

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Música K-Pop interpretada a través de la gráfica y el libro
de artista

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Requejo Rastell, Malena

Tutor/a: Evangelio Rodríguez, Fernando

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

En este Trabajo Final de Grado se plantea la interpretación visual de la música K-Pop a través de la obra gráfica, presentada en un libro de artista que contiene letras de varias canciones con la intención de complementarlas con imágenes. Al tratarse de música del género “K-Pop”, las letras están originalmente en coreano, posteriormente traducidas al inglés o español para ser entendidas completamente.

Este libro de artista titulado *Un registro de mi juventud* recoge fragmentos de las letras de varias canciones sobre la autocomprensión y el amor hacia uno mismo, acompañadas de ilustraciones estampadas en distintas técnicas, como la xilografía, el aguafuerte y la serigrafía, posteriormente encuadradas a mano. Para ello se seleccionan y analizan los fragmentos de las letras de las canciones escogidas y se reflexiona sobre su significado y mensaje para realizar las ilustraciones que las acompañan, atendiendo a las necesidades de cada técnica, para que expresen la carga emocional de las canciones.

PALABRAS CLAVE

Música; K-Pop; libro de artista; gráfica; ilustración.

ABSTRACT

This Final Degree Project proposes the visual interpretation of K-Pop music through graphic work presented in an artist's book based on several songs with the intention of complementing them with images. Being music of the 'K-Pop' genre, the lyrics are originally in Korean, later translated into English or Spanish to be fully understood.

This book titled 'A record of my Youth' collects fragments of the lyrics of several songs about self-understanding and self-love, accompanied by illustrations of the most significant parts of these songs. These will be hand-printed using different engraving and printing techniques, like xylography, etching and screen-printing, later bound in a book by hand. For this, parts of the chosen songs' lyrics are selected and analyzed in order to create works that, according to the needs of each technique, illustrate the emotional charge of the songs.

KEYWORDS

Music; K-Pop; artist book; hand-printing; illustration.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer a mis padres, que en todo momento han apoyado mis decisiones y me han ayudado a llegar a dónde estoy hoy en día. También quiero agradecer a mi jefa, quien me convenció de entrar a la universidad y a Bellas artes cuando yo no estaba muy segura de mi futuro.

En segundo lugar, quiero dar las gracias a mis amigas de la universidad, a las que he conocido estos últimos dos años y han hecho que los malos momentos pasen rápido y sean sustituidos por memorias felices. Especialmente quiero agradecer a mi tutor de TFG, Fernando, por ayudarme a terminar esta etapa de mi vida de la mejor manera posible y a mi profesora Hortensia por ayudarme a hacer este libro de artista.

Por último, tengo que agradecer a mis grupos favoritos, que han sido la inspiración de este TFG y quienes, a través de su música, me han hecho conocerme mejor y me han visto crecer todos estos años.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	8
2.1 OBJETIVOS	8
2.2 METODOLOGÍA	8
3. EL K-POP COMO GÉNERO MUSICAL	9
3.1 DEFINICIÓN	9
3.2 K-POP COMO FORMA ARTÍSTICA COMPLETA	11
3.3 K-POP COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN	13
4. EL LIBRO DE ARTISTA	15
4.1 DEFINICIÓN E HISTORIA	15
4.2 CLASIFICACIONES DEL LIBRO DE ARTISTA	17
5. DESARROLLO Y RESULTADO FINAL	19
5.1 FASE DE IDEACIÓN Y ELECCIÓN DEL FORMATO.....	19
5.2 REFERENTES	19
5.3 SELECCIÓN DE LAS CANCIONES Y LETRAS	20
5.4 DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL LIBRO	20
5.5 PREPARACIÓN DEL PAPEL E IMPRESIÓN LÁSER	21
5.6 ELABORACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES Y MATRICES	21
5.6.1 Moonchild – RM	22
5.6.2 Selene 6.23 – SHINee	23
5.6.3 Definition of ugly is – The rose	24
5.6.4 Silent cry – Stray kids	25
5.6.5 Diphylleia Grayi – Jonghyun	26
5.6.6 Butterfly – BTS	27

5.6.7 Epílogue: Young forever – BTS	28
5.6.8 Dreaming girl – Xdinary heroes	29
5.6.9 Sunrise – Ateez	30
5.6.10 Everythinggoes- RM	31
5.6.11 Portada y contraportada	32
5.7 ESTAMPACIÓN DEL LIBRO	32
5.8 ENCUADERNACIÓN, CAJA Y ACABADO DEL LIBRO	33
5.9 RESULTADO FINAL	34
6. CONCLUSIONES	35
7. BIBLIOGRAFÍA	36
8. ÍNDICE DE FIGURAS	38
9. ANEXOS	42

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como se ha descrito en el resumen, este Trabajo de Fin de Grado trata de realizar un libro de artista ilustrando con obra gráfica original el mensaje de varias canciones del género K-Pop. La elección del tema de este proyecto es debido a que el K-Pop es una forma artística amplia que permite su interpretación mediante varias técnicas como en este caso, el grabado. También para resaltar el mensaje que transmiten las canciones y el efecto que pueden llegar a tener en su público, las canciones escogidas para este libro de artista tienen en común que tratan temas como el autoconocimiento y la salud mental.

En esta memoria se pone en contexto los dos conceptos que se tratan en la obra: El K-Pop y el libro de artista. Para ello, en primer lugar, se explican el origen del K-Pop y sus características e influencia en el campo artístico. En segundo lugar, se incluye una sucinta historia del libro de artista y sus antecedentes, con varios ejemplos, y a continuación se nombran las características del libro de artista que hacen posible su clasificación por tipologías.

Después se pasa a explicar el proceso de creación del libro de artista, desde la ideación y el diseño de éste hasta la realización de todas las matrices y el significado de las canciones escogidas y sus ilustraciones complementarias. También se explica el proceso de encuadernación y acabado del libro y su caja.

Por último, se exponen las conclusiones, la bibliografía, el índice de figuras y los anexos, en los que podemos encontrar la relación del TFG con las ODS y las páginas escaneadas del libro.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo consiste en crear un libro de artista que dé a conocer la música K-Pop y las emociones de las que tratan sus canciones.

Podemos definir los objetivos específicos como:

- La elaboración de un libro de artista empleando técnicas del campo de la gráfica adecuadamente.
- La materialización del mensaje que contienen varias canciones en forma de ilustración.
- Mostrar la variedad de expresión y representación de los sentimientos en la música a través de la variedad de posibilidades expresivas de los recursos gráficos propios de los procesos del grabado y la estampación.
- Resaltar la labor que realiza el arte visibilizando problemas de salud mental de una manera global y accesible.

2.2 METODOLOGÍA

Los objetivos descritos anteriormente se han llevado a cabo mediante la siguiente metodología:

- Elaboración de un calendario y organización del tiempo disponible para la realización del libro de artista y la memoria.
- Investigación sobre el libro de artista y su relación con el género musical K-Pop.
- Búsqueda de referentes para la creación del libro de artista y elección de su formato definitivo.
- Planificación del libro y sus ilustraciones.
- Elaboración de las ilustraciones y materialización de las páginas.
- Encuadernación manual del libro y documentación del resultado final.

3. EL K-POP COMO GÉNERO MUSICAL

3.1 DEFINICIÓN

Para comprender este trabajo se debe conocer antes el género musical que se ha escogido para realizar este Trabajo de Fin de Grado, el K-Pop, que más que un género musical, es simplemente la música popular y comercial de Corea, ya que dentro de esta categoría existen infinidad de géneros, como el hip-hop, el R&B, el pop, el rock, el soul y muchos más, al igual que en la música de cualquier otro país.

Fig. 1. Seo Taiji and boys en 1992.

Fig. 2. S.E.S

Sus orígenes se encuentran en el año 1992 con el grupo Seo Taiji and Boys (Fig. 1), quienes son considerados la primera 'Boy-Band' coreana que fue seguida de grupos como H.O.T, TVXQ, S.E.S (Fig. 2) y solistas como BoA, más tarde en 2003, quienes consiguieron cierta fama internacional. Con ellos abrieron las primeras empresas de creación y gestión de lo que se conocen como 'Idols', los artistas que forman parte de grupos o son solistas. Estas empresas son las que aún hoy en día ayudan a popularizar e impulsar a estos grupos y solistas. Se encargan de reclutar a jóvenes que quieren convertirse en Idols, entrenarlos en diferentes habilidades para que estén preparados para las actuaciones en directo, la vida pública y finalmente conseguir que debuten y, por tanto, promocionarlos y publicitarlos al mundo entero para que alcancen la fama. La primera empresa fue SM Entertainment, fundada por Lee Soo Man, seguida de muchas más, pero las que más repercusión tuvieron fueron: la anteriormente mencionada SM Entertainment, JYP Entertainment, fundada por el también Idol, Park Jin Young y YG Entertainment, fundada por Yang Hyun Suk, exmiembro de Seo Taiji and Boys, que después se apodaron popularmente como las "Big Three" o "Las tres grandes" en español. Estas tres empresas han tenido en sus manos a los artistas coreanos más famosos de la historia, hasta el día de hoy, como: BigBang, SHINee, Girl's Generation, BlackPink, Twice, PSY y muchos otros más.

También comenzó lo que se denomina la primera generación del K-Pop, ya que todos estos artistas pueden estar agrupados por generaciones, habiendo muchas diferencias entre cada una debido a la evolución del K-Pop causada por su creciente fama internacional. Varios artistas de las siguientes generaciones ganaron mucho reconocimiento fuera del continente asiático, como Bigbang, PSY, BTS y Blackpink, quienes han contribuido a la popularidad que alcanza el género hoy en día.

Fig. 3. BTS en la sede de UNICEF en 2018.

Este cambio se produjo alrededor del año 2017, cuando BTS consigue el primer premio en una gala internacional de un grupo coreano, interesando al público occidental. Hoy en día, hay una amplia variación dentro del grupo de oyentes del K-Pop, desde los consumidores casuales, hasta las personas que únicamente escuchan este género y acuden a conciertos de sus artistas favoritos frecuentemente.

Para profundizar más en la razón por la que recientemente el K-Pop tiene tanto éxito, como ya he mencionado anteriormente, se puede atribuir al grupo, que probablemente sea el más popular hoy en día, BTS. Este grupo tuvo su origen en 2013, en una empresa que no pertenecía al grupo de las tres grandes empresas de K-Pop y que por tanto no tenían tanto apoyo desde el inicio de sus carreras. Costaba imaginar que, en aquel entonces, apenas conseguían una fracción de la cantidad de asistentes en sus conciertos y ventas de sus discos que consiguen actualmente.

Lo que aún destaca en la visión del público es ver a personas de todas las edades, situaciones y lugares del mundo ser fans de este grupo. Esto se debe a que aún en esta industria dura y cambiante, ellos han llegado a su decimoprimer aniversario llevando el mismo mensaje de amor propio, aprendizaje y lucha por un mundo mejor que llevan transmitiendo desde que empezaron en esta industria. Esto lo consiguen con las letras de sus canciones, sus charlas con los fans mediante retransmisiones en directo en redes sociales y actividades benéficas como su colaboración con UNICEF desde 2017 (Fig. 3).

Gracias a sus conceptos estilísticos innovadores, que se desarrollan en el siguiente apartado y su gran implicación en la composición de las melodías y letras de todas sus canciones, poco a poco fueron alcanzando más y más fama internacional y nacional, al punto de que el K-Pop, aun ya siendo famoso, haya tenido un auge en popularidad notable. Se calcula que esta industria trae más de 10 mil millones, de los cuales 4 son por BTS, en el año 2019 se desvela que un 0.3% del PIB de Corea del Sur es gracias a este grupo.

Básicamente, hay grupos, solistas y bandas para todos los gustos, indiferentemente de su nacionalidad, edad o género. Lo que hace que este tipo de música haya triunfado mundialmente.

Fig. 4. Vista del estadio Rose Bowl en el tour 'Love yourself: Speak yourself' de BTS en 2019.

3.2 K-POP COMO FORMA ARTÍSTICA COMPLETA

¿Qué hace al K-Pop diferente? Principalmente la manera en la que se promociona a los distintos artistas, creando estéticas y estilos únicos para atraer a públicos concretos, lo que se desarrolla a continuación.

La producción de música en el K-Pop gira en torno a crear discos, que varían en longitud, y singles que engloban distintas categorías artísticas, como la producción de videoclips, el diseño de productos con estéticas marcadas, la actuación, la escenografía, el baile, la moda, la narración de historias originales y, naturalmente, el canto y el rap. Los artistas lanzan discos marcados por un concepto, que se desvelan a partir de presentaciones oficiales de estos, en los que se revela al público su nombre, el logotipo o diseño del disco y finalmente su fecha de lanzamiento. Siguiendo su anuncio, se suben fotos conceptuales de los artistas de cada versión del álbum y adelantos de las canciones o del videoclip principal de éste. Todo esto se publica en varias redes sociales para llegar a un público más amplio, con todos estos elementos, se marca el estilo que va a tener el disco y los géneros que van a tener las canciones.

Fig. 5. Foto promocional de las inclusiones del disco *Guilty* de Taemin.

En el k-Pop, los discos se lanzan en formato físico que normalmente cuentan con un libro con todas las fotos conceptuales, las letras y créditos de las canciones y cartas de agradecimiento. Se incluyen también pósters, pegatinas, postcards, photocards y demás elementos coleccionables que también pueden ser usados para decorar un espacio (Fig. 5). También es habitual que estén contenidos dentro de una caja o similar. Normalmente todos estos elementos están relacionados con el significado del disco y están diseñados acorde al concepto general. Estos discos frecuentemente se agrupan en eras o sagas, en las que se continúa una historia o una estética específica. Esto hace que se pueda comparar a los libros de artista, ya que no siguen la norma de un libro tradicional, al contener fotos, grafismos, diseños y letras de canciones, es decir, poesías.

Un ejemplo es 'The story of light' de SHINee, que consta de tres mini-álbumes llamados parte 1, 2 y 3 que contienen diferentes canciones y un álbum recopilatorio, cuyas portadas están relacionadas y siguen una historia (Fig. 6).

Fig. 6. Portadas de los cuatro discos que conforman la serie *The story of light* de SHINee en orden.

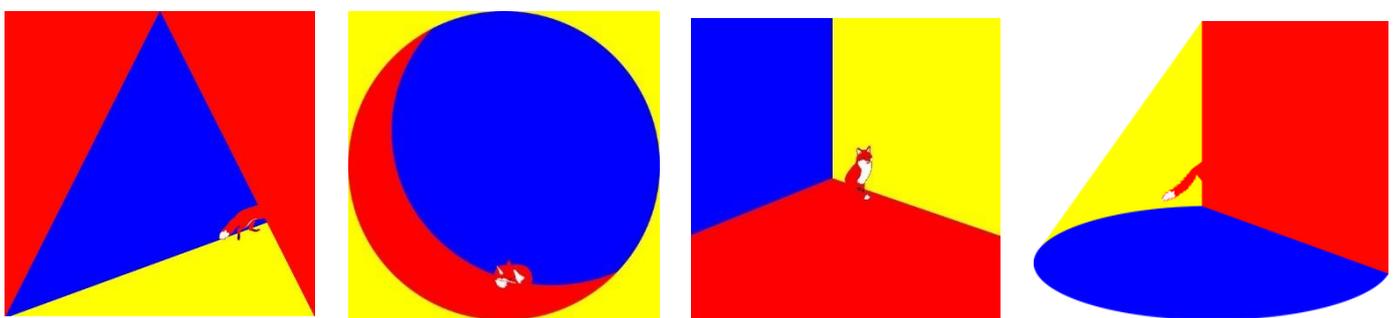

Fig. 7. Portadas de los tres discos que conforman la serie *The world* de Ateez en orden.

Otro ejemplo es la serie 'The world' de Ateez, que consta de tres álbumes, 'The world: Movement', 'The world: Outlaw' y 'The world EP FIN: Will'. En estos tres álbumes se sigue una historia creada para este grupo en la que existen dos mundos, el mundo A y el mundo Z, en esta saga se sigue el recorrido de los chicos en el mundo Z, donde está prohibido el arte y cualquier forma de expresión personal, y los miembros del grupo se convierten en un grupo de rebeldes que intentan destruir el sistema que se ha instaurado (Fig. 7).

Un último ejemplo de las diferentes maneras en las que se puede crear un concepto en el K-Pop está en el disco 'Wings' de BTS, que tiene un fundamento y una historia basada en varias teorías filosóficas y relatos fantásticos que comenzó a verse en 2014, con su cuarto disco. Esta historia se fue desvelando en unos pequeños cortos protagonizados por los miembros del grupo que se fueron lanzando de manera misteriosa para que los fans crearan sus propias teorías y fueran uniendo pistas, desarrollando una red de interacción e investigación en redes sociales. Claramente esto al público le cautivó, ya que creaba un entorno interactivo que te invitaba a ser curioso, leer los textos en los que se basaban, como *Demian* de Hermann Hesse (Fig. 8) o la teoría del ego de Carl Jung. Los mensajes de estos textos contribuyeron también al mensaje general del grupo, como el paso de la niñez a la adolescencia, los males del mundo y la dificultad para adaptarse a un nuevo entorno hostil, sin quitarle la parte ficticia y fantástica, que se puede ver en el videoclip de *Blood, sweat & tears*¹, canción principal del disco.

Actualmente millones de personas se interesan por la literatura y filosofía gracias a estos grupos de K-Pop, que a simple vista pueden parecer algo superficiales y comerciales, pero la sinceridad e intensidad con la que reparten su mensaje y reflexiones hizo que mucha gente se quedara con ellos para escuchar más. Incluso tiene influencia en el mundo del arte, ya que varios de estos cantantes están involucrados en este ámbito, dan visibilidad a los artistas locales e invitan al resto del mundo a disfrutar del arte y aprender de éste.

De esta manera, una tradición que ha traído de vuelta el K-Pop, o que la ha popularizado entre las generaciones actuales, es el consumo y coleccionismo de discos de música en formato físico. Se podría pensar que nadie está interesado en comprar discos en este formato siendo tan fácil escuchar música digitalmente con YouTube o Spotify, por ejemplo. Pero gracias a los diseños originales y los contenidos incluidos en los discos, más gente opta por coleccionarlos y decorar sus entornos y pertenencias con ellos.

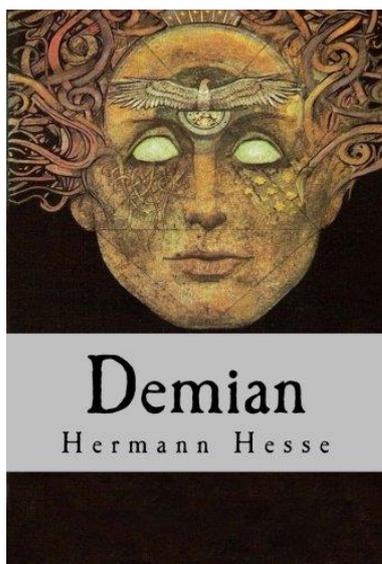

Fig. 8. Portada de *Demian*. Hermann Hesse. 1919.

¹ <https://youtu.be/hmE9f-TUutc?si=xLHdwQgFpr2zUD97>

Fig. 9. Escenografía de la actuación de la canción *Eleven* en el programa 'Music show' en 2021.

Fig. 10. Escenografía del concierto 'Sowozoo' de BTS en 2021.

Fig. 11. Escenografía del tour 'Maniac' de Stray Kids.

Por último, cabe destacar también el énfasis que se hace en otras categorías, como la moda, la escenografía y la cinematografía, en la promoción de estos álbumes. Todos esos aspectos se unen en las actuaciones en directo y en los videoclips que ocurren en todos los lanzamientos. Los videoclips de las canciones principales reflejan el mensaje que se quiere transmitir gracias a la vestimenta, la historia y los efectos especiales. También cobran gran importancia las actuaciones en directo, en las que se elabora un decorado en el escenario en el que actúan los artistas, que normalmente van acompañados de una coreografía. Esto se da también en los conciertos y tours en los que participan (Fig. 9, 10 y 11).

3.3 K-POP COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN Y SU EFECTO EN LA SALUD MENTAL

El siguiente tema por tratar es cómo el K-Pop puede beneficiar e inspirar a su público ya que, gracias a todas sus características anteriormente explicadas, puede ser un gran referente para los artistas de diferentes campos.

Las letras de las canciones son una gran fuente de inspiración por su poética y juegos de palabras que proporciona el idioma coreano, que frecuentemente es traducido al inglés y otros idiomas para la comprensión del público internacional. Muchas de estas canciones hacen referencias a temas de la cultura coreana como tradiciones, películas o acontecimientos históricos, lo cual te hace aprender mucho sobre este país. Un tema frecuente en la letra de las canciones de K-Pop es la salud mental y los problemas que puede sufrir la gente en su vida cotidiana, aportando así apoyo y comprensión a sus oyentes. Otro fenómeno que se da gracias al rico contenido artístico que contiene el K-Pop es el llamado 'fan-art', que no es exclusivo a este género pero que destaca, se trata de arte creado a partir de todo este material proporcionado por los álbumes, o simplemente obras hechas para retratar a ciertos artistas. Esto se extiende también a muchos otros campos, destacando el del arte plástico y el de la moda.

Además, hay estudios que demuestran que formar parte de un grupo de fans o popularmente conocido como “fandom” puede ser beneficioso en la autoestima y en las relaciones interpersonales. La baja autoestima suele derivar de la sensación de no ser lo suficientemente bueno o de querer ser alguien diferente o mejor. Los Idols pueden funcionar como un modelo a seguir, como una especie de ideal a alcanzar. De esta forma, si uno se identifica con un artista o grupo, es posible que se sienta más cerca de su yo ideal o que quiera evolucionar y mejorar como persona y que, por tanto, se incremente su autoestima. No obstante, es importante tener en cuenta que no se debe caer en el extremo, ya que esto puede llevar a una idealización excesiva del artista y a una comparación constante con uno mismo que puede resultar mala para la autoestima. Se trata de disfrutar del K-Pop sin perder de vista la realidad y el propio valor como individuo.

También ayuda a conocer personas y salir de tu espacio de confort, ya que gracias al K-Pop se crean grupos de amigos fans del mismo grupo o artista y se crean vínculos fuertes siendo fans juntos y disfrutando del contenido que sacan estos Idols o acudiendo a sus conciertos.

Se puede cuestionar el por qué las personas se harían fans de una persona que ni siquiera habla su mismo idioma, pero el K-Pop va más allá, ya que al fin y al cabo todo se reduce en que es principalmente música, idioma universal que todo el mundo puede disfrutar y compartir. Además, como ya se ha mencionado anteriormente, hoy en día es muy fácil conseguir traducciones de canciones que expresen los mismos sentimientos que la letra original gracias a empresas o personas que se dedican a traducirlas a varios idiomas de manera desinteresada, con tal de que tantas personas como sea posible disfruten del significado de éstas.

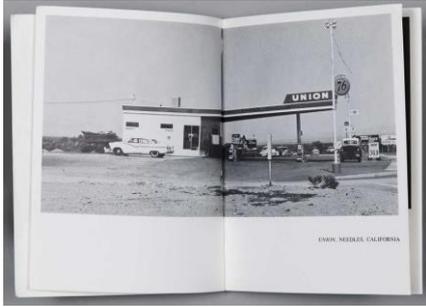

Fig. 12. *Twenty-six gasoline stations*. Edward Ruscha. 1963.

4. EL LIBRO DE ARTISTA

4.1 DEFINICIÓN E HISTORIA

El libro de artista es un formato alternativo dentro del arte que surgió en el s. XX. En este nuevo medio de expresión artística hay infinidad de alternativas y formas de exponer una obra, desde el libro tradicional hasta los formatos experimentales hechos con otras configuraciones o de otros materiales.

Este nuevo formato surge de la experimentación de los artistas con soportes alternativos de la obra plástica tradicional como los de la pintura, la escultura o la gráfica. Se toma el libro, usado para la publicación de textos literarios o teóricos, y se comienza a transformar y usar con un nuevo objetivo artístico. Dos ejemplos son *Twenty-six gasoline stations* (1963) de Edward Ruscha (Fig. 12), en el que el artista junta las fotografías de las veintiséis gasolineras que encuentra entre su casa y la de sus padres en la autopista y las identifica con textos que las acompañan, o *Daily mirror* (1961) de Dieter Roth (Fig. 13), que consiste en un libro en miniatura hecho de recortes de los periódicos y revistas de la actualidad.

Fig. 13. *Daily mirror*, Dieter Roth. 1961.

Se puede atribuir como antecedentes del libro de artista a los papiros egipcios, los libros aztecas o a los manuscritos religiosos en los que se acompañaba a los textos con ilustraciones. Pero los antecedentes del desarrollo de la idea del libro de artista vienen de poetas como G. Apollinaire, quien cambia el formato clásico de la poesía lineal y empieza a usar las palabras para formar dibujos e ilustraciones relacionados con la temática del poema. Estos textos experimentales se pueden ver en *Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre* (1916) (Fig. 14), que abren el concepto de la poesía visual y a una forma nueva de distribuir el texto en las páginas. Otro antecedente importante del libro de artista es W. Blake, pintor, poeta y grabador que escribió e ilustró una serie de libros únicos. En concreto cabe destacar *Urizen* (1794) (Fig. 15), del cual se conservan 7 ejemplares que, al estar hechos completamente por el artista, tienen diferencias entre ellos como los colores de las imágenes y textos o el orden de los capítulos.

Fig. 14. *Le cheval*, obra perteneciente a *Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre* de Guillaume Apollinaire. 1916.

Como ya se ha mencionado antes, el libro de artista surge progresivamente durante las vanguardias ya que, antes de llegar a la conclusión de transformar el libro tradicional y, por tanto, llegar a crear el libro de artista, surgen nuevas experimentaciones con el texto y las publicaciones en el campo del arte plástico.

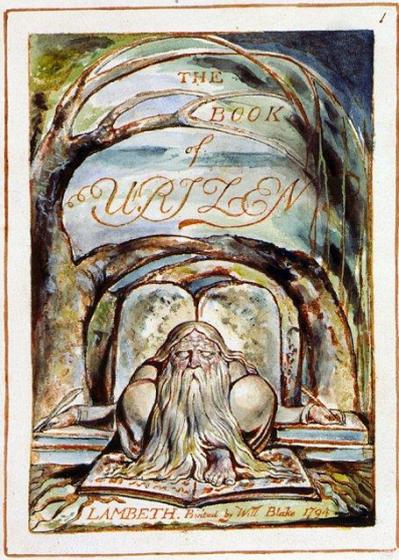

Fig. 15. Portada de *El libro de Urizen* de William Blake. 1794.

En el futurismo se rompe con toda tradición en el arte y la cultura y se desarrolla la revolución poética futurista, en la que se cambia el formato usual de las revistas y libros, se crean nuevas tipografías y se redistribuye visualmente la composición de la página tradicional. Esto hace que el libro, tal como estaba concebido, pase a ser una nueva posibilidad plástica y poética.

Un ejemplo concreto de artista precedente al libro de artista es M. Duchamp, quien estudia la idea de usar el formato libro como portador de imágenes y textos, que más tarde acaba constituyendo el concepto del libro de artista. En su obra podemos encontrar los ready-made, los ensamblajes y las cajas, que incluyen en el desarrollo de los conceptos básicos del libro de artista, como en *À bruit secret* (1916) (Fig. 16), que consiste en un ovillo de cuerda entre dos placas de cobre con frases escritas en las que faltan algunas letras, se considera esta obra precursora del libro-objeto. Otra obra importante es *La boîte verte. La mariée mis à nu par ses célibataires, même* (1934) (Fig. 18), en la que se puede observar una caja forrada en seda que contiene fotografías, dibujos y notas, que presenta una alternativa al libro encuadernado.

Fig. 16. Fotografía de *À bruit secret* de Marcel Duchamp. 1916.

También hay que reconocer los diseños de la Bauhaus y de los libros dadaístas como grandes inspiraciones para la creación de los libros de artista posteriores. Como el libro en acordeón de S. Delaunay titulado *La prose du Transsibérien et de la petite Jeane de France* (1913) (Fig. 19).

Fig. 17. Fotografía de *La prose du Transsibérien et de la petite Jeane de France* de Sonia Delaunay. 1913.

Por último, el movimiento Fluxus establece una nueva manera de comercializar y distribuir el arte, con sus publicaciones de planteamientos ideológicos y los libros-caja. Varios artistas de este movimiento crearon más tarde el concepto de libro de artista, recogiendo todas las ideas explicadas previamente.

Estos son antecedentes en los campos de las artes plásticas y la poesía, sin embargo, existen también influencias en cuanto al formato del libro de artista. Como los libros ilustrados, en los que se unen los textos literarios y las ilustraciones.

Fig. 18. Fotografía de *La boîte verte. La mariée mis à nu par ses célibataires, même* de Marcel Duchamp. 1934.

Fig. 19. Página 5 de *Apocalipsis* de Alberto Durero. 1498.

A diferencia del libro de artista, el libro ilustrado no se puede atribuir a un solo artista, ya que las ilustraciones ejercen de acompañamiento para la narración, siendo ésta la protagonista. Posteriormente, en el s. XX, hay un cambio en esta característica, ya que hay una intención más plástica detrás de estas ilustraciones, lo que influye en los libros de artista actuales.

Concretamente en el campo de la gráfica se hace uso del libro ilustrado desde hace siglos, como el *Apocalipsis* (1498) (Fig. 19) que A. Durero acompaña de xilografías. Un ejemplo más actual es *Une saison en enfer* (1981) de J. Hernández (Fig. 20) con los textos de A. Rimbaud. Hoy en día una gran parte de los libros de artista son realizados usando diferentes técnicas de impresión artística, como la serigrafía, la litografía, la xilografía, etc.

Como resultado de todos estos antecedentes, tanto conceptuales como formales, obtenemos el libro de artista actual.

4.2 CLASIFICACIONES DEL LIBRO DE ARTISTA

Gracias a su característica multidisciplinaria se permite la experimentación con la encuadernación, su forma, la inclusión de distintas técnicas artísticas y el uso de materiales alternativos.

Fig. 20. *Une saison en enfer II* de José Hernández. 1981.

Resulta imposible nombrar todas las posibilidades formales y conceptuales del libro de artista, ya que, como hemos ido mencionando antes, existen infinidad de elementos que permiten la experimentación. Por ejemplo, los materiales que componen los libros, se pueden encontrar hechos de papel artesanal, telas, plásticos, barro, metal o incluso pueden ser digitales. También su forma, que puede variar, desde el códice al acordeón, las hojas sueltas en cajas, los plegados, etc. Se permite el uso de muchas técnicas artísticas: la fotografía, el grabado, dibujo, textiles intervenidos, troquelados, etc. También se puede jugar con la intención del libro, ya que puede ser de instrucciones, interactivos, libros instalación, efímeros, etc. Este formato presenta también un nuevo recurso: el tiempo. Al tener que pasar páginas para su visionado los artistas pueden controlar qué ve el espectador y cuánto tiempo lo ve.

Algunos de los tipos de libros de artista nombrados por José Emilio Antón y Ángel Sanz Montero pueden distinguirse por las siguientes características: “Forma, Materiales, Técnicas, Técnicas de Impresión, Temática, Intervención en Libros, Sentidos, Participativos y Acciones.” (2012, p. 27). Entre ellos se pueden encontrar ejemplares híbridos.

Antes de nombrar tipologías de libro de artista, es importante leer las siguientes palabras de Elisa Pellacani:

El libro como forma de investigación artística ha atravesado cambios sociales, técnicos y expresivos y ha seguido afirmando –silenciosa pero tenazmente– su valía revolucionaria, a veces provocadora por ser libro y a la vez obra de arte. Por mucho que otros lenguajes hayan llamado la atención sobre la relación entre lo único y lo múltiple –la fotografía, por ejemplo–, el libro se ha propuesto al artista como posibilidad expresiva tan amplia que hace difícil cualquier catalogación. (2012, p. 11)

Teniendo en cuenta esto, sigue habiendo ciertos elementos, nombrados anteriormente, que permiten cierta clasificación del libro de artista. La categoría más amplia es el tipo de libro de artista que es:

- El libro contenido: es formalmente el más cercano a un libro convencional, en el que es imprescindible el manejo por parte de un espectador y en el que hay tiempos y pausas para la lectura, ya que no es posible la visión completa de forma simultánea.
- El libro-objeto: destaca la forma exterior de la obra y se recalca su intención como obra de arte material. En este tipo de libro de artista suele haber más variedad de materiales y se pone más énfasis en el significado.

También se pueden clasificar por el número de ejemplares producidos, al igual que en la gráfica y la fotografía:

- Edición única: consiste en un único libro hecho por el artista o en un libro existente intervenido por el artista hasta el punto de convertirse en obra única.
- Edición seriada: se produce un número limitado de libros manufacturados.
- Edición numerada: los libros son producidos mediante técnicas en las que el artista está completamente involucrado y son numerados.
- Edición abierta: no hay límite de ejemplares y se puede llegar a reeditar.

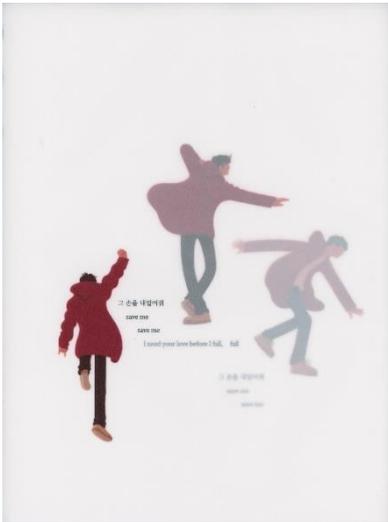

Fig. 21. Página de *Save ME: Graphic lyrics Vol. 2.*, Lee Kang Hun. 2020.

5. DESARROLLO Y RESULTADO FINAL

5.1 FASE DE IDEACIÓN Y ELECCIÓN DEL FORMATO

Siguiendo la metodología explicada previamente, después de haber estudiado los conceptos necesarios sobre el libro de artista y el K-Pop y haber visionado una gran variedad de referentes, pasé a plantear el formato y tipo de libro de artista a realizar.

En primer lugar, decidí que en total elegiría diez canciones para ilustrar, cada una con una o dos imágenes. Por consejo de mi tutor, planteé hacer 3 ejemplares del libro, correspondiendo así a una edición numerada y firmada. También escogí el tamaño final del libro que, para que el texto y las imágenes tuvieran espacio suficiente, decidí que fuera de 23x20cm. A continuación, elegí el método de encuadernación del encartado, que permite un buen visionado de las páginas y es un cosido visto, lo que aporta valor estético al acabado a la obra. También concluí que para la portada y contraportada usaría cartón contracolado gris para añadirle resistencia al libro de artista. Para proteger el libro decidí también hacer una caja simple con la cortadora láser en DM. Por último, titulé el trabajo, que al consistir en canciones que me han marcado y definido como persona a lo largo de mi juventud, decidí llamarlo *Un registro de mi juventud*.

5.2 REFERENTES

Como referentes más actuales y relacionados con mi trabajo de he nombrar la serie de libros *BTS graphic lyrics* (2020) que consiste en cinco libros con el título de cinco canciones de varios discos de BTS en los que cinco artistas ilustran las canciones, basándose en el mensaje que transmiten, incluyendo fragmentos de las letras de las canciones. También debo incluir como referentes los lyric-books incluidos en los álbumes físicos de Kpop, que contienen la letra completa de las canciones del disco con sus créditos y que frecuentemente se exponen con grafismos y diseños relacionados con el concepto de éstas (Fig. 21 y 22). Por ejemplo, en el disco *DUAL* (2023) del grupo The Rose, se puede observar que las frases que conforman las canciones están dispuestas de una manera alternativa a la usual, siguiendo el diseño circular que predomina en el álbum (Fig. 23).

Fig. 22. Página de *House of cards: Graphic lyrics Vol. 2.*, Joseph Park. 2020.

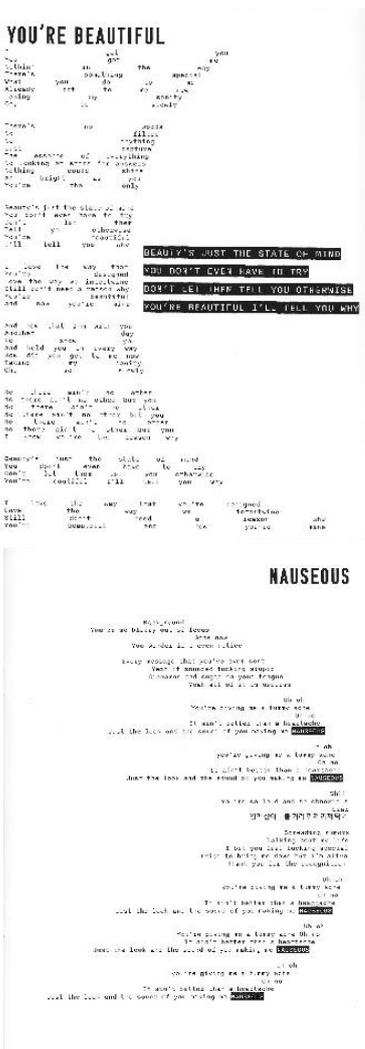

Fig. 23. Páginas escaneadas del lyric book de *DUAL*, The Rose. 2023.

5.3 SELECCIÓN DE LAS CANCIONES Y LETRAS

Como ya he mencionado antes, decidí crear ilustraciones para diez canciones, todas transmitiendo un mensaje similar, el del autoconocimiento y la reflexión de los sentimientos íntimos y negativos.

Para escogerlas, hice un listado de todas las canciones que más resonaban conmigo y leí detenidamente todas las letras de las canciones, descartando así las que no me inspirasen una clara imagen visual para ilustrar más tarde. Una vez tuve las diez canciones analicé las letras una vez más y escogí dos fragmentos por canción, apuntando posibles ideas para las ilustraciones relacionadas con los versos y el significado general de cada canción, que explicaré detenidamente más tarde. También elegí la técnica de estampación a emplear en cada una, ya que, según el acabado que quería que tuviesen, había que tener en cuenta las características técnicas de cada método.

5.4 DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL LIBRO

En primer lugar, para empezar a diseñar cada página del libro y tener los fragmentos de las letras distribuidos para imprimirlos con en láser, creé una plantilla en Photoshop con el tamaño exacto de las páginas abiertas, que es de 46x20cm., añadiendo 1cm. de margen en cada lado para no cortar información importante al guillotinar el libro al final del proceso. Creé unas guías para declarar exactamente el tamaño completo de las páginas teniendo en cuenta los márgenes y el pliego del papel en la mitad del plano. Después hice una capa por cada cara de papel ordenándolas, sabiendo cómo iba a ser doblado para que cada parte coincidiera correctamente. En cada capa incluí los fragmentos de las letras en la fuente Montserrat, dejando espacio para las ilustraciones y haciendo un boceto rápido de estas (Fig. 24). En el caso de las primeras y últimas páginas las diseñé con el título del libro y mi nombre, una lista de todas las canciones incluidas en orden y al final del libro, un código para escanear en Spotify y escuchar la playlist con las canciones y el colofón con el número de edición y mi firma. Por último, guardé cada capa en PDF para así obtener todas las páginas del libro de artista. Para saber en qué orden imprimir las páginas, las numeré de esta manera: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, etc. De esta manera, todas las marcadas con la letra a corresponderían a una cara del papel y las que tenían una b, en la cara contraria.

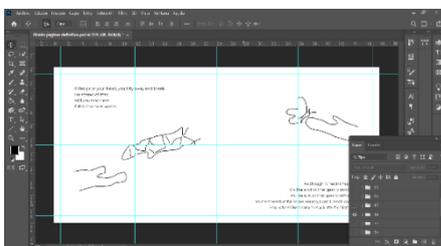

Fig. 24. Espacio de trabajo en Photoshop diseñando la página de *Butterfly*.

5.5 PREPARACIÓN DEL PAPEL E IMPRESIÓN LÁSER

Para empezar a imprimir el libro preparé el papel necesario para la composición de cada uno, que sumó a ocho hojas de 48x22cm. cada una. Decidí que el mejor papel para este trabajo era el Rosaspina de 220gr. de Fabriano, ya que ya lo había usado previamente para estampar y encuadernar libros de artista y daba muy buenos resultados. El Rosaspina se vende en hojas de 100x70cm con la fibra en dirección del lado largo, y para un buen encuadernado se recomienda que el pliegue se haga a fibra, así que en cada hoja pude encajar cuatro páginas, necesitando dos hojas de Rosaspina por libro, seis para los tres libros.

Una vez cortadas todas las páginas, guardé el sobrante para las pruebas y marqué con un portaminas fino y sin apretar los márgenes dejados para guillotinar más tarde y la mitad de la hoja para plegarlo, ya que me facilitaría la colocación de las matrices al estampar. También escribí el número de página y la cara correspondiente a cada una.

Por último, por consejo de mi tutor, en la impresora láser Canon C650 del laboratorio de gráfica digital de la facultad imprimí todas las páginas de las tres copias del libro de artista, ordenándolas adecuadamente para no descuadrar el diseño de éste.

5.6 ELABORACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES Y MATRICES

A continuación, voy a describir el proceso de creación de las matrices, el significado de cada ilustración y su relación con la letra y mensaje de su canción respectiva junto a las imágenes del resultado de éstas y el fragmento de la letra al que acompañan.

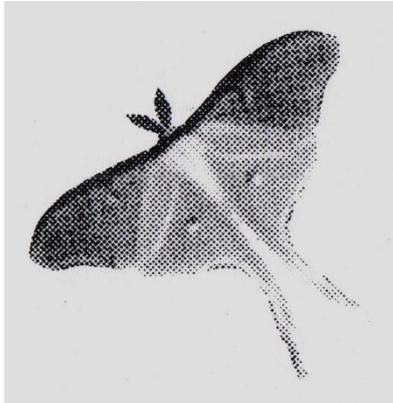

Fig. 25. Serigrafía estampada de la Actias Luna en la página de *Moonchild*.

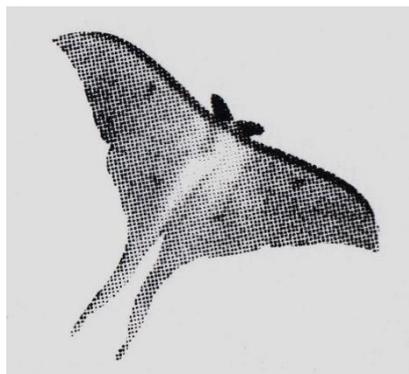

Fig. 26. Serigrafía estampada de la Actias Selene en la página de *Moonchild*.

5.6.1 Moonchild – RM

“We're born in the moonlight.
Can't breathe in the sunlight.
That's how it's supposed to be.

Moonchild, you shine,
when the moon rises, it's your time.

We need the night's scenery more than anyone else.
In the moon hours, look at the night sky through the eyes of your soul,
Isn't a night view such a cruel thing?”

Esta canción está dedicada a toda aquella gente que sufre en silencio y se refugia en la noche para sacar todos esos sentimientos que no muestran. El autor denomina a toda esta gente ‘hijos de la luna’, recalando como su verdadera personalidad sale a la vez que la luna, teniendo que esconderla una vez es de día y toca fingir estar bien delante de todo el mundo.

He escogido la técnica de la serigrafía para estas imágenes, ya que quería que mantuviesen un aspecto relativamente realista, modificando yo algunos aspectos. La primera ilustración consiste en una Actias Luna (Fig. 25) y una Actias Selene (Fig. 26), dos tipos de mariposas cuyos nombres científicos tienen el mismo factor común: la luna. La segunda ilustración es una luna llena (Fig. 27) que, para conseguir un efecto sobresaturado y “estropeado”, estampé de una manera particular.

Para realizar estas imágenes elegí las fotos de los tres elementos y en Photoshop les añadí una trama circular característica de la serigrafía, ya que se estampa en una sola tinta y quería que diera la impresión de estar en escala de grises. Las imprimí en un acetato e insolé la pantalla de seda proporcionada por el laboratorio de serigrafía de la facultad con la emulsión en la insoladora, limpiando los restos de emulsión con agua y revelando así los negativos de las imágenes.

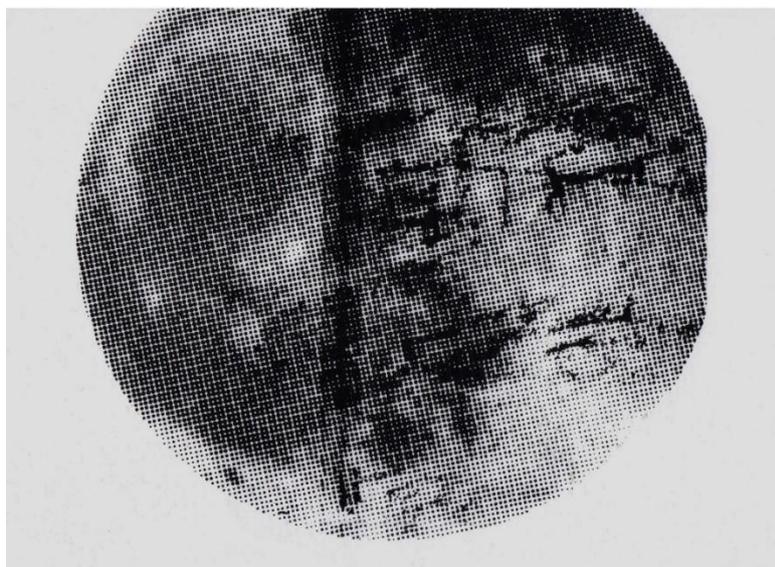

Fig. 27. Serigrafía estampada de la luna llena en la página de *Moonchild*.

5.6.2 Selene 6.23 – SHINee

“Look at my eyes,
I whisper alone as I look at you from far away.
Just smile for me once,
I can endure it just by seeing your face.

Though I extend my hand,
though I extend it with all my strength,
I can't reach you.

I've never seen that turned back,
Is curiosity also part of my greed?

It seemed like I got closer,
So I called you with a fluttering heart.
But there's no answer.
I guess I can never reach you.”

Esta canción está basada en un mito griego en el que Selene, diosa de la luna enamoró a un joven pastor llamado Endimión, quien la esperaba todas las noches en una cueva para observarla y al fin algún día poder besarla. En la letra se describe en primera persona a alguien que desea ver y tocar la luna, persistiendo hasta la eternidad.

Para las ilustraciones he elegido dos técnicas, el aguafuerte, para dibujar a Selene dando la espalda con la luna llena detrás, haciendo referencia a esa frase en la canción que explica cómo el narrador se siente avaricioso por querer ver la cara oculta de la luna (Fig. 28). Y la segunda técnica es la xilografía, en la que he representado una luna llena con la cara serena y tranquila, haciendo alusión a la primera parte, en la que el autor desea que la luna le mire a los ojos y le sonría sólo una vez (Fig. 29).

El aguafuerte lo he realizado en una plancha de zinc, le he biselado los bordes y las esquinas y la he pulido, he protegido el reverso de la plancha con cinta adhesiva y después la he barnizado con barniz L'amour de Charbonnel. Una vez seca dibujé en un papel vegetal la imagen y la calqué por la cara contraria, ya que al estampar iba a estar al revés. Después repasé el dibujo dejado por el calco con una punta seca fina para levantar el barniz. Por último, la he mordido en el ácido del laboratorio de gráfica de la facultad durante 30 minutos y he limpiado el barniz.

La xilografía la he hecho sobre linóleo gris. Primero he dibujado la luna directamente sobre el linóleo con lápiz y una vez satisfecha con el dibujo lo he gubiado, empezando por los detalles delicados con una gubia de mediacaña pequeña y después vaciando el resto con una grande.

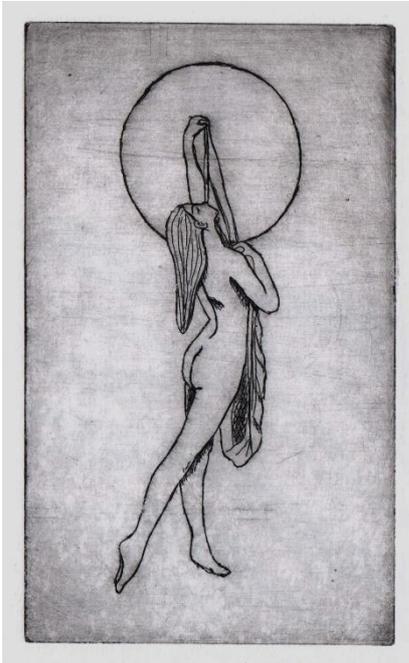

Fig. 28. Aguafuerte estampado de Selene en la página de *Selene 6.23*.

Fig. 29. Xilografía estampada de la luna en la página de *Selene 6.23*.

5.6.3 Definition of ugly is – The rose

“When I see myself reflected in the waves
I see my flaws too clearly.

Is being different a mistake, maybe?
Is being special a fault?
Is there anywhere I can go?
Seeing myself reflected in the waves again
I see an ugly duckling”

Esta canción describe la sensación de sentirse diferente y raro entre la gente y cómo ser generalmente rechazado por la sociedad te hace sentir sólo.

Para esta canción he diseñado dos ilustraciones diferentes, una en xilografía y la otra en serigrafía. La primera representa unas ondas y la reflexión de unos ojos en el agua, aludiendo al primer y último verso, en los que el narrador dice que cuando se ve reflejado en las olas solo ve sus defectos, al patito feo (Fig. 30). En la segunda he querido representar cinco rosas, cuatro talladas y sin imperfecciones y una con espinas y abundantes hojas, ya que esta última sería considerada como imperfecta y diferente al resto, pero a ojos de otra persona puede que sea la más bella (Fig. 31).

Para la xilografía he decidido hacer las ondas a mano libre directamente con las gubias de mediacaña, únicamente dibujando los ojos, en linóleo gris, al igual que en la anterior. Por último, he diseñado la serigrafía de la misma manera que en las primeras ilustraciones, eligiendo imágenes de rosas y editándolas en Photoshop, ya que las quería con alguna hoja menos para diferenciarse bien de la rosa del centro, a las que también añadí una trama circular. Después las imprimí en un acetato y las insolé en la pantalla con la emulsión en la insoladora, limpiando los restos de ésta y revelando la imagen.

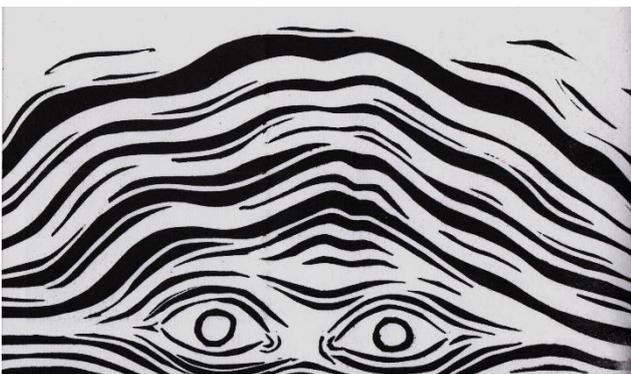

Fig. 30. Xilografía estampada de las olas en la página de *Definition of ugly is*.

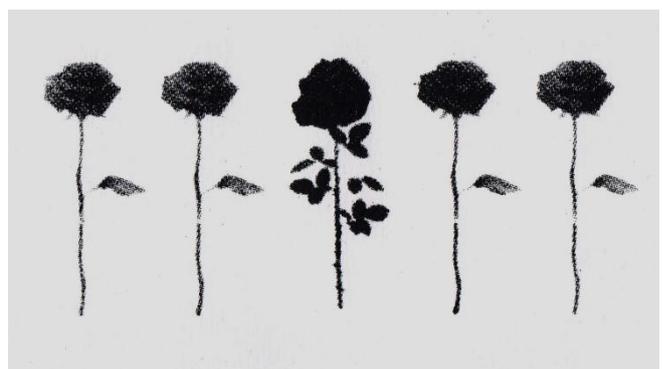

Fig. 31. Serigrafía estampada de las rosas en la página de *Definition of ugly is*.

5.6.4 Silent cry – Stray kids

"You always say "I'm okay" but I can see everything.
How your heart sobs when you're alone
after turning off the lights in your quiet room,
you, who used to smile brightly, are slowly dying.

I'll listen to your silent cry
so that you don't get tired in a lost corner of your heart
through the cracks in the door of that poorly closed space called 'you',
there is a silent cry that only I can hear.
The silent cry that you've been hiding for a while.
You can show your tears that you've been quietly hiding.
Don't be the only one hurting."

Esta canción es un llamado a aquellas personas que lloran de manera silenciosa para que nadie se dé cuenta de que están sufriendo, haciendo que poco a poco se apaguen y dejen de ser la persona alegre que eran antes. En ella se consuela a aquellos que se sientan aludidos, diciendo que el narrador puede escucharlos, incluso cuando piensan que nadie los ve.

Para esta canción he hecho una sola ilustración en xilografía en la que se ve a una chica llorando silenciosamente en la cama, tal y como se describe en la canción (Fig. 32). Para ello he usado una vez más linóleo gris y gubias de mediacaña y una en V pequeña para las líneas finas. Primero lo he dibujado con lápiz en el linóleo y después lo he gubiado.

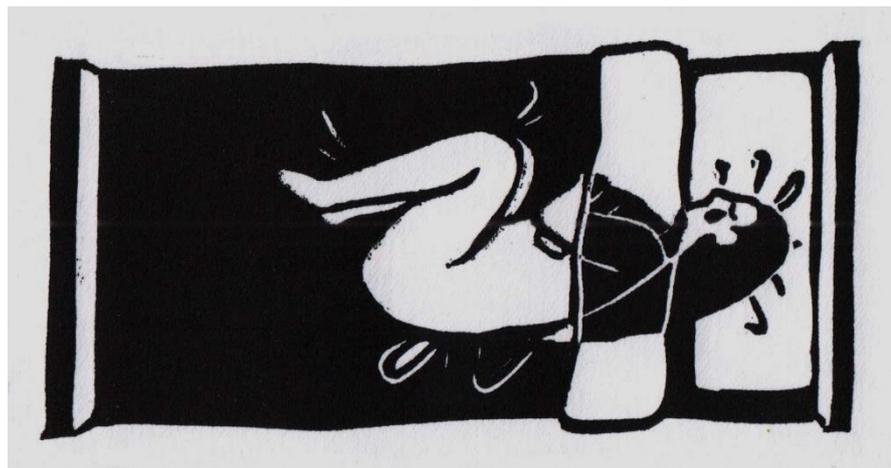

Fig. 32. Xilografía estampada de la chica llorando en la cama en la página de *Silent cry*.

5.6.5 *Diphylleia Grayi* – Jonghyun

“You are a flower that turns transparent in the rain,
it may be transparent, but it’s still there.
At least it doesn’t hurt when it’s invisible.
Now that it’s drenched in tears,
my plain fault has become invisible.

Ah the wind scatters it.
Ah the dew dampens it.
Ah the sadness scatters it.
Ah the tears drench it.

Time passes
Time passes
Time passes”

Fig. 33. Serigrafía estampada de las gotas en la página de *Diphylleia Grayi*.

Esta canción habla de la flor *Diphylleia Grayi*, o la flor esqueleto, cuyos pétalos se hacen transparentes cuando se mojan con el rocío o la lluvia. Se hace una comparación entre esa invisibilidad de la flor mojada con la que sufren las personas con problemas de depresión cuando lloran, siendo frecuentemente invalidadas por su entorno.

Las ilustraciones realizadas para esta canción consisten en unas gotas de agua, representando el rocío que transforma la flor al mojarla (Fig. 33) y unas flores esqueleto, ya que he querido ser muy literal en la representación de las imágenes de esta canción (Fig. 34).

Las gotas de agua las he estampado mediante la serigrafía, ya que quería que se viera claramente la silueta de éstas, así que las dibujé en Clip Studio Paint y las imprimí en acetato, siguiendo el mismo proceso que en las anteriores serigrafías ya explicadas. Para las flores, empleé la técnica del aguafuerte, ya que quería que tuviesen un aspecto frágil y fino, así que una vez más seguí el mismo proceso que en el aguafuerte anterior.

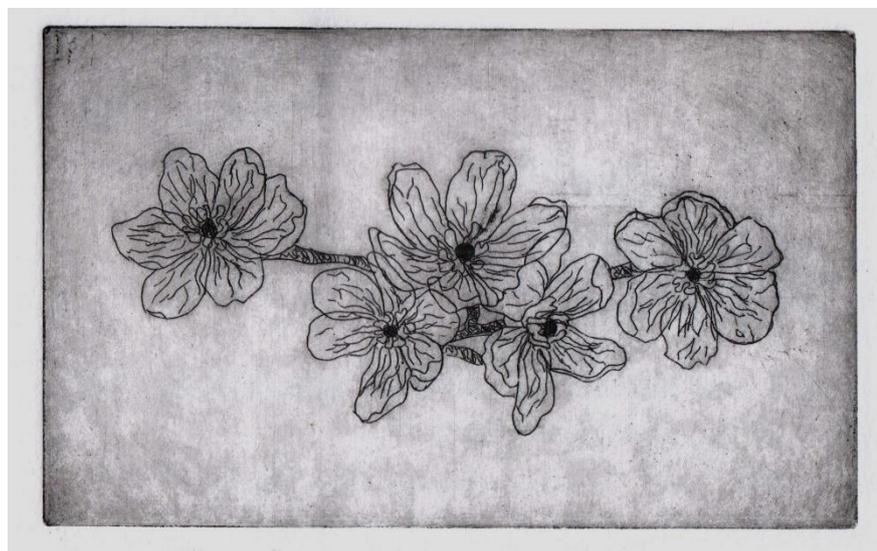

Fig. 34. Aguafuerte estampado de las flores esqueleto en la página de *Diphylleia Grayi*.

5.6.6 Butterfly – BTS

“If I let go of your hand, you'll fly away and break
I'm scared of that.
Will you stop time
if this moment passes.

As though it hadn't happened
It's like a wind that gently strokes me.
It's like a dust that gently drifts along.
You're there but for some reason, I can't reach you, stop.
You, who's like a dream is a butterfly high to me.”

Esta canción describe el miedo a perder a alguien que se está convirtiendo en inalcanzable, comparándolo al carácter efímero y delicado que tiene el contacto con las mariposas.

Para ilustrar estos versos he creado cuatro ilustraciones en xilografía. La primera consiste en una mano que, al igual que un cristal, estalla y se rompe, acompañada de otra mano que acaba de soltarla, aludiendo a la primera parte de la letra, en la que se narra el miedo que siente el autor de soltarle la mano a la otra persona y que se rompa (Fig. 35). En la segunda se ve una mano esperando a que una mariposa se pose sobre ella, como en el último verso, en el que el narrador no consigue alcanzar a la otra persona, que vuela alto como una mariposa (Fig. 36).

Las he realizado en linóleo gris, con las gubias de mediacaña y la de V para los detalles, al tratarse de matrices pequeñas.

Fig. 35. Xilografías estampadas de las manos en la página de *Butterfly*.

Fig. 36. Xilografías estampadas de la mano y la mariposa en la página de *Butterfly*.

5.6.7 Epilogue: Young forever – BTS

“I get mixed feelings as I breathe out.
Did I make any mistakes today?
Trying to comfort myself
I tell myself the world can't be perfect.
I start to let myself go.
Under the flower petals raining down
I run, so lost in this maze.

As today's me, I want eternity.
Forever, I want to be young.
Forever we are young
Even when I fall and hurt myself
I endlessly run toward my dream”

Esta canción habla de la nostalgia que uno siente cuando se da cuenta de que los años de juventud se quedan atrás y dejan paso a una persona adulta que siente más presión por ser perfecto y hacer un buen trabajo allá dónde vaya.

Para esta canción he elegido representar un laberinto, aludiendo al verso de la canción que compara la adultez con correr por un laberinto y la sensación de estar constantemente perdido en la vida (Fig. 37). La segunda ilustración consta de un cielo con pétalos cayendo, haciendo referencia a como en la canción se describe un deseo de correr libremente bajo pétalos para conseguir los sueños de una persona (Fig. 38).

Para el laberinto he escogido otra vez la técnica de la serigrafía, dibujando un laberinto en Clip Studio Paint y repitiendo el proceso de las anteriores serigrafías. En la realización de la segunda imagen, he empleado la xilografía, esta vez en saipolán, ya que me interesaba la textura marmoleada que tiene. Usé el mismo método que con el linóleo, usando la gubia de mediacaña pequeña.

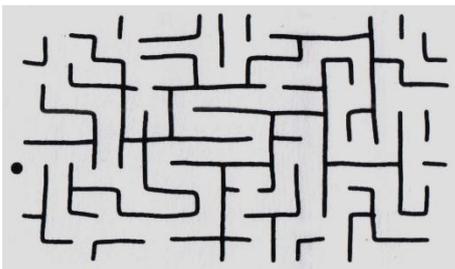

Fig. 37. Serigrafía estampada del laberinto en la página de *Epilogue: Young forever*.

Fig. 38. Xilografía estampada de los pétalos cayendo en la página de *Epilogue: Young forever*.

5.6.8 Dreaming girl – Xdinary heroes

"Mom, I really mean to do well
but nothing is happening for me".
"This place that I've arrived to truly follow my dreams
is too cold, but I'll try to persist".
The wings that cannot be spread easily.
The weight of the world bringing you down despite your wish to fly up in the sky.

You, have been through a lot,
have a sweet dream for tonight.
No need to be fearful,
everything's gonna be alright.
Most lose their dreams,
they even try hard to forget that they've lost their dreams.
I hope that you'll keep it dearly
until that dream becomes real."

Esta canción está dedicada a todas las chicas que se marchan de casa para conseguir cumplir un sueño y que les cuentan a sus madres para explicarles que no todo está saliendo como ellas querían y que el mundo es muy duro para ellas. Finalmente, el narrador les dice que todo va a salir bien ya que siguen teniendo sus sueños en cuenta, hasta que se hagan realidad.

Para esta canción he comparado el hecho que se narra en la canción con la transición que viven los pájaros cuando salen del nido de sus madres y tienen que sobrevivir solos en la naturaleza, dibujando a un gorrión "contándole" a su madre lo mismo que se describe en los versos de la canción (Fig. 39).

He querido realizar la ilustración en aguafuerte para poder hacer un dibujo muy lineal y expresivo, cosa que en otras técnicas se complica. He seguido el mismo proceso que con los anteriores aguafuertes.

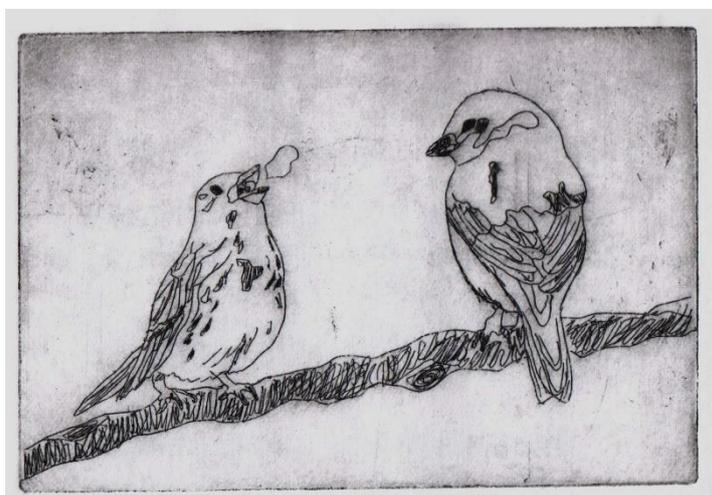

Fig. 39. Aguafuerte estampado de los gorriónes en la página de *Dreaming girl*.

5.6.9 Sunrise – Ateez

"It's only natural
that it's still dark.
In the end,
time will solve it.

Why am I always like this?
I'm more mean to myself as I'm wandering lost.
I need, need a word.
What I wanted someone to say to me,
even if it was a lie.
"You don't have to worry, you're doing great".
"Just keep going as you are now"."

Esta canción expresa el deseo porque alguien te consuele cuando estás teniendo pensamientos negativos, ya que es difícil ser comprensivo con uno mismo cuando se cometen errores.

Para esta canción he hecho dos ilustraciones en xilografía. En la primera, al igual que anteriormente, he hecho un cielo con la luna escondiéndose, haciendo referencia al título de la canción en saipolán con una gubia de mediacaña pequeña (Fig. 41). En la segunda imagen he representado a una persona apoyándose en el hombro de ella misma, expresando así el deseo que tengo de que todos fuéramos más amables con nosotros mismos y que en ocasiones pudiéramos ser nuestro propio consuelo (Fig. 40). Lo he hecho sobre linóleo gris con una gubia de mediacaña pequeña, una en V y un cúter para las zonas delicadas y finas.

Fig. 40. Xilografía estampada del abrazo en la página de *Sunrise*.

Fig. 41. Xilografía estampada del amanecer en la página de *Sunrise*.

5.6.10 Everythinggoes- RM

“It all passes, someday, for sure, for certain.
Just like the night leaves and the morning comes.
The spring leaves and summer comes, but
just like the flower wilts and the fruit grows ripe,
everything needs to go through pain.

And everyday I stay
since both people and pain will all die one day.

Everything, everything, everything goes.”

En esta canción se habla de como absolutamente todo en la vida pasa, termina convirtiéndose en una memoria que finalmente desaparece, refiriéndose a los malos momentos, las personas, los problemas, etc.

Para ilustrar estos versos decidí hacer tres imágenes. La primera consiste en un barniz blando, ya que en la canción se habla de las hojas de los árboles que caen y terminan deshaciéndose (Fig. 43). Para ello seguí el proceso usual para un aguafuerte, pero barnicé la plancha de zinc con un barniz blando, colocando después hojas y plantas que recogí por encima y pasándolo por el tórculo. Después de retirar los restos de plantas lo mordí 20 minutos en el ácido y limpié el barniz con petróleo, al igual que normalmente. Para acompañar a esta imagen dibujé en aguafuerte una flor marchita.

Por último, entre los últimos dos versos, en linóleo, estampé tres puntos suspensivos gubiados en linóleo gris (Fig. 42).

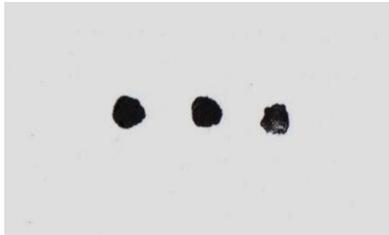

Fig. 42. Xilografía estampada de los tres puntos en la página de *Everythinggoes*.

Fig. 43. Aguafuertes estampados del barniz blando y la flor marchita en la página de *Everythinggoes*.

5.6.11 Portada y contraportada

Para la portada y la contraportada hice un diseño abstracto en serigrafía (Fig. 44 y 45), ya que quería algo que rellenase gran cantidad del fondo pero que dejase ver el color del cartón. Lo hice pintando con emulsión la pantalla, usando una brocha y una espátula e insolándola sin un fotolito como se haría normalmente (Fig. 46). El título, nombre y año lo hice imprimiéndolos en acetato e insolando la pantalla como de costumbre.

Fig. 44. Portada serigrafiada de *Un registro de mi juventud*.

Fig. 45. Contraportada serigrafiada de *Un registro de mi juventud*.

Fig. 46. Pantalla de serigrafía para la portada y contraportada.

5.7 ESTAMPACIÓN DEL LIBRO

Antes de estampar todas las ilustraciones organicé las sesiones de taller de las que disponía y decidí que el mejor orden de estampación sería primero la serigrafía porque seca muy rápido y la pantalla se puede usar varias veces en una sola sesión. Después los aguafuertes, porque hay que mojar el papel y porque deja menos tinta, haciendo que sea más manipulable al siguiente día. Y por último la xilografía, ya que a la hora de estampar se usa más tinta y una vez acabados se han podido dejar secar varios días. También usé el papel sobrante del principio del proceso para hacer pruebas de todas las matrices antes de estampar las páginas definitivas.

Para estampar la serigrafía empecé en el orden en el que iban en el libro. Primero casé el diseño en la pantalla con la zona del papel en la que tenía que estamparse e hice un registro en cada esquina del papel con cinta, en la mesa, para colocar los siguientes papeles y que no se desplazaran. Para no arriesgarme a manchar las páginas con los otros diseños en la pantalla tapé con cinta de carroceros las zonas más cercanas. Después usé tinta negra Sederlac para serigrafía y estampé cada diseño con una rasqueta ajustada al tamaño de cada

Fig. 47. Matriz de aguafuerte de Selene para la página de *Selene* 6.23.

Fig. 48. Matriz de xilografía de la chica llorando en la cama para la página de *Silent cry*.

imagen. Entre cada una limpié la pantalla muy bien con agua y jabón, secándola después para que no se manchara el papel. En el diseño de la luna llena pasé varias veces de manera irregular la rasqueta con el fin de dar un efecto distorsionado y manchado, que me interesaba para transmitir el mensaje de la canción. En la estampación del fondo de la portada usé tinta Sederlac blanca y para el título del libro la misma tinta de color negro, consiguiendo que fuera legible. En la contraportada usé tinta Sederlac azul mezclada con negro y en mi nombre y el año tinta Sederlac blanca.

A continuación, para estampar los aguafuertes hice los registros de cada uno en un acetato, marcando con rotulador permanente el lugar en el que iba el papel y la plancha de zinc. Después ordené y preparé el papel sumergiéndolo en agua durante 30 minutos, mientras entintaba las matrices. Usé tinta negra de grabado y la esparcí por la matriz con una rasqueta de plástico, después la limpié con tarlatana hasta dejar la cantidad de tinta adecuada para cada imagen. Una vez entintada la matriz la coloqué en el registro puesto en el tórculo, coloqué el papel, previamente secado para quitar el exceso de agua, y papel continuo blanco por encima para protegerlo de posibles manchas causadas por el fieltro. Pasé todo por el tórculo con la presión adecuada. Repetí todo este proceso para todas las ilustraciones y las dejé secar.

Por último, estampé las xilografías, haciendo primero el registro al igual que en la anterior técnica. Después entinté los linóleos con tinta de grabado negra y un rodillo (Fig. 48), colocando la matriz y el papel bajo papel continuo blanco y el fieltro en la prensa sacapruebas del aula. Las dos matrices de Saipolán las entinté con colores, la de los pétalos en rosa claro, que mezclé con blanco y magenta. La segunda, la del amanecer, la entinté haciendo un degradado de azul, morado y rosa, también mezclados con blanco y sus respectivos colores para conseguir tonos pastel. Una vez estampado todo lo dejé secar varios días para asegurarme de no estropear las imágenes.

5.8 ENCUADERNACIÓN, CAJA Y ACABADO DEL LIBRO

Como ya he explicado antes, he elegido el encartado como método de encuadernación para el libro de artista, así que primero plegué por la mitad las páginas con una plegadera y una regla. Una vez listas, ya que el papel estaba ondulado por haberlas estampado en húmedo, las volví a mojar y las dejé bajo peso entre dos tablas un día entero. Pasado ese día y estando las páginas lisas otra vez, medí en la parte interior del pliegue de cada página los agujeros por los que iba a coserlos, con una distancia de 1cm entre cada uno. Después hice los agujeros con una aguja, desde dentro y con cuidado de hacer que coincidiesen perfectamente, una vez agujereados pasé a coser las páginas. Usé hilo de color blanco de poliéster, dejando el nudo por la parte exterior y en el pie de cada página. Cuando tuve todas las páginas cosidas con el hilo blanco, ordené una vez más el libro y pasé a unirlo, usando hilo azul oscuro de poliéster y pasándolo por debajo del hilo visible en la parte exterior del pliegue de cada página y repitiendo el proceso en el otro sentido, haciendo una forma de X una vez acabado. Después encolé los cartones para la portada y la contraportada,

Fig. 49. Páginas del libro plegadas y portadas, antes de ser cosidas y encoladas.

dejando el libro bajo peso para que al secarse estuviera bien asegurado y por último encolé el lomo del libro ligeramente para protegerlo y corté el sobrante de hilo.

Por último, teniendo los tres libros cosidos y encolados, en la guillotina del laboratorio de tipografía de la facultad corté el margen sobrante, dejando un acabado limpio y perfecto (Fig. 50).

Para acabar todo el proceso decidí hacer una caja simple de DM con la cortadora láser del laboratorio de gráfica digital de la facultad. En una plantilla proporcionada por el técnico puse las medidas de mi libro y el título con mi nombre y el año, teniendo en cuenta que había que dejar un espacio sobrante para que fuera fácil su acople. Una vez hecha la plantilla se pasó a la cortadora láser, en la que pusimos una tabla de DM de 3mm. suficientemente grande para hacer tres cajas (Fig. 51). Después de recuperar las piezas cortadas, pegué una cinta en la cara interior para sacar el libro con facilidad y con un martillo de goma, suavemente las encajé para ensamblar la caja.

Fig. 50. Libro en la guillotina.

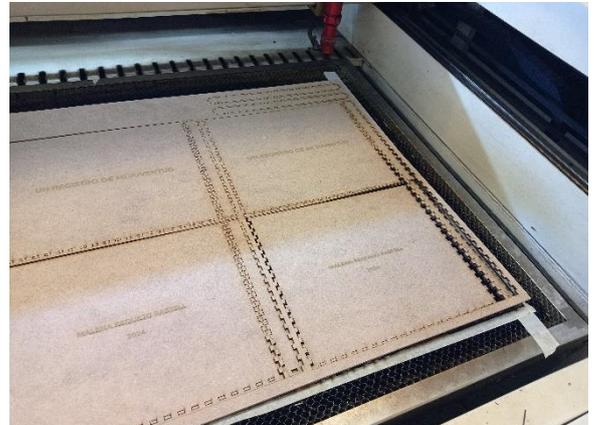

Fig. 51. Piezas de la caja de DM recién cortadas por la cortadora láser.

5.9 RESULTADO FINAL

Incluyo las fotos del resultado final en el apartado de anexos para una mejor visualización.

6. CONCLUSIONES

En primer lugar, hay que resaltar que los objetivos descritos al principio de esta memoria han sido alcanzados, teniendo como resultado final un libro de artista que contiene letras de canciones K-Pop con ilustraciones que materializan los temas que se tratan en ellas.

La creación de este proyecto me ha permitido concluir los conceptos y prácticas aprendidas durante la carrera de una manera muy personal y completa. Todo este proceso, de principio a fin, ha hecho que busque en mi interior el mensaje que quiero transmitir y que encuentre la manera en la que quiero representarme como artista y como persona, pero sobre todo como alumna de esta carrera, en la que he descubierto infinidad de posibilidades y en la que he conocido a cientos de personas y sus formas de vida.

En segundo lugar, crear un libro de artista conlleva tener mucha disciplina con uno mismo y ser paciente para conseguir un buen resultado final, a mi parecer, por lo que he trabajado estas dos cualidades en su elaboración. También he tenido que ser vulnerable y mostrar un lado de mí que no estoy acostumbrada a representar en mis trabajos, lo que hace que este libro sea tan personal y emocional.

Por último, el K-Pop ha sido mi apoyo, mi rutina y mi entretenimiento durante años, gracias al que he aprendido muchas cosas sobre el mundo y gracias al que he conocido a gran parte de mis amigos de hoy en día. Si yo no hubiese conocido el K-Pop, no habría vivido gran parte de las experiencias que he vivido, como conciertos, viajes y muchas más. Gracias también a la letra de estas canciones, he descubierto que no soy la única que siente ciertas emociones negativas, o que por lo menos, no estoy sola. Así que más que un tipo de música, el K-Pop ha sido la única constante en mi vida, que más de una vez me ha ayudado a seguir adelante y, por tanto, es un elemento muy importante en mi vida, por lo que he querido desarrollar este Trabajo de Fin de Grado en base a todo esto.

7. BIBLIOGRAFÍA

ALCARAZ MIRA, A. (2011). “Libro ilustrado: Antecedente del libro de artista contemporáneo” en PASTOR CUBILLO, B. R. et al. *Sobre libros: Reflexiones en torno al libro de artista*. Valencia: Sendemà.

ANTÓN, J. E. y SANZ MONTERO, Á. (2012). *El libro de los libros de artista*. Bizkaia: L.U.P.I.

ANTÓN, J. E. (2014). “¿Qué es un Libro de Artista?” en MAKMA. <<https://www.makma.net/jose-emilio-anton/>> [Consulta: 15 de Junio de 2024]

CHOI, J. W. (2020). *RUN: Graphic lyrics Vol. 4*. Seúl: Bighit IP.

CIRLOT, J. E. (2022). *Diccionario de los símbolos*. Madrid: Siruela.

GENNA, F. (2011). “El libro de artista como lugar de la gráfica contemporánea” en PASTOR CUBILLO, B. R. et al. *Sobre libros: Reflexiones en torno al libro de artista*. Valencia: Sendemà.

GUERRI, M. (2023). “Fenómeno fan, empatía y neuronas espejo” en *Psicoactiva*. <https://www.psycoactiva.com/blog/fenomeno-fan-empatia-neuronas-espejo/> [Consulta: 9 de Junio de 2024]

GUILLÉN RAMÓN, J. M. (2011). “El libro como espacio de creación” en PASTOR CUBILLO, B. R. et al. *Sobre libros: Reflexiones en torno al libro de artista*. Valencia: Sendemà.

HARO GONZÁLEZ, S. (2013). *Treinta y un libros de artista: Una aproximación a la problemática y a los orígenes del libro de artista editado*. Marbella: Museo del Grabado Español Contemporáneo.

KANG, M. S. y BTS. (2023). *Beyond the story*. Barcelona: Plaza & Janés. (Edición en español traducida por SURIÁ, S. DOLS, G. OLID, J. T.)

KOO, J. S. (2020). *A Supplementary Story: You Never Walk Alone: Graphic lyrics Vol. 1*. Seúl: Bighit IP.

LEE, K. H. (2020). *Save ME: Graphic lyrics Vol. 2*. Seúl: Bighit IP.

LEE, K. T. (2020). *Butterfly: Graphic lyrics, Vol. 5*. Seúl: Bighit IP.

PARK, J. (2020). *House of cards: Graphic lyrics Vol. 3*. Seúl: Bighit IP.

PELLACANI, E. (2012). “Prefacio: El libro de artista, lugar de libertad y sus espacios” en ANTÓN, J. E. y SANZ MONTERO, Á. *El libro de los libros de artista*. Bizkaia: L.U.P.I.

SERRANO, N. (2019). “¿Cómo nació el K-Pop? La historia de Seo Taiji and Boys, los pioneros del género” en *ABC Cultura*.
<https://www.abc.es/cultura/musica/abci-como-nacio-k-pop-historia-taiji-boys-pioneros-genero-201904101107_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fcultura%2Fmusica%2Fabci-como-nacio-k-pop-historia-taiji-boys-pioneros-genero-201904101107_noticia.html> [Consulta: 9 de Junio de 2024]

8. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Seo Taiji and boys en 1992.

https://www.abc.es/cultura/musica/abci-como-nacio-k-pop-historia-taiji-boys-pioneros-genero-201904101107_noticia.html#vca=compartirrrss&vso=abc&vmc=rrss&vli=fixed-link

Figura 2. S.E.S.

<https://ameblo.jp/bunlett2/entry-12607780369.html>

Figura 3. BTS en la sede de UNICEF en 2018.

<https://www.unicef.org/lac/BTS-LoveMyself>

Figura 4. Vista del estadio Rose Bowl en el tour 'Love yourself: Speak yourself' de BTS en 2019.

<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191023000798>

Figura 5. Foto promocional de las inclusiones del disco *Guilty* de Taemin.

<https://x.com/SHINee/status/1716107169312158011/photo/1>

Figura 6. Portadas de los cuatro discos que conforman la serie *The story of light* de SHINee en orden.

<https://global.shop.smtown.com/search?type=product&q=shinee>

Figura 7. Portadas de los tres discos que conforman la serie *The world* de Ateez en orden.

<https://ateez.kqent.com/shop/kr?categoryKey=01GTBA8D5HTWKAAQ02P5ZQN751>

Figura 8. Portada de *Demian*. Hermann Hesse. 1919.

<https://www.iberlibro.com/9781537217543/Demian-Hesse-Hermann-1537217542/plp>

Figura 9. Escenografía de la actuación de la canción *Eleven* en el programa 'Music show' en 2021.

<https://www.quora.com/Who-is-in-charge-of-designing-the-sets-for-K-pop-music-shows-Is-it-the-company-in-charge-of-the-group-or-the-broadcasting-company-itself>

Figura 10. Escenografía del concierto 'Sowozoo' de BTS en 2021.

<https://weverse.io/bts/media/2-6519047>

Figura 11. Escenografía del tour 'Maniac' de Stray Kids.

<https://kpopconcerts.com/event-recaps/stray-kids-2nd-world-tour-unleashes-las-inner-maniac/>

Figura 12. *Twenty-six gasoline stations*. Edward Ruscha. 1963.

<https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-artist-books/five-artist-book-summaries/edward-ruscha-twentysix-gasoline-stations-1963>

Figura 13. *Daily mirror*, Dieter Roth. 1961.

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/dieter_roth/works/daily-mirror-book/index.html

Figura 14. *Le cheval*, obra perteneciente a Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre, Guillaume Apollinaire. 1916.

<https://feriadelibrosdeartistas.blogspot.com/2013/06/caligramas-guillarume-apollinaire.html>

Figura 15. Portada de *El libro de Urizen*, William Blake. 1794.

<https://blakearchive.org/copy/urizen.g?descId=urizen.g.illbk.01>

Figura 16. Fotografía de *À bruit secret*, Marcel Duchamp. 1916.

<https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/cML6go>

Figura 17. Fotografía de *La prose du Transsibérien et de la petite Jeane de France*, Sonia Delaunay. 1913.

<https://unframed.lacma.org/2017/04/26/new-acquisition-la-prose-du-transsib%C3%A9rien-et-de-la-petite-jehanne-de-france>

Figura 18. Fotografía de *La boîte verte. La mariée mis à nu par ses célibataires, même*, Marcel Duchamp. 1934.

<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/boite-verte-mariee-mise-nu-par-ses-celibataires-meme-caja-verde-novia-desnudada-sus>

Figura 19. Página 5 de *Apocalipsis*, Alberto Durero. 1498.

<https://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000050504>

Figura 20. *Une saison en enfer II*, José Hernández, 1981.

<https://www.jose-hernandez.com/grabados.php?pagina=5&id=7&>

Figura 21. Página de *Save ME: Graphic lyrics Vol. 2.*, Lee Kang Hun. 2020.

<https://nextstepjk.tumblr.com/post/624063517840064512/graphic-lyrics-volume-2>

Figura 22. Página de *House of cards: Graphic lyrics Vol. 2.*, Joseph Park. 2020.

<https://nextstepjk.tumblr.com/post/624627512122703872/graphic-lyrics-volume-3>

Figura 23. Páginas escaneadas del lyric book de *DUAL* de The Rose (2023).

Figura 24. Espacio de trabajo en Photoshop diseñando la página de *Butterfly*.

Figura 25. Serigrafía estampada de la Actias Selene en la página de *Moonchild*.

Figura 26. Serigrafía estampada de la Actias Luna en la página de *Moonchild*.

Figura 27. Serigrafía estampada de la luna llena en la página de *Moonchild*

Figura 28. Aguafuerte estampado de Selene en la página de *Selene 6.23*.

Figura 29. Xilografía estampada de la luna en la página de *Selene 6.23*.

Figura 30. Xilografía estampada de las olas en la página de *Definition of ugly is*.

Figura 31. Serigrafía estampada de las rosas en la página de *Definition of ugly is*.

Figura 32. Xilografía estampada de la chica llorando en la cama en la página de *Silent cry*.

Figura 33. Serigrafía estampada de las gotas en la página de *Diphylleia Grayi*.

Figura 34. Aguafuerte estampado de las flores esqueleto en la página de *Diphylleia Grayi*.

Figura 35. Xilografías estampadas de las manos en la página de *Butterfly*.

Figura 36. Xilografías estampadas de la mano y la mariposa en la página de *Butterfly*.

Figura 37. Serigrafía estampada del laberinto en la página de *Epilogue: Young forever*.

Figura 38. Xilografía estampada de los pétalos cayendo en la página de *Epilogue: Young forever*.

Figura 39. Aguafuerte estampado de los gorriones en la página de *Dreaming girl*.

Figura 40. Xilografía estampada del abrazo en la página de *Sunrise*.

Figura 41. Xilografía estampada del amanecer en la página de *Sunrise*.

Figura 42. Xilografía estampada de los tres puntos en la página de *Everythinggoes*.

Figura 43. Aguafuertes estampados del barniz blando y la flor marchita en la página de *Everythinggoes*.

Figura 44. Portada serigrafiada de *Un registro de mi juventud*.

Figura 45. Contraportada serigrafiada de *Un registro de mi juventud*.

Figura 46. Pantalla de serigrafía para la portada y contraportada.

Figura 47. Matriz de aguafuerte de Selene para la página de *Selene 6.23*.

Figura 48. Matriz de xilografía de la chica llorando en la cama para la página de *Silent cry*.

Figura 49. Páginas del libro plegadas y portadas, antes de ser cosidas y encoladas.

Figura 50. Libro en la guillotina.

Figura 51. Piezas de la caja de DM recién cortadas por la cortadora láser.

9. ANEXOS

El primer anexo consta de la relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

El segundo anexo consta de las fotografías del resultado final del libro.

El tercer anexo consta de la digitalización del libro para una mejor visualización del resultado final, que incluyo en esta memoria.

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster:
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.**

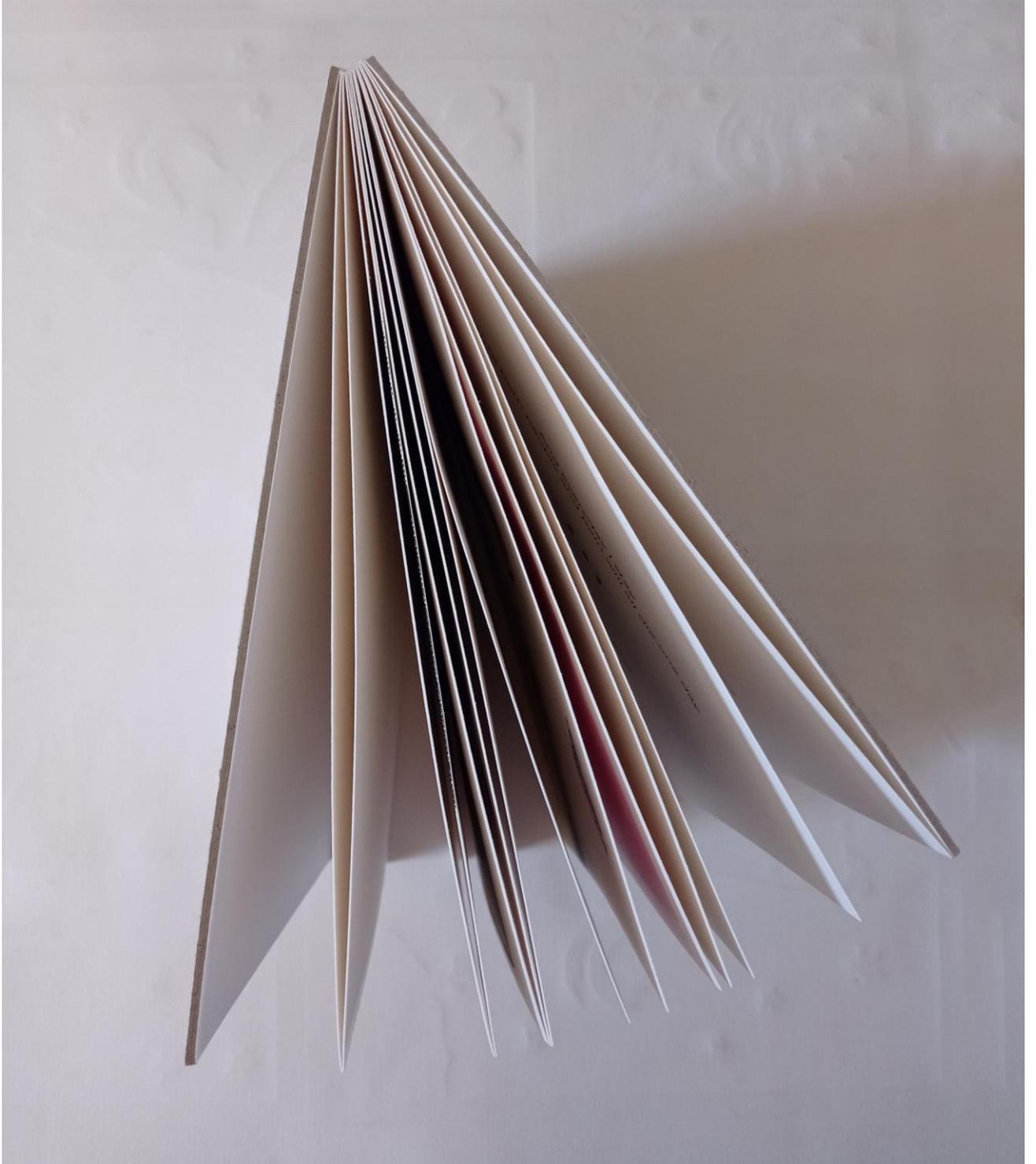
Anexo 2

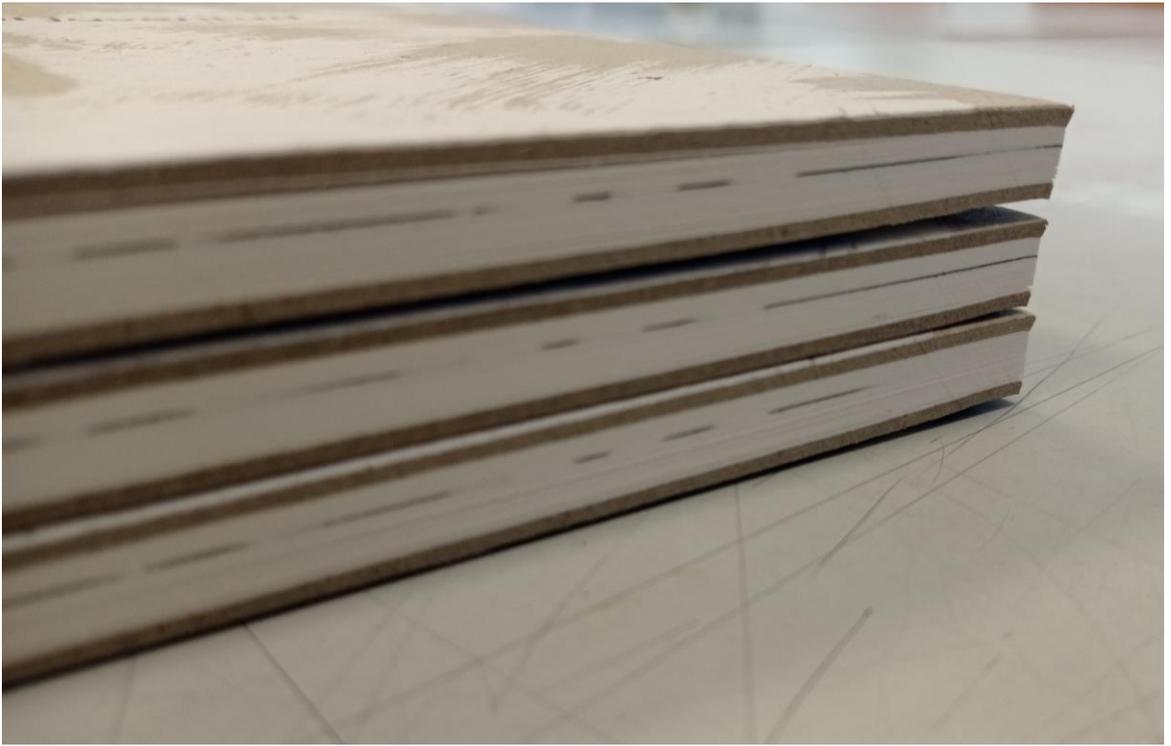

MALENA REQUEJO RASTELL

2024

Anexo 3

The background of the page is an abstract composition of various brown and white brushstrokes. The strokes are thick and expressive, creating a sense of movement and texture. The colors range from light beige to dark chocolate brown. The overall effect is reminiscent of a hand-drawn or painted surface, possibly representing a map or a series of paths.

Un registro de mi juventud

Un registro de mi juventud

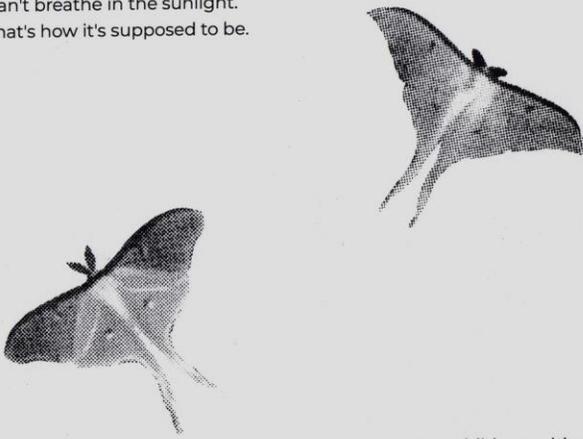
Malena Requejo Rastell

2024

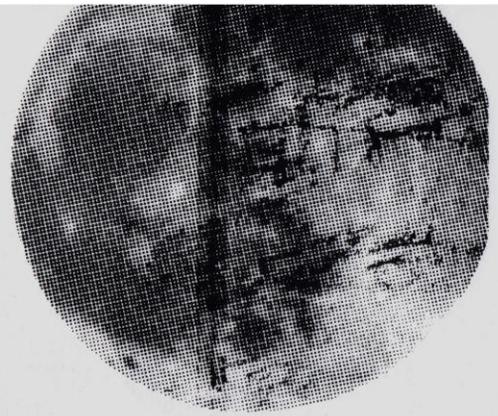
Tracklist:

- 1 Moonchild - RM
- 2 Selene 6.23 - SHINee
- 3 Definition of ugly is – The Rose
- 4 Silent cry – Stray Kids
- 5 Diphyllia Grayi (Skeleton flower) – Jonghyun
- 6 Butterfly - BTS
- 7 Epilogue: Young forever - BTS
- 8 Dreaming girl – Xdinary Heroes
- 9 Sunrise - Ateez
- 10 Everythinggoes – RM (ft. Nell)

We're born in the moonlight.
Can't breathe in the sunlight.
That's how it's supposed to be.

Moonchild, you shine,
when the moon rises, it's your time

We need the night's scenery more than anyone else.
In the moon hours, look at the night sky through the eyes of your soul,
Isn't a night view such a cruel thing?

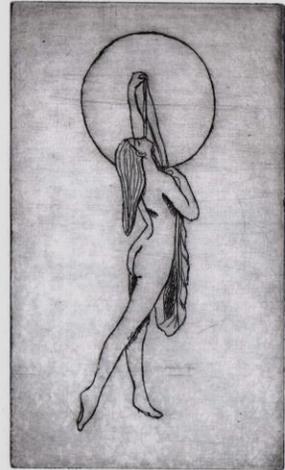
Look at my eyes,
I whisper alone as I look at you from far away.
Just smile for me once,
I can endure it just by seeing your face.

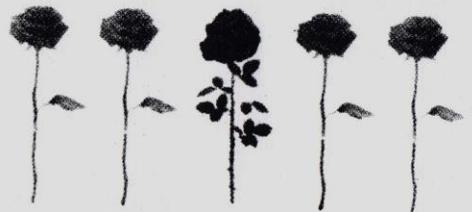
Though I extend my hand,
though I extend it with all my strength,
I can't reach you.

I've never seen that turned back,
Is curiosity also part of my greed?

It seemed like I got closer,
So I called you with a fluttering heart.
But there's no answer.
I guess I can never reach you.

When I see myself reflected in the waves
I see my flaws too clearly.

Is being different a mistake, maybe?
Is being special a fault?
Is there anywhere I can go?
Seeing myself reflected in the waves again
I see an ugly duckling

You always say "I'm okay" but I can see everything.
How your heart sobs when you're alone
after turning off the lights in your quiet room,
you, who used to smile brightly, are slowly dying.

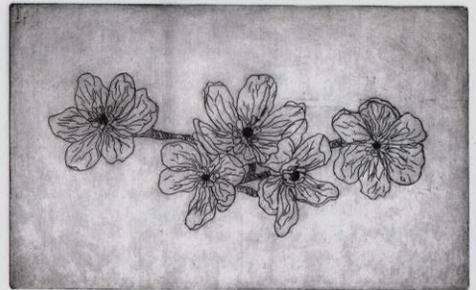
I'll listen to your silent cry
so that you don't get tired in a lost corner of your heart
through the cracks in the door of that poorly closed space called 'you',
there is a silent cry that only I can hear.
The silent cry that you've been hiding for a while.
You can show your tears that you've been quietly hiding.
Don't be the only one hurting.

You are a flower that turns transparent in the rain,
it may be transparent, but it's still there.
At least it doesn't hurt when it's invisible.
Now that it's drenched in tears,
my plain fault has become invisible.

Ah the wind scatters it.
Ah the dew dampens it.
Ah the sadness scatters it.
Ah the tears drench it.

Time passes
Time passes
Time passes

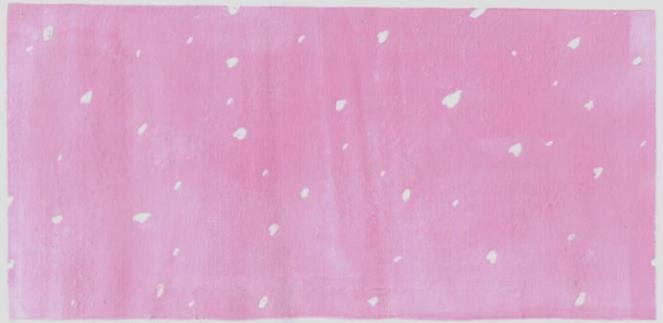
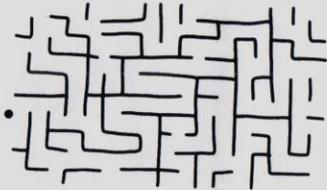

If I let go of your hand, you'll fly away and break
I'm scared of that.
Will you stop time
if this moment passes.

As though it hadn't happened it's like a wind that gently strokes me.
It's like a dust that gently drifts along.
You're there but for some reason, I can't reach you, stop.
You, who's like a dream is a butterfly high to me.

I get mixed feelings as I breathe out.
Did I make any mistakes today?
Trying to comfort myself
I tell myself the world can't be perfect.
I start to let myself go.
Under the flower petals raining down
I run, so lost in this maze.

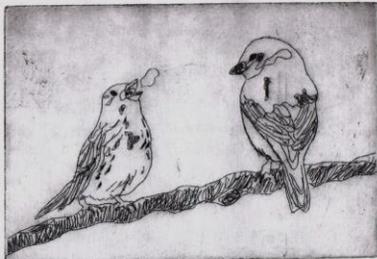
As today's me, I want eternity.
Forever, I want to be young.

Forever we are young

Even when I fall and hurt myself
I endlessly run toward my dream

"Mom, I really mean to do well
but nothing is happening for me".
"This place that I've arrived to truly follow my dreams
is too cold, but I'll try to persist".

The wings that cannot be spread easily.
The weight of the world bringing you down
despite your wish to fly up in the sky

You, have been through a lot,
have a sweet dream for tonight.
No need to be fearful,
everything's gonna be alright.

Most lose their dreams,
they even try hard to forget
that they've lost their dreams.
I hope that you'll keep it dearly
until that dream becomes real

It's only natural
that it's still dark.
In the end,
time will solve it

Why am I always like this?
I'm more mean to myself as I'm wandering lost.
I need, need a word.
What I wanted someone to say to me,
even if it was a lie.
"You don't have to worry, you're doing great".
"Just keep going as you are now".

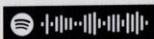
It all passes, someday, for sure, for certain.
Just like the night leaves and the morning comes.
The spring leaves and summer comes, but
just like the flower wilts and the fruit grows ripe,
everything needs to go through pain.

And everyday I stay
since both people and pain will all die one day.

Everything, everything, everything goes

Este libro de artista titulado 'Un registro de mi juventud' fue editado en los talleres de gráfica de la facultad de bellas artes de la Universidad Politécnica de Valencia en Junio de 2024.

Consta de 3 piezas realizadas con impresión láser, serigrafía, xilografía y aguafuerte, impreso sobre papel rosaspina de 220gr/m².

La edición de la obra está firmada y numerada por la artista Malena Requejo Rastell. Este libro corresponde a

1/3

Malena

Malena Requejo Rastell

2024

