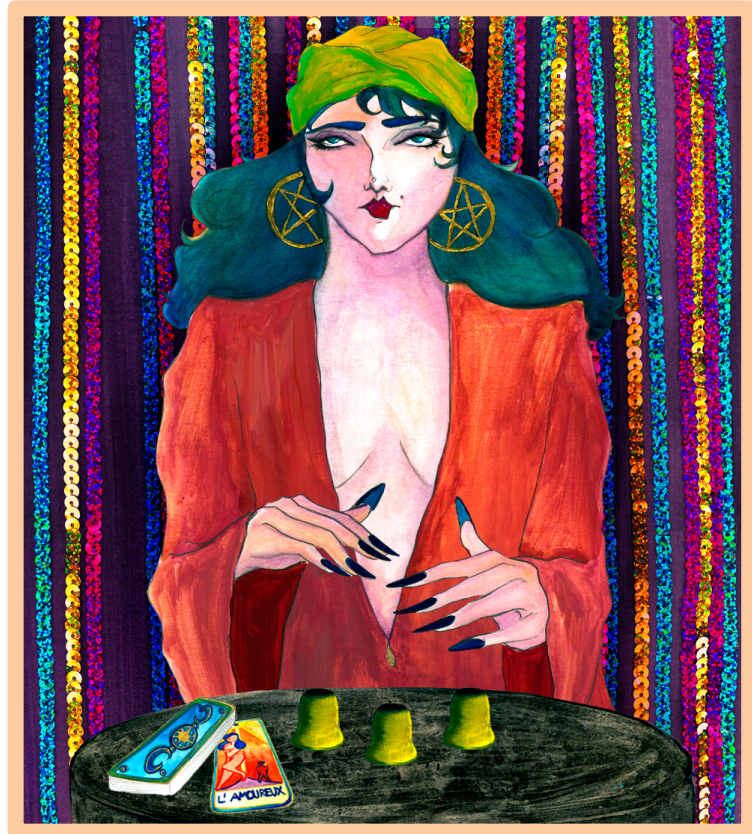

UGR

Universidad
de Granada

TFM Trabajo Fin de Master

Título:
LIBRO DE POESÍA ANIMADO: MICROPOEMAS Y GIFS

Autor/a: Rosa Mª Martín Romero
Tutor/a: Jesús Pertíñez López

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:
Animación
Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre
Año: 2016

TFM

Trabajo Fin de Master

Título:

LIBRO DE POESÍA ANIMADO: MICROPOEMAS Y GIFS

Autor/a: Rosa Mª Martín Romero

Tutor/a: Jesús Pertíñez López

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Animación

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2016

INDICE:

1. Introducción: Origen del proyecto	3
1.1. Trabajo personal anterior	3
1.2. Poesía e imagen	16
1.2.1. Antecedentes	16
1.2.2. Micropoesía y GIFs	20
1.2.3. La micropoesía de Ajo	21
1.3. Expresión Artística y Redes Sociales	22
2. Objetivos	25
3. Hipótesis	26
4. Metodología	27
4.1. Selección de los micropoemas	27
4.2. Creación y animación de las ilustraciones	29
4.3. Maquetación del libro electrónico	70
5. Conclusiones	71
6. Bibliografía	72
7. Anexo: Música y efectos para las animaciones	74
Currículum	76

Resumen (en español)

El desarrollo de este proyecto se centra en la creación de una serie de diez animaciones GIF que combinan técnicas tradicionales (acuarelas, gouache y collage, entre otras) con las técnicas digitales. Estas animaciones están inspiradas en una selección de micropoemas de la poetisa madrileña Ajo. Los GIFs se presentan maquetados junto a los micropoemas en una animación a modo de libro electrónico, en el que además de la imagen y la palabra se incluye el elemento del sonido. Con este trabajo se ha pretendido reconocer el papel que tiene la imagen para no sólo acompañar, sino también complementar a la palabra o a la poesía en este caso. Al mismo tiempo se han querido tomar también dos elementos –el GIF y la micropoesía- que son muy representativos del modo de consumo de la expresión artística, rápido y basado en las redes sociales, de hoy día.

Abstract (en inglés)

This project is mainly focused on the creation of a series of ten GIF animations that combine both traditional (such as watercolors, gouache and collage, among others) and digital techniques. These animations are inspired by a selection of micropoems written by Spanish poet Ajo. These GIFs are presented alongside the micropoem each of them was inspired by in the format of an electronic book, in which on top of the image and the word components, sound has also been included. One of the aims of this work was to acknowledge the role that the image can have in not only accompanying, but also complementing the written word, poetry in this particular case. At the same time, both the elements that were taken for this project – GIF and micropoetry – are very representative of the new way of consumption of the artistic expression, very quick and based on social media, that exists nowadays.

Palabras Clave - Key Words

(en español) animación, GIF, micropoesía, redes sociales, libro electrónico

(en inglés) animation, GIF, micropoetry, social media, electronic book

1. Introducción: Origen del proyecto

Este proyecto se manifiesta, por un lado, como continuación de una obra anterior, en la que ya se trabajó la animación a partir de imágenes creadas con métodos tradicionales tales como las acuarelas, las témperas y el collage. Por otro lado, supone un esfuerzo por reunir en un trabajo la expresión de la palabra y de la imagen; concretamente en este caso, de los micropoemas y de los GIFs. Estos a su vez son dos de los productos más actuales y más ligados a esta era de la comunicación online y de las redes sociales de ambos mundos de expresión, de la palabra y de la imagen respectivamente.

Como se ha mencionado, este trabajo parte de la base de un trabajo anterior y con el objeto de darle coherencia a esta exposición se ha decidido comenzar con una mención a éste.

1.1 Trabajo personal anterior

La figura femenina ha sido siempre el eje central de nuestra obra y al inicio de esta línea de trabajo lo sería más concretamente el autorretrato. Naciendo de un fuerte interés por el mundo de la moda se comenzó en septiembre de 2014 a fotografiar y a ilustrar de forma paralela conjuntos de ropa bajo la etiqueta “Outfit of the day” con una frecuencia semanal. Para estas ilustraciones se emplearon desde un primer momento los materiales que continuarían usándose en este proyecto que nos concierne, es decir: acuarelas, témperas, pero también otros elementos más propios del collage como son las lentejuelas, las flores secas, pegatinas, fotografías, recortes de revistas y periódicos...

A continuación se muestran algunos ejemplos de esta primera etapa de una ilustración más enfocada a la moda, pero que fue interesante pues motivó la búsqueda de un estilo propio y la experimentación con materiales que antes no se habían empleado.

Fig. 1: Flowers in her hair. Septiembre 2014.

Fig. 2: You look like a kindergarten teacher. Septiembre 2014.

Fig.3: Hicuri Art Vegan Restaurant. Octubre 2014.

Fig.4: Forest Green. Octubre 2014.

Fig.5: Hiding behind a fedora hat. Noviembre 2014.

Fig.6: Embroidered Flowers. Noviembre 2014.

Fig.7: Oops, I opened Pandora's clutch! Diciembre 2014.

Fig. 8: Star Shaped. Enero 2015.

Fig. 9: I feel a strange presence behind my back... Enero 2015.

En Febrero de 2015 las ilustraciones que acompañaban a las fotografías de los conjuntos comenzaron a ser animadas, utilizando para ello Adobe Photoshop. Además de guardarlas en formato GIF, para la publicación en redes sociales tales como Instagram (que no aceptan el formato GIF) se guardaron también en formato vídeo, lo que se aprovechó para acompañar estas cortas animaciones en loop con canciones. A la hora de seleccionar la música se intentó que, ya fuera gracias al ritmo o al contenido, tuvieran cierta coherencia y en algunos casos incluso, reforzara el mensaje de la ilustración. Para recoger a modo de portafolio todas estas primeras ilustraciones animadas se hizo un vídeo que puede visionarse en la siguiente dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=OqIn4tuiJec>. Además, se adjunta en el DVD que acompañará a esta memoria.

Se muestra a continuación una selección de las ilustraciones a partir de las cuales se crearon las primeras animaciones GIF recogidas en el vídeo que se ha mencionado:

Fig.10: Hide & Seek. Febrero 2015.

Fig.11: Roses and the Girl with Pastel Hair. Febrero 2015.

Fig.12: Polaroid Pictures. Febrero 2015.

Fig.13: Fashion meets Street Art. Marzo 2015.

Fig.14: Swan Lake. Marzo 2015.

Fig.15: L'elisir d'amore. Junio 2015.

A partir de julio de 2015 se dejaron de crear ilustraciones para acompañar a un outfit concreto y como consecuencia se diversificó en parte la temática del dibujo, aunque se mantuvo en todo momento la figura femenina como eje central en todas ellas. La mayoría de estas ilustraciones también se animaron y se recogen igualmente en el vídeo. A continuación se exponen una selección de los dibujos de este periodo:

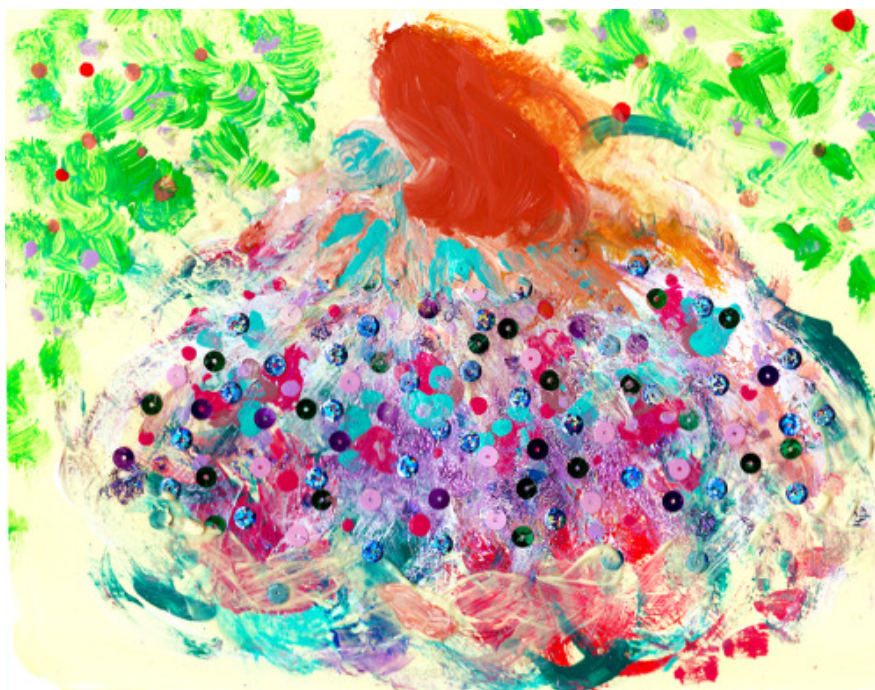

Fig.16: A dream of spring. Julio 2015.

Fig. 17: Pole Kisses. Julio 2015.

Fig.18: Paint my lips the color of roses. Agosto 2015.

Fig.19: Sin título. Septiembre 2015.

Durante el desarrollo del Máster de Dibujo se trabajó a través de las distintas tareas con otros materiales que no se habían utilizado antes como la pintura acrílica, que acabó empleándose en algunas de las ilustraciones de este Trabajo Fin de Master.

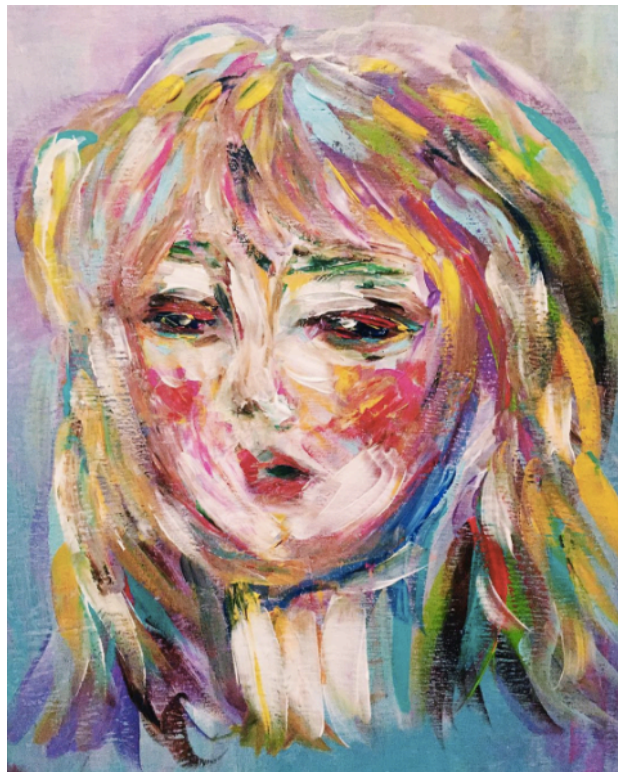

Fig.20: Sin título. Marzo 2016.

Fig.21: Ayer. Abril 2016.

Con este trabajo a las espaldas, en el que se hizo una primera tentativa de relacionar la música con la ilustración animada, se pensó que sería interesante para el proyecto que nos ocupa conectar en esta ocasión la palabra, en particular la palabra en verso, con la imagen.

1.2 Poesía e imagen

1.2.1 Antecedentes

La poesía y la pintura han conversado durante cientos de años, y ya alrededor de 556-468 a.C. Simónides escribía que «la pintura es poesía muda y la poesía es pintura que habla» (Plutarco, 346). Horacio, en su obra *Epístola a los Pisones*, presenta la locución latina *Ut pictura poesis* («como la pintura así es la poesía»). Postula que en poesía, al igual que en pintura, hay un tipo que gusta más si se ve de cerca, y otro si se ve de lejos, o por segunda vez, o se analiza con ojo crítico. Para Horacio, pintura y poesía tienen en común la experiencia estética, el goce experimentado por el espectador ante una obra sublime y creativa¹.

Algunos siglos más adelante, en el siglo XII en China, bajo el mandato del emperador Hui-tsung (1101-1125), para poner a prueba a los pintores en la corte se les daba con frecuencia una línea de poesía para que la ilustraran. Las líneas de pintura y escritura proporcionaban un vehículo ideal para la expresión y la ilustración por los artistas, y 'la pintura está en la poesía y la poesía está en la pintura' se convirtió en una característica distintiva del arte chino². Ma Yuan fue un pintor chino de la dinastía Song (1126-1276) que estudió en su obra la relación entre la pintura de paisajes y la poesía y colaboró con el emperador Song Ningzong en 'Album de poesía y pintura'.

¹ GARCÍA, Eduardo. (2011). Imagen y palabra: Ut poesis pictura. *Ars Operandi*. Disponible en: <http://www.arsoperandi.com/2011/04/imagen-y-palabra-ut-poesis-pictura.html>. Consultado el 20.08.16.

² AA.VV. (Sin identificar). *Representations of the Literary Mind: The Theme of Poetry and Literature in Chinese Art*. National Palace Museum, Taiwan. Disponible en: <http://www.npm.gov.tw/english/exhibition/epl0104/epl0104.htm>. Consultado el 20.08.16.

Fig. 22: Ma Yuan (1160–65 – 1225), Apricot Blossoms

En el siglo XIV pintores persas ilustraron el poema épico nacional, el Shahnama, escrito por Abu'l Qasim Firdausi en 1010.

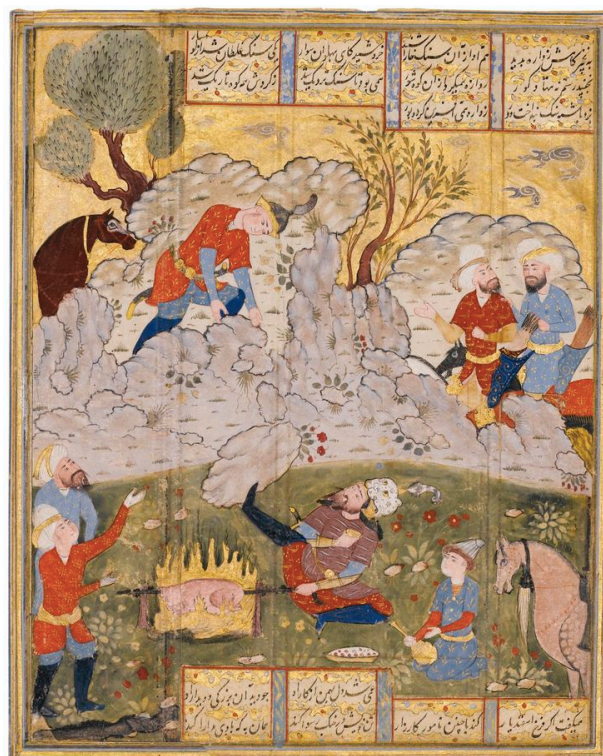

Fig. 23: Hoja extraida del Shahnama ilustrado, s.XIV

Del siglo XV al siglo XIV se desarrolló en la India el género Ragamala dentro de la miniatura, cuyo objetivo es reflejar en pintura lo que cada raga (los modos melódicos empleados en la música clásica india) debe transmitir. Cada ilustración incluye el extracto de un poema que describe la atmósfera de la raga, y se combinan de esta forma pintura, poesía y música en una especie de manual de instrucciones para interpretar una melodía³.

Fig.24: 'Shankara ragaputra of megha raga' (1610-1620)

En 1789 William Blake publica su primer libro ilustrado de poemas 'Songs of Innocence and of Experience'.

En 1857 se publica en Londres una edición de *Poemas* de Tennyson acompañada de 30 ilustraciones diseñadas por los prerafaelitas⁴.

³ CELDRÁN, Helena. (2012). Ragamalas, miniaturas de la India para entender la música. 20 Minutos. Disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/1294004/0/ragamalas/miniaturas-india/entender-musica/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263>. Consultado el 20.08.16.

⁴ AA.VV.(Sin identificar). The Moxon illustrated edition of Tennyson's Poems. British Library. Disponible en: <http://www.bl.uk/collection-items/the-moxon-illustrated-edition-of-tennysons-poems>. Consultado el 20.08.16.

En 1925 se publica *Simulacre*, una recopilación de poemas de Michel Leiris acompañada de ilustraciones por su mentor el pintor surrealista André Masson (Hubert, 1988).

En 2012 se inauguró en el Brandywine River Museum, una institución dedicada al arte folk estadounidense en el estado de Filadelfia, la exposición 'Picturing Poe: Illustrations for Edgar Allan Poe's Stories and Poems' (Pintando a Poe: ilustraciones para los cuentos y poemas de Edgar Allan Poe). Esta exposición incluía piezas de, entre otros, Édouard Manet, Gustave Doré, Paul Gauguin, James Ensor, Arthur Rackham, Harry Clarke, Aubrey Beardsley, Barry Moser y Robert Motherwell⁵.

Otro ejemplo lo encontramos en el trabajo del pintor Francisco Bores, que realizó más de doscientos dibujos cuando trabajó en la edición del poema «La siesta del fauno», de Stéphane Mallarmé, programada por Tériade en 1943. El libro, ilustrado con litografías originales, quedó en un estado muy avanzado de realización, pero nunca llegó a completarse por razones desconocidas⁶.

En 1959 se publica 'Sur le pas', que reúne poemas de André du Bouchet, acompañados de las ilustraciones de Pierre Tal Coat. Otros ejemplos de colaboración entre poetas y pintores son André Gide/Maurice Denis; Guillaume Apollinaire/André Derain; Max Jacob/Pablo Picasso; Blaise Cendrars/Sonia Delaunay; Tristan Tzara/Hans Arp y André Malraux/Fernand Léger (Khalifa, 2001).

Hoy día, con el desarrollo de los medios audiovisuales existen numerosos ejemplos de poesía animada. La página *Moving Poems* (<http://movingpoems.com/category/videopoems/animation/>) es un repositorio

⁵ GROVE, Ánxel. (2012). "Ilustrando a Poe" agrupa obras de Manet, Doré, Gauguin y otros artistas fascinados por el escritor. 20 Minutos. Disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/1598654/0/ilustraciones/manet-dore-gauguin/edgar-allan-poe/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263>. Consultado el 20.08.16.

⁶ AA.VV.(Sin identificar). (2012) El poema "La siesta del fauno", de Mallarmé, ilustrado por Borges. ABC. Disponible en: <http://www.abc.es/20121107/cultura-arte/abci-mallarme-201211061948.html>. Consultado el 20.08.16.

web de poesía animada. Algunos ejemplos de este subgénero es la poesía animada de Billy Collin, recogida en la web Billy Collins Action Poetry (<http://www.bcactionpoet.org/>) o las animaciones de Jonathan Hodgson y Bradley Bell de poemas de Charles Bukowski⁷.

La página de Facebook Berlin ArtParasites (<https://www.facebook.com/berlinartparasites>), con más de 3 millones de me gusta en Agosto de 2016, publica a diario entradas en las que combina el elemento escrito, en muchas ocasiones la poesía, con el visual, como pinturas, fotografías, ilustraciones y GIFs, siendo un claro ejemplo del poder que esta combinación puede llegar a tener en las redes sociales.

1.2.2 Micropoesía y GIFs

La **micropoesía** es un género poético que se caracteriza por su extrema brevedad. Un micropoema es, en otras palabras, un poema corto. El término a su vez engloba a una variedad de formas de poesía corta. En sí no existen reglas que definan este género, si bien sí que existen reglas para otros poemas cortos que pueden englobarse en este género como son los haiku, tanka, senryu y los gogyohka. Tampoco hay una limitación de longitud definida, sino que estos límites los establece el medio en el que va a ser compartido. Es por ello que la mayoría son de menos de 140 caracteres (límite en twitter) o de 160 caracteres (límite de los SMS).

Según la página web www.micropoetry.com, Twitter es probablemente el lugar en que puede encontrarse la mayor colección de micropoemas online (recibiendo en este caso también el nombre de twihaiku) si bien es difícil descubrir a estos poetas y sus micropoemas de entre los billones de mensajes que se generan en twitter. Es por eso que muchos de ellos utilizan hashtags para ayudar en esta búsqueda, aunque con la gran variedad de

⁷ MARSHALL, Colin. (2014). Four Charles Bukowski Poems Animated. Open Culture. Disponible en: <http://www.openculture.com/2014/05/three-charles-bukowski-poems-animated.html>. Consultado el 20.08.16.

formas y estilos que existen y la limitación de espacio, los tags pueden variar enormemente y algunos incluso no contienen ninguno.

El formato **GIF** (*Graphic Interchange Format*) es un formato gráfico utilizado ampliamente para imágenes y animaciones creado por CompuServe en 1987. Puede contener entre 2 y 256 colores de entre los 16,8 millones de su paleta, razón por la cual los GIFs que parten de imágenes con una cantidad mayor de colores suelen perder bastante calidad⁸. Las animaciones GIFs se caracterizan porque son en su mayoría animaciones loop, que se repiten indefinidamente. Se han utilizado para incluir animaciones o banners en las páginas web, ya que es el único formato de animación soportado por la gran mayoría de los navegadores. Sin embargo últimamente, con el desarrollo de las redes sociales, también han empezado a convertirse en una forma de lenguaje para los millennials, que los utilizan de forma similar a los emojis en sus conversaciones o publicaciones en redes como Facebook y Twitter⁹.

1.2.3 La micropoesía de Ajo

Los micropoemas que acompañan a los GIFs creados durante este proyecto han sido escritos por Ajo: micropoetisa, cantante, agitadora y personaje de referencia de la contracultura madrileña.

Según su página oficial de Facebook (<https://www.facebook.com/ajomicropoemas/info/>) en los años noventa funda el grupo Mil Dolores Pequeños y la discográfica independiente Por Caridad Producciones. Desde el año 2001 codirige el festival de música experimental “Experimentaclub” y el festival de poesía “Yuxtaposiciones”, ambos teniendo lugar en La Casa Encendida de Madrid. Ha realizado sesiones como DJ en varios clubs de Madrid y ha colaborado leyendo sus micropoemas en diferentes programas de radio.

⁸ AA.VV.(Sin identificar). (2016). Formato GIF. CCM. Disponible en: <http://es.ccm.net/contents/720-formato-gif>. Consultado el 20.08.16.

⁹ PETTITT, Jeniece. (2015). Are GIFs the future of advertising? Disponible en: <http://www.cnbc.com/2015/11/13/are-gifs-the-future-of-advertising.html>. Consultado el 20.08.16

En los últimos años se ha centrado en su actividad poética, y desde comienzos del 2005 pasea su micropoesía por diferentes ciudades del país. En Julio de 2008, diez de sus micropoemas fueron animados para la autopromoción de la cadena de televisión “La Sexta”.

Sus poemas, según sus palabras, son breves, punzantes y llenos de ironía y sarcasmo. Publicó su primer libro “Micropoemas” (editorial Luz Roja) en el año 2004, un segundo microvolumen “Micropoemas 2” en el año 2007, un tercero en 2011, un cuarto en 2014 (los tres por la editorial Arrebato Libros) y finalmente en 2016 el libro “La perrina y yo” por la editorial Espasa Libros.

Los micropoemas que se tomaron para acompañar las ilustraciones provienen de Micropoemas 1 y Micropoemas 2.

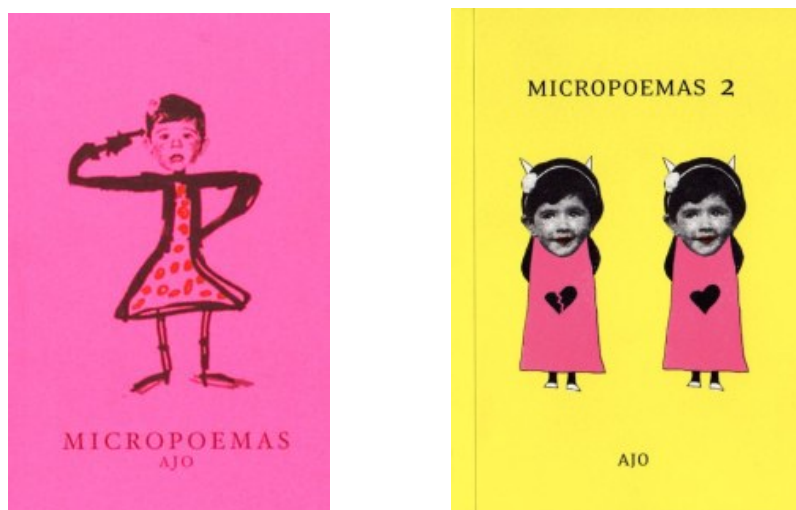

Fig.25: Libros ‘Micropoemas 1’ (Ed. Luz Roja) y ‘Micropoemas 2’ (Ed. Arrebato Libros) de Ajo

1.3 Expresión artística y Redes Sociales

En los últimos años existe gente que se ha atrevido a anunciar el fin del estereotipo del artista pobre y si bien esto puede parecer aún una afirmación bastante exagerada, es verdad que la globalización y el aumento de la conectividad que ha traído consigo Internet y más recientemente las redes

sociales, están haciendo mucho por aquellos artistas que han sabido utilizar estas herramientas en su propio beneficio, dotándose de una mayor visibilidad y por ende, de una mayor red de clientes¹⁰.

De entre estas redes sociales es destacable el papel que tiene Instagram, una red basada casi completamente en la imagen, en la carrera de muchos artistas actuales, que cuentan con cientos de miles de seguidores y que son contactados por empresas que quieren aprovechar su posición como influencers. Pero si bien es cierta la ayuda que han prestado estas redes a muchos artistas, las redes pueden acabar convirtiéndose también en un arma de doble filo limitando la expresión del artista.

Por un lado está la censura de redes como Instagram y Facebook, que por ejemplo no admiten fotografías, pinturas o cualquier otra forma artística en la que aparezcan desnudos. Siendo el desnudo parte importante de la fotografía y performance contemporáneas, estas directrices pueden limitar al artista que quiere darse a conocer a través de las redes sociales¹¹.

Por otra parte está el hecho de que el artista puede fácilmente entrar en un juego en el que lo único que sirven son los likes, acabando su trabajo estando muy condicionado por el público al que va dirigido. Y también, al imponer estas redes ciertas limitaciones de formato, tales como los 140 caracteres de twitter y las imágenes cuadradas y los vídeos de 15 segundos hasta hace menos de un año en Instagram, el artista se ve obligado a adaptar su obra a estas exigencias, con el peligro que ello conlleva de que el artista acabe trabajando para la red y no para su propia expresión.

En ocasiones, sin embargo, estas mismas limitaciones pueden utilizarse como trampolines para la experimentación con nuevos medios y formatos.

¹⁰ DRELL, Lauren. (2012). Artists and Digital: Why Social Media Is the New Gallery. Mashable. Disponible en: <http://mashable.com/2012/01/20/artists-social-digital-media/#M3mtzsNNiOqd>. Consultado el 20.08.16.

¹¹ MIRANDA, Carolina A. (2016). Social media have become a vital tool for artists — but are they good for art?. Los Angeles Times. Disponible en: <http://www.latimes.com/entertainment/arts/miranda/la-et-cam-is-social-media-good-for-art-20160517-snap-htmistory.html>. Consultado el 20.08.16.

Este ha sido el caso por ejemplo de los micropoemas, que han sufrido un importante auge desde la entrada de twitter, y de los gifs, muchos de los cuales son utilizados prácticamente como una nueva forma de lenguaje.

Además, el hecho de que en este proyecto se hayan creado imágenes para acompañar a una serie de micropoemas responde también a una serie de estudios que afirman que los posts de Facebook con imágenes consiguen un engagement 2.3 veces mayor que aquellos sin imágenes y que es 40 veces más probable que se comparta contenido visual antes que otro tipo de contenido¹².

Al hablar de la relación entre expresión artística y redes sociales también es conveniente mencionar el proceso de democratización que ha llevado, que si bien en ocasiones origina una dilución de la calidad del trabajo, también ha permitido tener a las personas que están fuera de los círculos normalmente bastante elitistas en los que se compra y vende el arte, una puerta de acceso a este mundo.

¹² LEE, Kevan. (2014). 9 Informative Infographics To Guide Your Visual Content Marketing. Buffer Social. Disponible en: <https://blog.bufferapp.com/infographics-visual-content-marketing>. Consultado el 20.08.16.

2. Objetivos

Los objetivos de este proyecto se orientaron ya desde un primer momento hacia el desarrollo de una práctica artística propia, que derivando del trabajo anterior –centrado en la figura femenina, en la mezcla de técnicas tradicionales y digitales y en las animaciones en loop o GIFs- sirviera como continuación de la búsqueda de un estilo propio.

Se hacía necesario para darle cierta coherencia al proyecto la búsqueda de un marco común que unificara toda la práctica artística que iba a desarrollarse. Un mismo contexto que aún aportándole homogeneidad al trabajo diera al mismo tiempo libertad para experimentar.

Como elemento unificador se seleccionaron los micropoemas de Ajo. Estos micropoemas no solamente parecían concordar con los GIFs en el hecho de que es una forma de expresión, literaria en este caso, muy acorde con el nuevo modelo de consumo basado en las redes sociales y caracterizado por la brevedad y la facilidad para compartirse, sino que además el tono mismo de sus micropoemas, todos ellos con una voz claramente femenina detrás, con un humor satírico, a veces mordaz, congeniaba muy bien con el tono que se le había querido dar a las ilustraciones.

Los objetivos que se plantearon una vez se decidió cuál sería este nexo conector fueron:

- La creación de una serie de unas 10 ilustraciones animadas (GIFs) que acompañaran pero también complementaran al mismo tiempo a una selección de micropoemas de la poetisa Ajo.
- La presentación de estas animaciones junto con los micropoemas en los que se inspira cada una en formato de libro electrónico. En este libro electrónico no sólo se uniría imagen y texto, sino también sonido.

3. Hipótesis

Este trabajo, a través principalmente de la práctica, pretende reflejar el cambio que se está produciendo en estos últimos años debido al desarrollo y expansión de redes sociales como tumblr, instagram y twitter en la producción artística contemporánea, con autores optando por la fórmula de los 140 caracteres de twitter para conseguir una mayor difusión de su obra y con pintores e ilustradores animando sus ilustraciones para conseguir un mayor impacto, retener al consumidor acostumbrado a recibir toneladas de información por la red unos segundos más e invitarlo a compartir el contenido en redes como tumblr o facebook. Una de las hipótesis por tanto de este trabajo es la adecuación de estos nuevos formatos, en este caso la micropoesía y los GIFs, en el panorama actual.

Por otro lado, este proyecto ha partido de la segunda hipótesis de que el hecho de complementar los GIFs con la micropoesía no suponía una limitación en el proceso creativo o en la lectura de estos lenguajes, sino que más bien de forma contraria ambos podían complementarse y retroalimentarse tal que se profundizara en el mensaje que uno expresara o que de otro modo estos mensajes se diversificaran, se expandieran, aportando una nueva dimensión y un nuevo enfoque al significado que el lector o el observador encontraba cuando se les presentaba la micropoesía y el GIF por separado.

4. Metodología

4.1 Selección de los micropoemas

En la realización de esta serie de 10 GIFs se empleó la misma metodología para cada uno de ellos. El punto de partida consistió en la selección de los micropoemas de Ajo que pasarían a animarse. Tomando los micropoemas que aparecen en sus publicaciones “Micropoemas 1” y “Micropoemas 2” se hizo una primera selección de unos 17 poemas. Estos micropoemas se eligieron en base a lo que nos sugerían, buscando aquellos que se creía casaban mejor con el tono general de las ilustraciones y los motivos que aparecían en trabajos anteriores, como son la figura femenina, la melancolía, la ironía, la sensualidad y el desamor.

En una segunda ronda, en la que se comenzó a concretar el contenido de las animaciones, se redujo la lista de micropoemas a 10, que son los que se exponen a continuación:

*“Siempre lloro cuando vuelo
sobre todo cuando espero las maletas.
Es un tiempo tan muerto
que me muero yo de pena.”*

*“Te hiciste feliz de repente
como si no tuvieras otra cosa
que hacer en la vida.”*

*“Siempre he sido una máquina
de ganar poco dinero
como siempre he tenido
muy buen paladar para el vino
y para los besos.”*

“Una, dos y tres

*Quisiera yo saber
a qué día y a qué hora
me dejaste de querer.
Por saberlo más que nada
y olvidarlo a la de tres.”*

*“No busques la de ayer
que ya no existe,
muere cada noche
abrazada a la almohada
que dejaste libre.”*

*“Me pinto casi todos los labios
y salgo a buscarte
pero como soy más
de encontrar que de buscar
ni te olvido ni te encuentro
punto muerto.”*

*“Lo que pienso yo del amor
que te lo cuenten mis venas.”*

*“Si te he visto no me acuerdo
y si te desvisto tampoco.”*

*“Te voy a tener que matar.
El día menos pensado
te encuentras comido a besos.”*

*“Yo soy continuamente yo desde el principio
retuerzo algunas palabras
hasta que significan lo que quiero.”*

4.2 Creación y animación de las ilustraciones

Una vez seleccionados los poemas que iban a animarse se empezó a trabajar en las ilustraciones. Se trabajó en estas de forma secuencial (no se empezaba a trabajar en una hasta no haber acabado la anterior) y una vez montadas las diez ilustraciones se pasó a animarlas y exportarlas en formato vídeo para su posterior maquetación.

En una primera fase se realizaron bocetos con el fin de materializar de forma rápida la idea de cómo se haría posteriormente la ilustración y también de estudiar cómo se descompondría esta para luego facilitar su animación.

Una vez hecho esto, se pasaba a realizar las ilustraciones, normalmente en formato A3 y en papel recomendado para el uso de acuarelas. Estas ilustraciones, como se ha mencionado antes, se creaban separando los componentes que más tarde se animarían.

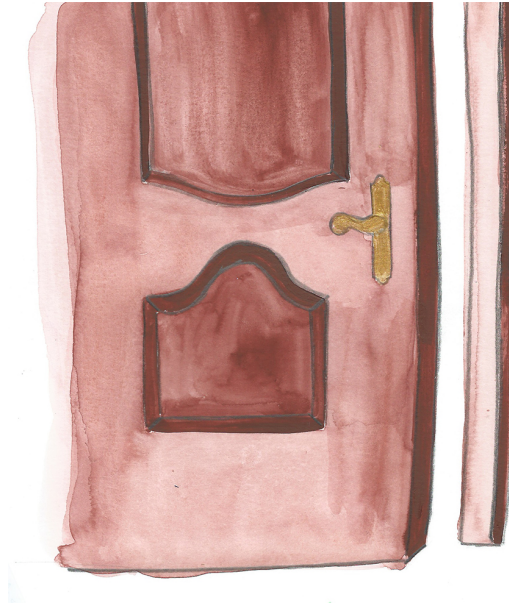
En la siguiente fase los dibujos se escaneaban en formato TIFF a 300ppp y con el programa Adobe Photoshop se editaban y se montaba la composición final a partir de los distintos dibujos que se habían hecho. La composición se guardaba por capas para la posterior animación.

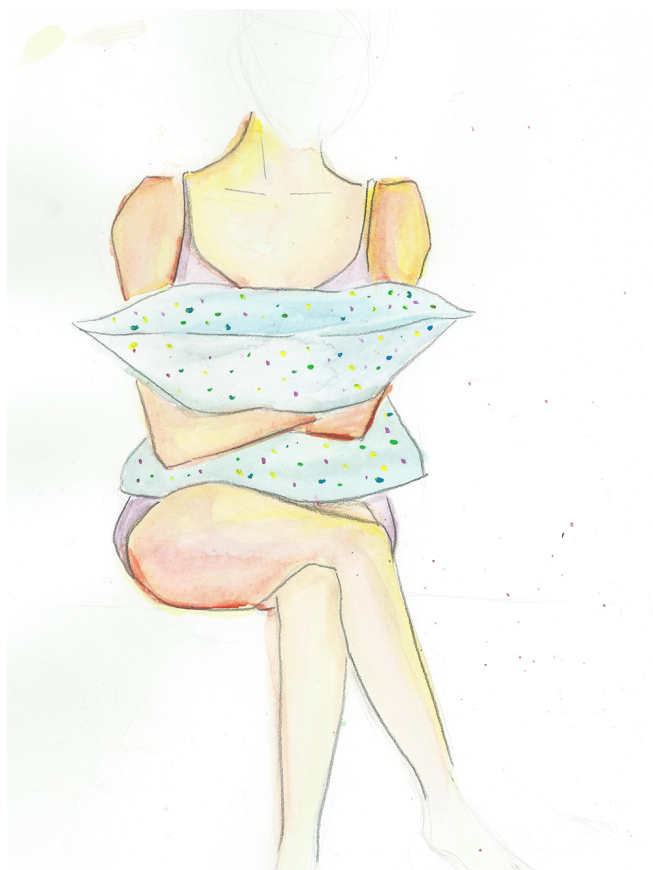
A continuación se mostrarán imágenes de las distintas fases del proceso de creación de las 10 ilustraciones.

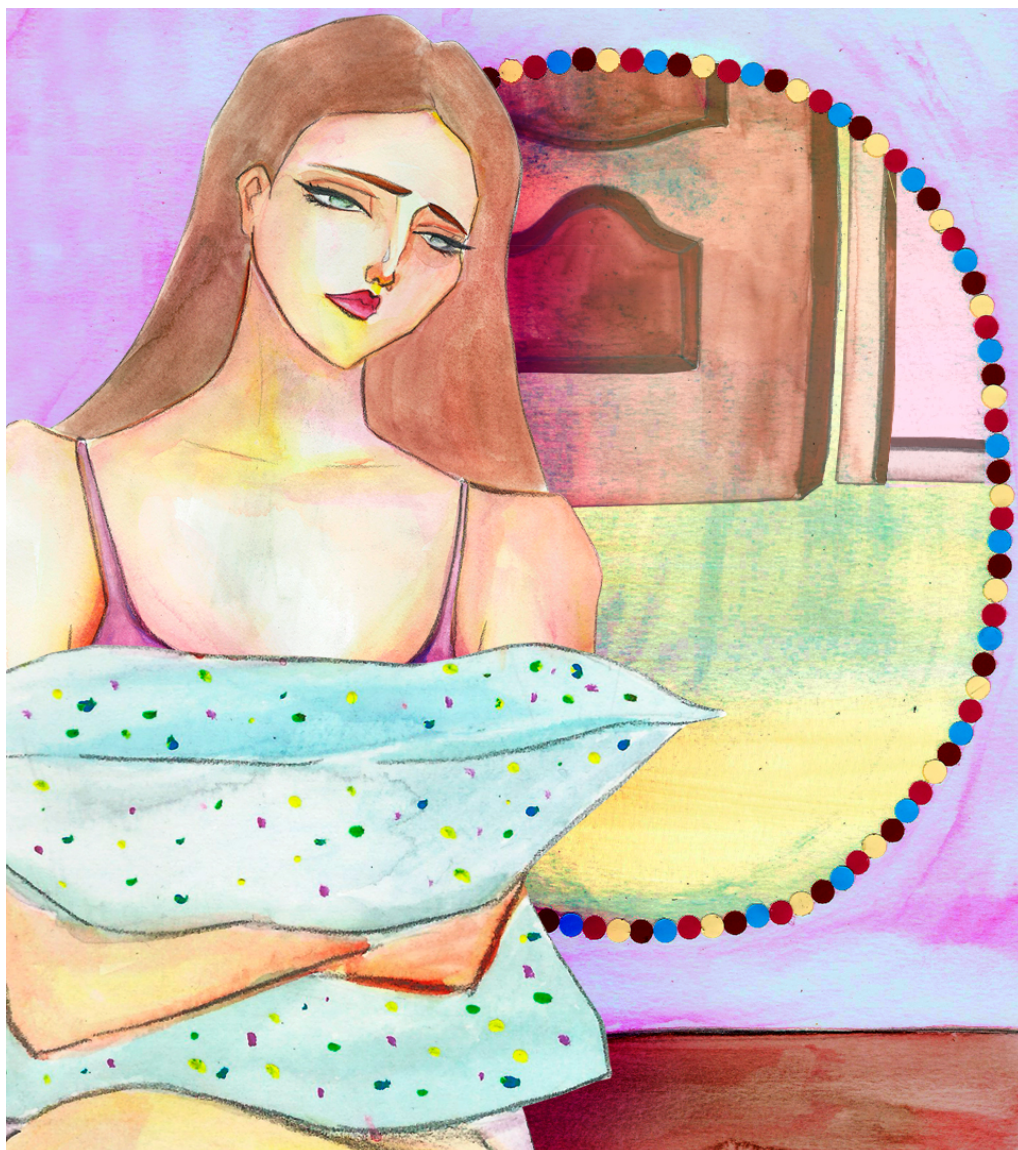
ILUSTRACIÓN 1:

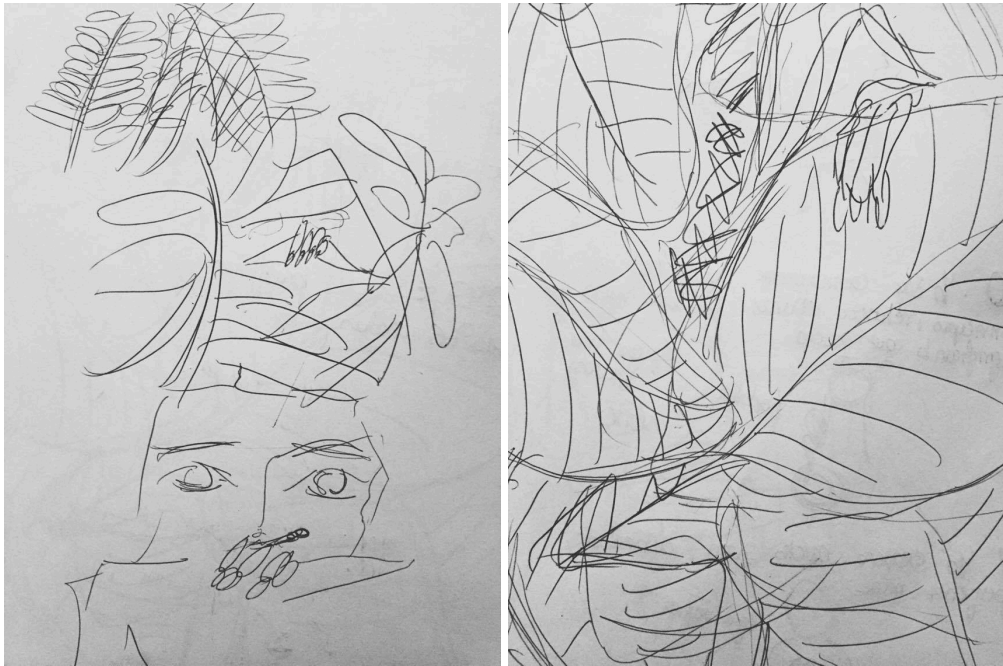

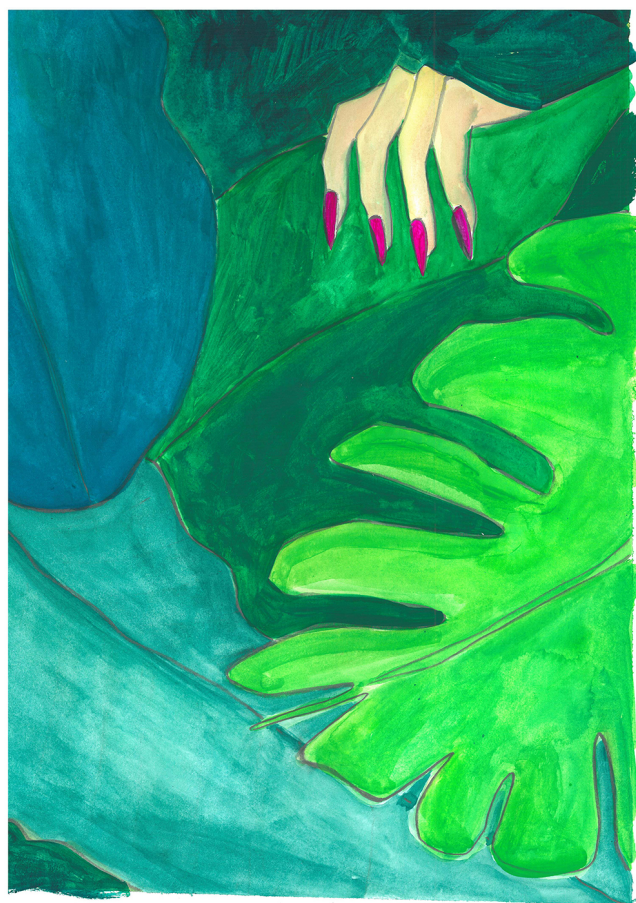

Materiales: Acuarelas, acryla gouache y papel adhesivo de colores

*“No busques la de ayer
que ya no existe,
muere cada noche
abrazada a la almohada
que dejaste libre.”*

ILUSTRACIÓN 2:

Materiales: Acuarelas y acryla gouache

*“Si te he visto no me acuerdo
y si te desvisto tampoco.”*

ILUSTRACIÓN 3:

Materiales: Acuarelas, acryla gouache y lentejuelas

*“Te voy a tener que matar.
El día menos pensado
te encuentras comido a besos.”*

ILUSTRACIÓN 4:

Materiales: Acuarelas, acryla gouache, pintaúñas y lentejuelas

*“Me pinto casi todos los labios
y salgo a buscarte
pero como soy más
de encontrar que de buscar
ni te olvido ni te encuentro
punto muerto.”*

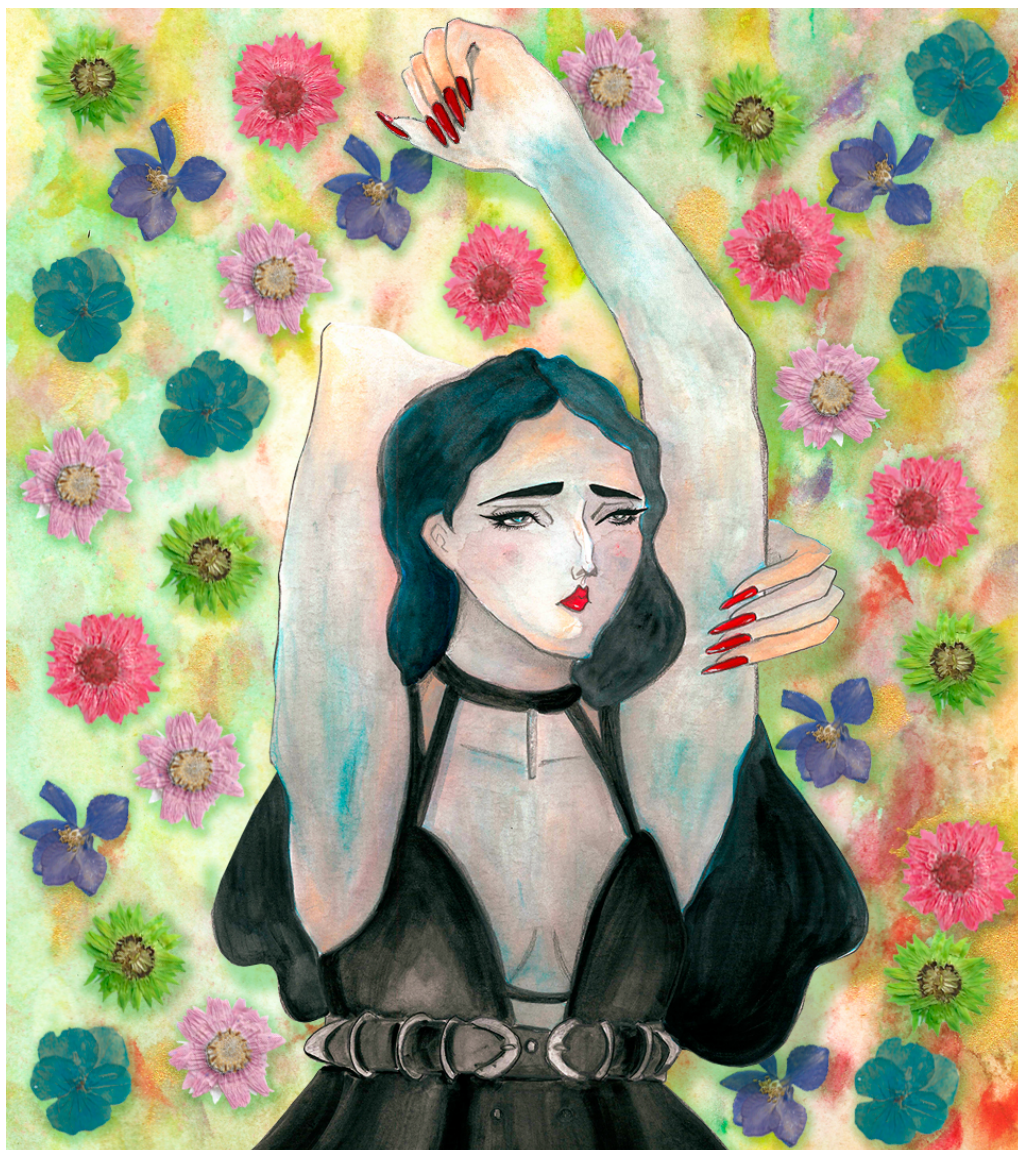
ILUSTRACIÓN 5:

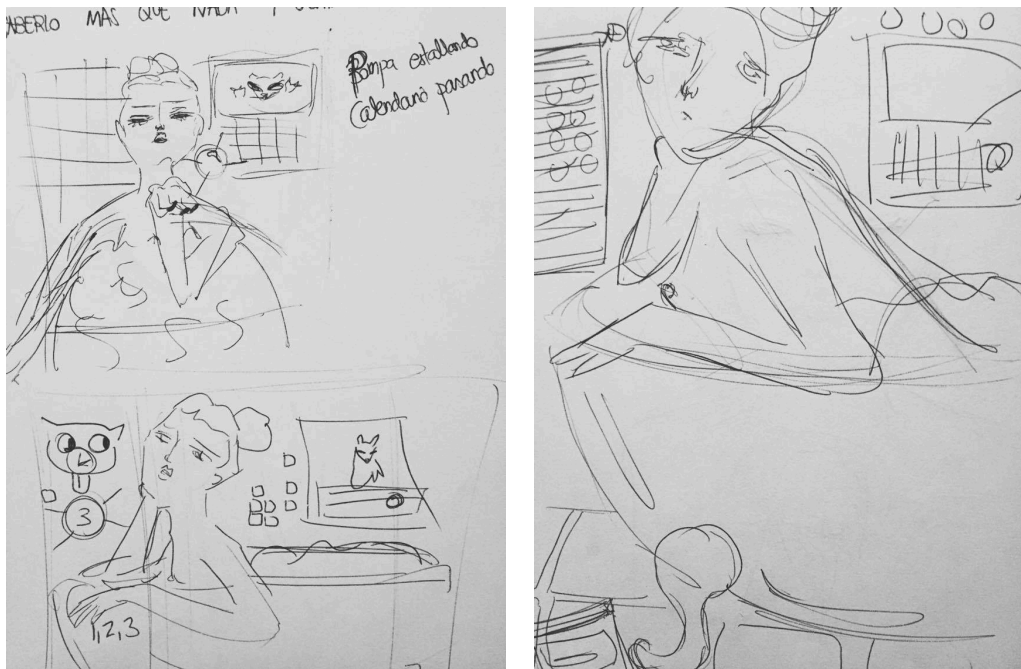

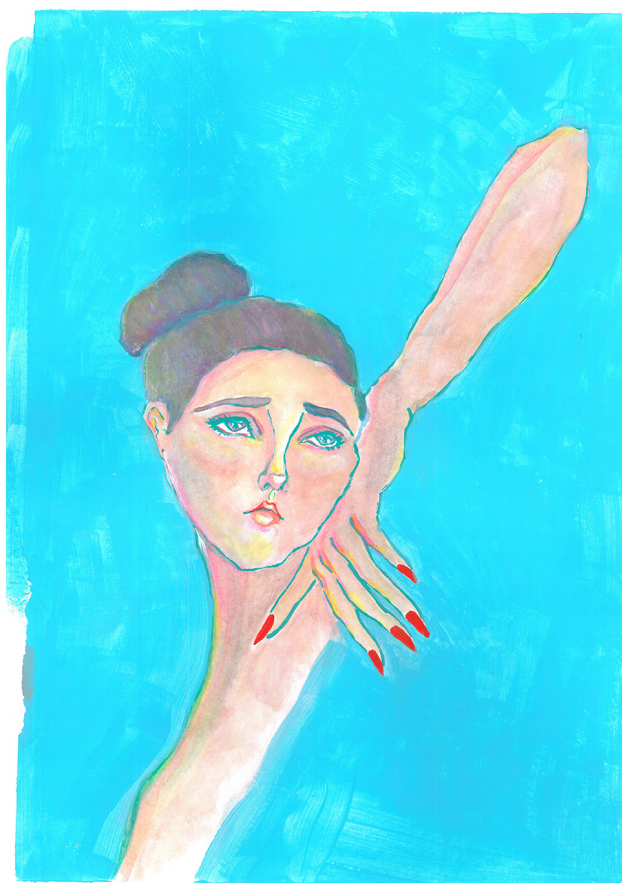

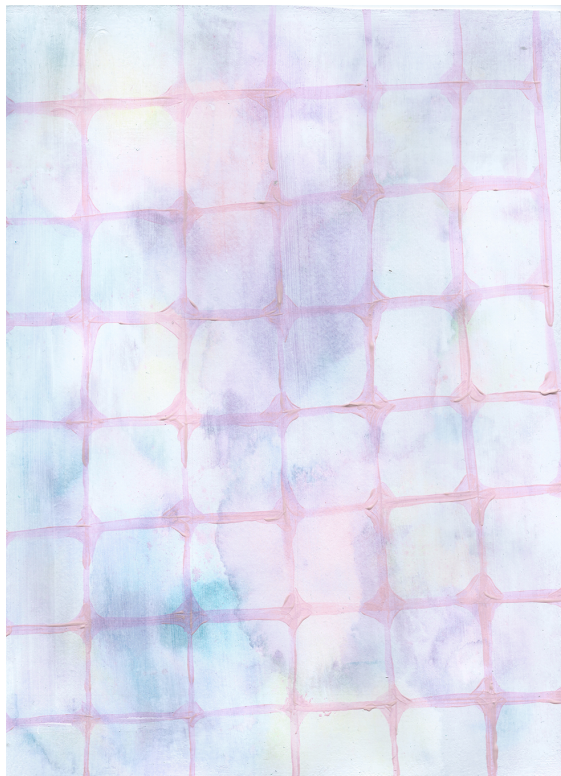
Materiales: Acuarelas, acryla gouache y flores secas

*“Siempre lloro cuando vuelo
sobre todo cuando espero las maletas.
Es un tiempo tan muerto
que me muerdo yo de pena.”*

ILUSTRACIÓN 6:

Materiales: Acuarelas, pintura acrílica, acryla gouache y rotuladores posca

“Una, dos y tres

Quisiera yo saber

a qué día y a qué hora

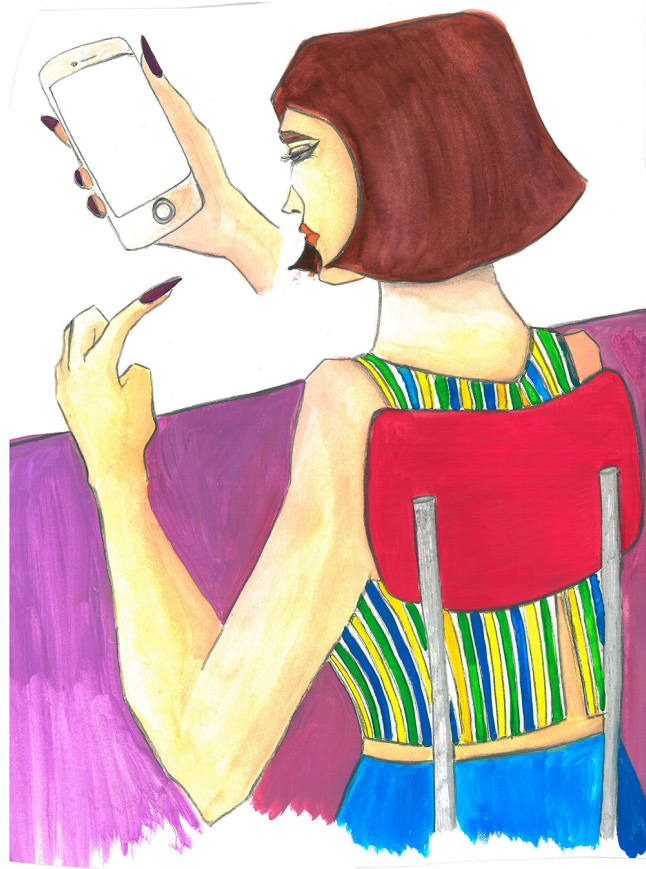
me dejaste de querer.

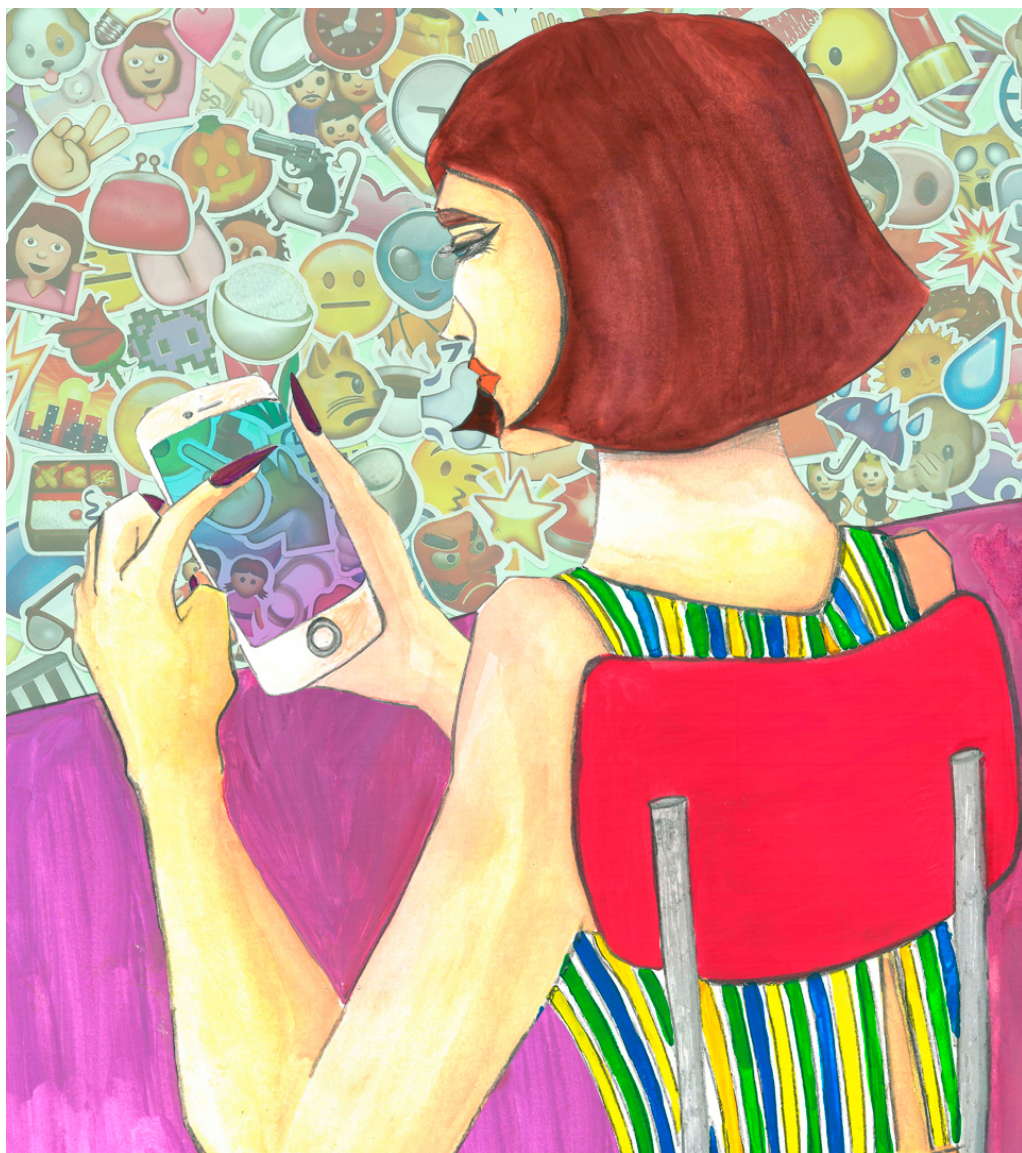
Por saberlo más que nada

y olvidarlo a la de tres.”

ILUSTRACIÓN 7:

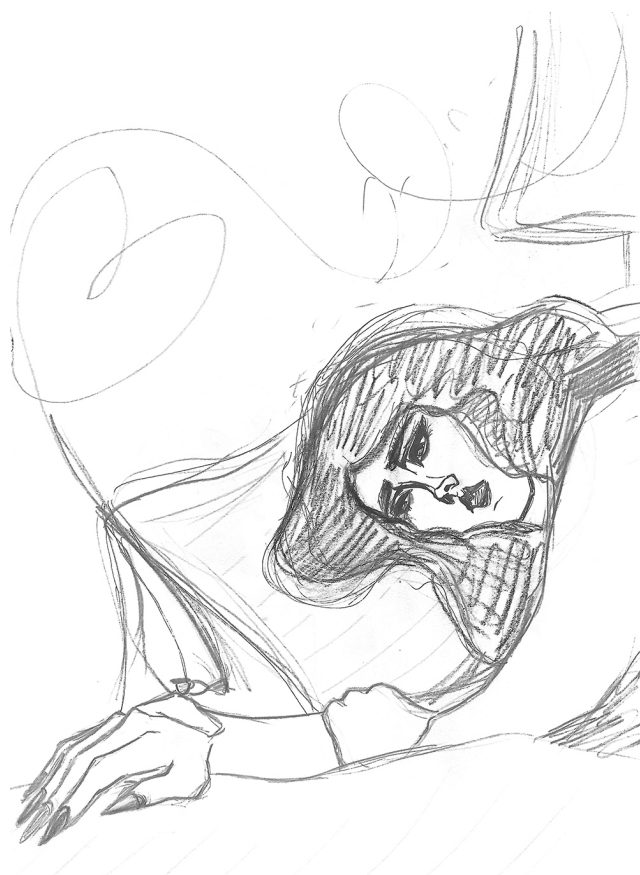

Materiales: Acuarelas, acryla gouache y stickers

*“Te hiciste feliz de repente
como si no tuvieras otra cosa
que hacer en la vida.”*

ILUSTRACIÓN 8:

Materiales: Acuarelas, acryla gouache, pintura acrílica, flores secas y lentejuelas

*“Lo que pienso yo del amor
que te lo cuenten mis venas.”*

ILUSTRACIÓN 9:

Materiales: Acuarelas, acryla gouache y rotulador posca

*“Siempre he sido una máquina
de ganar poco dinero
como siempre he tenido
muy buen paladar para el vino
y para los besos.”*

ILUSTRACIÓN 10:

Materiales: Acuarelas, acryla gouache, pintura acrílica y lentejuelas

*“Yo soy continuamente yo desde el principio
retuerzo algunas palabras
hasta que significan lo que quiero.”*

Una vez acabadas las ilustraciones se pasó a animarlas utilizando para ello el software Adobe After Effects. Además, se incluyeron sonidos que ayudaran a transmitir mejor el mensaje y tono de la animación (en anexos se recogen las fuentes utilizadas para los sonidos). Se exportaron las animaciones como vídeos en formato .mov y en formato .mp4.

4.3 Maquetación del libro electrónico

El libro se ha maquetado con el programa Adobe Edge Animate y se presenta en el formato de animación HTML5, lo que lo hace accesible desde cualquier navegador web. El libro se ha producido como un libro electrónico interactivo en el que se combinan las animaciones, los micropoemas de Ajo y sonidos. El libro puede visualizarse en el DVD que se adjunta con este trabajo.

Fig. 26: Portada del libro electrónico

5. Conclusiones

Se suele decir que más es menos, que todo accesorio sobra y que es de forma sencilla como mejor se puede transmitir algo. Con este proyecto se quería probar, sin embargo, que a veces ocurre lo contrario, y cómo en este caso dos elementos, más que limitarse el uno a otro, podían complementarse y enriquecer el significado del otro, ampliando el mensaje y dejando aún espacio para que el observador lo enriqueciera con su imaginación. Con este objetivo en mente durante el desarrollo se intentó no ceñirse a la primera imagen que el micropoema pudiera sugerir, para crear una imagen que pudiera sorprender y en algún caso extrañar incluso al lector del micropoema.

Esta sinergia también se manifiesta en el proceso de la difusión de ambos elementos. En las redes más centradas en la imagen, donde resultaría difícil dar a conocer poesía, como por ejemplo instagram, ahora el GIF actúa de cierto modo como puente, mientras que en otros medios más dedicados a la palabra, como blogs o twitter, es ahora el micropoema el que cumple ese papel. Además, la unión de estos dos elementos consigue, en un momento en el que la cantidad de tiempo que se dedica a cada imagen es del orden de los segundos o incluso décimas de segundo, que el observador se tome algo más de tiempo frente a ambos.

Sería necesario estudiar sin embargo más a fondo la forma de difundir estos elementos con el formato de libro electrónico, que no es compatible con muchas de las redes sociales. Además, también sería interesante estudiar otras formas de presentación que dotaran de la misma importancia tanto a la imagen como al texto, como por ejemplo hacer que el texto forme parte de la animación o que también sea leído.

6. Bibliografía

AA.VV.(Sin identificar). (2012) El poema “La siesta del fauno”, de Mallarmé, ilustrado por Borges. ABC. Disponible en: <http://www.abc.es/20121107/cultura-arte/abci-mallarme-201211061948.html>. Consultado el 20.08.16.

AA.VV.(Sin identificar). (2016). Formato GIF. CCM. Disponible en: <http://es.ccm.net/contents/720-formato-gif>. Consultado el 20.08.16.

AA.VV.(Sin identificar). Representations of the Literary Mind: The Theme of Poetry and Literature in Chinese Art. National Palace Museum, Taiwan. Disponible en: <http://www.npm.gov.tw/english/exhibition/epl0104/epl0104.htm>. Consultado el 20.08.16.

AA.VV.(Sin identificar). The Moxon illustrated edition of Tennyson's Poems. British Library. Disponible en: <http://www.bl.uk/collection-items/the-moxon-illustrated-edition-of-tennysons-poems>. Consultado el 20.08.16.

CELDRÁN, Helena. (2012). Ragamalas, miniaturas de la India para entender la música. 20 Minutos. Disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/1294004/0/ragamalas/miniaturas-india/entender-musica/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263>. Consultado el 20.08.16.

DRELL, Lauren. (2012). Artists and Digital: Why Social Media Is the New Gallery. Mashable. Disponible en: <http://mashable.com/2012/01/20/artists-social-digital-media/#M3mtzsNNiOqd>. Consultado el 20.08.16.

GARCÍA, Eduardo. (2011). Imagen y palabra: Ut poesis pictura. Ars Operandi. Disponible en: <http://www.arsoperandi.com/2011/04/imagen-y-palabra-ut-poesis-pictura.html>. Consultado el 20.08.16.

GROVE, Ánxel. (2012). "Ilustrando a Poe" agrupa obras de Manet, Doré, Gaugin y otros artistas fascinados por el escritor. 20 Minutos. Disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/1598654/0/ilustraciones/manet-dore-gaugin/edgar-allan-poe/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263>. Consultado el 20.08.16.

KHALFA, Jean. (2001). The Dialogue between Painting and Poetry: Livres D'Artistes 1874-1999. Black Apollo Press.

LEE, Kevan. (2014). 9 Informative Infographics To Guide Your Visual Content Marketing. Buffer Social. Disponible en: <https://blog.bufferapp.com/infographics-visual-content-marketing>. Consultado el 20.08.16.

MARSHALL, Colin. (2014). Four Charles Bukowski Poems Animated. Open Culture. Disponible en: <http://www.openculture.com/2014/05/three-charles-bukowski-poems-animated.html>. Consultado el 20.08.16.

MIRANDA, Carolina A. (2016). Social media have become a vital tool for artists — but are they good for art?. Los Angeles Times. Disponible en: <http://www.latimes.com/entertainment/arts/miranda/la-et-cam-is-social-media-good-for-art-20160517-snap-htmstory.html>. Consultado el 20.08.16.

PETTITT, Jeniece. (2015). Are GIFs the future of advertising? Disponible en: <http://www.cnbc.com/2015/11/13/are-gifs-the-future-of-advertising.html>. Consultado el 20.08.16

RIESE HUBERT, Renee. (1988). Surrealism and the Book (p.28). University of California Press

7. Anexo: Música y efectos para las animaciones

Se adjuntan las fuentes de las que se ha obtenido la música utilizada para acompañar a las animaciones GIF.

Sonido licuadora: Canal – Bodyelctric

<https://www.youtube.com/watch?v=X1tVeVy2Xx8&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA&index=10>

Sonido chica tarareando: Canal – Audio Enabled

<https://www.youtube.com/watch?v=AQTtrao9Wvc&index=11&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA>

Sonido de la jungla: Canal – iWav

<https://www.youtube.com/watch?v=GUABLsSMwj0&index=12&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA>

Sonido monitor pulsaciones: Canal – Mmmkp

<https://www.youtube.com/watch?v=gSBYo-cJaek&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA&index=13>

Sonido notificaciones iPhone: Canal – All Sounds

<https://www.youtube.com/watch?v=ubCwFFICvTk&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA&index=15>

Sonido gente hablando: Canal – Free Sound Effects

<https://www.youtube.com/watch?v=mLld3JVwxew&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA&index=17>

Sonido puerta: Canal – ITSGAME TIME

<https://www.youtube.com/watch?v=yZFMbuP8xlo&index=18&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA>

Sonido avión: Canal – Vishall Helm

<https://www.youtube.com/watch?v=sXANrP1738A&index=20&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA>

Sonido magia: Canal – Mark Trezise

<https://www.youtube.com/watch?v=XIDUjEXHZqo&index=22&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA>

Sonido arrastre: Canal – Sound Effects PD

<https://www.youtube.com/watch?v=44MrmFhw8Qs&index=23&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA>

Sonido baño: Canal – austinstrunk

<https://www.youtube.com/watch?v=emKmpWaBtKc>

A continuación se adjuntan las fuentes de algunos de los efectos utilizados en las animaciones:

Humo cigarrillo: Canal - Creative Commons Footages, Music, Templates, Plugins

<https://www.youtube.com/watch?v=tBKcL7PEn0g&list=LLRZY3X9mqEY1105KuS4wrRA&index=16>

Llama de vela: Canal – FILMS GREEN SCREEN

<https://www.youtube.com/watch?v=rTjUpU2wIG8>

CURRICULUM

Nombre y Apellidos: Rosa Mª Martín Romero

Título académico: Grado de Biotecnología (Universidad de Salamanca)

Dirección Postal: Plaza Miguel Ruiz del Castillo 2 3^a 18005 Granada

Dirección electrónica: rosammr@correo.ugr.es

Educación:

2015-16 : Máster de Dibujo : Creación, Producción y Difusión en la Universidad de Granada

2013-14 : Estudiante Erasmus en la universidad KU Leuven (Bélgica)

2012-13 : 'Intensive Japanese Language Program' en la Universidad de Waseda (Tokyo)

2009-14 : Grado de Biotecnología en la Universidad de Salamanca (8,56/10)

2007-09 : Bachillerato en Sagrado Corazón de Granada (PAU: 9,78/10)

Experiencia profesional:

2014- 2015 : Comunicación y Desarrollo de Negocio en Era7 Bioinformatics

2013-2016 : Guionista y presentadora de vídeos para enseñar español para Innovative Language Learning

Idiomas:

Español (nativo)

Inglés (Certificate in Advanced English Grade A – C2)

Japonés (Japanese Language Proficiency Test N2 – B2)

Francés (DELFF B2)

