos en portadas, por ejemplo, para Espasa, Santillana, o memorias para el ministerio de Cultura, anuarios para el Centro de Artes Escénicas, la Fundación autor/SGAE, como en el ámbito más artístico, en el sentido de que en algunos de sus proyectos personales explora técnicas totalmente diferentes a sus trabajos anteriores, marcando también una separación entre su producción personal y sus encargos. Es aquí donde también es interesante cómo se transforma y adapta, desde un estilo más cerrado y fijo, a un estilo propio, libre y errático, algo que también quiero representar en mi obra.

Toda esta información de técnicas editoriales como de técnicas de diseño gráfico es lo que ha sido importante para influenciar sobre mi proyecto, de forma que, aunque mi proyecto no vaya a ser un libro producido en masa, me beneficiaría de la incorporación de elementos más formales como diseño gráfico para otorgar orden en la combinación de técnicas.

Figura 1. Pep Carrió, *Diario visual*, 2007-2010.

Figura 2. Pep Carrió, *El fabricante de cabezas*, 2016.

³ ESPEJO, Bea. 2012. «¿De qué hablamos cuando hablamos de libro de artista?». elcultural.com, <<https://elcultural.com/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-libro-de-artista>>

4.1.2. Dieter Roth

Roth es dibujante, pintor y poeta, entre muchas otras cosas, nació el 21 de abril de 1930 en Hannover, pero vivió entre Alemania, Suiza e Islandia. Debido a la situación de la guerra fue trasladado a Zúrich donde comenzó a interesarse por el diseño industrial, y más tarde por los demás ámbitos artísticos. Lo importante de este artista es la combinación entre arte y vida y como estos conviven de forma simultánea.

En el 1954 creo lo que sería el primer libro de artista, un género emergente que cada vez más artistas comienzan a practicar y a popularizar. Un aspecto importante durante la creación del libro de artista y que también es muy influyente en mi obra es, como quería mantener la producción del mismo libro como algo único, es decir, cada página era una obra de arte, por lo cual rechazaba cualquier tipo de producción en masa.

Básicamente Dieter Roth destaca también el mundo del arte por la forma rebelde que tiene de crear sus obras e incluso también por la forma en la que tiene de representarse como artista, es decir, ha llegado incluso a cambiarse de nombre varias veces porque según él consideraba que todos los aspectos, incluido su propio nombre, debían estar en consonancia con la obra.

Siendo el precursor del libro de artista como tal, su forma de entenderlo era muy importante y necesaria para abordar un proyecto así. Roth concebía el libro de artista como un espacio libre de creación, donde no había límites de formato o de técnica. A lo largo del tiempo el artista ha trabajado técnicas que integraban la descomposición orgánica, o por ejemplo en una de sus obras empleo libros y revistas alemanas, que puso a remojo, trituró y embutió a modo de salchicha literaria.

Este artista resulta muy relevante por la creatividad y frescura de cada uno de sus proyectos, siendo cada uno de ellos único, por lo cual estos aspectos han sido muy importantes para la producción de mi obra.

4.1.3. José Emilio Antón

Este autor originario de Burgos y nacido en el año 1947, en sus obras predominan las técnicas tradicionales tales como, el dibujo, la pintura, el grabado, también ha trabajado en técnicas como la poesía visual y experimental desde el 1970, convirtiéndolo así en una figura destacable del panorama del libro de artista.

Diplomado en Artes Aplicadas por la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid y titulado en Arquitectura Interior y Diseño en la Escuela de Artes Decorativas (IADE-UNESCO), es un artista cultivado en el mundo artístico. Centrándose y especializándose en el libro de artista, desde 1971 ha producido unos ciento noventa libros de artista e incluso ha sido seleccionado para representar a España en exposiciones internacionales de libros de artista.

Su producción en el ámbito del libro de artista ha sido muy relevante para

Figura 3. Dieter Roth, *Daily Mirror*, 1961.

Figura 4. Dieter Roth, *Salchichas de literatura (Literaturwurst)*, 1969, publicado 1961–70.

Figura 5. José Emilio Antón, *Orinegre*, expuesto entre 2004–2006.

la realización de este trabajo, ya que este artista tiene una diversa variedad de libros donde utiliza diferentes técnicas y soportes. Por lo que tener una referencia de sus obras ha servido para la configuración de la obra propia.

Un referente tanto por su obra como por sus textos, ya que desde el 1938 lleva publicando textos sobre libros de artista tanto en catálogos como en revistas, mayoritariamente acabando todos estos textos en páginas digitales. Tiene libros como “El libro de los libros de artista” junto a Sanz Montero, donde realiza investigaciones intensivas sobre esta forma artística.

Con un catálogo de obras muy diverso la presencia de este autor en el panorama del libro de artista es muy necesaria, ya que no solo colabora a expandir el género, si ni que también indaga de forma teórica para conseguir una mayor comprensión del este método.

4.2. REFERENTES ACUARELA

A continuación, expondré los referentes de artista de acuarela que han sido relevantes para mi proyecto. A pesar de estar realizando un libro de artista con técnicas como collage o serigrafía, el elemento más protagonista es la acuarela, por lo cual se necesitan referencias de esta técnica.

Entre estos artistas, muchos de ellos también tratan las figuras pop como el elemento central de su obra, por lo cual es importante fijarse en la manera en la que lo abordan. Pero en general todos ellos son un claro ejemplo de la versatilidad de usos que tiene la acuarela, por lo cual su presencia es importante.

Se ha intentado realizar una selección variada que ayude impulsar los conceptos ya planteados en el trabajo.

4.2.1. Lucas David

David es un artista mexicano, nacido el 24 de febrero de 1993, es bastante conocido por sus trabajos de ilustración realizados tanto en láminas como para portadas de álbumes. Lo que le ha otorgado notoriedad y también lo ha convertido en un referente para mi obra es la temática; utiliza a las cantantes, actrices y figuras de la cultura pop como musas para sus obras, las cuales no son solo simples retratos, sino que añade su estilo personal en la obra.

A pesar de haber admitido en algunas entrevistas que fue rechazado de la mayoría de escuelas de arte en México, continuó ilustrando, consiguiendo así forjarse un estilo y una marca personal muy reconocibles, lo cual también considero uno de sus aspectos importantes, a pesar de utilizar personas existentes y retratarlos de formas “realistas” intenta llevarlo a otro nivel más interesante añadiendo esa estética más tétrica e incluso letras de sus canciones

Con un portafolio muy extenso, destaca la habilidad que tiene para adaptarse a los diferentes proyectos, pero siempre manteniendo de forma constante su estética totalmente reconocible. Su estilo gráfico le ha llevado a

Figura 6. Lucas David, *Turn Off the Light*, 2019.

Figura 7. Lucas David, *Lana Del Rey para la campaña de fragancias Gucci Forever Guilty*, 2019.

formar parte de una exposición tributo a The Ramones, a petición de Linda Ramone.

El aspecto que me ha ayudado a poder entender la combinación entre ilustración/dibujo, es la frecuencia con la que David colabora con artistas del panorama pop. Lucas David se encargó de realizar la portada y todo el arte promocional para el EP Turn Off the Light, Vol. 1 y el álbum Turn Off the Light de Kim Petras e incluso colaboró con Alice Glass siendo director de uno de sus vídeos musicales.

4.2.2. Ana Victoria Calderón

Esta ilustradora es originaria de Denver, pero básicamente paso toda su vida en Cancún, actualmente reside en la Ciudad de México, se llegó a graduar en la Universidad de las Américas, Puebla, también estudió la carrera de Diseño de Información y al mismo tiempo trabajó en su diplomado en Artes Plásticas.

Con un gran catálogo de obras, la mayoría, si no todas, comparten elementos y temáticas en común, por una parte, predomina la presencia de la naturaleza, ya sea como elemento principal o incluso como patrón del fondo, también elementos donde ella expresa su propia feminidad y también predomina la ornamentalidad. En general es también una artista con un estilo muy reconocible, lo cual al igual que con los otros artistas, es un aspecto para tener en cuenta en mis obras.

Relacionado con el aspecto de las obras, destacaría también el aspecto de la productividad, es decir, es apreciable la metodología de trabajo que debe utilizar, ya que su producción artística es elevada.

Además de ofrecer muchas de sus ilustraciones en diversas tiendas, ha licenciado sus obras a grandes marcas y empresas, ofreciéndole una gran difusión de su obra. Este aspecto de este artista es muy importante, ya que la adaptabilidad que tiene para incorporar su arte y su estética en cualquier proyecto y cualquier marca, llega a mostrar la versatilidad de las ilustraciones a acuarela.

Figura 8. Ana Victoria Calderón, Symbolism.

Figura 9. Ana Victoria Calderón, Teepees.

4.2.3. Helen Green

Green es una ilustradora freelance originaria de Birmingham, Reino Unido, nacida el 30 de junio de 1992. Con un portafolio amplio de ilustraciones tanto digitales como a mano, esta artista tiene una temática muy concreta, la cultura pop. Retratando mayoritariamente a cantantes, también ha dibujado diversas celebridades. Lleva activa desde 2010 o antes, y su arte es un punto de referencia, ya que colaboró en la integración de la cultura pop en mi obra.

Sus ilustraciones suelen estar realizadas mayoritariamente con acuarelas y lápiz, y en cuestión al estilo, este es bastante colorido, con un punto de realismo, pero al mismo tiempo también se adentra en el ámbito de la cari-

Figura 10. Helen Green, *Ilustración de Christina Aguilera para la edición de agosto de 2018 de la revista Glamour*, 2018.

Figura 11. Helen Green, *Amy Winehouse*, trabajo personal, 2016.

Figura 12. Elena Rossato, *Nobody can fix you but yourself*, 2018.

Figura 13. Elena Rossato, *Melancholy*, 2019.

catura. Los fondos de sus ilustraciones suelen ser simples o con solo algunos detalles, ya que la mayoría de sus obras son retratos, por lo que la figura central suele ser la protagonista.

Como otras de las artistas en esta lista, también destaca por esa capacidad de integrar su obra y su estilo en diferentes ámbitos y en todo tipo de proyectos, ya sean en el ámbito de la publicidad, de revistas y periódicos, páginas web. Este rasgo sobre su obra es relevante por la capacidad de mantener una seña personal que también sea adaptable.

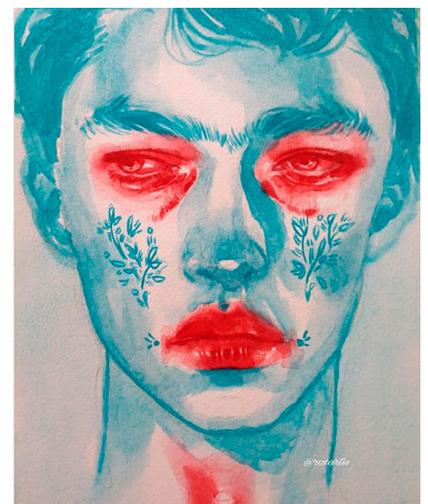
Green es una artista que ha influido en mi obra, ya sea por su estilo constante y distintivo, pero también por la capacidad de adaptar sus obras a los distintos proyectos en los que participa, manteniendo su estilo personal

4.2.4. Elena Rossato

Artista originaria y con residencia en Italia. Conocida en las redes sociales por sus ilustraciones con acuarela y sus retratos, todos ellos con una estética colorida y llena de elementos ornamentales.

En sus ilustraciones utiliza técnicas como el lápiz, la acuarela o el gouache, en general independientemente de la técnica utilizada siempre predomina una gran variedad de colores y texturas que ofrecen la combinación de técnicas, habiendo en sus obras riqueza y saturación en los colores. Aspecto a relucir de su obra y de gran influencia para la mía, sobre todo trabajando en un libro de artista, como ofrecer diferentes cosas a la vista en unas páginas.

El estilo de esta artista y la forma en la que desarrolla proyectos tan simples como retratos, aportándoles más profundidad combinado técnicas y alterando las gamas cromáticas, han servido de inspiración para mi proyecto en el sentido, de no limitarme a una sola técnica o a un solo estilo muy rígido, y dejar fluir todo más. En sus obras suele incorporar también las palabras, algo que también ha sido bastante influyente.

5. DESARROLLO DE “ICONOS FEMENINOS DE LA CULTURA POP”

En este apartado se ofrece una descripción y explicación de los diversos elementos y técnicas utilizadas durante todo el proyecto. Se proporciona una justificación de las elecciones tanto de materiales como de metodologías.

En este capítulo se va a realizar un desglose de las diferentes etapas que ha habido durante el proyecto y los diferentes procedimientos utilizados. Se ha aclarado también, las artistas que están representadas, los motivos por los que son una figura icónica y una breve contextualización de la década en la que domina su presencia.

5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.

Para este trabajo se ha realizado un libro de artista con la temática de iconos femeninos de la cultura pop. A lo largo de este proyecto se han utilizado diferentes métodos para representar a las artistas referenciadas y los elementos relacionados con ellas. Se han utilizado técnicas como la acuarela, el collage y la serigrafía, para aportar diferentes texturas y acabados.

Para que el exterior del libro represente perfectamente el contenido, se le ha dado una forma cuadrada con una banda de dos centímetros a los lados para simular la forma de un CD. A pesar de la popularidad de los vinilos o los casetes, en el periodo de tiempo entre los noventa y los dos mil diez, el CD nació, alcanzó su pico de popularidad y rápidamente decayó tras la aparición del USB y los servicios de streaming. Al ser todas las figuras femeninas del proyecto cantantes, la forma de disco también es una referencia a los álbumes musicales que tienen estas artistas.

Este proyecto es un libro de artista, con un formato de libro bastante clásico, pero añadiendo unos desplegados, intercalados cada dos páginas, que amplían la información. Cuando los desplegados están totalmente abiertos, el libro alcanza el doble de su tamaño y luce como un expositor de la propia obra. En el ámbito del libro de artista, la forma del proyecto y su funcionalidad son totalmente libres, tal y como explican José María Lafuente, Giorgio Maffei, Javier Maderuelo, *“Libro no ya como soporte de una operación artística, sino como un objeto de arte mismo”*⁴.

A pesar de que en el ámbito del libro de artista existe una gran libertad, el proyecto ha sido tratado, a aspectos generales, como un libro, separando la producción del contenido interior al del exterior. Primero centrándonos en el contenido, y una vez se tenía una vista clara del conjunto se realizaba la portada y contraportada, para que estas puedan representar el concepto del proyecto.

⁴ LAFUENTE, José María (Editor), MAFFEI, Giorgio, MADERUELO, Javier. 2014. *¿Qué es un libro de artista?*. España: Ediciones La Bahía

Para este proyecto se eligió una estética que fuera versátil y encajara con las tres épocas descritas en el trabajo, por lo cual se evitó cosas demasiado específicas a cada época para elementos como la portada. La estética está suspendida en un punto entre finales de los noventa y principios de los dos mil, ya que a partir de dos mil diez comenzaron tendencias que aún siguen vigentes y no evocan nostalgia. Por lo que se utilizan pegatinas de colores y fuentes variadas, que emulan las tipografías y elementos de los CD de la época.

En general, este proyecto ilustra los elementos icónicos de cada una de las épocas, y también lo que hizo a cada una de las artistas un referente cultural para varias generaciones. Mediante retratos verosímiles, pequeñas caricaturas y tipografías de sus canciones, se ofrece información de las artistas de una forma visual e interactiva.

5.2. REALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.2.1. Fase de conceptualización

Para este proyecto se debían realizar diversas ilustraciones a acuarela y otros elementos de collage. Centrándonos en las ilustraciones de acuarela, ha habido una serie de procesos por los que han pasado hasta llegar a su forma más pulida.

Uno de los primeros pasos es tener clara la idea principal. Para poder llegar a la realización de estos primeros dibujos o fase de conceptualización, se debe tener clara una temática, y en el momento de esta fase, aún estaban muchos conceptos en el aire, por lo que esta sirve para ir aclarándolos y dejarlos finalizados.

Durante el proceso hubo varias ideas y pautas que fueron estableciéndose de forma fija, es decir, tanto el formato como el tamaño del libro de artista se tenía bastante claro desde un principio, ya que al estar hablando de iconos de la música pop entre los noventa y dos mil diez el elemento del CD está presente de gran forma, por lo que dar al libro de artista la apariencia de un CD con su librito es un aspecto interesante y finalmente tras consultarlo con la tutora se aprobó la idea. Más tarde también se comentó en cómo dar más dinamismo al proyecto en sí, por lo cual se comenzó a plantear la idea de desplegables o algo similar, de forma que el propio libro se extendiera más allá de su formato.

Una vez claros los aspectos a grandes rasgos, era el momento de centrarse en el contenido en sí, ya que dentro de este libro van a haber retratos, ilustraciones a doble página y más, por lo cual había que definir las figuras incluidas en el proyecto. Cuando se planteó de forma temprana la idea del proyecto, en su origen se iba a ilustrar todo tipo de figuras de la cultura pop, tanto cantantes, actores y actrices, modelos... En general cualquier personaje cuya influencia fue destacada, pero durante la búsqueda de estos iconos, aparte de ser una mayoría, personalmente gravitaba hacia las figuras femeninas, más

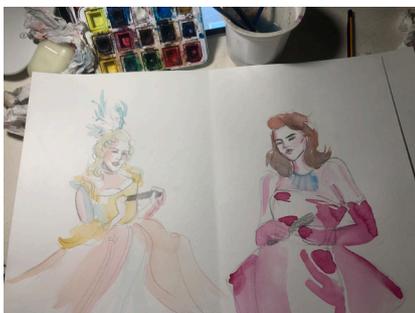

Figura 14. Primeros bocetos rápidos de Lady Gaga.

Figura 15. Primeros bocetos de Madonna.

Figura 16. Primer boceto de Christina Aguilera.

concretamente a las divas del pop, por lo cual el proyecto comenzó a derivar hacia figuras femeninas destacadas entre los noventa y los dos mil diez.

Con una idea del formato y de la temática clara, era el momento de comenzar a plasmar estas primeras ideas sobre papel e ir buscando cuál es la estética y el estilo más adecuado para estos personajes dentro de este proyecto.

Comencé realizando dibujos bastante rápidos, intenté crear una rutina durante un tiempo limitado para ir exprimiendo todas las ideas que fueran surgiendo e ir incorporándolas al proyecto. Con los dibujos hechos, algunos con una estética más caricaturesca y otros con una más realista, procedí a pintarlos con acuarelas, también con diferentes acabados; por una parte, hice algunas con colores más fieles a la realidad, o con mezclas más cercanas a colores verosímiles y por otra parte en otras ilustraciones utilicé colores mucho más vibrantes. Al igual que los colores, algunas tenían una forma de pintura mucho más fina y pulida y con otros utilicé un estilo más orgánico y basto.

Muchas de estos sketches rápidos al final continuaron el proceso de transformación y perfeccionamiento hasta ser incorporados dentro del propio libro.

5.2.2. Creación de bocetos previos y maqueta del libro

Con el estilo de ilustración y de pinturas claras, es el momento de crear los bocetos de las ilustraciones que van a estar incluidas en el proyecto, pero antes, se realizó una maqueta del libro para tener una representación física de la idea.

Durante este proceso, todas las ideas de este trabajo estaban en el aire y se necesitaba comenzar a producir el contenido definitivo. Por lo cual, una de las mejores formas en las que se puede ayudar a completar esa idea, o por lo menos saber cuáles son los pasos a seguir, es realizar un simulacro o maqueta, donde independientemente de la calidad de las ilustraciones o papel, se pueda ver el conjunto.

En mi caso realicé una maqueta de libro, para poder tener clara la organización de las ilustraciones, y sobre todo saber dónde añadir los despleables. Planeando esto también se planteó hacía que lado se abrirían y que espacios quedan en blanco en el libro para poder trabajar en ellos. Por una parte, el orden y la distribución de las ilustraciones quedó resuelto en este proceso y, por otra parte, los despleables, se abrían de diferentes formas, por lo que también después de realizar esta maqueta, decidí que todos los despleables se abrieran en la misma dirección.

Realizando esta maqueta finalmente se decidió que el tamaño del papel iba a ser de 21x21 cm, ya que, al estar simulando un CD, estos también son cuadrados y además ayudará a que el libro junto a los despleables no sea

Figura 17. Esquema de la maqueta del libro de artista.

demasiado grande cuando estos estén totalmente extendidos.

Con la idea general del libro clara, y sobre todo con un orden de ilustraciones, es el momento de decidir cuáles son las referencias para cada una de las figuras presentes en el libro. Habiendo unas dieciséis ilustraciones aproximadamente, se dividen en diferentes categorías; por una parte, están las ilustraciones a medio cuerpo, que están situadas más a las esquinas de la página, ya que en el centro estarán los números de las décadas; por otra parte, tenemos los retratos que son lo que revelará el desplegable; y finalmente entre cada época habrá una ilustración a doble página que ayude a conectar las diferentes épocas y figuras con la siguiente.

Al principio del proceso los bocetos se realizan en un papel cualquiera, para trabajar de manera más tosca sin preocuparse por el soporte. Durante este proceso hubo algunos cambios en algunas ilustraciones según los bocetos de libro, pero muchos otros vienen de esos bocetos anteriores y los dibujos rápidos de la maqueta del libro.

Finalmente acabamos esta fase del proyecto con bastantes bocetos candidatos para el propio libro, y en general la mayoría de ilustraciones bocetos están listos para pasar a limpio. Algunas ilustraciones son descartadas o mejoradas por una que encaja mejor con la narrativa en general.

Figura 18. Dibujo a lápiz finalizado de Whitney Houston.

Figura 19. Lámina de stickers de Madonna.

Figura 20. Lámina de stickers de Christina Aguilera.

5.2.3. Ilustraciones definitivas y stickers adicionales para el collage

Con los bocetos finalizados y teniendo claro el orden y la narrativa del libro, es el momento de pasar a limpio todas las ilustraciones y preparar los elementos necesarios para el montaje del libro en sí.

Comenzando por las ilustraciones, las cuales se tienen que pasar a limpio en un soporte de papel de acuarela y al tamaño de 21x21cm más un margen de dos cm para el encuadernado. Por lo cual hay que situar las tres variantes de ilustraciones acordes al tamaño.

Teniendo claro que el formato del libro es cuadrado, las ilustraciones a medio cuerpo van situadas hacia los lados, ya que en el centro estarán los números que indican las épocas; los retratos están al centro de la hoja y son de mayor tamaño que las ilustraciones anteriores, ya que ocupan y protagonizan la hoja entera; las ilustraciones a doble página también son de mayor tamaño y como su nombre indica es una misma ilustración dividida en dos, por lo que su realización se planea para abarcar ambas hojas; finalmente, los stickers van a servir para decorar la parte de atrás del desplegable, y ofrecer más información de las artistas, tanto el collage de stickers como el retrato se verán juntos una vez abierto el desplegable.

Como he nombrado anteriormente, se han realizado láminas de stickers para las diferentes artistas, en cada lámina se incluyen once o más stickers diferentes. Estas pegatinas que van al lado del retrato ofrecen más información, de manera visual, sobre la artista ilustrada. Estas pequeñas ilustraciones

hacen referencia a canciones, a conjuntos de ropa e incluso apariciones en películas.

Tanto las ilustraciones definitivas, como los stickers adicionales están realizadas sobre un papel Canson de acuarela de 300 gramos, para evitar que estos se doblen demasiado, esto también hará que el libro sea más robusto y duradero. Luego los dibujos se pintarán con la técnica de acuarela, utilizando unas en pastilla, y finalmente se repasarán con un perfilador negro para ofrecer mayor contraste y visibilidad.

Figura 21. Ilustración de Whitney Houston finalizada, hoja sin cortar.

Figura 22. Lamina serigráfica con solo la primera tinta estampada.

Figura 23. Lamina serigráfica acabada, con purpurina aplicada, sin cortar.

5.2.4. Finalizado de ilustraciones con acuarelas y perfilador

Con los dibujos realizados a lápiz se realiza el proceso de pintado, siendo la técnica acuarela, el proceso puede extenderse durante varios días, ya que se trabaja por capas y ligeros lavados de pintura. Por lo cual comencé a pintar todas las ilustraciones al mismo tiempo para trabajar en ellas de forma simultánea.

Al principio se propuso que las ilustraciones a lo largo del libro tuvieran una gama cromática concreta, pero al mismo tiempo era un concepto que no tenía justificación, por lo cual se abandonó. Las ilustraciones tienen una gama cromática más o menos verosímil, en el sentido de que emula o intentan parecerse a los colores de la imagen de referencia, pero están alterados para ser más vibrantes.

Al mismo tiempo, se estaban produciendo las láminas serigráficas para incorporar en el proyecto. Primero, pasé los dibujos que tenía planeados para ese apartado, de lápiz a digital. Una vez digitalizado se realizaron las tintas para este proyecto, siendo solo tres, rojo, azul y amarillo. Se prepararon los fotolitos⁵ para poder pasarlos a la pantalla serigráfica⁶, separando cada una de las tintas en diferentes acetatos y pasándolas todas a negro. Para poder estampar con la pantalla, se debe aplicar sobre esta la emulsión fotosensible⁷, la cual reacciona cuando se introduce en la insoladora. Poniendo los fotolitos sobre la pantalla y estos dentro de la insoladora⁸, dejamos preparadas las plantillas en el soporte para poder estampar. Para este proyecto gastaré una pantalla de 75x 95 cm y 71 hilos.

El proceso de estampación de estas dos páginas del libro fue sencillo, estampando primero el amarillo, seguido del rojo, y, por último, el azul, al cual aún recién estampado y fresco, se le aplica purpurina para que esta se ad-

⁵ Es la impresión de la imagen a estampar, separada por tintas, en soportes transparentes. las imágenes deben estar en blanco y negro.

⁶ Instrumento utilizado para estampar la tinta en el soporte. Está compuesto de un bastidor de hierro o aluminio, y tiene pegado a este una malla de tejido tensada.

⁷ Es un producto que se aplica con una raedera sobre la pantalla, para poder serigrafiar el diseño sobre el soporte elegido. Este producto reacciona a la luz, por lo cual su aplicación se hace a oscuras, o con luz roja o amarilla.

⁸ Es una maquina cuya función es iluminar el fotolito sobre la pantalla, reaccionando la emulsión fotosensible y copiando la imagen a la superficie.

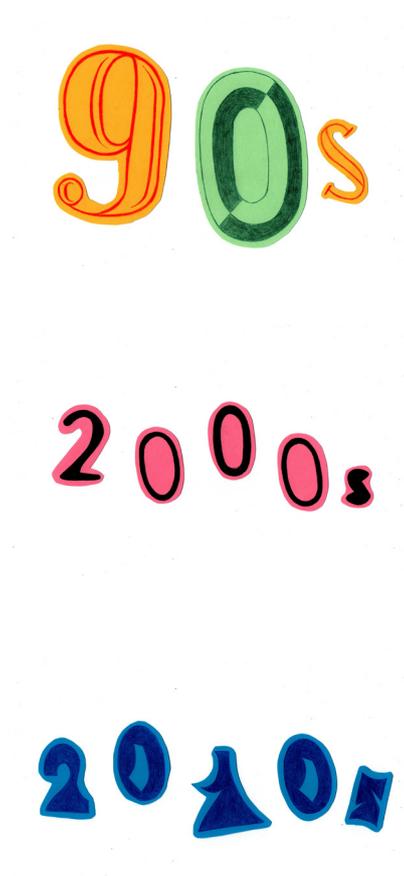

Figura 24. Números de la década de los 90's para los despleables e índice.

Figura 25. Números de la década de los 2000's para los despleables e índice.

Figura 26. Números de la década de los 2010's para los despleables e índice.

hiera.

Con las ilustraciones pintadas en acuarela y tras un tiempo de secado para evitar desmejorar el resultado final, quedan los detalles finales. Con un perfilador negro se repasarán la mayoría de las líneas de contorno de los dibujos pintados, ya que muchos de ellos pierden el contraste al aplicarles el color, por lo que el perfilador ayuda a dar protagonismo a los elementos necesarios.

Una vez las ilustraciones finalizadas y siendo el contenido del libro, faltaba realizar un índice o una primera página de presentación. Para esta primera página se adhirieron al centro las tres fechas relevantes del proyecto (90's, 2000's y 2010) en el estilo en el que aparecen dentro del libro, y sobre esta, hay un acetato con algunos de los retratos de las artistas en línea negra, decorando los alrededores del índice.

5.2.5. Planificación de la estructura del libro según sus despleables

Una vez estaban acabadas todas las ilustraciones del proyecto y los stickers para el collage, es decir el contenido en sí, se necesitan preparar los soportes, tanto del libro como de los despleables, y es ahí donde irán los dibujos y pegatinas.

Sin contar la portada y la contraportada el libro tiene catorce caras, que son siete páginas, siendo que hay un desplegable por cada una de las artistas, estos revelan un retrato y un collage, por lo que añaden doce caras con más contenido. Por lo que hay que comenzar a organizar las ilustraciones por orden para saber donde las pegaremos en el soporte.

Al crear esta doble página o desplegable, primero quise centrarme en cómo iba a producirlos en sí y en como integrarlos en el propio libro. Durante este proceso, se llegó a la realización de que se podía construir el libro a partir de los despleables, ya que, exceptuando portada, índice y contraportada, el contenido central estaba compuesto por los despleables. En el libro hay 6 páginas que contiene despleables, y cada desplegable va intercalado por una ilustración simple.

Por lo tanto, se tomaron medidas y se prepararon los soportes necesarios. Por una parte, comencé a medir y cortar los soportes simples, lo cuales eran de 21x21 cm con una franja de dos cm para el encuadernado, por lo que una hoja normal mide 23x21 cm; por otra parte, preparé los despleables, que estaban compuestos de dos hojas, una de 23x21 cm con una franja de dos cm y otra de 21x21 cm, entonces para montarla, adhiero la hoja de 21x21 cm en la franja de dos cm de la hoja de 23x21 cm y así extendiendo la hoja y doblándola creo un desplegable.

Cuando estuvieron todas las hojas medidas y cortadas, había que montarlas y dejar los despleables preparados para más tarde pegar las ilustraciones finalizadas. Para unir las hojas cuadradas de 21x21 cm sobre la franja de dos

cm utilicé cola de contacto líquida, ya que esta no tiene agua en su composición y así no deformará la hoja.

Para este proyecto fueron necesarios seis despleables, dos para los 90, los 2000, 2010 y una hoja de 23x21 cm para la última página.

5.2.6. Montado del libro

En los pasos anteriores se han finalizado las ilustraciones y las hojas con los despleables donde irán adheridos los dibujos correspondientes. Para esta fase del proyecto, se debe establecer un orden concreto para pegar las ilustraciones, ya que el propio libro está montado alrededor de los despleables, por lo cual se debe tener una organización clara.

Para adherir las ilustraciones seguí este esquema, el cual va en el orden de visualizado del libro:

- Portada
- 1 desplegable
 - Parte trasera: Índice
 - Desplegable: Medio cuerpo Madonna y 9
 - Interior: retrato Madonna y Collage
- 2 desplegable
 - Desplegable: Medio cuerpo Whitney y 0
 - Interior: retrato Whitney y Collage
 - Parte trasera: 1ª mitad dibujo doble página (Madonna, Britney y Christina)
- 3 desplegable
 - Parte trasera: 2ª mitad dibujo doble página (Madonna, Britney y Christina)
 - Desplegable: Medio cuerpo Britney y 20
 - Interior: retrato Britney y Collage
- 4 desplegable
 - Desplegable: Medio cuerpo Christina y 00
 - Interior: retrato Christina y Collage
 - Parte trasera: 1ª mitad dibujo doble página (Rihanna y Britney Spears)
- 5 desplegable
 - Parte trasera: 2ª mitad dibujo doble página (Rihanna y Britney Spears)
 - Desplegable: Medio cuerpo Lady Gaga y 20
 - Interior: retrato Lady Gaga y Collage
- 6 desplegable
 - Desplegable: Medio cuerpo Beyoncé y 10
 - Interior: retrato Beyoncé y Collage
 - Parte trasera: 1ª mitad dibujo doble página (Lady Gaga y Beyoncé)
- Página final
 - 1ª cara: 2ª mitad dibujo doble página (Lady Gaga y Beyoncé)
 - Sticker del título en hoja en blanco
- Contraportada

Para pegar las ilustraciones y los stickers en el collage utilicé cola de contacto, este pegamento fue recomendado por un experto en la materia. Sobre muchos soportes como el papel no se deben usar pegamentos con base de agua debido a que puede dar origen a deformaciones en la hoja, por lo cual la cola de contacto, al no ser base de agua, es totalmente segura para el proyecto.

Para hacer los collages con los stickers, primero planificaba la colocación en una hoja en blanco, tomaba una foto y después procedía a adherirlos de la forma planeada. Aparte de las pegatinas hechas a mano, también añadí el nombre de la artista con letras recortadas de revistas, para continuar con ese elemento de collage.

Finalmente, el contenido del libro está totalmente finalizado, solo se debe esperar a que la cola esté completamente seca y sólo queda el exterior del libro.

5.2.7. Últimos detalles y finalizado

Una vez tenemos todo el contenido del libro en sí finalizado, y se tiene un conocimiento del proyecto, se puede proceder a realizar la portada y contraportada de una forma que represente al proyecto de la mejor forma posible, pero también sea llamativa.

Desde que comenzó en proyecto, el libro de artista se ha planeado para simular la forma e imagen de un CD. Las hojas del libro se han cortado en cuadrados simétricos con franjas a los lados como si fuera un disco de música, por lo tanto, la portada y contraportada deben seguir esta temática y estética de CD.

Para crear la portada del libro tenía la idea de que el propio CD estuviese descubierto, es decir que se viera el disco en sí, como si estuviese en una funda transparente. Fijándome en portadas de álbumes como la de “Yeezus” de Kanye West⁹, al tener el CD al descubierto sin ningún tipo de portada, añado una pegatina que contiene la información necesaria. También hay otros discos de música más comunes, con portada, como el de “Circus” de Britney Spears¹⁰, que como muchos otros discos tienen en la esquina superior una pegatina que informa del tipo de edición y de las canciones que incluye.

Conociendo inspiración de ambos referentes nombrados, utilicé el aspecto del disco al descubierto, pero en vez de una sola pegatina, decidí añadir varias pegatinas en la portada, de modo que toda la información en la portada esta en forma de pegatinas, encima del propio celofán del disco.

Para crear a portada, hice un montaje en Adobe Photoshop de un CD, por

Figura 27. Portada del sexto álbum de estudio, “Yeezus”, del cantante Kanye West. 2013.

Figura 28. Portada del sexto álbum de estudio, “Circus”, de la cantante Britney Spears. 2008.

⁹ El sexto álbum de estudio del cantante y productor Kanye West. Lanzado el 18 de junio de 2013 bajo las discográficas, Roc-A-Fella Records y Def Jam Recordings.

¹⁰ El sexto álbum de estudio de la cantante pop Britney Spears. Lanzado el 2 de diciembre de 2008 bajo el sello discográfico Jive Records y la compañía Sony BMG Music Entertainment.

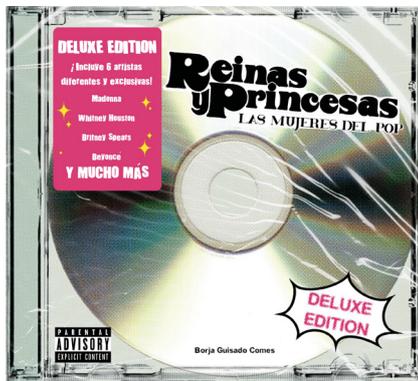

Figura 29. Montaje digital de prueba de la portada con los stickers añadidos.

Figura 30. Montaje digital de prueba de la contraportada con los stickers añadidos.

Figura 31. Lamina con diversas variantes de los stickers para la portada y contraportada.

su parte delantera y trasera; después añadí un PNG que simula la funda de plástico dura que lo contiene; pasé a trama de CMYK la imagen compuesta del disco en la carcasa, para aportar más textura y color; finalmente añadí una imagen de un plástico arrugado, simulando el celofán de un disco sin abrir. A ambas imágenes se les añade pegatinas una vez estén impresas y pegadas al soporte.

Para los stickers que están en la portada y contraportada, decidí hacer cuatro tipos diferentes y con variaciones de color. Para el título del proyecto y también del TFG, realicé un letrero personalizado, el cual iría en la portada, en la última página y en otra pegatina. Realicé varias pegatinas con forma de estrella con el texto "DELUXE EDITION", unas en fondo blanco y otras en negro, las cuales están repartidas entre la portada, y ambas caras de la contraportada. Finalmente, una pegatina de mayor tamaño que contiene una tabla de contenidos, la cual estaría situada en la parte trasera de la portada y en el centro de la contraportada, ya que los álbumes de música suelen tener el orden de canciones en la parte trasera.

Para el soporte donde se ha pegado la imagen de la portada y contraportada, se ha utilizado una pieza de cartón, la cual corté en dos trozos de 23x21 cm, igual que el libro. Antes de pegar las imágenes, primero le di dos o tres capas de pintura acrílica, color turquesa, para dejar el soporte liso y darle un color acorde a la temática. Una vez estaba las dos piezas de cartón totalmente secas, adherí con cola de contacto las dos imágenes a la portada y contraportada, una vez estas ya estaban secas, fui añadiendo las pegatinas individuales, las cuales no necesitaban pegamento, ya que estaban impresas sobre papel adhesivo.

Con todos los elementos del libro entero, la portada, contenido del libro y contraportada, se procede al proceso de encuadernación. El contenido del libro está realizado sobre un papel de acuarela, por lo que es bastante grueso, y se debe de buscar un método de encuadernación que no dañe las hojas. Métodos como el encolado o el cosido fueron descartados, ya que estos aprietan bastante el libro del lomo, haciendo que para pasar las hojas tengas que doblarlas demasiado. Finalmente se decidió hacer una encuadernación con un muelle de metal color blanco, ya que era el que mejor movilidad ofrece a las hojas sin dañarlas.

5.3. ICONOS FEMENINOS DE LA CULTURA POP

En este apartado se van a exponer las diferentes artistas incluidas dentro del proyecto, algunos de los motivos por los que han sido seleccionados y su relevancia e influencia como personaje de la cultura pop.

En el mismo orden que en el libro físico, primero se habla de forma más generalizada de la década concreta y después de forma más específica, de la trayectoria del artista, en cada caso, a lo largo de ese cierto espacio en el tiempo.

5.3.1. Época de los 90

Esta década está marcada por los cambios y avances que fueron modernizando la forma de vivir y de consumir contenido multimedia, siendo el surgimiento del CD y DVD en el 1997 un catalizador de este proceso de renovación.

Una época que podría también referirse como la década del videoclip, ya que durante los 90 comenzó el auge de los vídeos musicales, siendo Michael Jackson un precursor en esto con su videoclip de "Thriller"¹¹ en 1989, y dando lugar a la elevación de la cultura pop, ya que ahora los cantantes no solo debían hacer buena música, si no tener buenas visuales que la acompañaran.

A todo este proceso de popularización del videoclip contribuyó la cadena televisiva de MTV, desde que se fundó en 1981 fue ganando popularidad, estableciéndose ya en los 90 como un referente de consumo musical usual.

Con la ayuda de las cadenas televisivas y la transición de la música disco comenzó el nacimiento de los iconos pop. Los 90 se podría decir que tuvieron un tímido comienzo con el "Vogue" de Madonna y la introducción de música dance y queer en programas de la MTV, lo cual llevó también hasta la aparición de las Spice Girls en el 1996, revolucionando totalmente el fenómeno de la cultura pop, tanto de las divas pop como de los grupos musicales.

Esta década está marcada por artistas como Madonna, Nirvana, el grupo No Doubt y boybands como los BackStreet Boys, pero también supuso el comienzo de carreras de personas como Britney Spears y Christina Aguilera, las cuales alcanzarían sus puntos álgidos en los 2000.

5.3.1.1. Madonna

Habiéndose convertido en una figura popular y de influencia durante la década de los 80, en esta década siguiente iba a posicionarse como un referente y un icono a seguir para futuras generaciones, tanto por su imagen camaleónica, como por las canciones e incluso por su excéntrica personalidad.

Entre todos los momentos icónicos que Madonna tuvo en los 90, cabe destacar varios; por una parte, es imposible no hablar de "Vogue"¹², una de sus canciones más populares y que catapultó su carrera tanto en el mainstream como en el mundo queer, tras este éxito musical, comenzó la gira Blond Ambition World Tour, de la cual surgió esta imagen icónica de Madonna con su pelo rubio platino en una coleta alta y vestida con el corsé cónico, diseñado por Jean-Paul Gaultier; lo cual supuso una revolución en la moda y en la cultura en general.

Por otra parte, Madonna destaca como figura icónica de la cultura pop

11 Es el video musical para la canción homónima de Michael Jackson, dirigido por John Landis y producida por Do HANSE. El videoclip fue estrenado el 2 d diciembre de 1983.

12 Es una canción interpretada por la cantante Madonna, incluida en la banda sonora *I'm Breathless: Music from and Inspired by the Film Dick Tracy*. Publicada el 27 de marzo de 1990 bajo las discográficas, Sire Records y Warner Bros. Records.

por esa falta de miedo a ser controversial o a tratar temas que sobrepasaran los límites, de hecho, ella era conocida por su uso de imágenes católicas y erotismo, llegando incluso a tener problemas con la propia iglesia católica.

A lo largo de esta época fue dejando huella en la cultura con muchas de sus canciones y vestidos, también porque se podría decir, que estableció el estándar de que se esperaba de una diva del pop, sobre todo en el aspecto de la estética y del mensaje que esta llevara detrás.

5.3.1.2. Whitney Houston

La carrera y salto al estrellato de Houston fue a finales de los 80, pero fue en los 90 donde consiguió establecer como una gran cantante, una gran actriz e incluso como la reina de las bandas sonoras.

Durante los últimos años de los ochenta comenzó su ascenso a la fama con sus dos primeros álbumes de estudio, y teniendo éxitos como; “You Give Good Love”, “I Wanna Dance with Somebody” y “So Emotional”, los cuales se han convertido en canciones icónicas y reconocibles por cualquiera. Pero será en los 90 con su participación en la industria del filme y sus consecuentes álbumes musicales que la llevarían a la fama.

Uno de momentos más memorables de Houston en los 90 fue cuando en el 1992 comenzó su carrera como actriz participando en la película de El Guardaespaldas y también colaboró en la banda sonora, en la que se encuentra una versión del tema de Dolly Parton “I Will Always Love You”¹³, la cual catapultó totalmente su carrera en ambos caminos, tanto como cantante como actriz. Así es como acabaría consagrándose como la reina de las bandas sonoras y prestando su voz a muchas de ellas. En un artículo de la página web de los 40 Principales, Noemi Fernández dice sobre esta canción:

Es uno de los sencillos más vendidos de la industria musical que incrementó de manera más notable aún sus ventas en el año 2012 tras la muerte de la cantante. Una melodía que todos los que vivieron la época (y probablemente los que no, también) recordaremos siempre con los pelos de punta.¹⁴

Su carrera continuaba de forma exitosa a lo largo de los 90 y 2000, y tras tener algunos encuentros desafortunados con el consumo de sustancias, su brillante carrera llegó a un abrupto fin en el 2012. A pesar de este triste final, Whitney Houston siguen siendo considerada una inspiración de muchas mujeres jóvenes aspirantes y un icono de la música.

5.3.2. Época de los 2000

La primera década de los 2000 fue una época tumultuosa. Esta década co-

13 Canción originalmente escrita y grabada por Dolly Parton en 1973. Houston grabó una versión de la canción en 1992 para la banda sonora del filme *El guardaespaldas*.

14 FERNÁNDEZ, Noemí. 2019. «Canciones pop que marcaron los 90». Los40, <https://los40.com/los40/2019/02/13/musica/1550075089_169780.html> [31/05/2021]

menzó con eventos traumáticos como el 11-S, que marcaron profundamente a la sociedad.

Se podría decir que una vez los 90 concluyeron y el internet apareció, comenzó el proceso de globalización de las modas. Entramos en una época donde se puede decir que suceden micro fenómenos, es decir, que constantemente estamos viendo modas pasajeras, redes sociales que serán olvidadas en años. Tras el constante dominio del pop y ocasionalmente un aumento del rock/grunge, ahora había una variedad de géneros mucho más amplia.

Una sociedad que en ese momento se podría decir que no tiene una identidad clara, no existe ningún tipo de suceso en la cultura pop en concreto que pueda ayudar a englobar el estilo o la estética de la época. Durante esta época el fenómeno diva del pop continuaba con Britney Spears y Christina Aguilera, pero también estábamos viendo personajes totalmente contrarios como Avril Lavigne o P!nk que apostaban por una estética más punk, aunque tampoco hay que olvidar bandas como Destiny's Child, donde comenzaba la carrera de una joven Beyoncé.

En los 2000 se amplió la cantidad de referentes e iconos, ya que muchos de las nuevas figuras se basaban en los iconos del pasado, creando la tendencia de mirar al pasado. Ambas artistas de las que se hablará en profundidad, tanto Britney como Christina asentaron totalmente las bases de lo que debía ser una popstar del siglo XXI, creando así un estándar que sigue siendo reconocible en muchas de las cantantes actuales.

En un artículo de la revista GQ se comenta:

(...) De hecho, Christina y Britney siguen teniendo un cierto peso y una cierta relevancia hoy en día, si bien no han sido capaces de mantenerse en el tiempo tan bien como Madonna. Sus enseñanzas fueron fagocitadas muy pronto por una nueva generación de estrellas que, a efectos prácticos, aún no ha podido superar el paradigma de 'Baby'/'Genie'.¹⁵

5.3.2.1. Britney Spears

Comenzando su carrera como cantante justo a finales de los años 90, Spears estaba a punto de convertirse de forma indiscutible en la princesa del pop y pasando a ser un personaje indispensable de la cultura pop de los 2000.

Spears empezó su carrera desde muy pequeña trabajando en The Mickey Mouse Club cuando era solo una niña, pero no alcanzó su punto álgido en la fama hasta mucho más tarde. A finales de los 90 publicó su primer disco "...Baby One More Time"¹⁶, junto a su primer single homónimo, el cual fue un

15 CEBALLOS, Noel. 2018. «Seguimos atrapados en los años 90». GQ, <<https://www.revistagq.com/noticias/cultura/articulos/decada-de-los-90-atrapados-influjo-cultural/31319>>

16 Siendo este el álbum debut de la cantante estadounidense Britney Spears. Publicado el 12 de enero de 1999 bajo el sello discográfico de Jive Records.

éxito mundial, catapultando su carrera.

A lo largo de los 2000 Britney fue creciendo delante de los ojos del público, y su evolución como mujer fue algo que marcó su propia carrera; por una parte comenzó jugando con el concepto de inocencia en el videoclip de “... Baby One More Time”, lo cual causó algunas controversias dada la joven edad de la cantante, la cual durante los años se fue desprendiendo de esa imagen de niña inocente, con actuaciones icónicas y controversiales como la de “I’m A Slave 4 U” en los MTV Video Music Awards de 2001 o “Gimme More” en los MTV Video Music Awards de 2007, dejando claro que para bien o para mal, Britney venía a quedarse.

A pesar de conseguir su fama por su voz también ha estado rodeada de escándalos y controversias, siendo Britney un claro ejemplo del abuso de los medios de comunicación y de la manipulación de muchas discográficas. A pesar de todo, Britney sigue siendo y será uno de los mayores referentes en la cultura pop.

5.3.2.2. Christina Aguilera

Aguilera comenzó su carrera también muy joven, al igual que su compañera de reparto en The Mickey Mouse Club, Britney Spears, pero se podría decir que Christina representaba la antítesis de Spears.

Cantando desde que era pequeña y con una situación inestable en su casa, Aguilera trabajó muy duro hasta convertirse en una superestrella. Comenzando en The Mickey Mouse Club junto a artistas como Britney Spears o Justin Timberlake, tuvo que luchar para no vivir en su sombra.

Cuando comenzó su carrera como cantante, también usó esta misma estética de niña buena e inocente que utiliza insinuaciones sexuales muy sutiles en sus canciones, destacando canciones como “What a Girl Wants”, “Genie in a Bottle” y “Come On Over Baby (All I Want Is You)”, siendo estas dos últimas versionadas en español para el álbum en castellano “Mi reflejo”¹⁷. Su ascenso en popularidad vino cuando dio un giro radical a su imagen, convirtiéndose en la antítesis de todo lo que era, ahora llevaba piercings, mechas negras en el pelo y no tenía miedo del erotismo en sus canciones o en sus conjuntos.

Tras la publicación de su cuarto álbum “Stripped”¹⁸ y el single de “Dirrty”, Aguilera cementó totalmente su puesto como icono en la música, y a pesar de que los años consecuentes no logró alcanzar un nivel de éxito similar, su presencia en la cultura pop ya era totalmente innegable.

5.3.3. Época del 2010

17 El segundo álbum de estudio de la cantante Christina Aguilera, el primero grabado totalmente en español. Publicado el 12 de septiembre del año 2000 bajo la discográfica BMG U.S. Latin.

18 Siendo este el cuarto álbum de estudio de la cantante Christina Aguilera. Lanzado el 29 de octubre de 2002 por el sello discográfico RCA Records.

El 2010 destaca por ser una época de cambios que afectaran a como vivimos la vida en general, pero sobre todo a como consumimos contenido multimedia, con la cantidad de avances tecnológicos realizados en la época comienzan a aparecer cambios el panorama de la cultura pop.

Por una parte, comenzando a los finales de la década de los 2000, las redes sociales en esta nueva década comienzan a establecerse como algo imprescindible, y también contribuyen al proceso de desmitificación y humanización de las celebridades, comenzando a destruir estas imágenes de divas del pop y de famosos misteriosos e inalcanzables.

Desde su creación a los finales de los 2000, ahora YouTube se posiciona como una de las plataformas de obtención de contenido más grande. Esta red social también ha contribuido en la revolución del mundo de los famosos, ya que ha dado la oportunidad a, básicamente, cualquiera de mostrar sus talentos, por lo que muchos cantantes y actores ahora comienzan su carrera en redes como en YouTube.

Definir el género más popular de esta década es totalmente imposible, ya que en la nueva era del streaming la variedad de géneros es muy amplia y el mismo pop se encuentra fragmentado y dividido en diferentes categorías. Géneros como el rock pierden su dominancia, y géneros como el pop y todas sus subcategorías están en auge, el rap e hip hop se posiciona como uno de los géneros más populares.

Artistas que aparecieron en la década anterior se consagran en esta como Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna y en general artistas como Pitbull, Flo Rida y Shakira dominan las listas, demostrando la variedad de géneros populares en la época.

5.3.3.1. Lady Gaga

Stefani Joane Angelina Germanotta o más conocida por su nombre artístico, Lady Gaga es una joven artista neoyorquina que desde joven llevaba trabajando en su carrera artística y estaba lista para convertirse en el nuevo icono de la cultura pop.

Al comienzo de su carrera, Gaga destacó por la incorporación de la estética glam rock, la música electrónica y sobre todo por el drama que añadía a todo lo que creaba. Con inspiraciones claras en grandes como David Bowie, Grace Jones y Madonna, Gaga estaba preparada para crear una nueva revolución en la cultura.

Por una parte, obtuvo gran aclamación por su música, tanto por parte del público en general como de los críticos musicales, teniendo la mayoría de sus primeras canciones como "Just Dance", "Poker Face" y "LoveGame" como grandes éxitos y continuando su éxito con un E.P., "The Fame Monster"¹⁹,

¹⁹ Es el tercer extended play o EP de la cantante Lady Gaga. Lanzado el 18 de noviembre de 2009 bajo las discográficas Interscope, Streamline, Kon Live y Cherrytree.

que acompañaba su primer disco “The Fame”²⁰, donde añadió más canciones como, “Bad Romance” y “Alejandro” que cementaron su dominancia en la época. Por otra parte, también recibió muchas críticas por su extravagante forma de ser, ya que muchos opinaron que ensombrecía su talento con vestuarios estrafalarios, pero ciertamente Gaga consiguió fusionar el mundo del pop con el mundo de la moda, creando el estándar que muchas cantantes seguirían a partir de este momento.

Caben destacar actuaciones como la de “Paparazzi” en los MTV VMA de 2009, donde se desangraba sobre el escenario ante un público perplejo, también cuando cantó “Born This Way” en los Grammy’s de 2011, llegando al escenario en un huevo gigante.

La presencia de Lady Gaga en la cultura pop supuso la revolución total de la imagen que acompañaba la música, llevando el concepto de diva del pop aún más alto de lo que antes se había hecho.

En un artículo de El País, Olvido Gara comenta sobre la artista:

Madonna y Lady Gaga compiten en el mercado internacional no solo con las divinas reverenciadas a nivel minoritario, como Alison Goldfrapp, Alison Mosshart, Siouxsie o Beth Ditto, sino con auténticos monstruos de la promoción edulcorada, como Mariah Carey, Christina Aguilera o Miley Cyrus. Además, obligan a estas divas establecidas a currarse un poco más la imagen, las portadas, los vídeos... sorprendente la apariencia gagaizada en el último disco de la Aguilera, o las influencias extravagantes en Beyoncé, Rihanna y hasta en los Black Eyed Peas.²¹

5.3.3.2. Beyoncé

Beyoncé Knowles está considerada hoy en día como parte de la realeza musical, ya que la mayoría de sus aportaciones en este panorama han marcado un antes y un después, aparte de su influencia musical, su presencia en la moda y cine también fueron relevantes en su camino al estrellato.

Comenzando en una de las bandas femeninas más exitosas de los 90, Destiny’s Child, el público ya conocía el talento de la joven, ya que desde el primer momento se percibió a Beyoncé como la líder o protagonista, y esto se hizo evidente cuando triunfó a finales de los años 2000 en su carrera musical en solitario.

A finales de la década pasada Beyoncé ya había lanzado dos álbumes al mercado repletos de éxitos internacionales como, “Crazy in Love”, “Baby Boy” y “Beautiful Liar”, pero sería en la década del 2010 donde alcanzaría sus mayores éxitos y donde su figura estaría justamente incluida en la cultura pop, tanto por su talento musical, como también por el éxito alcanzado como

20 Es el álbum debut de la cantante Lady Gaga, lanzado el 19 de agosto de 2008 bajo el sello discográfico de Interscope Records.

21 GARA, Olvido. 2010. «El icono global que nadie esperaba». ElPaís, <https://elpais.com/diario/2010/07/04/eps/1278224816_850215.html>

mujer afroamericana, algo que siempre nombra y que incorpora en sus canciones.

Con canciones como “Single Ladies (Put a Ring on It)”, “If I Were a Boy”, Diva dominó totalmente esta década, y juntándose con la otra potencia de esta época, Lady Gaga, crearon “Telephone”, una de las colaboraciones más icónicas existidas por dos de las artistas más grandes en el panorama musical.

En esta década Beyoncé estableció el récord de premios Grammy recibidos por una artista femenina en una sola noche, ganando seis de los diez premios a los que estaba nominada y el año pasado, con setenta y nueve nominaciones a los premios Grammy, se convirtió en la mujer con más nominaciones en la historia, con lo cual su relevancia en la cultura pop es innegable.

6. CONCLUSIONES

Cuando se comenzó el proyecto, se establecieron unos objetivos a cumplir durante la realización del trabajo, los cuales se han conseguido. Por una parte, se han llevado a cabo con éxito los objetivos generales; creando un libro de artista y adaptándolo perfectamente a la temática establecida previamente; también se han realizado investigaciones sobre los artistas referenciados a lo largo del proyecto y sobre todos los sucesos en las diferentes décadas, obteniendo un mayor conocimiento de la popularidad y relevancia de muchos de los iconos. Se han estudiado las diversas técnicas aplicadas en el trabajo para su mejor entendimiento, a través de la lectura de libros, artículos y la búsqueda de referentes; generalmente, manteniendo una buena organización durante el proceso, para garantizar los mejores resultados.

En cuanto a los objetivos particulares, también se han cumplido con creces. Profundizando de forma extensa en la representación de figuras humanas con las técnicas utilizadas en el propio proyecto, como la acuarela o la serigrafía. Por otra parte, se ha centrado la investigación del contexto social y limitado a décadas concretas, obteniendo información de solo ciertos periodos. Finalmente, durante el proceso de realización ha habido un estilo gráfico que se ha mantenido constante, por lo cual se podría decir que se ha encontrado un estilo artístico personal, el cual encaja con la estética del proyecto.

En general en el proyecto se quería poder encapsular estas tres décadas, que a pesar de no haber vivido una de ellas, han sido tan influyentes para el desarrollo tanto personal, como en el ámbito artístico. Sirviéndome las canciones de las artistas mencionadas como inspiración, tanto para obras, como para divertirme y encontrarme a mí mismo. Por lo cual quería representar tanto la relevancia en el ámbito personal, como en el de la cultura pop.

La realización de este proyecto ha resultado un proceso bastante enriquecedor, en el sentido de haber establecido de forma segura mis capacidades artísticas, todo lo que soy capaz de realizar. Al comienzo del proyecto no estaba seguro de poder lograr las metas establecidas, ya que muchas de las técnicas aplicadas en el proyecto eran bastante recientes para mí, por lo que tuve que trabajar para obtener los mejores resultados de estas nuevas técnicas.

Durante el proceso también he aprendido a desprenderme de esa búsqueda de la perfección, en el sentido de que no puedo esperar que los resultados sean pulidos y pulcros siempre. Saber apreciar esos elementos orgánicos, únicos e irrepetibles que se presentan en la utilización de técnicas manuales como la acuarela o el dibujo.

Volviendo al concepto más general, el cual era el de realizar un libro de artista sobre referentes de la cultura pop, tratándolo como una obra completa más allá de solo un libro. El objetivo se ha cumplido con total éxito, también de una manera muy personal; esforzándome en ofrecer las mejores representaciones gráficas de todo el estudio realizado a lo largo del proyecto.

Llevar esta visión a cabo con éxito en el trabajo ha sido bastante satisfactorio, ya que la cultura pop es algo que lleva presente en mi vida desde que tengo memoria, por lo que combinarlo con mi expresión artística y obtener resultados favorables ha sido increíble.

7. BIBLIOGRAFÍA

LAFUENTE, José María (Editor), Giorgio Maffei, Javier Maderuelo. 2014. *¿Qué es un libro de artista?* España: Ediciones La Bahía.

ANTÓN, José Emilio y MONTERO, Ángel Sanz. 2012. *El libro de los libros de artista*. España: L.U.P.I. (La Última Puerta a la Izquierda).

ESPEJO, Bea. 2012. «*¿De qué hablamos cuando hablamos de libro de artista?*». *elcultural.com*, <<https://elcultural.com/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-libro-de-artista>> [11/04/2021].

GARCÍA GASPAS, Eduardo. 2013. «*¿Qué es cultura pop? Una definición*». *ContraPeso.info*, <<http://contrapeso.info/2013/que-es-cultura-pop/>> [26/05/2020].

GARA, Olvido. 2010. «*El icono global que nadie esperaba*». *ElPaís*, <https://elpais.com/diario/2010/07/04/eps/1278224816_850215.html> [10/06/2021]

CET. 2009. «*2000-2009: Los años nada*». *ElPaís*, <https://elpais.com/diario/2009/11/27/tentaciones/1259349773_850215.html> [26/05/2020].

COCHRANE, Lauren. 2016 «*The 90s are back: how to get the look right*» *The Guardian* <<https://www.theguardian.com/fashion/2016/mar/11/90s-are-back-how-to-get-the-look>> [07/06/2020].

POLO PUJADAS, Magda. 2011. *El libro como obra de arte y como documento especial. Anales de Documentación*, 14(1). Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/120151>.

ARTEINFORMADO. [consultado 24/05/2021] Disponible en: <<https://www.arteinformado.com/guia/f/pep-carrio-5282>>.

GRÁFFICA. 2012. [consultado 24/05/2021] Disponible en: <<https://grafica.info/pep-carrio/>>.

HELEN GREEN. [consultado 24/05/2021] Disponible en: <<https://helen-greenillustration.com/About-Contact>>.

OLD SKULL. «*Desde Inglaterra con amor: Helen Green*» [consultado 24/05/2021] Disponible en: <<https://www.olds skull.net/ilustracion/desde-inglaterra-con-amor-helen-green/>>.

BLOGARTESVISUALES. [consultado 24/05/2021] Disponible en: <<https://www.blogartesvisuales.net/disenio-grafico/ilustracion/personajes-de-helen-green/>>.

ALAYON, Mirangie. 2018. «*Q&A con el artista Lucas David: “Creo que el vómito puede ser glamoroso y lindo*». 18 de octubre para MOR.BO. <<https://ismorbo.com/qa-con-el-artista-lucas-david-creo-que-el-vomito-puede-ser-glamoroso-y-lindo/>>. [24/05/2021]

FAMOUSBIRTHDAYS.COM. [consultado 24/05/2021] Disponible en: <<https://es.famousbirthdays.com/people/lucas-david.html>>.

HUDNUT, CONOR. 2017. «*Lucas David's portraits walk the fine line between beauty and wickedness*». 9 de agosto para Amadeus. <<http://amadeus-mag.com/blog/lucas-david-portraits-beauty-wickedness/>>. [24/05/2021].

SIMPHIE THOUGHTS. 2020. «*Roxartss' Art Rocks!* ». 5 de agosto para Ingu dukazi. < <https://ingudukazi.co.zw/roxartss-art-rocks/> >. [24/05/2021].

CRAFTINGEEK. [consultado 24/05/2021] Disponible en: < <https://craftingEEK.me/entrevista-con-ana-victoria-calderon-naturaleza-acuarela-e-ilustracion/>>.

ANA VICTORIA CALDERÓN. [consultado 24/05/2021] Disponible en: < <https://www.anavictoriana.com/about>>.

MACBA. [consultado 24/05/2021] Disponible en: < <https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/roth-dieter>>.

ARTIUM. [consultado 24/05/2021] Disponible en: < <https://catalogo.artium.eus/dossieres/exposiciones/el-libro-testimonio-cultural/dieter-roth>>.

JOSÉ EMILIO ANTÓN. [consultado 24/05/2021] Disponible en: < <http://biografia-anton.blogspot.com/>>.

ARTEINFORMANDO. [consultado 24/05/2021] Disponible en: < <https://www.arteinformado.com/guia/f/jose-emilio-anton-184611>>.

SALCEDO, Benjamín. 2019. «*50 años de cultura pop: Década de los 90*». Martha Debayle, <<https://www.marthadebayle.com/v3/radiov3/joijoroi/50-anos-de-cultura-pop-decada-de-los-90/>> [26/05/2020].

CEBALLOS, Noel. 2018. «*Seguimos atrapados en los años 90*». GQ, <<https://www.revistagq.com/noticias/cultura/articulos/decada-de-los-90-atrapados-influjo-cultural/31319>> [26/05/2020].

DAMEOCIO. [consultado 31/05/2021] Disponible en: <<https://www.dameocio.com/la-musica-los-90-estilos-grupos-tendencias/>>.

VIX. [consultado 31/05/2021] Disponible en: <<https://www.vix.com/es/btg/musica/56451/7-motivos-por-los-que-los-90-fue-la-mejor-decada-musicalmente>>.

FERNÁNDEZ, Noemí. 2019. «*Canciones pop que marcaron los 90*». Los40, <https://los40.com/los40/2019/02/13/musica/1550075089_169780.html> [31/05/2021].

LÓPEZ, Sandra. 2017. «10 artistas y grupos míticos que te marcaron si naciste en los 90». 14 de agosto para YourWay Magazine <<https://www.yourwaymagazine.com/10-grupos-que-marcaron-naciste-90/>> [31/05/2021].

MOGROVEJO, Xavi. 2019. «¡Cómo hemos cambiado! 14 motivos por los

que la década de 2010 será inolvidable». IGN, <<https://es.ign.com/cultura-popular/158192/feature/como-hemos-cambiado-14-motivos-por-los-que-la-decada-de-2010-sera-inolvidable>> [10/06/2021].

ÁLVAREZ MENÉNDEZ, Ylenia. 2016. «un viaje por los años 2010». Los40, <https://los40.com/los40/2016/10/10/musica/1476108255_331005.html> [10/06/2021].

ARIZA LÁZARO, Sergio. 2019. «Las 100 mejores canciones de la década 2010-2019 (del 100 al 91)». Diariocrítico ocio <<https://www.diariocritico.com/musica/mejores-canciones-decada-2010-2019-del-91-al-100>> [10/06/2021].

SÁNCHEZ, Chema. «Las 200 mejores canciones de la década de los 2010». Music and Rock <<https://musicandrock.com/listas-canciones/200-mejores-canciones-decada-2010s/>> [10/06/2021].

8. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Pep Carrió, Diario visual, 2007-2010.

Figura 2. Pep Carrió, El fabricante de cabezas, 2016.

Figura 3. Dieter Roth, Daily Mirror, 1961.

Figura 4. Dieter Roth, Salchichas de literatura (Literaturwurst), 1969, publicado 1961–70.

Figura 5. José Emilio Antón, Orinegre, expuesto entre 2004–2006.

Figura 6. Lucas David, Turn Off the Light, 2019.

Figura 7. Lucas David, Lana Del Rey para la campaña de fragancias Gucci Forever Guilty, 2019.

Figura 8. Ana Victoria Calderón, Symbolism.

Figura 9. Ana Victoria Calderón, Teepees.

Figura 10. Helen Green, Ilustración de Christina Aguilera para la edición de agosto de 2018 de la revista Glamour, 2018.

Figura 11. Helen Green, Amy Winehouse, trabajo personal, 2016.

Figura 12. Elena Rossato, Nobody can fix you but yourself, 2018.

Figura 13. Elena Rossato, Melancholy, 2019.

Figura 14. Primeros bocetos rápidos de Lady Gaga.

Figura 15. Primeros bocetos de Madonna.

Figura 16. Primer boceto de Christina Aguilera.

Figura 17. Esquema de la maqueta del libro de artista.

Figura 18. Dibujo a lápiz finalizado de Whitney Houston.

Figura 19. Lámina de stickers de Madonna.

Figura 20. Lámina de stickers de Christina Aguilera.

Figura 21. Ilustración de Whitney Houston finalizada, hoja sin cortar.

Figura 22. Lámina serigráfica con solo la primera tinta estampada.

Figura 23. Lámina serigráfica acabada, con purpurina aplicada, sin cortar.

Figura 24. Números de la década de los 90's para los despleables e índice.

Figura 25. Números de la década de los 2000's para los despleables e índice.

Figura 26. Números de la década de los 2010's para los despleables e índice.

Figura 27. Portada del sexto álbum de estudio, "Yeezus", del cantante Kanye West. 2013.

Figura 28. Portada del sexto álbum de estudio, "Circus", de la cantante Britney Spears. 2008.

Figura 29. Montaje digital de prueba de la portada con los stickers añadidos.

Figura 30. Montaje digital de prueba de la contraportada con los stickers añadidos.

Figura 31. Lamina con diversas variantes de los stickers para la portada y contraportada.

9. ANEXO

A continuación, se adjunta un video del libro en este enlace:
<https://vimeo.com/571238454>

También, se van a presentar algunas fotografías del proceso, y algunos bocetos no incluido en la memoria. Para ver el trabajo práctico completo, refiérase al PDF subido junto a la memoria.

