

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Ilustrando el interior

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Albero Martínez, Esther María

Tutor/a: Poveda Coscollá, María Carmen

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

Este proyecto se titula *Introspección ilustrada*, y consiste en dar vida a un libro de poemas acompañados de ilustraciones. Es un trabajo interdisciplinar entre el lenguaje escrito y las artes aplicadas desde un punto de vista subjetivo que recoge todo el conocimiento teórico y práctico adquirido durante los cuatro años de grado de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, más el desarrollo autodidáctico propio.

Este libro de poemas se centra en la figura humana como vehículo de todo aquello que se quiere transmitir. El ser humano, sus emociones y el mundo creado a partir de ello, es el protagonista de este proyecto. Cada poema escrito narra una vivencia, y los sentimientos y huella que éstas han dejado en la persona que las ha vivido, en este caso yo misma. Estos textos están acompañados de una ilustración personalizada para cada uno que muestra la anatomía humana en consonancia a aquello que se quiere transmitir. La técnica con la que están realizadas es digital teniendo la línea y la mancha como pilares fundamentales. La fluidez y espontaneidad han sido claves para dar vida a estos dibujos, y de igual manera la precisión y el control de la técnica, combinando así dos aspectos distintos del arte.

Palabras clave: ilustración, poema, sentimientos, anatomía, introspección.

ABSTRACT

This project is entitled Illustrated Introspection, and consists of giving life to a book of poems accompanied by illustrations. It is an interdisciplinary work between written language and applied arts from a subjective point of view that collects all the theoretical and practical knowledge acquired during the four years of Fine Arts degree at the Polytechnic University of Valencia, plus the own autodidactic development.

This book of poems focuses on the human figure as a vehicle for everything you want to convey. The human being, his emotions and the world created from it, is the protagonist of this project. Each written poem narrates an experience, and the feelings and mark that these have left in the person who has lived them, in this case myself. These texts are accompanied by a personalized illustration for each one that shows the human anatomy in line with what is to be transmitted. The technique with which they are made is digital, having the line and the stain as fundamental pillars. Fluidity and spontaneity have been key to give life to these drawings, and likewise the precision and control of the technique, thus combining two different aspects of art.

Keywords: illustration, poem, feelings, anatomy, introspection.

RESUM

Aquest projecte es titula Introspecció il·lustrada, i consisteix a donar vida a un llibre de poemes acompanyats d'il·lustracions. És un treball interdisciplinari entre el llenguatge escrit i les arts aplicades des d'un punt de vista subjectiu que recull tot el coneixement teòric i pràctic adquirit durant els quatre anys de grau de Belles arts en la Universitat Politècnica de València, més el desenvolupament autodidàctic propi.

Aquest llibre de poemes se centra en la figura humana com a vehicle de tot allò que es vol transmetre. L'ésser humà, les seues emocions i el món creat a partir d'això, és el protagonista d'aquest projecte. Cada poema escrit narra una vivència, i els sentiments i petjada que aquestes han deixat en la persona que les ha viscudes, en aquest cas jo mateixa. Aquests textos estan acompanyats d'una il·lustració personalitzada per a cadascun que mostra l'anatomia humana d'acord a allò que es vol transmetre. La tècnica amb la qual estan realitzades és digital tenint la línia i la taca com a pilars fonamentals. La fluïdesa i espontaneïtat han sigut claus per a donar vida a aquests dibuixos, i d'igual manera la precisió i el control de la tècnica, combinant així dos aspectes diferents de l'art.

Paraules clau: il·lustració, poema, sentiments, anatomia, introspecció.

ÍNDICE

1. Introducción.....	7
2. Objetivos y metodología.....	8
2.1. Objetivos.....	8
2.1.1 Objetivos principal.....	8
2.1.2. Objetivos secundarios.....	8
2.2. Metodología.....	9
3. La ilustración de la figura humana.....	10
3.1. Recorrido histórico de la ilustración.....	10
3.2. Marco teórico de la anatomía artística.....	11
4. Referentes.....	12
4.1. Lita Cabellut.....	12
4.2. Heinrich Kley.....	12
4.3. David Downton.....	13
4.4. Raimund Krumme.....	14
5. Proceso creativo de <i>Introspección ilustrada</i>	15
5.1. Creación de textos.....	15
5.2. Primeros bocetos	15
5.3. Definición estilo gráfico.....	16
5.4. Procesos finales.....	17
5.4.1 Bocetos y pruebas.....	18
5.4.2. Ilustraciones finales.....	22
6. Conclusiones.....	30

- 7. Bibliografía.....31
- 8. ODS.....32

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto trata sobre un libro de poemas de verso libre e ilustraciones digitales. Su propósito es servir como ventana del mundo interior del artista sacando a relucir el carácter expresivo del arte, además de evolucionar a nivel técnico en el campo de la ilustración en concreto.

La elección de este formato nace de un profundo interés personal tanto como por el mundo de las letras en su versión más artística, como por el campo del dibujo. Se ideó la manera más adecuada de versionar estos dos aspectos en un formato que permitiese su cohesión, como es un libro de esta índole.

El proyecto se organiza en diferentes bloques. Uno de ellos es la explicación de los objetivos y la metodología llevada a cabo para construir dicho trabajo, pasando por los objetivos principales y secundarios, y la planificación del apartado conceptual y práctico. Otro bloque importante se divide en una fase de estudio en la cual se indagará sobre el marco teórico de la ilustración aplicada y la anatomía humana, y los referentes que han ayudado a dar forma al trabajo. Se seguirá con el cuerpo de la memoria donde se explicará de manera detallada los diferentes estadios que fueron necesarios para elaborar de manera correcta el libro. En este bloque, específicamente, se hablará de la creación de textos, de los bocetos realizados, con diferentes estilos hasta llegar al adecuado para transmitir lo que se desea, la definición del estilo aplicado, la importancia de la línea y la mancha a la hora de ilustrar, las fotografías de referencia, los retoques finales, el encaje pensando en la maquetación y ésta misma. Por último, se señalarán las conclusiones que la elaboración de este trabajo ha hecho posibles.

Personalmente encuentro el dibujo un medio ideal para expresarse, desde antes incluso de saber lo que era ser artista ha sido la herramienta que desde pequeña me sirvió para expresarme. Los textos que escribo y las ilustraciones que realizo me han acompañado a lo largo de los años como testigos fieles de lo que la vida me va deparando y de cómo evoluciono yo ante ello. Por ello, este libro de artista es el cierre ideal para mi primera etapa de artista estudiante, aquello que me vio crecer, me observa ahora avanzar a otra etapa.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

A continuación, se va a explicar aquellos objetivos que sirvieron como inspiración para la realización de este proyecto, por el afán de alcanzarlos. De igual manera se describirá la metodología necesaria para llevarlo a cabo.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1. OBJETIVOS PRINCIPALES

El objetivo principal de este trabajo es la creación de un libro de ilustraciones cuya fuerza y mensaje estén también traducidos al lenguaje escrito. Tiene gran importancia la naturaleza personal del proyecto ya que se trata de una introspección a través del psicoanálisis de mi propia persona con el fin de transmitir aquellas verdades que albergo sobre mi propia realidad. Así pues, podría hablarse de un libro de artista cuyo objetivo es ser todo lo fiel posible a su autora con la técnica más depurada, natural y sincera.

2.2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS

Como objetivos secundarios se encuentran aquellos puramente técnicos. A parte de ser un libro fiel a la persona de la autora, el libro debe poseer un acabado profesional en el que se intuyan de manera explícita las técnicas perfeccionadas que han sido necesarias para llevarlo a cabo. Este libro sirve, por tanto, como representación del artista, pero también como práctica de un trabajo profesional de cara a futuros proyectos de misma naturaleza.

2.2. METODOLOGÍA

En el diseño de este proyecto ha sido necesario la elección de textos propios con el fin de aclarar el estilo y acabado adecuados de las ilustraciones con el fin de transmitir ciertos sentimientos o pensamientos. Una vez elegidos, entra el trabajo de diseño puro. Las ilustraciones serán aquellos resultados conductores entre las ideas generadas en un principio, los referentes utilizados y los antecedentes consultados. El primer paso para ello son los bocetos que comenzarán a dar cuerpo al trabajo y a partir de los cuales se comenzará a ver realmente el camino a tomar. Una vez realizados, será normal el descarte de algunos de ellos hasta dar con aquel estilo que cuadra con el carácter del proyecto. El siguiente paso es perfeccionar el contenido hasta dar con los resultados finales, y una vez obtenidos, plantearlos para el formato seleccionado mediante el encaje, el cual se utilizará para dar más fuerza al contenido.

Fue vital para la realización del trabajo desde un principio la planificación del proyecto ya que es necesario definir el concepto y objetivo del trabajo. Se trata pues del trabajo final de grado para la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia cuyo objetivo es la creación del libro *Introspección ilustrada*, a través del dibujo para obtener un acabado profesional y personal. El cronograma llevado a cabo para su realización fue consensuado con la tutora del proyecto y se divide en una parte práctica y otra teórica. La parte práctica se programó para que su finalización fuese posible en abril, y así poder comenzar en este mes la parte teórica, la memoria. De este modo el trabajo podría darse por terminado en mayo, dando tiempo a una correcta revisión de este para dar por seguro la calidad del trabajo, antes de entregarlo.

Para aclarar la parte conceptual del trabajo es vital originar ideas. En este proyecto, como se ha mencionado, éstas fueron generadas a partir de vivencias y aprendizajes personales. Por otro lado, los referentes son un pilar importante para todo proyecto más profesional, ya que son la fuente de inspiración que sirve para modelar y encaminar el trabajo hacia una dirección concreta. Ligado a este punto encontramos los antecedentes, que hacen referencia a esos proyectos anteriores al nuestro de la misma naturaleza que nos ilustran sobre diferentes maneras, metodologías y resultados.

3. LA ILUSTRACIÓN DE LA FIGURA HUAMANA

En este capítulo se dará una visión general tanto de la ilustración cómo del significado y la importancia de la anatomía humana artística a lo largo de los siglos en la historia.

3.1. RECORRIDO HISTÓRICO DE LA ILUSTRACIÓN

La ilustración en el arte es un dibujo, pintura u obra impresa que explica, aclara, representa visualmente o decora un texto escrito o idea¹.

El concepto de libro ilustrado se remonta siglos atrás demostrando ser un formato útil, eficaz y reiterado en la historia del ser humano. Es importante saber la diferencia entre ilustración y ornamento. El primer concepto, el que nos interesa, hace referencia a un contenido gráfico que aporta información y que incluso puede ser el centro de interés del libro que lo contenga, y, sin embargo, los ornamentos tienen fines estrictamente decorativos.

En el mundo egipcio la ilustración ha sido siempre relevante. Entre los primeros ejemplares encontramos el *Libro de los Muertos*² (s. XV a. C) en el cual las ilustraciones forman un friso en la parte superior del texto. Más adelante, dentro de este mundo, surgió la viñeta en la cual la ilustración se concentraba dentro de unos márgenes. Dentro de la etapa grecolatina la ilustración también ocupaba un puesto dentro de la cultura, aunque se conservan pocos ejemplares de ello. Una costumbre instalada en esta cultura era iniciar documentos con el retrato del autor, sobre todo en el mundo romano. La llegada del pergamino facilitó la ilustración ya que contenía mejores condiciones para ello que el papiro. Al mismo tiempo fue la edad de oro de este formato en los códices bizantinos. Ya más tarde, en la Edad Media, la ilustración se difundió sobre todos por los monjes irlandeses a través de iniciales que conjugaba vegetación y fauna.

El interés por la ilustración del libro se recuperó en el siglo XVIII gracias al grabado en madera, destacando nombres como Bewick³, aunque las influencias más predominantes fueron las francesas. En el siglo XIX se notó

¹ Descripción perteneciente a Akimova, Elizaveta. Es un diseñadora e ilustradora *freelance*, Saint-Petersburg. Envatotuts. 2020

² El texto consiste en una serie de sortilegios sobrenaturales cuya finalidad es ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris, asistirlos en su viaje a través de la Duat, el inframundo, y viajar al Aaru, en la otra vida. S. XV a.C.

³ Bewick, Thomas. Fue un ornitólogo y grabador en madera inglés considerado un máximo exponente en su campo, la naturaleza. 1753 - 1828.

realmente la relevancia del estilo de Bewick en unión con el romanticismo, etapa altamente rica para la ilustración. Ya en el siglo XX la ilustración sufrió los cambios que todo el arte, en general, experimentó. Las técnicas comenzaron a evolucionar desde el heliograbado al offset y los resultados que se han acabado obteniendo han llegado a niveles excepcionales que llegan a hoy en día. Los ejemplares de libros ilustrados abarcan diferentes géneros como la divulgación, los recreativos o los infantiles, entre otros. Con mi trabajo ilustrado ligado a la literatura.

Venus de Willendorf
Escultura caliza oolítica
28.000 – 25.000 a.C.

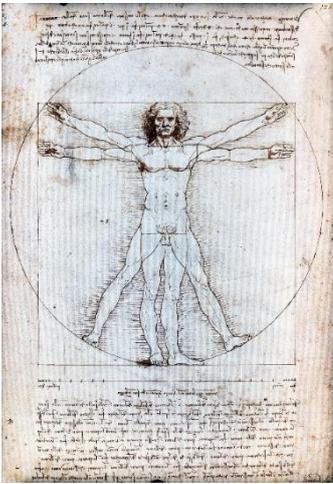
3.2. MARCO TEÓRICO DE LA ANATOMÍA ARTÍSTICA

De igual manera, otro punto fuerte de este proyecto es la representación de la anatomía humana. La anatomía artística es el área que estudia y analiza la estructura de los humanos, sus partes del cuerpo, que configuran su figura, generalmente la estructura ósea y muscular⁴. Este estudio y la consiguiente representación del ser humano ha estado ligado al arte desde la prehistoria, donde la figura humana se veía reducida a trazos más sujetos a la abstracción. Por otro lado, en la Edad de Piedra no fue muy frecuente, aunque de esta época se conocen las esculturas encontradas más vetustas, como la famosa Venus de Willendorf. Así pues, a lo largo de las épocas y las diversas partes del mundo, la anatomía humana ha sido de gran interés, y además ha conciliado un vínculo muy íntimo con la medicina, ya que muchos jóvenes artistas atendían a clases de autopsias y disecciones para aprender más sobre ello. Es importante la figura del renacentista Leonardo Da Vinci⁵ quien comenzó a estudiar anatomía a los dieciocho años haciendo disecciones en hospitales de Florencia, Milán y Roma. Otra figura importante es Andrés Vesalius⁶ a quien se le considera el padre de la anatomía humana moderna y que fue el autor de uno de los libros de anatomía más importantes de la historia. Éste contaba con más de doscientas ilustraciones.

⁴ Descripción perteneciente a *Anatomía para el artista*. Simblet Sarah, BLUME 200

⁵ Da Vinci, Leonardo. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del Renacimiento contando con un talento en múltiples disciplinas entre ellas la arquitectura, la pintura e ingeniería. 1452 – 1519.

⁶ Vesalius, Andrés. Fue un médico originario de la Bruselas española del siglo XVI, célebre por su programa de renovación de la anatomía. 1514 – 1564.

Da Vinci
Hombre de Vitruvio
Dibujo pluma y tinta
1490

Contextualizando en la actualidad, la anatomía artística ha cambiado mucho hasta nuestros días. Las posibles representaciones del cuerpo humano se ven reflejadas en diversas técnicas y formatos. Hoy nuevo de trabajo. Por otro lado, el estudio de la anatomía se ha hecho mucho más amplio, y es posible estudiarla desde manuales, vídeos y aplicaciones, entre otros. Movimientos como el cubismo, el impresionismo o el romanticismo le dieron a la representación de la anatomía una libertad o fluidez de la que no disfrutaba la humanidad desde hacía siglos.

4. REFERENTES

En este trabajo ha habido cuatro artistas que de manera consciente han influido a nivel técnico en su desarrollo de diseño y estilo.

4.1. LITA CABELLUT

Esta pintora, escultora, fotógrafa y poeta nació en Huesca en 1961, aunque fue criada en Barcelona. Su primera etapa en la vida está marcada por momentos dramáticos que formaron su personalidad, como su dislexia en la escuela o tener que mendigar en las calles de Barcelona mientras vivía con su abuela. Su vocación por el arte se hizo notoria desde temprana edad exponiendo por primera vez en 1978 en el Ayuntamiento del Masnou y obteniendo una beca académica de arte en Gerrit Rietveld en el año 1984 con 19 años, lo que le cambiaría la vida.

Cabellut realiza como cuerpo principal de su trabajo artístico retratos fotorrealistas en grandes formatos. Referentes como Lucien Freud y Francis Bacon le hicieron dotar a sus pinturas de pinceladas de gran expresividad, figuras humanas que, aunque estáticas la mayoría, demuestran un gran dinamismo en la técnica. Su motivación conceptual es mostrar a través de sus obras el lado más oscuro del ser humano, su crueldad, con el que además empatiza especialmente.

Lita Cabellut
El desgarrar de la pasión
Pintura técnica mixta
2021

Heinrich Kley
*Nackte Frau auf Skelett
und Teufel auf
Pterodaktylus reiten*
Carboncillo
1920

Dentro de mi obra la influencia de Lita Cabellut se puede ver en diferentes aspectos. Con esta artista hay un puente de conexión a través del uso de la mancha. Mi intención al crear mis obras era dar vida a esas figuras humanas ayudándome de las líneas, pero también de las manchas de color. Las manchas con un tamaño concreto, una forma, y en su conjunto, pueden expresar infinidad de sentimientos o conceptos. La figuración de la anatomía se ve enredada en una suerte de abstracción que sirve de extensión.

4.2. HEINRICH KLEY

Kley fue un ilustrador y pintor, nacido en 1863 en Alemania. Comenzó su carrera laboral, una vez acabados los estudios, con dibujos tradicionales de escenas urbanas y pinturas clásicas. En 1892 ganó la fama de artista de la industria ya que se dedicó a pintar al óleo escenas de fábricas centradas en la maquinaria en ese momento tan revolucionaria. Fue en 1906 cuando comenzaron a publicarse en *Jugend* y *Simplicissimus* ilustraciones suyas, a pluma, en las que predominaba el sarcasmo.

Sus ilustraciones se caracterizan por limitarse al color negro de la pluma. En ellas consigue crear toda una imaginería apoyándose en la línea. Ésta es errática, dinámica y suelta, en la que se aprecia un gran dominio de la técnica. Destacan de sus ilustraciones el volumen que le otorga a sus protagonistas y la fuerza y vida que parecen tener.

Al igual que Lita Cabellut fue una inspiración en cuanto a manchas, Kley ha dejado en mi obra el interés por la línea y su expresividad. La línea suelta y, a su vez, estructurada sirve para construir volúmenes, en este caso cuerpos humanos, de una manera sólida pero natural y fluida. Otro punto de fuerte inspiración sobre este autor es el ideal de control de la técnica que maneja, es decir, es notable que para alcanzar los resultados de su obra es necesario dominar la línea de una manera excepcional, y en este aspecto en mi obra ha supuesto la voluntad de superación, la prueba y error tan necesarias para alcanzar un resultado con el que el artista esté satisfecho.

4.3. DAVID DOWNTON

Este artista nació en 1959 en Kent, Inglaterra. Estudió en Canterbury, primeramente, y más tarde, ilustración y diseño gráfico en Wolverhampton de 1977 a 1978. En 1984 inició su carrera como ilustrador realizando distintos trabajos enfocados a la ficción, a la cocina, a la moda y a la publicidad. Destacó en su carrera los dibujos de desfiles de moda que fueron publicados en todo el mundo.

Sus ilustraciones se caracterizan por el uso del color y el negro. Una faceta importante es también el uso del blanco o la ausencia de color ya que

con ello el artista se ayuda para construir las estructuras de sus figuras dejándolas así respirar y aportando dinamismo. La línea y la mancha son las protagonistas de sus obras, ambas trabajadas con control, pero con un aspecto volátil y dinámico.

Este artista engloba aquello que contiene mi obra, línea y mancha. A través de estos dos elementos configuró la anatomía humana de una manera consciente, pero al mismo tiempo fluida y natural. Se consigue plasmar de esta manera la importancia del ser humano impregnada de lo efímero de su existencia a nivel conceptual. Un punto fuerte de su obra del cual he querido nutrirme a la hora de realizar mi trabajo es su trato con los contornos. Tan importante es dibujar bien como saber cuándo o qué dejar de dibujar para justamente obtener el resultado deseado. Este aspecto de Downton es clave para dejar respirar la obra y cargarla de fuerza.

4.4 RAIMUND KRUMME

Krumme nació en 1950 en Colonia, Alemania. Su vida profesional está marcada por los cortos de animación por los que ha ganado numerosos premios internacionales de festivales tan reconocidos como EL Gran Premio de Animación (Montreal, Canadá). También su labor como profesor es destacable, habiendo ejercido en academias como la de Medi Arts de Colonia, o en el Instituto Nacional de Audiovisual de París, Francia.

Su obra se centra en las multitudes, en el devenir de éstas, y sus cruces. La subjetividad espacial es representada a través del uso de la tinta negra sobre lienzos blancos. La representación del movimiento es crucial en la obra de Krumme la cual consigue gracias a dinámicas pinceladas llenas de fuerza.

Tuve la oportunidad de conocer la obra de este autor dentro de las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes a través de una exposición del propio autor en la sala de exposiciones en 2022. El dinamismo de sus figuras gracias a la mancha y el vínculo de su obra con la figura humana fueron claves para convertirse en un importante referente en mi obra. Sus manchas, aparentemente aleatorias, creando, de ese modo, distintas personas me hacen recordar a la condición humana y siento con este autor ese vínculo de aquellos que el ser humano es el centro de interés de su obra. El uso de líneas que domina el autor es clave para dotar a estas manchas de volumen y significado, creando un correcto equilibrio entre ambos formatos. En mis

Raimund Krumme
Dibujo a tinta
Año desconocido

ilustraciones línea y mancha tiene tal vez una fuerza similar, pero gracias a Krumme he comenzado a estudiar la contraposición de ambas.

5. PROCESO CREATIVO DEL LIBRO *INTROSPECCIÓN ILUSTRADA*

El proceso creativo del trabajo se inició, como se ha mencionado antes, por una pasión por la anatomía, la ilustración y el hecho en sí de expresar el mundo interior del artista. Todos estos conceptos se materializan con la idea de hacer un libro de artista el cual recogiese poemas e ilustraciones, ya que como decía G. Ephraim Lessing, "la primera ley del arte es la verdad y la expresión"⁷. basadas en emociones y vivencias con el fin de expresarse y mejorar la técnica. En este apartado vamos a ver como este proyecto se hizo posible gracias a una serie una de pasos: la creación de textos propios, la realización de los primeros bocetos, la definición de un estilo gráfico concreto y los procesos finales que engloban el encaje y la maquetación.

5.1. CREACIÓN DE TEXTO

Una vez teniendo la idea clara de lo que iba a ser el trabajo, es decir, la creación de un libro, comencé el siguiente paso; la recopilación de textos propios para la selección definitiva que se incluiría en el libro. Los cinco primeros poemas, en orden de aparición, fueron seleccionados de un repertorio de poemas que anteriormente había realizado. La finalidad era que cada uno de ellos hablase de un aspecto distinto de mi vida el cual quise en su día inmortalizar.

Por ello mismo, se vio la necesidad de añadir dos poemas más y para ello reflexioné sobre dos temas recientes en mi vida y que quisiera representar de igual manera. De tal modo, todos, aunque de ámbito personal, abarcan un tema o concepto distintos para hacer de Introspección ilustrada, un libro fiel a mí misma. Hay que tener en cuenta también las palabras de Herman Hesse "Conviene saber que el hombre no es una figura estable y duradera, es más bien, un intento y una transición, no es otra cosa que un puente estrecho y

⁷ "La primera ley del arte es la verdad y la expresión" Ephraim Lessing, Gottold. *Laocoonte*. 1993. Pág. 21

peligroso tendido entre la naturaleza y el espíritu⁸. La elaboración de dichos poemas es distinta en cada uno de ellos. Hay poemas que han surgido casi solos y escritos al momento, y otros en los que fue necesario pararse, reflexionar, y buscar las palabras exactas hasta ser encontradas. Hago especial mención a uno de mis artistas favoritos, el rapero Canserbero, y sus palabras ``Y con un conjuro limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho.⁹

5.2 PRIMEROS BOCETOS

Una vez seleccionados los textos fue el momento de comenzar a dar cuerpo a lo que serían las ilustraciones. Primeramente, realicé una visión general para acotar el estilo y la paleta cromática. De cada poema escogí diferentes imágenes como inspiración, señalando conceptos como el retrato, lo laberíntico, el espacio, etc.

Una vez realizado este trabajo, se comenzó con distintos bocetos realizados en libreta. Los primeros bocetos tenían un estilo muy distinto al elegido más tarde. Se trataban de diseños más gráficos, con una gama cromática definida, blanco, negro y rojo, y líneas más uniformes y delimitadas. Sin embargo, estas primeras impresiones no consiguieron expresar de la manera más correcta aquello que se intentaba transmitir, además no corresponden con un estilo que yo ya tuviese anteriormente por lo que no sentía que podía expresarme como artista de un modo más sincero.

Los siguientes bocetos, hechos en digital a través de Krita¹⁰, (programa que servirá para todo el trabajo) ya tomaron definitivamente la línea de la anatomía humana. Se trataban de bocetos centrados en el ser humano, específicamente el cuerpo de una mujer, con elementos que ayudasen a transmitir una idea. Este paso fue importante para comenzar un método de trabajo que se mantendría durante el resto del trabajo. Este ha sido la fotografía de cuerpos para utilizarlas como referentes en las ilustraciones, siendo estas tomadas por mí misma también. A pesar de ello, estos nuevos bocetos tampoco terminaron de encajar con los resultados deseados por lo que se dio paso a partir de ellos hacia un nuevo rumbo de experimentación en el proceso creativo. En todo este proceso es clave la participación de la tutora del proyecto ya que la comunicación fue necesaria para seguir el camino hasta dar con el resultado

⁸ ``Conviene saber que el hombre no es una figura estable y duradera, es más bien, un intento y una transición, no es otra cosa que un puente estrecho y peligroso tendido entre la naturaleza y el espíritu'' Hesse, Herman. *El lobo estepario*. 1927. Pág. 82

⁹ Y con un conjuro limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho'' Canserbero. *De la vida como película y su tragedia, comedia y ficción*. Single. 2011.

¹⁰ Krita. Es un programa profesional de pintura digital, gratuito y hecho con código libreen 2005. el desarrollador es The Krita Team

deseado. Esta búsqueda del estilo definitivo, lejos de ser un proceso cargante, resultó ser muy satisfactorio y necesario como podría pensar la escritora Isabel Allende ``De la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad''¹¹

5.3 DEFINICIÓN ESTILO GRÁFICO

En este punto nació ya la idea definitiva en la que acabaría convirtiéndose el libro.

Realicé una tercera tanda de bocetos comenzando con lo que sería más tarde la ilustración del poema de proyecto *No retorno*, estableciendo a partir de este momento el estilo que marcaría la línea del resto.

Gracias a las pruebas anteriores y a la influencia de los artistas ya mencionados como Lita Cabellut o Raimund Krumme, tracé una vía en la que la línea y la mancha, fluida y controlada, iban a ser las protagonistas. Primeramente, trabajé de un modo más laborioso y concienciado con la línea, aún en este punto la mancha no tenía tanto poder. El objetivo era hacer una representación fiel a la anatomía humana, pero con licencia de ser expresiva y natural. Un reto que encontré en este camino fue conseguir volumen ayudándome de la línea como medio de expresión. En este primer boceto, en definitiva, nació la idea que impregna a los demás, pero con la diferencia de tener la línea como máximo exponente.

A medida que iba haciendo las ilustraciones comenzaba a jugar más con la técnica. Comencé a valorar más una expresividad orgánica construida a partir de trazos sueltos, aperturas y sensibilidad. La mancha ya en poemas como *Soy* estaban en primera línea de importancia y el estilo general se iba definiendo cada vez más comprendiendo que la primera ley del arte es la verdad y la expresión¹².

Como siguiente paso, cuando se realizaron las siete ilustraciones se pasó a un período de conceptualización. Con los poemas y las ilustraciones realizadas se trató de unificar y fortalecer más la relación de los textos con sus respectivas representaciones gráficas. Para ello reflexioné sobre los aspectos a destacar de cada poema que quería que las ilustraciones reflejasen de una manera más explícita. Este trabajo ya se había realizado anteriormente durante el estado de *primeros bocetos* con la finalidad de comenzar a dar cuerpo al trabajo. En este punto nacieron modificaciones como la doble imagen de

¹¹ ``De la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad'' Allende, Isabel. *El amante japonés*. 2015. Pág. 175

¹² Lisset A. Álvarez Ayestaraán. *El dibujo, definición e historia de una expresión artística primigenia. Cuadernos Unimetanos*. 2010. Pág. 64

Simposio o los tres puntos en *Puntos suspensivos*. En esta etapa de aclimatación y correcciones me permití también dotar a los dibujos de más carácter duplicando capas de las manchas y las líneas principales, y exponiéndolas en diferentes sectores de la imagen para darle más movimiento y profundidad.

5.4 PROCESOS FINALES

En los procesos finales encontramos el encaje y la maquetación.

Al tener las siete ilustraciones acabadas era necesario llevarlas al formato correspondiente del libro. Se eligió de manera definitiva un formato cuadrado de 20 x 20 cm por lo que los formatos de las ilustraciones tuvieron que transformarse con el fin de encajar en él. En la ilustración *Despierta* además se realizó un encaje cortando parte de la imagen original con el fin de llegar a un resultado más atractivo y coherente con el texto. A la hora de maquetar los textos junto a las ilustraciones surgió la idea de crear una imagen con collages del proceso creativo de cada ilustración. Esta idea fue acogida inmediatamente ya que el punto del libro es mostrar de una manera profesional y artística el interior de una persona gracias a textos e imágenes, y estas imágenes de procesos son una ventana más al interior del autor, enfatizando así el mensaje.

Para realizar estos collages deconstruí las ilustraciones en las diferentes capas que había utilizado para darles vida. Jugué con las composiciones con el objetivo de crear imágenes dinámicas, pero a la vez con un sentido de orden cronológico. En éstas se pueden ver de manera clara como la línea y la mancha son elementos primordiales en la obra.

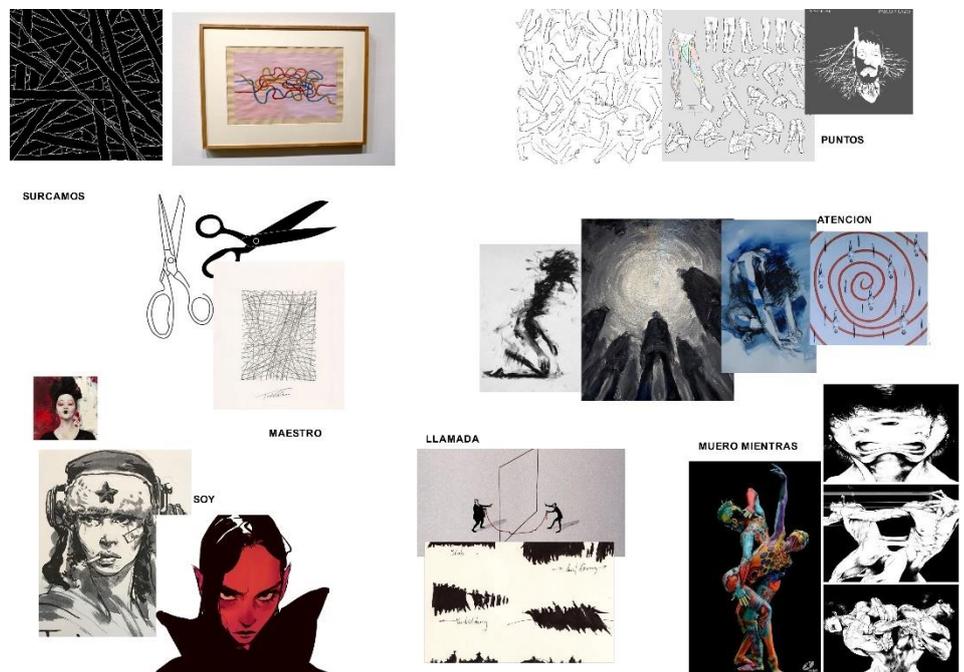
La intención de la maquetación ha sido hacer un libro de imagen limpia y ordenada, sin elementos que distraigan al espectador-lector. Una idea inicial fue hacer un diseño de doble página en el cual en la de la izquierda se pudiese leer el título y el poema y en la de la derecha ver la ilustración, sin embargo, con la llegada de la imagen del proceso creativo fue necesaria una reinención. Con el fin de mantener un aspecto cuidado y limpio, se escogió presentar cada obra con un total de cuatro páginas. En las primeras doble página se ve en la izquierda el título únicamente, en la derecha se puede leer el poema y en las dos siguientes páginas, el proceso a la izquierda y el resultado a la derecha.

La maquetación del libro, cuyo objetivo era la limpieza y el orden, se pudo realizar de manera correcta y sin problemas en el programa Word.

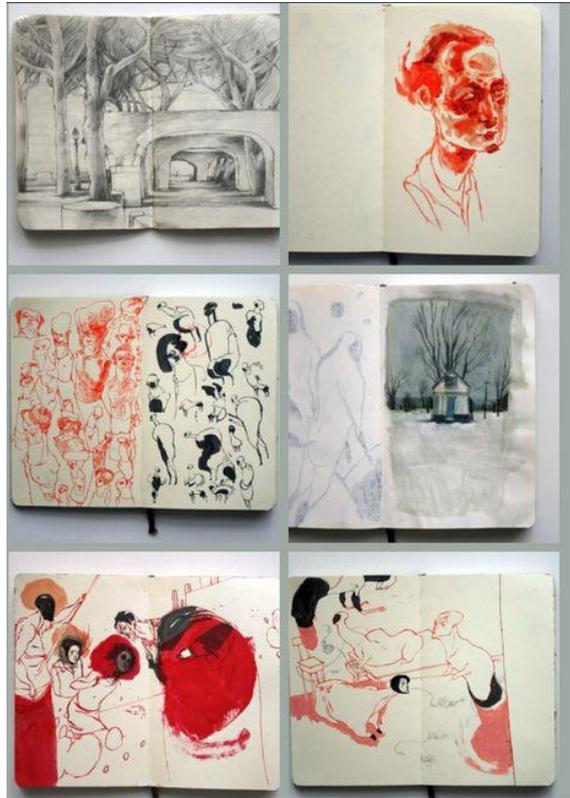
A continuación, se muestran unas imágenes de recopilación de conceptos, bocetos y pruebas que hicieron más adelante posible el resultado final del proyecto cuyas ilustraciones se verán en los siguientes apartados.

8.1. Bocetos y pruebas

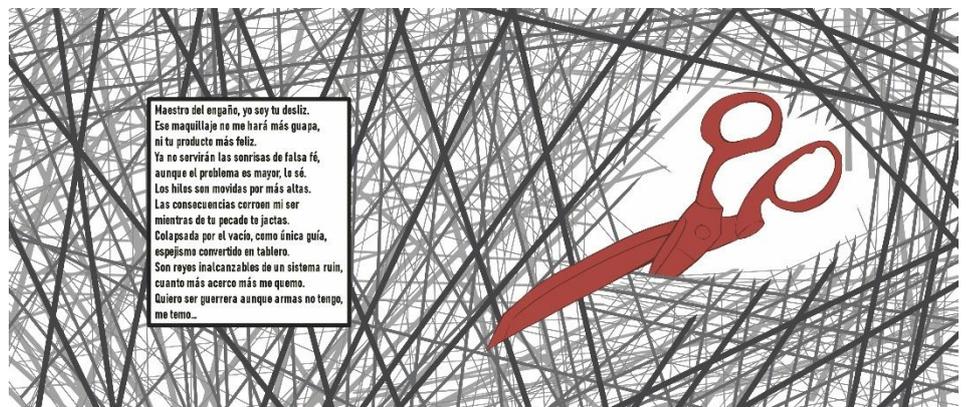
Una vez la idea del proyecto esclarecida comencé a reflexionar sobre mis poemas y sobre aquellos conceptos que considero más importantes sobre ellos para poder tener una idea de cómo traducirlos a nivel gráfico. Para ello ideé un moodboard con aquellas imágenes que me ayudaron en un principio a comenzar a asentar las bases del trabajo.

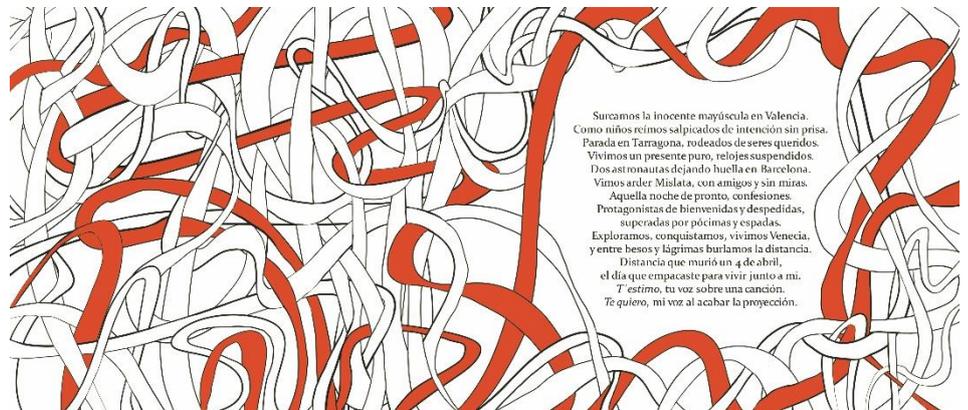

Una vez la imaginería creada me decidí por esclarecer la gama cromática que reinaría en el libro, decantándome por el negro y el rojo. De igual manera unifiqué esta visión del color en una imagen.

Teniendo ya este punto de partida comencé a diseñar primero en papel y luego en digital, en el programa de Krita, las primeras obras.

Estas ilustraciones no acabaron de encajar con la idea preconcebida que tenía sobre mi proyecto y además se alejaba de mi estilo habitual, por lo que decidí seguir probando e investigando hasta llegar a nuevos resultados.

En estas obras ya se puede observar un factor clave mi trabajo, la anatomía humana que tanto me representa y con el cual me siento más inspirada. Sin embargo, quería un resultado más orgánico y expresivo por lo que decidí seguir probando mi estilo hasta dar con el definitivo que se mostrará en el siguiente apartado. Antes es importante mostrar cómo una vez teniendo los resultados acabados hice ese trabajo de encaje con el fin de maquetar las imágenes en el libro, obteniendo cambios como el siguiente.

8.2 ILUSTRACIONES FINALES

Por último, se exponen en este apartado los resultados finales de las ilustraciones del libro *Introspección ilustrada* por orden de aparición.

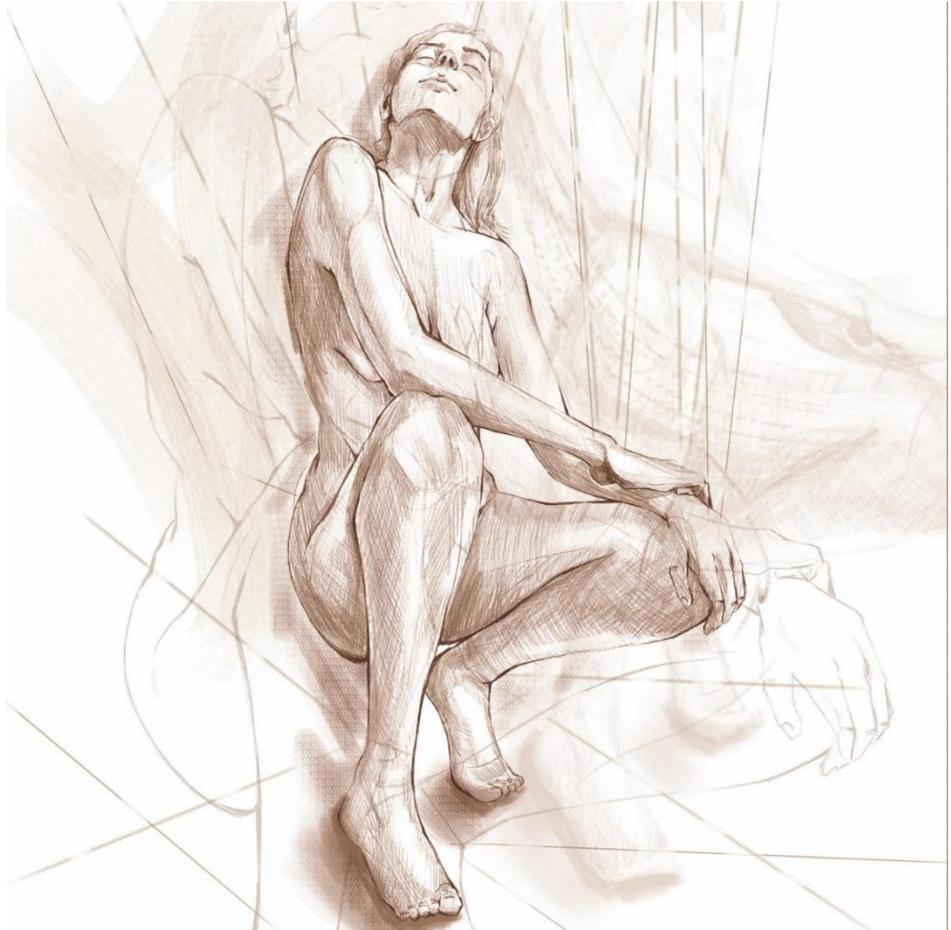
En cada una de las ilustraciones se hará un pequeño comentario sobre los sentimientos y emociones que se querían transmitir a través del dibujo y el texto.

DESPIERTA

Con esta ilustración y su respectivo poema quería hablar sobre la ansiedad y desesperación que el mundo del consumismo y la hipersexualización ejercen sobre una misma y a la vez cómo una persona especial puede ser el respiro que te ayuda a sobrevivirlo. La pose de la figura es de reposo ante el cansancio.

NO RETORNO

En esta ilustración muestro la fortaleza de un ser socialmente infravalorado que se impone al descubrir su potencial y la verdad tras el engaño. En el dibujo aparecen esos hilos que de manera simbólica atan al individuo y lo someten.

SOY

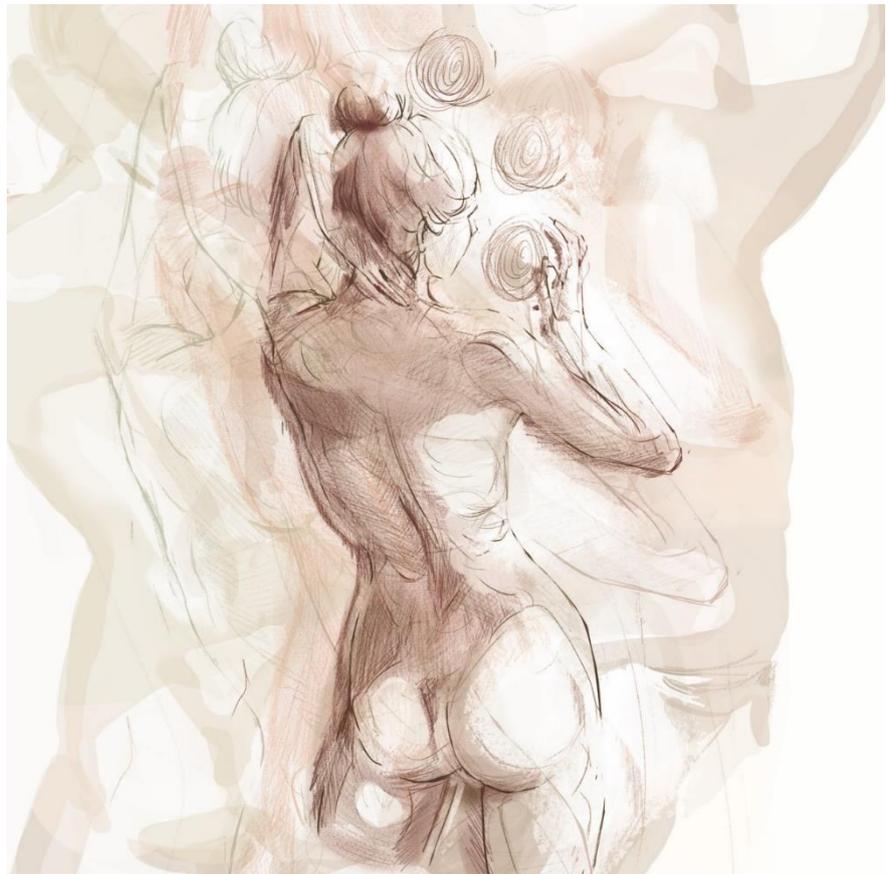
La siguiente ilustración habla sobre el yo. Mostrando el cuerpo de frente con las palmas de las manos hacia el exterior la figura humana queda expuesta de una manera sincera y realista frente al mundo.

SIMPOSIO

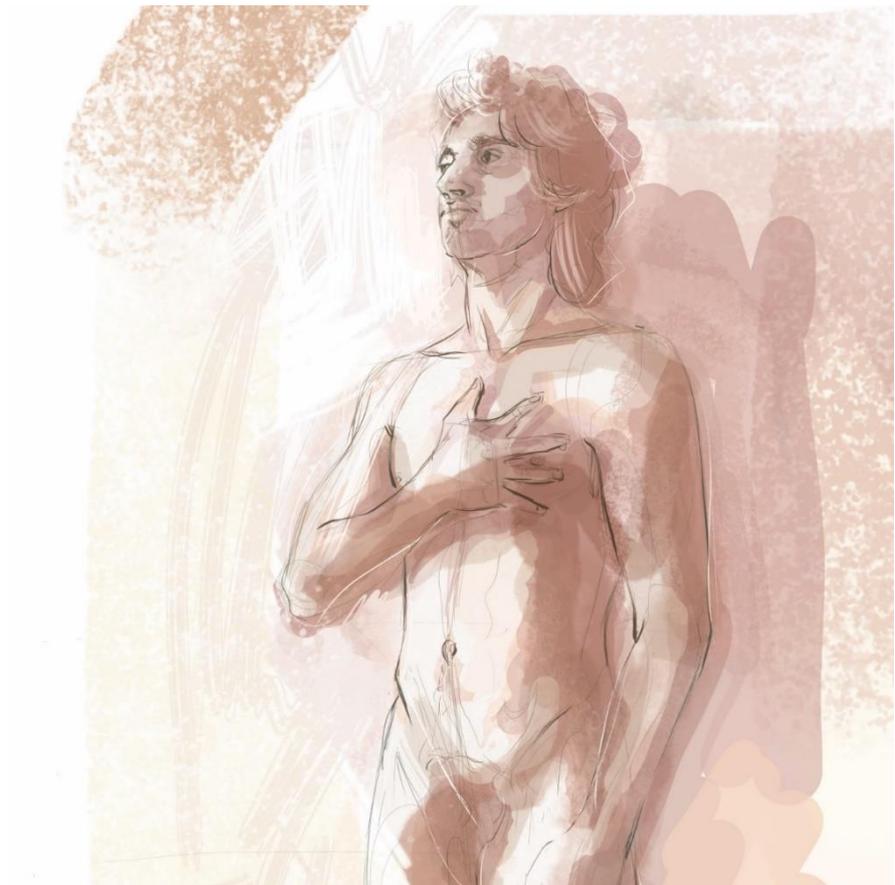
Este poema e ilustración trata sobre el cambio, la muerte y el renacer de una nueva versión de ti mismo. En el dibujo se muestran la misma figura enfrentada y unida en un centro simbolizando la dualidad.

PUNTOS SUSPENSIVOS

Puntos suspendidos refleja un estado que todos hemos experimentado, aquel en el que sientes que tu vida ha quedado en pausa tras un suceso importante y todo parece perder significado e importancia a partir de ello. En la ilustración aparecen de manera explícita esos tres puntos rodeando la cabeza de la figura.

SUBLIME

Sublime está dedicado a Canserbero, rapero venezolano, ya mencionado en este proyecto, ya que como artista siento una profunda conexión con este poeta. La postura del hombre con la mano en el pecho es un homenaje al modo en el que Canserbero cantaba, con la verdad siempre como bandera.

JUNTOS

Si enamoras a un artista nunca morirás, esta ilustración es la traducción de un amor en líneas y manchas. La unión se refleja de manera clara y directa con dos cuerpos entrelazados.

1. CONCLUSIONES

Este trabajo ha supuesto una liberación personal por el contenido de este. El punto fuerte del proyecto era expresar mi mundo interior de una manera fiel y con una técnica que me dejara satisfecha y orgullosa de mi esfuerzo. Como cada poema e ilustración toca un tema distinto he sentido que me he desnudado con este libro y que es realmente una ventana a mi mundo interior. Como artista ese siempre ha sido mi sí no, el de expresar a través de ilustraciones aquello que forma parte de mi vida y la construye a la vez que a mí misma. De manera concreta, la anatomía humana ha sido el pilar de mis obras ya que el ser humano en sí es el motivo de mi arte. Hay una frase que hace unos años me dije y aún la creo cierta *Lo mejor que te puede pasar en esta vida, y también lo peor, es una persona.*

El proyecto ha conseguido alcanzar los objetivos propuestos en un principio. Por una parte, se ha realizado con éxito un libro de artista de carácter personal, y al mismo tiempo, a nivel técnico ha supuesto un reto superado con satisfacción. Tras varios intentos en forma de bocetos con el objetivo de encontrar el estilo adecuado para la obra, se llegó a unas ilustraciones con los elementos que más me interesan como artista; la línea y la marcha. Estos elementos se han trabajado de una forma fluida, expresiva y controlada, como se pretendía hacer.

Realizar este tipo de dibujo ha sido un gran aprendizaje para pulir una técnica que desde un principio ha sido mi interés. Gracias a las aportaciones de la tutora del trabajo de fin de grado añadí esos elementos necesarios para crear un aspecto más vivo y dinámico. Estos eran las repeticiones de las líneas estructurales, el desplazamiento de las manchas, y el cambio de escala de ciertas capas repetidas para darle cuerpo.

Por último, me gustaría expresar lo agradecida y satisfecha que estoy con el proceso y resultado del proyecto. Las diferentes fases del trabajo han sido realizadas de manera dedicada y con cariño, con el fin de alcanzar un libro tanto personal, como profesional que ha cumplido con el deseo inicial que tenía al crearlo. La pasión y la voluntad de mejorar han sido claves para recorrer todos los pasos del trabajo con ánimo y energía. Agradezco haber tenido la oportunidad de evolucionar como artista y persona con este proyecto.

2. BIBLIOGRAFÍA

LIZZET A, ALVAREZ AYESTÁN. *El Dibujo. Definición e historia de una expresión artística primigenia*. Cuadernos Unimetanos. 2010

CURCIO, MAXIMILIANO. *Figuración, ilustraciones digitales de Luis Alberto Spinetta*. En: Revista siete artes. 2023

FERRANDO PÉREZ, ENRIQUE. *Línea y mancha*. En: Art Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya. 2019.

MARTÍN ROIG, GABRIEL. *La línea y la mancha en el dibujo*. Parromon. 2013

PINA FOLGUEIRA, KARLA. *Ilustraciones digitales para anuncios en el sector de la moda*. TFG. En: Riunet. 2020-2021

MALLÓN GUILLOT, MARÍA LUZ. *Proyecto personal de ilustración a través del desarrollo de un libro ilustrado sobre la emoción del miedo*. TFG. En: Riunet. 2016

CASABÓN ORTÍZ, ÁNGEL. *Ilustraciones para un libro de poesía*. TFG. En: Riunet. 2017-2018

MONCHO TERRADES, SONIA. *Phobophobias*. TFG. En: Riunet. 2017-2018

Página oficial de Lita Cabellut: <https://litacabellut.com/>

Página oficial de David Downton: <https://www.daviddownton.com/>

Página oficial de Raimund Krumme: <https://raimundkrumme.com/drawing/>

3. ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				x
ODS 2. Hambre cero.				x
ODS 3. Salud y bienestar.				x
ODS 4. Educación de calidad.			x	
ODS 5. Igualdad de género.			x	
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				x
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				x
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				x
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras				x
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				x
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				x
ODS 12. Producción y consumo responsables.				x
ODS 13. Acción por el clima.				x
ODS 14. Vida submarina.				x
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				x
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				x
ODS 17. Alianza para lograr objetivos			x	

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mi proyecto se aproxima más al sector de la educación de calidad, a la igualdad de género y a la alianza para lograr objetivos. La educación de calidad se debe a que mi trabajo contiene una investigación sobre la ilustración y la anatomía humana artística a lo largo de la historia con el fin de transmitir y justificar mis conocimientos. La igualdad de género se puede observar en contar con referentes de ambos géneros y una bibliografía en la que se aprecian también igualdad. Por último, la alianza para lograr objetivos es debido a tratarse de un libro de poemas e ilustraciones que muestran el interior de una persona acercando así a espectador y artista de una manera íntima.

