

SÍ, QUIERO SER ILUSTRADORA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES-UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2016/2017

CRISTINA BARRERA TORRES

SEVILLA, 12 de junio de 2017

SÍ, QUIERO SER ILUSTRADORA

Cristina Barrera Torres

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES– UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2016/2017

TUTOR: Francisco Sánchez Concha

Vº. Bº. DEL TUTOR

Índice

Introducción.....	1
1. Dossier artístico.....	3
1.1. Summertime.....	4
1.2. Astronauta.....	5
1.3. Costurera y bebé.....	6
1.4. El escritor.....	7
1.5. Juncales.....	8
1.6. Las lágrimas de Shiva.....	9
1.7. La capa enganchada, primera escena.....	10
1.8. La capa enganchada, segunda escena.....	11
2. Cuerpo teórico.....	13
2. 1. Primeras influencias.....	14
2.1.1. El cómic.....	14
2.1.2. Cuentos infantiles.....	16
2.1.3. Cultura popular andaluza.....	17
2.2. Referentes artísticos.....	18
2.2.1. Ekaterina Koroleva.....	19
2.2.2. Maja Lindberg.....	20
2.2.3. Referentes artísticos en Instagram.....	21
2.2.3.1. Alicia Varela.....	22
2.2.3.1.1. Libro de artista.....	23
2.2.3.2. Ohn Mar Win.....	24
2.2.3.3. Elena Hormiga.....	25
2.3. Metodología.....	26
2.3.1. Mezclando lo analógico con lo digital.....	27
2.4. Conclusiones.....	34
3. Propuesta de integración profesional.....	35
3.1. Tendencias.....	35
3.2. Mercadotecnia.....	36
Bibliografía.....	37

“A ti, por quién la vida, combinando color y color busca ser concreta”

(ALBERTI 2006:1)

INTRODUCCIÓN

En este trabajo tratamos de poner en valor la influencia que la ilustración, en sus diferentes ámbitos, ha tenido sobre mí. Sobre cómo me ha hecho evolucionar artística y psicológicamente en las distintas etapas de mi vida. Nunca he sido muy buena, pero siempre me ha gustado ilustrar, desde que empecé a experimentar con la ilustración analógica, poco a poco descubrí mi estilo, perfeccionando mi línea que es muy sencilla, lo que me ha permitido ilustrar a mi manera. Así empecé con la ilustración infantil, como en un juego más que nada.

Este proyecto nació hace un año, cuando empecé a hacer trabajos que de verdad me representan, ya que hasta entonces, sólo me limitaba a hacer los ejercicios prácticos de la facultad. A partir de entonces me considero de verdad una artista, pero ante todo una apasionada de la creatividad y simpleza, un arte a mi manera.

Disfruto mucho la ilustración, sobre todo las ilustraciones infantiles, ya que son uno de los campos que más libertad creativa ofrece, pudiendo manipular formas y jugar con el color con más facilidad que con otros trabajos. Realizo una investigación que me ayuda a implicarme más con este tema, pasando por mi infancia, hasta los años de la facultad, donde experimento un importante cambio. Un proyecto que habla desde la ilustración, la ilustración infantil y el cómic, hasta los requisitos imprescindibles que hacen falta para trabajar en este sector.

1. DOSSIER ARTÍSTICO

1.1 *Summertime*

Figura nº 1

Summertime

Cristina Barrera Torres

42 x 29 cm / 4961 x 3508 ppp

Photoshop

Digital

2017

1.2 Astronauta

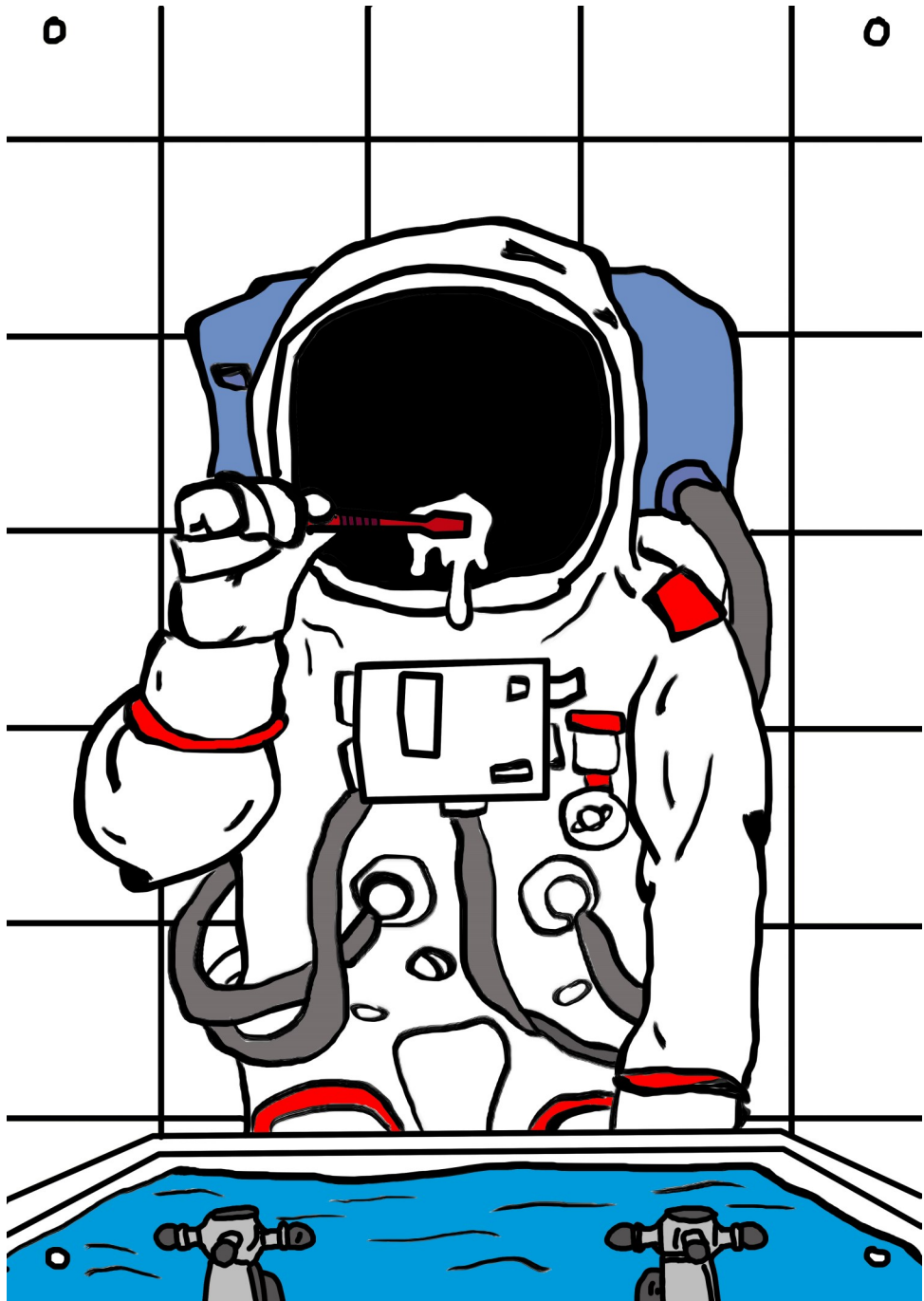

Figura nº 2

Astronauta

Cristina Barrera Torres

42 x 29 cm / 4961 x 3508 ppp

Photoshop

Digital

2017

1.3 Costurera y bebé

Figura nº 3

Costurera y bebé

Cristina Barrera Torres

Ilustración para el libro El príncipe feliz

42 x 29 cm / 4961 x 3508 ppp

Photoshop

Digital

2017

1.4. *El escritor*

Figura nº 4

El escritor

Cristina Barrera Torres

Austración para el libro *El príncipe feliz*

42 x 29 cm / 4961 x 3508 ppp

Photoshop

Digital

2017

1.5 *Juncales*

Figura nº 5

Juncales

Cristina Barrera Torres

42 x 29 cm / 4961 x 3508 ppp

Photoshop

digital

2017

1.6 *Las lágrimas de Shiva*

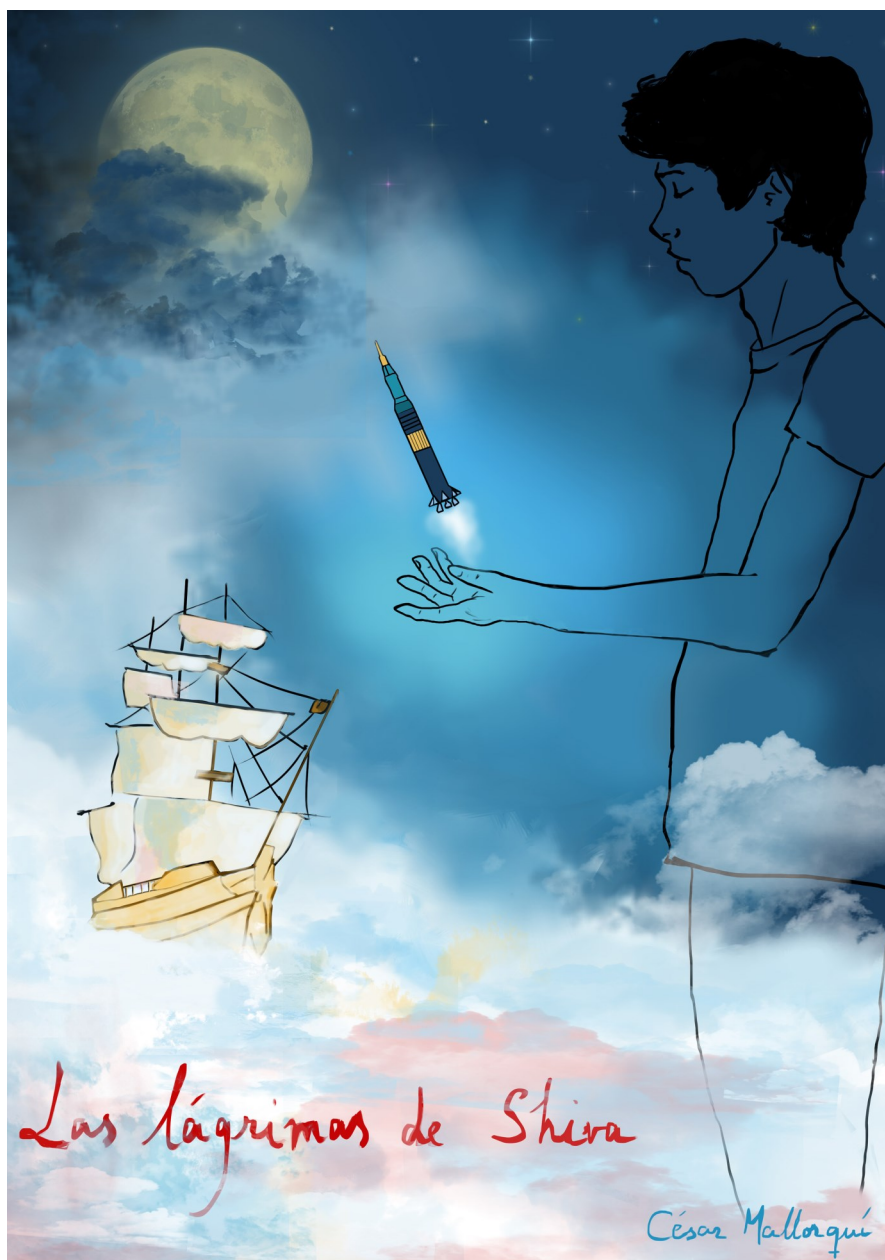

Figura nº 6

Las lágrimas de Shiva

Cristina Barrera Torres

29 x 21 cm / 3508 x 2480 ppp

Photoshop

Digital

2017

1.7 *La capa enganchada, primera escena*

Figura nº 7

La capa enganchada, primera escena

Cristina Barrera Torres

29 x 21 cm

Acuarela, bolígrafo Rotring y Photoshop

Digital

2017

1.8 *La capa enganchada, segunda escena*

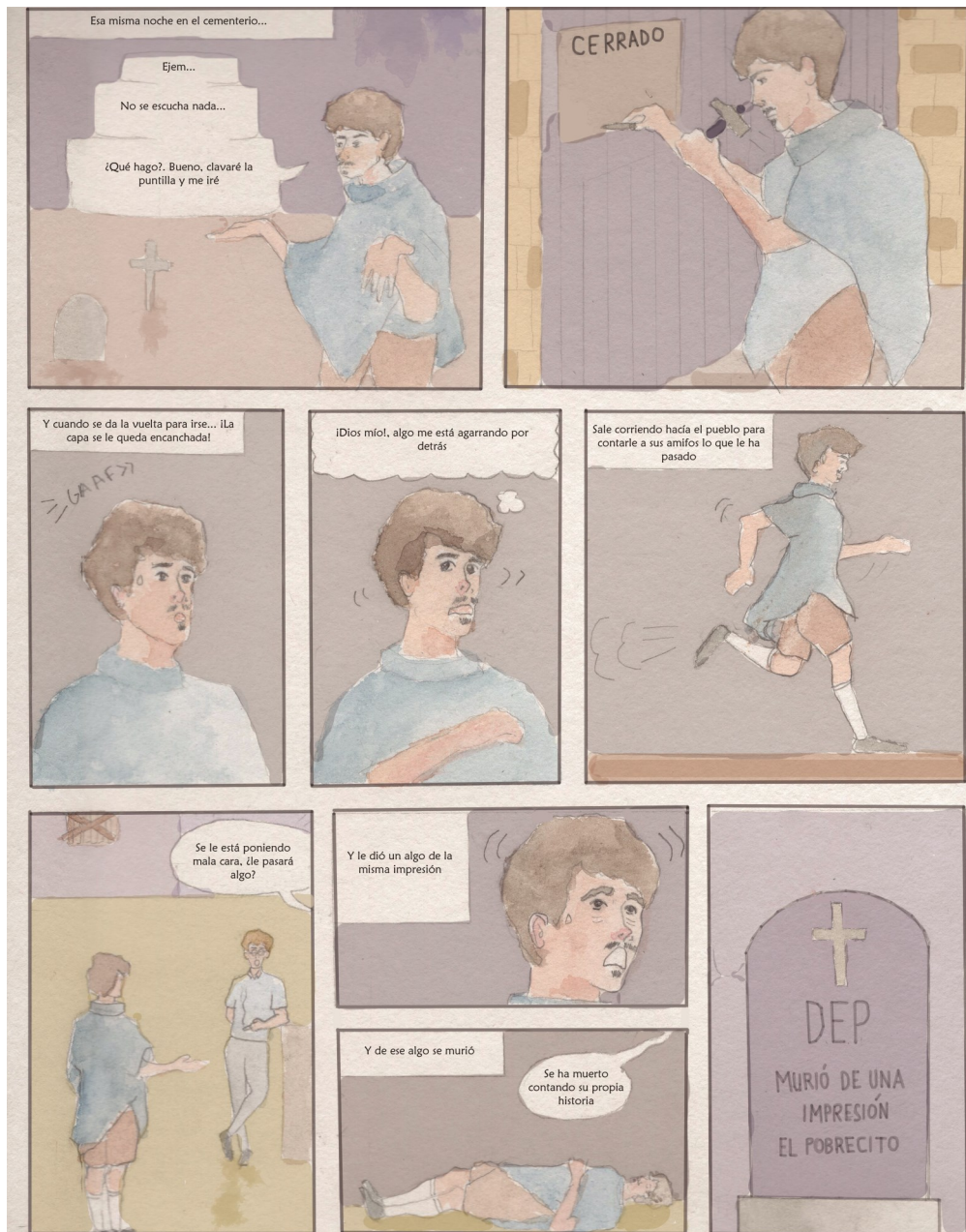

Figura nº 8

La capa enganchada, segunda escena

Cristina Barrera Torres

29 x 21 cm

Acuarela, bolígrafo Rotring y Photoshop

Digital

2017

2. CUERPO TEÓRICO

La ilustración no es sólo un dibujo o una imagen que adorna o documenta cualquier texto, es algo más, va más allá; forma parte de nuestras vidas desde que el ser humano tiene uso de razón, desde imaginar una escena que te es descrita, inventar un mundo cuando se lee un libro, hasta cuando no se tiene uso de la propia conciencia, en nuestros sueños. Con la ilustración transmitimos mensajes y pensamientos, nos comunicamos de una forma especial, compartimos parte de nuestro mundo con los demás. Cuando tengo la oportunidad de disfrutar de una obra artística, experimento algo real, lo vivo intensamente. Cuando leo un libro, formo parte de él, vivo experiencias y emociones, y la música me transporta a otro mundo. La ilustración no sólo representa el texto de un libro, a la música la puede hacer vivir y sentir con sólo una imagen emocionante que la ilustre. Algunos, etiquetan de forma peyorativa a los que plasmamos nuestra obra sin una supuesta “emotividad”. Sin embargo, la ilustración ha demostrado a lo largo de los años la evolución de la estética en el entorno de la cultura. “El libro se sentía feliz cuando lo leían” (BERNEIME. 2013:1). El ilustrador es un soñador profesional y para soñar se requiere de tiempo, sobre todo para descubrir la imagen oculta en el texto y darle el enfoque adecuado. Es durante el proceso del diseño, ya sea de personajes o escenarios cuando realizo las imágenes que posteriormente quedarán trabajadas en su totalidad. Este último proceso también tiene su tiempo; pienso y observo. Las ilustraciones que realizo con tiempo suficiente, aportan mi identidad y mi carácter ilustrativo, mientras que cuando el trabajo es acelerado, me transformo en una especie de hacedora de “motivos repetidos”. El tiempo en la ilustración no es más que un aliado que juega a mi favor.

Consideramos que seré una ilustradora, pero sobre seré una ilustradora andaluza. Siempre se ha querido imponer una corriente o escuela que dirigiese una fórmula para desarrollar el arte en Andalucía, un eterno barroco, pero hoy los artistas no nos hemos quedado anclados en esa nostalgia, emprendemos un viaje con las nuevas tecnologías y gracias a ella, dibujamos el mundo, y así somos capaces de competir en cualquier espacio artístico.

Carezco de una línea artística fija, no sigo el mismo patrón. Cada uno de mis trabajos toma un camino diferente, dependiendo siempre del fin para el que vayan a ser destinados, ya sea un trabajo para la facultad, un encargo, o una obra individual. Suelo trabajar manual y digitalmente. De manera manual, utilizo diferentes herramientas: acuarelas, rotulador acrílico, y bolígrafo Rotring. Cuando doy por finalizada el trabajo, lo escaneo y lo edito digitalmente, hasta dar por acabada la obra.

2.1 Primeras influencias.

Mis primeras influencias vienen del mundo del cómic, los cuentos infantiles ilustrados y las historias o relatos sobre la cultura popular y costumbres de Andalucía.

2.1.1 El cómic

Cuando era pequeña, me aficioné enseguida al cómic, solía leer uno o dos a diario, me adentraba de lleno en esas “revistas” llenas de ilustraciones repletas de colores, dibujos e historias estúpidas que no hacían otra cosa que aislarme del mundo. La gente no comprendía lo que eran los cómics, pero yo pensaba que era así porque no tenían una relación estrecha con ellos. Los que yo solía leer, eran en su mayoría simples, “cosa de para críos”, y es que para muchos los cómics no eran más que eso. Esto me afectó de manera muy personal, por eso nunca llegué a ejercer el papel de una dibujante de cómic. Ahora, en cuarto de carrera he retomado eso que dejé aparcado hace unos años.

Se entiende por cómic a una serie de dibujos que constituyen un relato, que puede incluir texto o no. Pero, ¿Qué es realmente un cómic? A la hora de definir la palabra cómic se debería de hablar, bajo nuestro criterio de arte secuencial, ya que cuando una serie de imágenes forman parte de una secuencia, aunque sólo sean dos, la imagen tiene sentido, tiene una historia en sí misma. Por ejemplo, si sólo tenemos una imagen de un hombre con la mano en la chistera, no significa nada, pero si tenemos esa imagen acompañada de otra en la que ese mismo hombre levanta la mano con la chistera, ya forma parte de una secuencia; ahí se está contando algo.

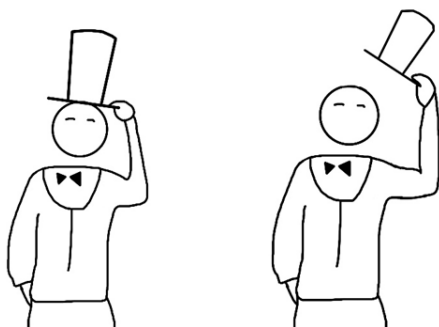

Figura nº 9. *Los sombrereros*. Cristina Barrera. 2017

¿Cuál sería la forma correcta de definir un cómic? Lo que está más extendido popularmente en el mundo del cómic es que es una serie de imágenes estéticas secuenciadas y yuxtapuestas; para nosotros esto, no es del todo correcto. Una ilustración dice más que una imagen, es más artística, transmite más información, que tiene como objetivo obtener una respuesta estética del lector. Por lo tanto, la definición que más se acercaría sería: El cómic es una serie de dos o más ilustraciones secuenciales y yuxtapuestas, que pueden o no incluir texto. “ El cómic requiere que tomemos decisiones referentes a la imaginación, ritmo, diálogo, composición, gestualidad y muchas otras alternativas” (MCCLLOUD, 2007: 9)

En la época precolombina ya se creaban historias sobre hazañas con escenas secuenciales. Se han encontrado epopeyas ilustradas llenas de colores, que narraban heroicidades entre pueblos y sociedades. ¿Se puede considerar a esto cómic? Consideramos que la respuesta es sí. Por lo tanto el cómic no es nada que se haya creado hace poco, viene desde muy atrás.

Aunque hay que hacer un pequeño inciso, y es que por ejemplo, los jeroglíficos egipcios no podrían calificarse como cómic, aunque mantenga un tema parecido, sólo representaban sonidos, eran su alfabeto. Otra cosa es la pintura egipcia, y es que si observamos algunas, a primera vista no parecen narrar ninguna historia, sólo tendrían como nexos, la temática, pero si echamos un vistazo más detallado, y empezamos a mirar de abajo a arriba y de izquierda a derecha, la situación cambia y las escenas tienen sentido secuencial, narran en la mayoría de los casos acciones de la sociedad de la época, de cómo trabajaban los esclavos, las actividades del faraón, y la veneración de los dioses. “Cualquier estilo, cualquier enfoque, cualquier herramienta, puede funcionar en un cómic si es adecuado para ti” (MCCLLOUD, 2007: 5)

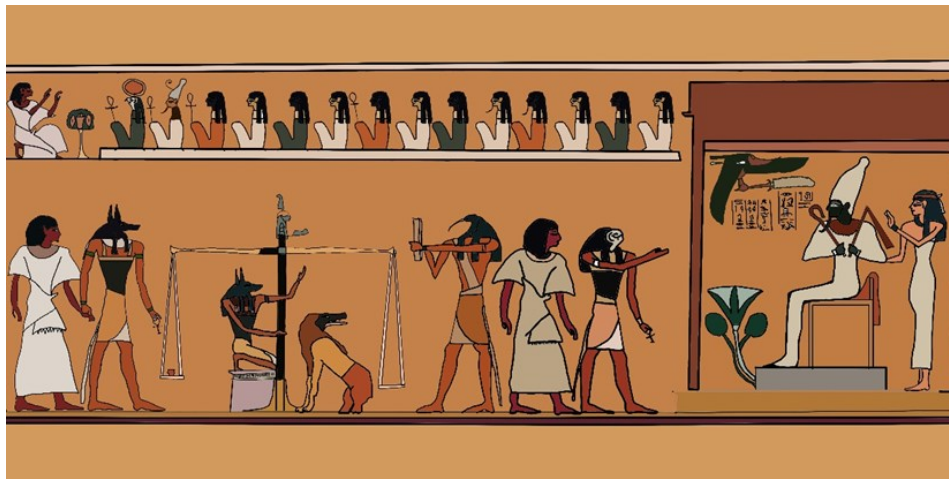

Figura nº 10. *La muerte de un faraón*. Cristina Barrera. 2017

2.1.2. Cuentos infantiles

El niño lee para divertirse, la lectura es un juego. Yo jugaba con los libros, experimentaba la necesidad de divertirme con ellos, con sus ilustraciones. La retina de cada persona guarda en la memoria las imágenes más emocionantes recibidas en la infancia. Siempre recuerdo lo que sentía cuando contemplaba las imágenes que ilustraban el texto que leyera en ese momento, y verdaderamente era impactante cómo podía vivir lo que leía. De pequeña no tuve la suerte de tener libros de Arte a mi alcance, tampoco es que abundaran en el colegio, pero a los pocos que tenía les gastaba las páginas de tantos leerlos, a la vez que ilustraba de una forma sencilla y simple, (como cualquier niño de 9 o 10 años), los textos que no disponían de ninguna ilustración, así aportaba mi granito de arena a esos textos vacíos de intenciones artísticas.

Hubo una época entre los 13 y 17 años en que no dibujaba ni hacía nada que tuviera que ver con el arte ya que mantuve una desatención debida al descontento de los resultados obtenidos con mis dibujos. Mis trabajos tenían un carácter más bien infantil, dibujaba como una niña pequeña, y la gente me recriminaba eso, por lo visto eso estaba mal, había que dibujar como una persona mayor, más bien de una forma realista, eso era lo que se suponía que estaba bien. Esto me afectó de manera que no volví a coger un lápiz durante cuatro años. Solía referirme a mis dibujos como: “Esto es una especie de...”, “una especie de gato”, “una especie de perro”, más bien era una forma peyorativa de juzgarlos. Odiaba enseñarlos, no quería que la gente viera mis dibujos, no me interesaba su opinión, dibujaba a escondidas, en la oscuridad. En realidad no sé si era miedo o vergüenza de saber la mala o buena opinión de los demás, simplemente no quería saberla. Mi propia desaprobación hacia los mis dibujos, terminados o a mitad de hacer, se traducían en actos, ya fuera borrando, rompiendo el papel o tirándolo a la basura. Ahora, tras cuatro años de carrera mi opinión y percepción del dibujo es otra. A veces, un dibujo que es interpretado como imperfecto, me divierte más que me disgusta. “Si yo fuese un libro, pediría a quien me encontrase en la calle que me llevase a su casa con él” (LETRIA. 2014:1)

Una de las características de las ilustraciones de los libros infantiles y juveniles es que, además de textos, utilizan dibujos para contar historias. La importancia de estas ilustraciones reside en que son fundamentales para el desarrollo intelectual, imaginativo y creativo de los niños. Causan la búsqueda por la belleza; además, sirven para que la memoria aprenda e interprete conceptos básicos del dibujo, estas ilustraciones forman la personalidad del niño, ejercitan la razón autocrítica, y propician el amor por la lectura y su entendimiento.

Ilustrar los textos de los libros infantiles es una tarea relativamente reciente. Fue Jan Amos Comenius (1592-1670), un filósofo checo, quién consciente de que el aprendizaje de los niños era pesado, enseñaba pequeños grabados de los objetos cuyos nombres aparecían en los textos del libro. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. En la actualidad, las ilustraciones ya no sólo interpretan un texto, van mucho más allá, la mayoría de las veces, son las propias ilustraciones las que narran, con una desaparición casi en su mayoría de la palabra. Para los niños, lo visual es mucho más rico y atractivo que lo escrito. Así, la ilustración en los libros infantiles se convierte para nosotros en una rama artística que es capaz de dejar una marca profunda en el fondo de la conciencia del pequeño. Por este motivo, la responsabilidad de los ilustradores es muy grande, ya que sus dibujos son el primer instrumento del niño para dar sentido al mundo que le rodea.

2.1.3. Cultura popular andaluza

En Andalucía existe un tesoro que no es material, y para nosotros, no es otro que la vieja cultura popular de nuestra gente que a pesar de los años y de la evolución del país, sigue existiendo, a través de la vieja sabiduría en la tradición oral. La típica tertulia de la gente de campo, del hogar, la del patio de vecinos, ha ido desapareciendo a la vez que incrementa la soledad aislada de las personas mayores en un rincón. Por eso hay que recibir eufóricos cualquier atado de antiguas tradiciones, pues en cualquiera de ellas, puede estar el secreto de algo que necesitamos conocer. Sobre todo, por recuperar un cierto sentido del mundo y de las cosas, que desde luego la tradición oral y cuentos populares tenían.

Y es que ya los cuentos no son una herencia colectiva, están guardados en la memoria de personas muy concretas a las que hay que invitar para que vuelvan a contarlos después de muchos años de silencio. El hecho de narrar historias aún sigue poseyendo una magia increíble, tanto entre adultos como en niños, quedando en manos de los narradores el verdadero arte de cautivar con los cambios de voz, su talento para crear y sostener cierta tensión o la incorporación de recursos como los ratos de silencio y las miradas oportunas. Se contaban para enseñar en gran parte los peligros que había en el mundo de la época.

Una de las pocas normas que se respetan en común es que sólo los adultos tenían el derecho para hacerse un hueco entre el grupo y dejarse llevar por sus historias. Los niños, oían, veían y callaban, teniendo en cuenta que era su momento de aprender y no de enseñar.

En numerosas obras suelo tratar el tema andaluz, a modo de historias en forma de cómic o bien si la ilustración no tiene nada que ver con este tema, intento darle detalles que nos recuerde a nuestra Andalucía. “ Si bien, en Andalucía, el hogar es el lugar donde por más tiempo se ha conservado de forma espontánea el acto narrativo como comunicación entre generaciones” (PÉREZ Y MARTÍNEZ, 2003: 17)

2.2. Referentes artísticos

Las redes sociales marcan un antes y un después en la manera en que dirijo la línea artística en mis ilustraciones. Cada día descubrimos nuevos artistas muy diferentes entre ellos, que utilizan el arte como fórmula para expresar sus sentimientos, de lanzar un mensaje. Cuando deslizamos el dedo por la pantalla del móvil por cada imagen en Pinterest o Instagram, cada detalle y cada color que nos llama la atención lo reciclamos y reinventamos hasta darles un toque personal en mi trabajo. Creo que me influye todo lo que veo, lo que leo, lo que escucho, lo que vivo.

Pinterest, es una plataforma para compartir por categorías todo tipo de imágenes que permiten crear y administrar. La misión de *Pinterest* es conectar a través de imágenes, (que suelen ser ilustraciones en su mayoría) a todo el mundo. Lo que más nos interesa de estos trabajos son los colores pastel, cómo distribuyen el color y sobretodo la apariencia minimalista que comparten todas las imágenes que captan mi atención, suelen aparecer elementos de la vida cotidiana, frutas, flores, plantas (sobre todo cactus) ropa retro y arquitectura plana a la vez que sencilla en su planteamiento.

Figura nº 11. *Watercolor cactus*. 2017

Figura nº 12 *Cactus*. Dekoholic . 2015

Figura nº 13. *Cactus everdeen*. Betsy Petersen. 2016

En estas ilustraciones la línea es apenas perceptible, el color cobra protagonismo, la línea define la forma de manera sutil, mientras que el color es el que le da personalidad a la ilustración.

A veces intervenir sobre la mancha de color, también es una buena técnica para llevar a cabo mis ilustraciones. Esta forma de trabajar se ve muy reflejada en mis trabajos debido a mi interés en artistas que utilizan este procedimiento que le da personalidad a la ilustración.

2.2.1 Ekaterina Koroleva

Ekaterina Koroleva es una ilustradora rusa cuyo trabajo se basa en el interés por los retratos femeninos provenientes de su inspiración en el mundo de la moda y el empleo de colores vivos. Utiliza técnicas tradicionales como la tinta, lápices y acuarela. Se aprecia como primero mancha el papel con colores previamente bocetados, para después intervenir con el dibujo, y seguir poniendo colores para que la ilustración quede finalizada.

Figura nº14. *Harlekin*. Ekaterina Koroleva. 2012

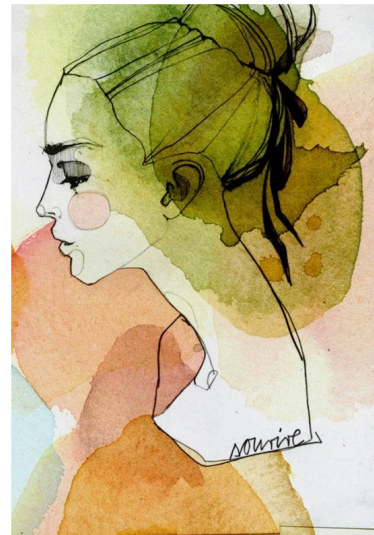

Figura nº15 *Sourire*. Ekaterina Koroleva. 2012

El azar forma parte del trabajo de esta artista. En mi obra no es tanto así, ya que suelo poner un tono general al que no le hago modificaciones, dibujo con el lápiz un trazo suave para la composición, y por último sobre ese tono general, dispongo los colores que me interesan.

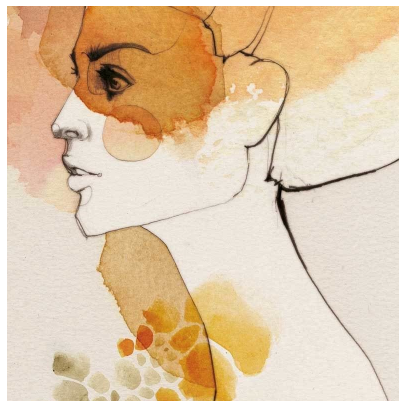

Figura nº 16. *Elle*. Ekaterina Koroleva. 2013

2.2.2. Maja Lindberg

Esta ilustradora sueca de cuentos infantiles que utiliza el mismo método que yo, es decir, primero trabaja la ilustración manualmente, para después seguir de manera digital, donde dispongo mejor los colores y añado texturas para darle vida a la obra. Las historias que ilustra Maja tienen un poco de misterio, retazos de recuerdos y detalles que permiten a los niños jugar con su imaginación.

Figura nº 17. *Fish pond*. Maja Lindberg.

Figura nº 18. *Delivery*. Maja Lindberg.

El objetivo de esta artista a la hora de idear sus creaciones es lograr dibujos hermosos, pero sobre todo que sean visualmente atractivos, para que los niños fomenten la creatividad, la curiosidad y la fantasía. Maja utiliza Photoshop para además de aplicar colores y texturas, trata el fondo, las sombras y algunos detalles. Hace una buena distribución de los colores, utiliza una gama cromática que nos recuerda a los paisajes nórdicos, sus obras tienen mucho azul, un amarillo más bien apagado, el blanco suele ser un blanco roto, y los rojos son oscuros. Este estudio del color suelo aplicarlo a mis trabajos, ya que se asemeja bastante a mi forma de trabajar.

Figura.nº 19. *Bikeride*. Maja Lindberg.

2.2.3. Referentes artísticos en Instagram

Instagram es una red social para subir fotos y vídeos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro, y posteriormente compartirlas en la misma red social. Actualmente, Instagram es una de las redes sociales más grandes y activas del mundo, utilizada por muchos artistas para mostrar su arte. A finales de 2014 unos provocadores dibujos empezaron a ser virales a través de Instagram; pertenecían a Luis Quiles, un ilustrador barcelonés que había realizado una serie de imágenes un poco subidas de tono junto a su mirada crítica sobre varios fenómenos sociales, entre ellos el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

El papel que juegan las redes sociales es muy importante, se han convertido en una plataforma donde los artistas podemos dar a conocer nuestro trabajo, y nosotros ansiosos por compartir contenido novedoso e interesante, lo difundimos a través de diversas cuentas, para que nuestras obras alcancen más popularidad entre los “instagramers”.

Para las galerías de últimas tendencias o con propuestas novedosas, el uso de redes sociales es un medio para contactar con clientes interesantes y formar a nuevos artistas. Las redes sociales son el camino fundamental para llegar a nuevos coleccionistas, al público interesado en el arte joven, en la ilustración y el arte urbano. Si tengo que ponerle algún “pero” a esta nueva forma de consumir arte, es que tengo en cuenta que las redes sociales son un espacio de exposiciones efímero, accesible únicamente a través de mi móvil o una tablet.

Las plataformas sociales como Instagram están cambiando la forma de crear y consumir arte. Y creemos que esta es solo la primera etapa de la revolución del arte online. Una revolución imparable y que no tiene vuelta atrás, especialmente porque hoy es el mundo online el que marca la agenda social, crea tendencia y educa el gusto de los consumidores actuales y futuros. Instagram. Una galería virtual en la que todo artista debería exponer. Tengo una cuenta de Instagram en la que publico mi vida privada y otra en la que muestro mis ilustraciones, en ella incluyo, diseños ilustrativos de invitaciones para boda, comuniones y otros eventos, ilustraciones de cuentos infantiles y para adultos, y trabajos que hago en mis ratos libres. Intento aprovechar y exprimir al máximo la oportunidad que me ofrece una plataforma como Instagram para mostrar mi obra al mundo entero.

Figura nº 20.

Instagram logo. Pngimg.com. 2017

2.2.3.1. Alicia Varela

Es una ilustradora licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de pintura por la Universidad de Salamanca. El último año de la carrera lo cursó en Francia. Cuando volvió a España, lo hizo como diseñadora gráfica y desempeñó este trabajo en Madrid y Valencia. Poco a poco se fue acercando cada vez más a la ilustración, tanto que hoy en día vive

Autora de las ilustraciones del libro *"El arenque rojo"* con textos de Gonzalo Moure y editado por SM. Se trata de un libro muy especial sin palabras, donde a través de imágenes se representa una secuencia de varias escenas cotidianas que suceden durante una tarde cualquiera, en un parque cualquiera.

Figura nº 21. *El arenque rojo*. Alicia Varela. 2012

La técnica que suele utilizar esta ilustradora en la mayoría de sus trabajos es siempre la misma, lápiz, algo de acuarela, ceras y ordenador. Varela es una artista que toma como referencia lo que ve lee en los libros, sus viajes a París y los paseos por sus parques. Lo cotidiano.

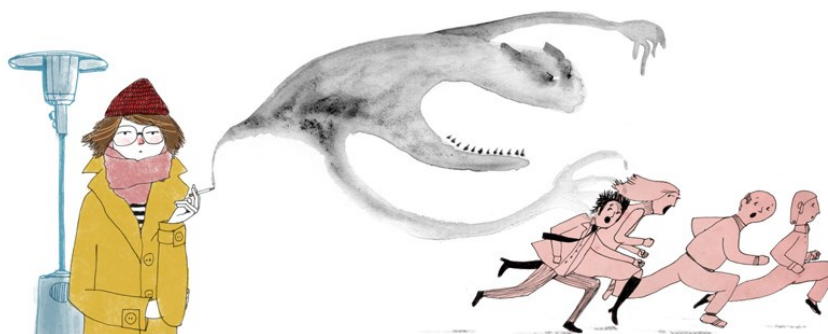

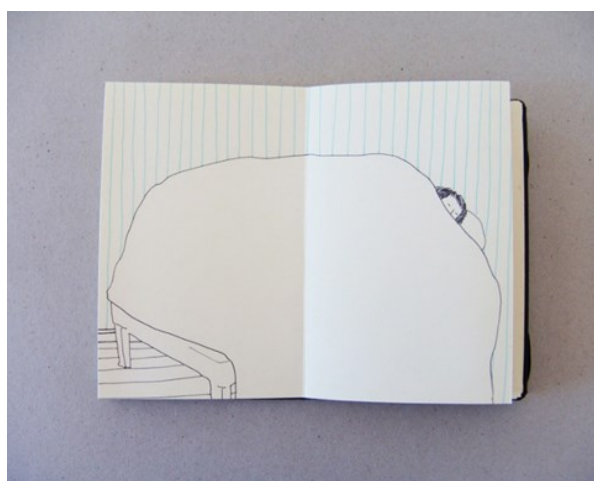
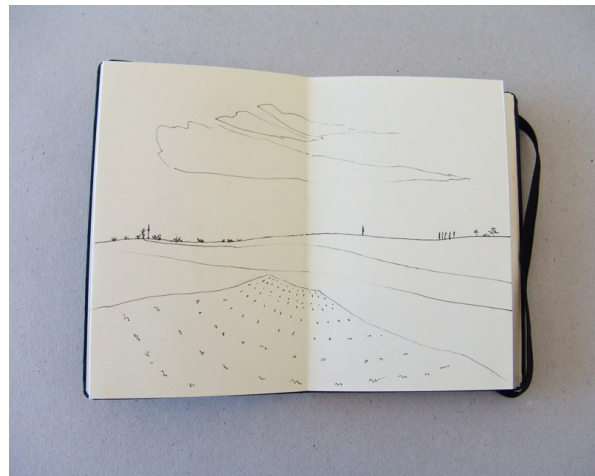
Figura nº 22. *Yo Dona*. Alicia Varela. 2012. Ilustraciones publicadas en la revista *Yo Dona*.

2.2.3.1.1. Libro de artista

El libro de artista es una obra de arte, realizada en su mayor medida, o mejor dicho en su totalidad por un artista plástico, según nuestro criterio. El Libro de artista nos permite interactuar con él, pudiendo pasar sus páginas, retroceder, desplegarlas y leer esos pequeños apuntes que revelan la identidad del artista. Todas estas combinaciones ofrecen un sentido participativo a la obra, ya que se puede ver, tocar, oler, hojear, manipular y sentir.

El libro de artista puede convertirse en poesía visual, en happening, en cuento infantil, en ilustraciones por doquier, en escultura móvil. Se consigue, en definitiva, una libertad creativa total.

Como todo artista debe tener, Varela muestra al público su cuaderno de artista donde enseña muchos de sus bocetos, y su forma particular y especial de ver el mundo.

Figuras nº 23 (superior izq.), 24 (superior derecha), 25 (inferior izq.), y 26 (inferior derecha). *Sketbook*. Alicia Varela. 2011.

2.2.3.2. Ohn Mar Win

Ilustradora y diseñadora birmana que actualmente vive en el Reino Unido. Una de las cosas que más inspiran a esta artista es la comida, lo mismo ocurre con el embalaje, y los patrones en la naturaleza. Algo que últimamente vemos mucho en esta artista en su Instagram son ilustraciones de azulejos decorativos.

Es una de las ilustradoras que más influye en mi trabajo ya que su forma de hacer la mancha de color, casi siempre con acuarela es muy interesante a la vez que ilustrativo.

Figura nº 27
Grilled mackerel. Ohn Mar Win

Figura nº 28. *Autumn Vegetables.* Ohn Mar Win

Su trabajo de ilustración de alimentos siempre comienza como un boceto en línea negra, ya sea pincel, lápiz y tinta. Le gusta mantener la mancha un poco perdida sin preocuparse por la dirección de esta. Luego escanea la ilustración y la manipula en Illustrator, para finalmente agregar texturas en Photoshop.

Gran parte de su trabajo está realizado para encargos publicitarios de marcas comerciales, sobre todo del sector de la alimentación.

Figura nº 29 (izq.), 30 (derecha). *Flipping Good Book Cover.* Ohn Mar Win

2.2.3.3. Elena Hormiga

Elena Hormiga es una ilustradora centrada en el ámbito del diseño editorial. Tras estudiar Ingeniería Informática y trabajar como consultora, comprendió que su verdadera pasión eran las artes plásticas. Fue en ese momento cuando decidió dar un giro a su vida profesional y comenzó a formarse en el campo de la ilustración.

Lo que nos gusta de esta ilustradora es que no le da mucha importancia a la destreza como dibujante, ella ilustra pensando, dándole vueltas al concepto. Pensamos que es importante que cada uno debe de ser consciente de su proceso de creación, y reflexionar, compartirlo y así de alguna manera aprender.

Sus ilustraciones son divertidas e irónicas expuestas en numerosas ocasiones en artículos, diseños de carteles y packaging publicitarios.

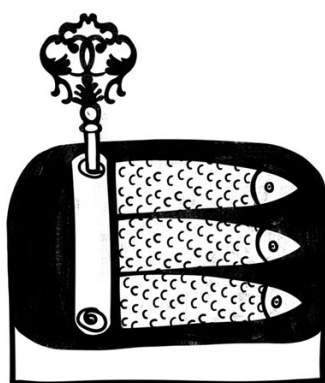

Figura nº 31. *Flat du jour, serie*. Elena Hormiga.

Emplea distintas técnicas, empieza desde un boceto muy básico en papel y comienza a definir elementos, escanear texturas, probar con materiales, lápiz, tinta, collage... aunque el último paso es siempre el ordenador, donde hace todos los ajustes finales.

Ilustración para un libro *Pequeños Grandes Gestos por la Tolerancia* escrito por Francisco Llorca.

Figura nº 32. *Pequeños grandes gestos por la tolerancia*. Elena Hormiga.

2.3. Metodología

Lo primero que hago siempre cuando realizo una obra es hacer el diseño de los personajes, del vestuario, y de los escenarios que van a aparecer. Empiezo a modo de bocetos digitales o manuales que no tienen mucho sentido pero que van dándome ideas para el diseño previo. Realizo simples aproximaciones al aspecto ya sea del personaje, el escenario o lo que sea que esté diseñando.

Quizá realice más bocetos digitales porque los hago más rápido, tengo más soltura, aunque también me gusta hacerlos de manera tradicional al principio, para después pasarlo al método digital. No soy de las que lleva siempre una libreta y un lápiz en la mano, aprovechando cualquier momento y lugar para dibujar, pero aún así, disfruto mucho haciendo garabatos, siempre con una intención previa. A veces a la hora de hacer el diseño del personaje, o bien hago un rediseño de algún personaje que ya existe o creo alguno. Pienso que un simple boceto trabajado de forma rápida puede decir más que uno muy acabado, frío, sin personalidad ni estilo. Intento no perder nunca la frescura de mis trabajos.

La anatomía y las proporciones de los personajes son algo que siempre procuro que estén bien contruidos, al igual que los escenarios, al que intento plasmarle “vida” para que así atrapen al espectador.

Después de los primeros bocetos, viene la parte de la selección de estos, y a partir de los elegidos, empiezo a detallar más el dibujo, buscando un acabado más cercano al definitivo, probando colores y añadiendo texturas.

La verdad es que cada vez que comienzo uno nuevo, no sé muy bien cómo lo voy a hacer, me dejo llevar por cómo voy desarrollando la obra, a veces cometo equivocaciones, que en la mayoría de veces le da ese “toque” que me provoca una sensación pictórica bastante buena, y que no veía venir. Pero sí, sigo un método más o menos tradicional: primero los bocetos, después las manchas de color para elegir los tonos que voy a utilizar, y el acabado con los colores definitivos. “Cómo mundos enteros se construyen en las páginas y en la imaginación” (MCCLLOUD. 2007: 4)

2.3.1. Mezclando Lo analógico con lo digital

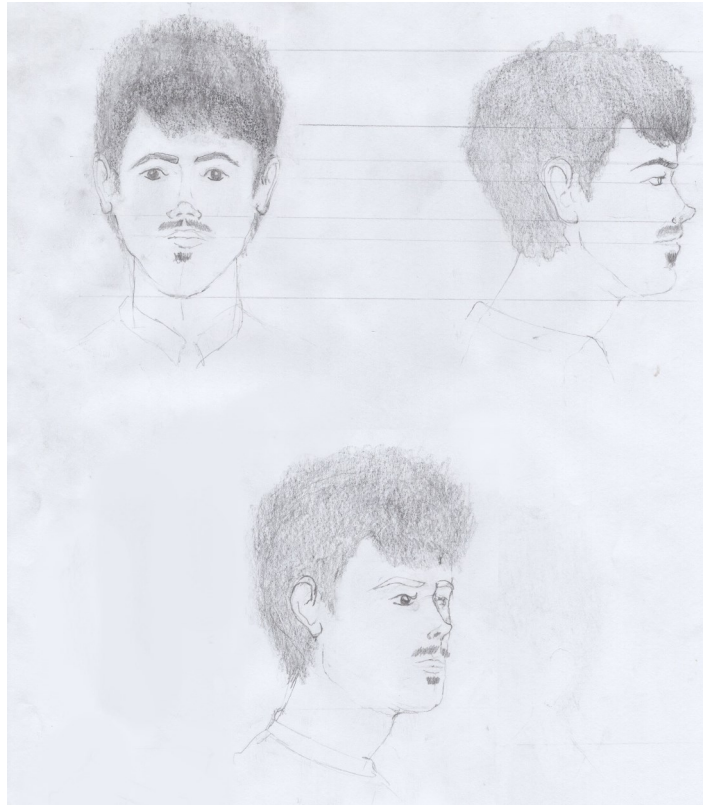

Figura nº 33. *Personaje principal*. Cristina Barrera. 2017

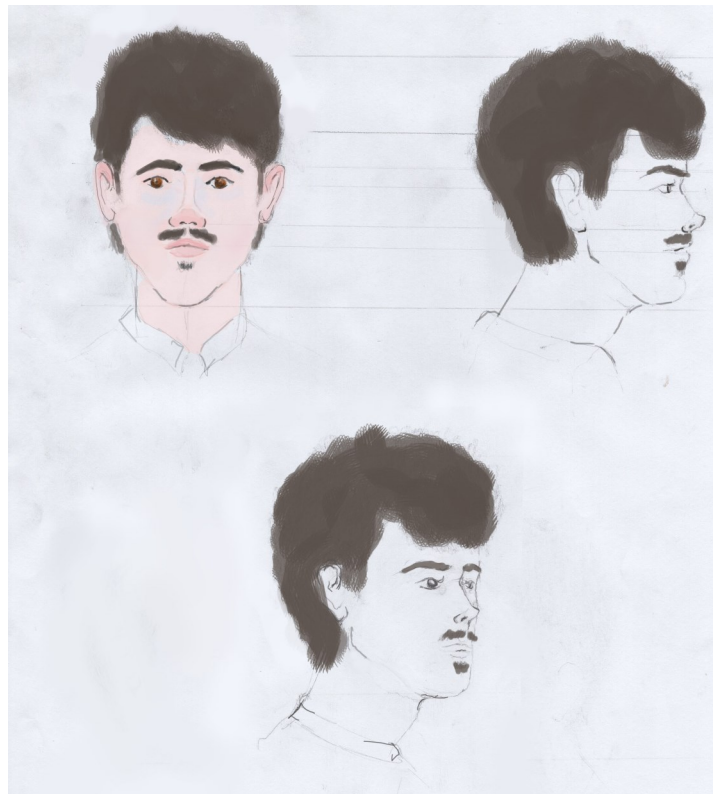

Figura nº 34. *Personaje principal*. Cristina Barrera. 2017

¿Qué es mejor, la ilustración digital o la analógica?, pensamos que ambas vertientes tienen ventajas y desventajas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo, porque más que pensar en cual es mejor, hay que pensar en cual se adapta mejor a las necesidades de diseño que presenta cada proyecto. “Cómo los dibujantes conectan con los lectores a un nivel humano a través de diseño de personajes” (MCCLLOUD. 2007: 4)

Figura nº 35. *Personaje principal*. Cristina Barrera. 2017

Figura nº 36. *Personaje principal*. Cristina Barrera. 2017

Figura nº 37. *Personaje secundario*. Cristina Barrera. 2017

En la ilustración analógica, las texturas realzan la obra, y el color al realizarse con pigmento, se mantiene mejor en un posterior impresión. Aunque la digital es más inmediata y los colores al estar formados por la luz, no serán tan brillantes. No es una obra tan inmediata

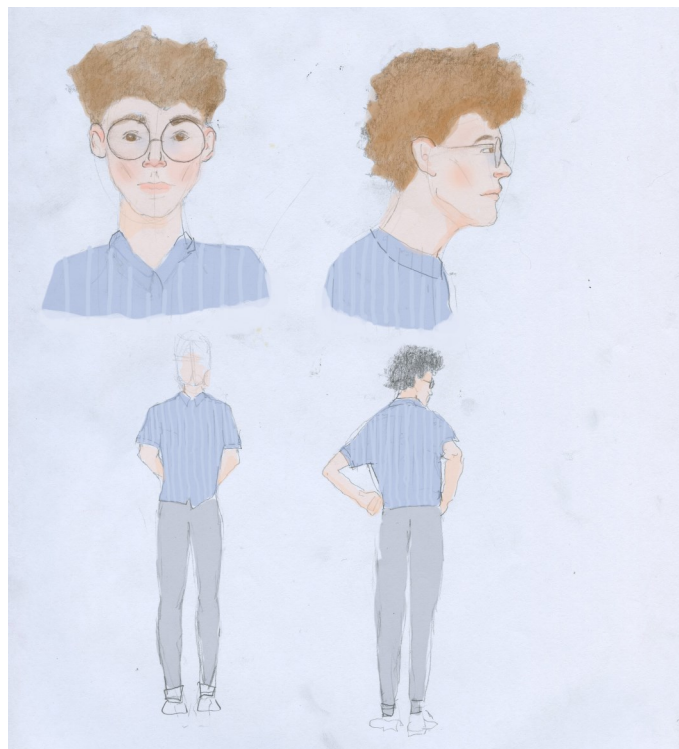

Figura nº 38. *Personaje secundario*. Cristina Barrera. 2017

Mezclo ambas técnicas: la analógica y la digital, manteniendo por una parte lo manual, enriquecido con las posibilidades que me ofrece el mundo digital. Cuando se usan las dos formas de ilustración, puedo resolver en la práctica muchas limitaciones de ambas, quedando el resultado final, mucho más atractivo y más logrado.

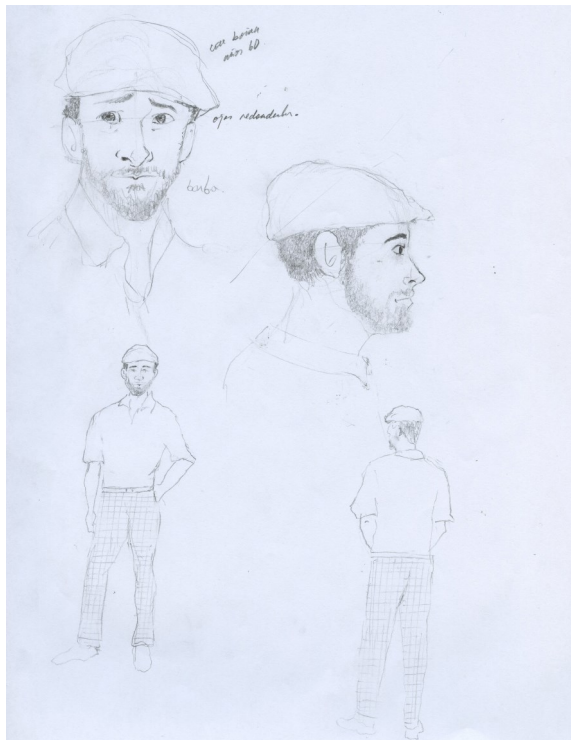

Figura nº 39. *Personaje secundario*. Cristina Barrera. 2017

Figura nº 40. *Personaje secundario*. Cristina Barrera. 2017

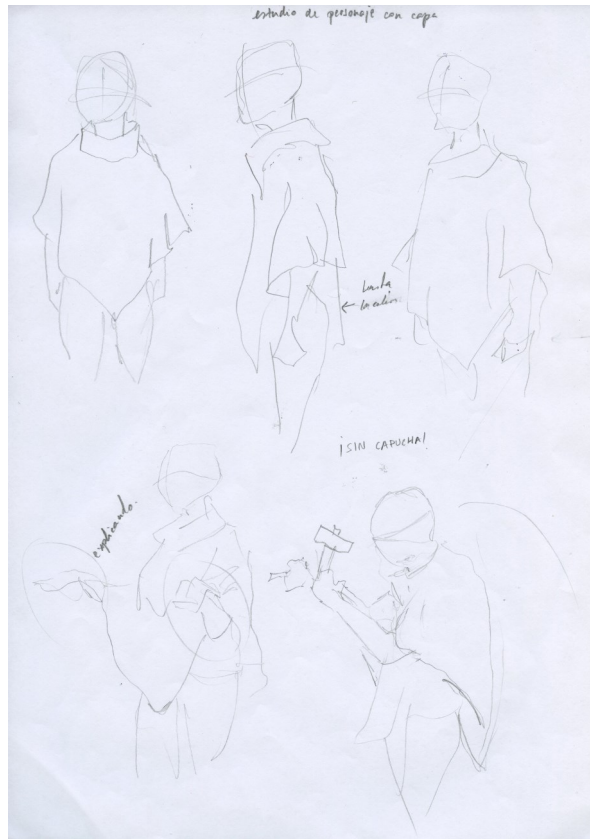

Figura nº 41. *Movimiento personaje con capa.* Cristina Barrera. 2017

Figura nº 42. *Movimiento personaje con capa, color.* Cristina Barrera. 2017

Figura nº 43. *Diseño casas*. Cristina Barrera. 2017

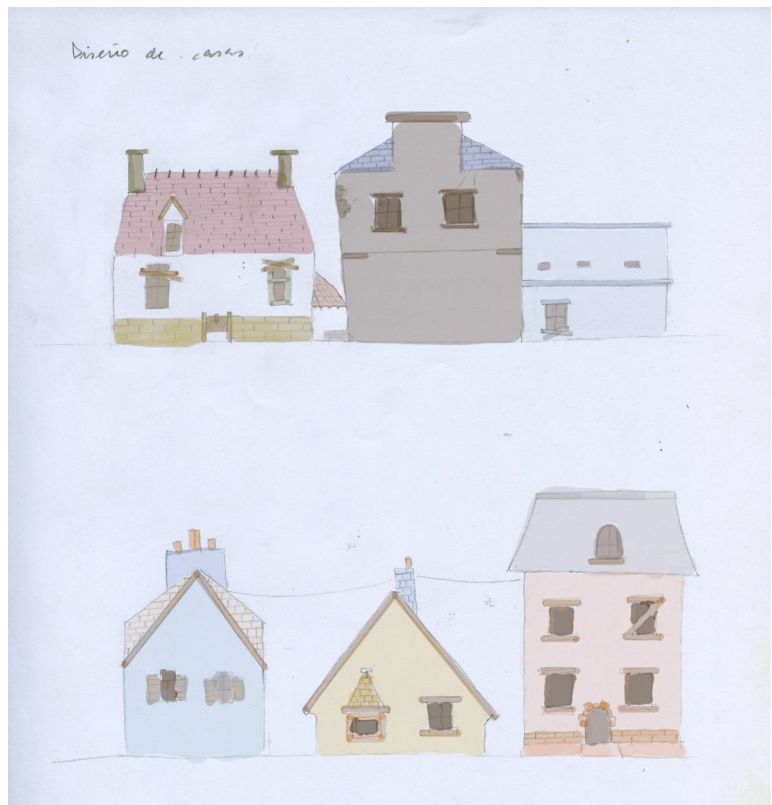

Figura nº 44. *Diseño casas*. Cristina Barrera. 2017

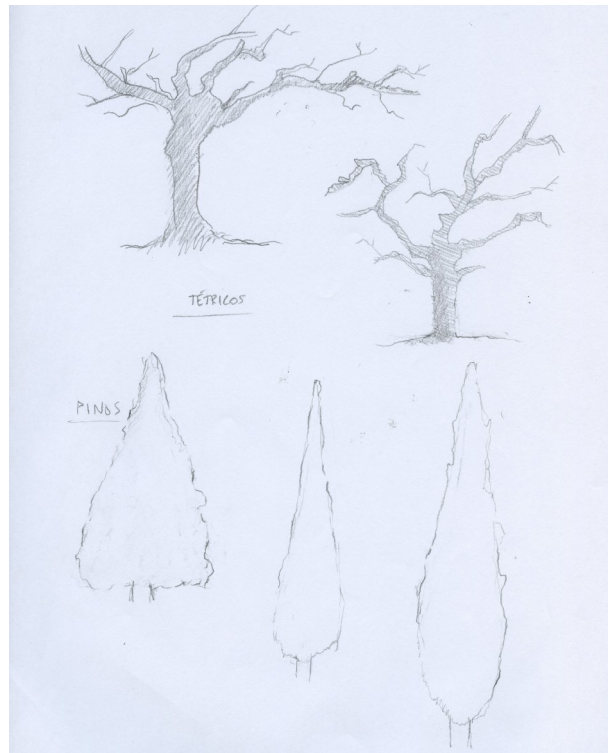

Figura nº 45. *Diseño árboles*. Cristina Barrera. 2017

Primero, utilizo el método analógico, sobre todo por la textura que me ofrece el papel luego al escanearlo, a continuación, dibujo con el lápiz el diseño que esté realizando, y después, con unas manchas suaves de acuarela, dispongo el color., más tarde digitalmente, repaso las líneas y colores para dejar un acabado más sofisticado.

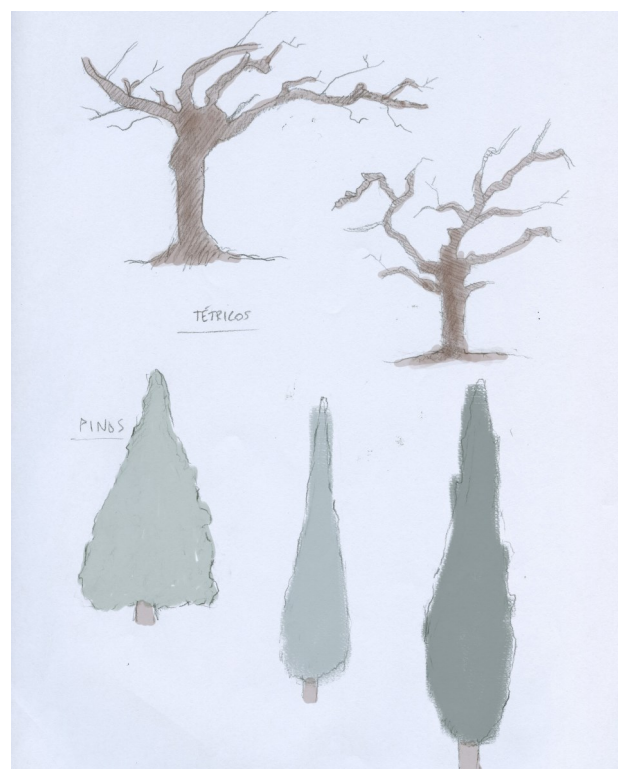

Figura nº 46. *Diseño árboles, color*. Cristina Barrera. 2017

2.4. Conclusiones

Lo que voy a decir es bastante simple y sencillo: tengo que hacer lo que realmente me apasiona, eso es lo primordial y lo esencial, sin importar malas rachas “artísticas”, necesito perseguir mi sueño de ser ilustradora, y lo voy a ser, al menos dedicarme a ello en la mayor medida posible, creo en mi misma y en mis habilidades. Seguiré aprendiendo, porque acabar mi carrera universitaria no quiere decir que ya lo sepa todo sobre este campo, mi aprendizaje acaba de empezar.

Siento que hago lo que me gusta, y eso me hace feliz, para mí sentir esto, es un tesoro. “si yo fuese libro, me gustaría que viajasen por mis páginas, hasta la isla de todos los tesoros” (LETRIA.2014: 4).

La realización de este proyecto, me ha ayudado a encauzar definitivamente mi vida profesional, pero sobre todo me ha inspirado. Todavía me cuesta creer que haya encontrado mi camino, la ilustración. Si volviera atrás en el tiempo, a esos años que me llevé sin dibujar, me diría a mí misma que no importa la calidad del dibujo, sino la intención y las ganas que se le ponen. Estoy bastante satisfecha con la evolución que han tenido tanto mis ideas, como yo como artista.

Al realizar este trabajo con bastante tiempo, me ha ayudado a hacerlo con tranquilidad y a exponer las ideas que yo quería. Me ha ayudado y permitido realizar una investigación teórica del tema, aumentando así mi conocimiento teórico y práctico.

3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Instagram y Pinterest son dos de las redes sociales con más fuerza en este sector, ambas están pensadas para que con solo una foto puedas lograr la viralidad de tus publicaciones y que tus obras tengan el máximo reconocimiento posible entre el público social. Lo primero que haré cuando acabe la carrera será una tarjeta de visita y un portfolio profesional, porque los que tengo ahora son un poco amateur, con obras que no cubren mis necesidades artísticas y no cumplen con mi estilo, son trabajos más que nada de la facultad. Me moveré entre mis contactos más cercanos al arte, y los contactos de mis contactos. Acudiré a todos los eventos de arte, a las galerías de arte independiente. El año que viene quiero viajar a Barcelona, donde existen innumerables galerías de arte independiente, para así activar y potenciar mi red de networking entre la sociedad. Todo esto dará profesionalidad a mi currículum, así podré llevarlos a empresas de diseño gráfico, editoriales, y agencias publicitarias con el fin de poder trabajar si puede ser de ilustradora o lo más parecido a ello.

3.1. Tendencias

Estar informado de qué es lo que gusta y lo que no, las tendencias que marca la sociedad en ese momento y que todos quieren tener, quiénes son los artistas de moda, qué hacen estos y qué inspiración puedes encontrar en ellos, es una parte fundamental para encontrar público que se interese por lo que haces, y de esta manera las empresas estarán pendientes de lo que haces y puede que llueva algún contrato, aunque sea temporal.

¿Por qué no crear obras aptas para las modas como los bigotes y las barbas con mi marca personal?, esto no es más que una de las posibilidades que nos permiten vivir del arte, abriendo nuevas formas de darnos a conocer. Porque vivir solo del arte es muy difícil y suele estar reservado solo a unos pocos privilegiados, tengo que manejar muchas opciones que me permitan abrir nuevas formas de darme a conocer, ¿por qué no aprovecho mis obras para crear prendas de ropa? de esta manera podré dar a conocer mi estilo, ofreciendo opciones distintas de disfrutar de las tendencias de una forma diferente, pudiendo rentabilizar así mis creaciones.

Existen numerosas plataformas y páginas webs que tienen como objetivo apoyar a artistas emergentes, ofreciendo diversas formas para darlos a conocer: creando camisetas, sudaderas, tote bags, estampados de vasos, cartelería de festivales y marcas publicitarias de bajo presupuesto. Porque a fin de cuentas, si algo de lo que los artistas podemos beneficiarnos es de nuestro instinto, imaginación y creatividad. Nunca me pongo límites, si me los pusiera no haría ni la mitad de cosas que hago, ya sea para trabajos individuales o para la facultad, algunas veces he fracasado sí, pero otras en cambio he salido ganando, no solo económicamente sino también creciendo intelectualmente como persona, confío en mis instintos, dejo volar mi imaginación a la hora de crear.

3.2. Mercadotecnia

Muchas veces, por desgracia para todos aquellos que nos dedicamos al arte, sobre todo al principio, todo es un asunto de mercadotecnia. Seguramente todos hemos vivido alguna situación en la que un artista vende su obra a una cantidad ridículamente baja. Ese es uno de nuestros problemas: no sabemos cuánto vale nuestra obra. Seguramente de aquí a que encuentre un trabajo en una empresa o me las pueda apañar como una artista *freelance*, que es una persona que realiza trabajos propios de su oficio de forma autónoma, para terceros que requieren sus servicios, y que generalmente le pagan no en función del tiempo empleado sino del resultado obtenido, sin que las dos partes contraigan obligación de continuar un contrato más allá del encargo realizado.

¿Tendré que darme de alta en la Seguridad social si soy una artista freelance?.

Cuando surgen trabajos eventuales , y no una actividad repetida en el tiempo, no haría falta darme de alta, ya que sólo se considera habitual cuando el trabajo personal y directo es la principal actividad productiva.

En España, darse de alta como autónomo en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) tiene un coste que se paga puntualmente en el último día laborable del mes. El coste puede ser demasiado alto para profesionales cuyos ingresos que les reporta su actividad son mínimos. Por lo tanto debo de tener en cuenta que es posible emitir facturas de mis colaboraciones puntuales sin darme de alta en el RETA, y así no estaré incumpliendo ninguna normativa de seguridad social.

Pero, ¿Qué pasaría si un cliente me pide alguna factura?. En este caso sí tendría que darme de alta para poder facturar, sin importar mis ingresos, ni me actividad habitual, el cliente puede pedirme este requisito para realizar el proyecto, independientemente de mi situación.

Tengo que tener también en cuenta que en el caso de que estuviera cobrando el subsidio por desempleo, no podría realizar facturas sin darme de alta como autónoma, de lo contrario podría perder la retribución.

Siempre hay que empezar evolucionando, creciendo como persona y como artista, nunca al contrario, no se puede construir una casa empezando por el tejado.

Trabajo a diario, investigo sobre lo que me gusta, e intento expandirme por todos los sitios en los que pueda hacerlo, para después llevarlo a mi día a día en mi vida profesional cuando encuentre un trabajo que me mantenga económicamente . Hay distintos tipos de artistas en el mundo, pero siempre hay que confiar en uno mismo y no dudar nunca de nuestras capacidades. Siempre será difícil, algunos renunciarán, otros generarán un cambio, e incluso habrá quienes superen situaciones y problemas aún más difíciles, pero cada uno elige su camino al final.

BIBLIOGRAFÍA

Documentos en papel:

ALBERTI, R. 2006, *A la pintura (poema del color y la línea)*. Buenos Aires: Editorial del Cardo.

BERNHEIME, K, 2013, *El libro que se sentía solo*. Barcelona: Editorial Juventud.

LETRIO, J. J., 2014, *Si yo fuese un libro*. Barcelona: Editorial Juventud.

LUQUET, G.H, 1927, *El dibujo infantil*, Barcelona: Editorial médica y técnica S.A (extinguida).

MCCLOUD, S., 1995, *Cómo se hace un cómic; el arte invisible*. Barcelona: Ediciones B.

MCCLOUD, S., 2007, *Hacer un cómic: secretos narrativos del cómic, el manga y la novela gráfica*. Bilbao: Editorial Astiberri.

SALISBURY, M., 2011: *Ilustración de libros infantiles: cómo crear imágenes para su publicación*, Barcelona: Editorial Acanto.

VARGAS, O. J; PACHECO, C.; MAZI; HERNÁNDEZ, W. J., 2012: *Ilustradores andaluces, cómic y animación*, Jerez (Cádiz): EH Editores.

Documentos electrónicos:

AA.VV. INSTAGRAM, consultado en 14/05/2017, en <http://pngimg.com/img/logos/instagram>.

AA.VV. PINTEREST, consultado en 27/04/2017, en <http://www.pinterest.de>.

ANDUEZA, C., 2013: *Para ser ilustrador hay que ser apasionado y decidido*. Consultado en 19/04/2017, en <https://mesagrafica.wordpress.com>.

ANDREU, N.; 2013: *La creación artística de la ilustración*. Consultado en 19/04/2017, en <http://www.andreuarquitectos.cl/pdf/La-creacion-artistica-de-la-ilustracion>.

ARCENEGUI, J. M., 2014: *La importancia de las ilustraciones en las obras infantiles*, Consultado en 2/05/2017, en <http://publicacionesdidacticas.com>.

PÉREZ, J. I.; Martínez, A. M., 2003: *Cien cuentos populares andaluces, recogidos en el campo de Gibraltar*, Algeciras, (Cádiz): Editorial Asociación Litoral. Consultado en 28/04/2017, en <http://www.cervantesvirtual.com>.

PIZARRO, J, 2015: *Cómo ser un buen ilustrador: historias, ideas y consejos*. Consultado en 28/04/2017, en <http://elasombrario.com>.

KOROLEVA, E., consultado en 28/03/2017, en <http://www.ekaterinakoroleva.de>.

LINDBERG, M., consultado en 14/03/2017, en <http://www.majali.se/porfolio>.

VARELA, A., consultado en 13/05/2017, en <http://www.aliciavarela.com/portfolio>.

MAR, O, consultado en 13/05/2017, en <http://ohmarwin.com>.

HORMIGA, E., consultado en 27/05/2017, en <http://elenahormiga.es>.

