

TFM

Trabajo fin de Máster

El cómic y su interacción con otras formas narrativas. La ilustración y la narración gráfica como catalizadores del mensaje gráfico y literario. Un Viaje a Citera.

Autor/a: Carolina Jiménez Domínguez

Tutor/a: Sergio García Sánchez

Línea: Cómic e ilustración.

Máster en Dibujo: Creación, Producción y Difusión

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2017

TFM

Trabajo fin de Máster

El cómic y su interacción con otras formas narrativas. La Ilustración y la Narración Gráfica como catalizadores del mensaje gráfico y literario. Un Viaje a Citera.

Autor/a: Carolina Jiménez Domínguez

Tutor/a: Sergio García Sánchez

Línea: Cómic e ilustración.

Máster en Dibujo: Creación, Producción y Difusión

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2017

“Creo que tiene más que ver con la forma en que se cuenta una historia, si se siente real ya sea a través de la música de la narración o de la ‘honestidad’ de la historia.”

Chris Ware

ÍNDICE

Resumen

1. Introducción

1.1. Objetivos	10-14
1.1.1. Objetivos Generales	13
1.1.2. Objetivos Específicos	14
2. Justificación	15-28
2.1. Estado del Arte	15-28
3. Metodología	29-47
3.1. Fase 1. Conceptualización, investigación y documentación	31
3.2. Fase 2. Elección de la historia y el formato final	31-32
3.3. Fase 3. Corpus del trabajo	33-39
3.4. Fase 4. Revisión y maquetación	40-43
3.5. Fase 5. Producto final	44-47
4. Resultados	48-50
5. Conclusión	51
7. Bibliografía	
8. Curriculum	

En un contexto cultural marcado por el uso de la imagen gráfica, como catalizadora y portadora de mensajes tanto explícitos como implícitos, las fronteras de la narración gráfica, desde un contexto histórico más formal, vinculado estrechamente a la narración gráfica y la ilustración se diluyen para generar nuevas formas de comunicación visual.

Esta investigación teórico-práctica tiene como fin poner en valor el enriquecimiento de la narración gráfica a través de la unión de estas dos disciplinas narrativas y sus particularidades. Atendiendo también al papel que juega el texto en comunión con ello. Así como, el formato de edición elegido intencionadamente para reforzar dicha experiencia..

Palabras Clave: cómic, ilustración, narración gráfica, mensaje, unión, lenguaje, comunicación, visual.

In a cultural context marked by the use of the graphic image as a catalyst and carrier of explicit and implicit messages, the graphic narrative frontiers, from a more formal historical context, closely linked to graphic narrative and illustration, are diluted to generate new forms of visual communication.

This theoretical-practical research aims to put into value the enrichment of the graphic narrative through the union of these two narrative disciplines and their particularities. Also attending to the role played by the text in communion with it. As well as the edition format is intentionally chosen to reinforce that experience.

Key Words: comic, illustration, graphic novel, message, unión, language, communication, visual.

1. Introducción

Como consumidora acérrima de cómic, novela gráfica e ilustración a partes iguales, he sido testigo de cómo de un tiempo a esta parte, las fronteras que separaban estas disciplinas narrativas, se disipan en pro de generar nuevas vías de comunicación gráfica, que asumen con determinación, que las barreras no existen y que el ojo del espectador, educado en el consumo masivo de imágenes (gráficas o no) asume y busca, nuevos retos visuales.

Y esto no solo atañe a el lenguaje gráfico, sino a los contenedores de los mismos. Sin excluir, la adaptación tecnológica de las distintas publicaciones de esta naturaleza (novelas gráficas, álbum ilustrados, cómic...), este proyecto, dirige la mirada a los nuevos formatos de edición como contenedores especiales de un particular modo de hacer narrativa.

La unión novela gráfica y la ilustración, como catalizadora de una historia, de procedencia literaria, este es el punto de partida *Un viaje a Citera*.

La narración gráfica y la ilustración aúnan fuerzas para complementar y aportar nueva información a aquellas parcelas en dónde la palabra escrita no llega.

Partiendo de esta premisa, este proyecto se desarrolla entorno a los nexos de unión gráficos y conceptuales dados en ambos; al papel que juegan como vehículos catalizadores de información, y sus posibilidades narrativas, desde un punto de vista multilineal, a las casuísticas que componen cada disciplina y las problemáticas narrativas que se puedan originar de dicha unión.

Se produce así, un sistema de estructuras narrativas más complejas, donde hay varios puntos de partida en cuanto a la lectura de la imagen se refiere. Imágenes que se interrelacionan y se complementan con el texto también, como agente comunicador.

Relevante también, es su aplicación a un formato o edición, que le imprime la categoría de libro objeto y que refuerza esta condición de contenedor de historias. Presentando una experiencia activa de la misma al lector/a.

¿Se puede ver afectado el carácter secuencial de la narración gráfica con los recursos gráficos de la ilustración? O por el contrario ¿aporta una dimensión distinta, en cuanto a tiempo y espacio se refiere, a la secuencia?

¿Hasta que punto el formato elegido condiciona la lectura y experiencia del lector?

Con el fin último de resolver estas cuestiones, dicho proyecto, pretende crear un producto editorial final en que se pongan en práctica y se resuelvan las problemáticas que puedan surgir de esta combinación, en el que se demuestre, así mismo, este enriquecimiento del lenguaje gráfico, sus posibilidades narrativas, así como una experiencia sumativa en cuanto a narrativa gráfica ser refiere por el lector del proyecto.

Proyecto, que pretende un lenguaje narrativo, rico en matices, aportando una mirada personal al mundo editorial actual.

Introducción

1.1 Objetivos

_____ **Generales**

- _ Estudiar el contexto actual en el que se desarrolla la unión de estos lenguajes, figuras relevantes y los antecedentes de los mismos.

- _ Investigar las posibilidades gráficas dadas en los distintos medios antes mencionados a través de la propia práctica.

- _ Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de mi propia novela gráfica.

- _ Desarrollar la capacidad crítica entorno al tema.

Específicos

- _ Desarrollar un lenguaje gráfico que enriquezca mi propio trabajo.

- _ Crear una actitud activa en la experiencia del lector.

- _ Concebir un producto editorial acabado en el que la elección del formato condicione la lectura del mismo.

- _ Analizar todas las posibilidades gráficas y técnicas que se adecue al proyecto.

- _ Resolver las problemáticas dadas de estas posibilidades gráficas y técnicas.

2. Justificación

Conocer y entender los precedentes de la creación actual, las características formales y conceptuales de ambos lenguajes, es fundamental para, como creadora y comunicadora visual, llegar a desarrollar de manera correcta mi trabajo.

Hacerlo, además, entorno a un ejercicio teórico-práctico, en el que poner en práctica, no solo lo asimilado en el estudio y práctica, sino desde el punto de vista de la lectora (y por ende, consumidora) que soy, poder aportar así, una mirada personal del mismo.

2.1. Estado del Arte

Esta unión de lenguajes tiene su antesala en numerosos autores de cómic e ilustradores, que volvieron la vista hacia los orígenes icónicos de las primitivas representaciones rupestres, a la ordenación de los mismos para dar sentido lector a las mismas, y que se ven reflejadas en multitud de obras de las distintas civilizaciones primitivas y clásicas.

Como recoge Roberto Bartual en *Poética de la Narración*

Pictórica: de la tira narrativa al cómic, este tipo de narración ha estado presente desde los inicios de la civilización

“ Narrar mediante la yuxtaposición de imágenes pictográficas es un acto que se remonta a la antigüedad griega (...) Las narraciones gráficas con viñetas también fueron comunes más tarde, en los manuscritos medievales y en algunos polípticos del Gótico, pero su gran esplendor tuvo lugar con la invención de la prensa”¹

Y que en siglos posteriores, se verían reflejado en la obra de artistas, como William Hogarth y Rodolphe Töpffer o en las tiras cómicas de finales del s.XIX. (Bartual, 2010).

(1) Töpffer. R
*Histoire de
Monsieur Jabot.*
(1833)

¹ Cita tomada de: Bartual Moreno, R. (2010) *Poética de la Narración Pictórica: de la tira narrativa al cómic.* (p. 13) Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid

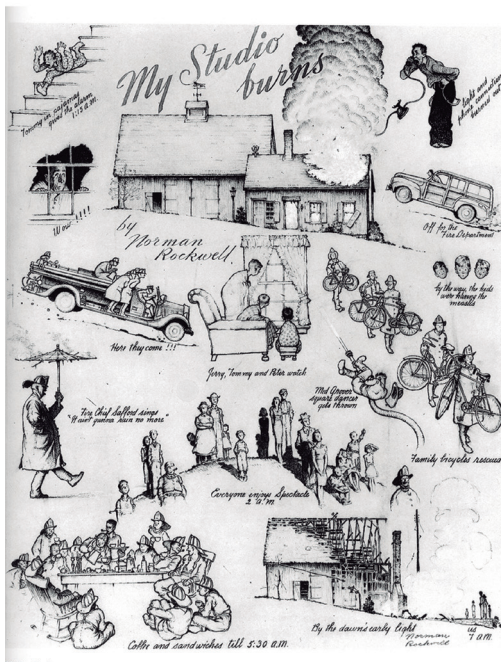
Esta búsqueda sin distinciones en cuanto a campos de actuación se refiere, tiene a uno de los precursores de este hecho, en el ilustrador y pintor, Norman Rockwell, como figura relevante en cuanto al interés del proyecto se refiere.

The Gossips, 1948

(2) Rockwell, M. *The Gossip*.
(1948)
Óleo sobre lienzo.
83x78 cm

Y es que, como alude Sergio García en *Sinfonía Gráfica*. “este artista, realizó experimentos muy interesantes en la adaptación de la narración a la escritura.(...), prescindiendo en todo momento de las viñetas y usando el fondo a modo de gutter;”²

(3) Rockwell, M.
My Studio Burns
(1943)

² Cita tomada de: García Sánchez, S (1999) *Sinfonía Gráfica. Variaciones de las unidades estructurales del cómic*. (p. 48) España: Glénat.

La frontera que separa estos dos medios es, cada vez más imprecisa y se diluye para dejar paso a que, ilustradores y dibujantes de cómic la traspase múltiples veces, en pro de generar y enriquecer el lenguaje narrativo. Prueba de ello son, por ejemplo, Javier Olivares, Premio Nacional de Cómic (*Las Meninas*, guión de Santiago García), que realiza la mayoría de sus trabajos en el ámbito de la ilustración para enriquecerlos con recursos narrativos propios del lenguaje del cómic. Y son muchos y diversos autores y autoras contemporáneos, que toman su herencia, a nivel internacional.

Isabelle Arsenault, en su obra *Jane, el zorro y yo*, se combina a la perfección el motivo de estudio.

(4) Arsenault, S. *Jane el zorro y yo* (2015).

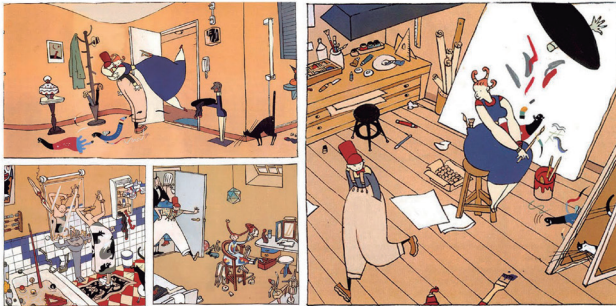
El uso de viñetas y bocadillos se combina que ilustraciones a doble página, como enlace narrativo y temporal.

Autores consagrados en el mundo de cómic, como Chris Ware, Sergio García, Richard McGuire (5) e ilustradores como Carmen Segovia (6), Arnald Ballester(7), Sonia Pulido(8), Ana Galván(9) . Así como, autores noveles como Brecht Evens(10) o Cristina Daura(11) o Marc Torices (12).

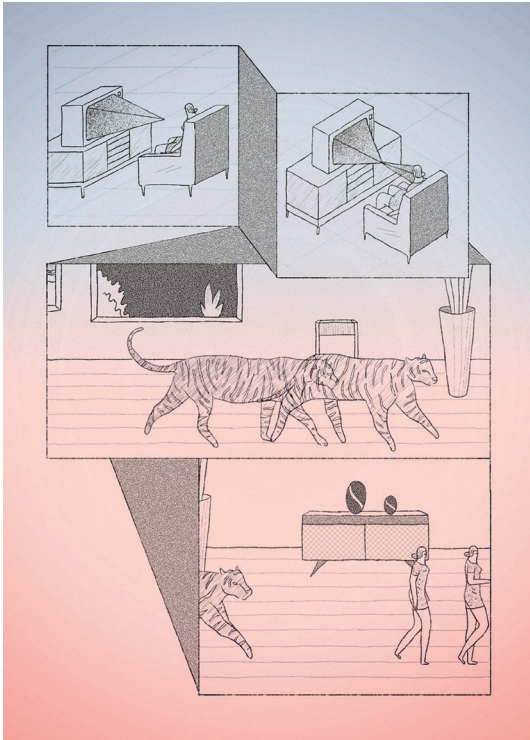
Todos ellos, han explorado más allá de los ámbitos de actuación a los que estaban acostumbrados. Y han aportado un plus a su narración y mensaje visual. Por supuesto, y dada la brevedad del estudio, son muchos los autores que se quedan en el tintero. Los aquí mencionados son aquellos, que de una forma u otra, han tenido influencia en mi obra.

(5) McGuire, R. *Here*. (2012)

- (6) Segovia, C. *La entrevista*. (2016)
- (7) Pulido, S. *La Madeja* (2016)
- (8) Ballester, A. *Cavall Fort Magazine*. (2001)

(9) Galvan, A. *Hoodoo Voodoo* (2015)
(10) Evens, B. *Un lugar equivocado*. (2011)

Comparten, así mismo, como nexo de unión, la continua búsqueda en la evolución de la narración gráfica y las unidades que las componen.

Y se produce paralelamente, una vuelta de tuerca en el ámbito editorial del presente siglo. Los títulos editados son el reflejo de esa vuelta de tuerca antes mencionada, donde prima un lenguaje narrativo lleno de matices, un formato que implica al lector y una elección del material (papeles texturizados, el uso de tintas ultravioletas, etc) que dan como resultado una edición de alta calidad al alcance de todos.

Ejemplo de ello, son las publicaciones/ investigaciones de Chris Ware a lo largo de toda su carrera, y que tiene su punto álgido de desarrollo narrativo y editorial en su obra *Building Stories* (2012) (13,14), donde desafía cualquier clasificación formal y aglomera en un caja, catorce líneas narrativas, en la que no existe orden de lectura, pero sí cronológico, que hacen que las historias interactúan entre sí.

(13) Detalle Ware, C. *Building Stories*. (2012).

(14) Partes que conforman la publicación Detalle Ware, C. *Building Stories*. (2012)

Posterior a el, y de naturaleza completamente diferente está la obra de Joe Sacco, *La Gran Guerra* (2014) ,(15), desplegable de más de siete metros de largo, dónde se narra la *batalla de Somme*.

(15) Sacco, J. *La Gran Guerra* (2014)

Así como, *Caperucita Roja* de Sergio García y Lola Moral (2015),(16) , una nueva redimensión del cuento clásico, basado en la obra de los Hermanos Grimm, *Rothkäppchen*. Y *Le petit chaperon rouge* de Charles Perrault, también editado en formato desplegable.

(16) García, S y Moral, L. *Caperucita Roja* (2015) .

¿Pero que tiene en común estas publicaciones? ¿Qué interés puede estar vinculado entorno al proyecto?

Todos tienen en común la ruptura del formato estándar y por ende la interacción con el lector, el uso de la narración gráfica y las unidades temporales que la componen y la interacción imagen y texto. Consumidores habituales de este tipo de imagen gráfica, no sólo en la parcela que nos atañe, sino en su día a día (en, por ejemplo, publicaciones periódicas, medios de comunicación, etc) Lectores que se ven envueltos en una nueva experiencia en el consumo de este tipo de productos, enriquecida de manera sustancial.

Una tendencia en alza en la edición, que ven como el número de publicaciones de este tipo, aumenta y tienen una óptima aceptación.

Hecho que resulta interesante por las numerosas vías de experimentación que en ellas se producen, y ya no sólo se unen narración gráfica e ilustración, la infografía pasa a tener protagonismo en ámbitos antes impensables. Y que tienen su reflejo en editoriales Nobrow Press (17) , Barbara Fiore Editora, Dibbuku, entre otros.

(17) Ridley, M. *Rise and Fall*. Nobrow Press (2013)

3. Metodología

El presente proyecto se traduce en una investigación a través de la creación, que surge del interés de la realización del mismo en evolucionar mi propio lenguaje gráfico y resolver los problemas y planteamientos dados al unir dos lenguajes narrativos y sus posibilidades gráficas, así como, su combinación y convivencia con el texto.

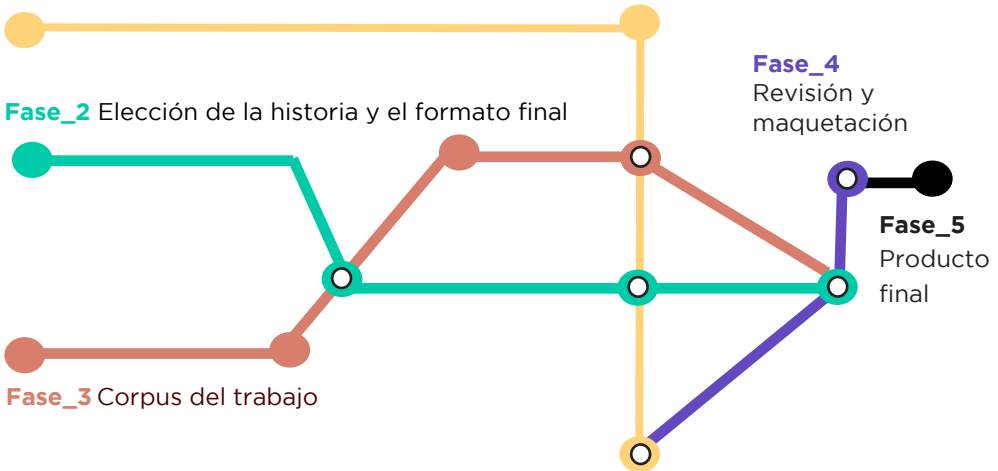
Por ello, se parte de un texto literario, *Un viaje a Citera*, relato cuya autoría pertenece a la escritora Margaret Drabble y cuya obra completa a editado la editorial Impedimenta.

Para su posterior adaptación al lenguaje gráfico, dónde se busca una comunión, imagen y texto, más allá de las posibilidades espacio-temporales estancas de la ilustración y los acotamientos espaciales de la narración gráfica (por ejemplo, se prescinde en ocasiones de gutter, del uso de bocadillos).

Como en toda fase de elección y concepción, durante la realización del proyecto, se han producido varias fases y cambios. Entre ellos, a destacar, el formato inicial del proyecto. Que pretendía ser una novela gráfica de 48 páginas y un tamaño aproximado de 240x 170 mm. Y que, a través de la tutorización de Sergio García y la previa documentación investigación, pasa a ser una concertina, por las posibilidades que mencionaré más adelante.

Así, todo el desarrollo del proyecto ha pasado por las siguientes fases, que se pueden definir en el siguiente esquema.

Fase_1 Conceptualización, investigación y documentación

Como se puede apreciar, son muchas las intersecciones o puntos en común a lo largo de todo el proceso, ya que no se ha trabajado de manera aislada, sino que el desarrollo del mismo se ha llevado a cabo simultáneamente, para llegar así al producto final.

Atendiendo al desarrollo particular de cada fase se debe destacar:

3.1 Fase_1 Conceptualización, investigación y documentación

Para encontrar el punto inicio del presente proyecto, hay que mirar al pasado, a mi propio bagaje como ilustradora y al interés personal-creativo en explorar ámbitos de creación hasta ahora, y desde un punto de vista productivo, inexplorados para mí, como es la narración gráfica.

Así pues, la idea inicial de la que partía, era hacer una novela gráfica, de 48 páginas y un formato aproximado de 240x 170mm en los que explorar aquellas unidades temporales y recursos gráficos que no eran habituales en mi propio trabajo. Teniendo siempre presente, la intención de unirlo, en la medida en la que fuera posible a la ilustración, como medio habitual en el que realizo mi trabajo y una de mis grandes pasiones, la literatura.

Partiendo de esta premisa, pasé a la segunda fase.

Fase_2 Elección de la historia y el formato final

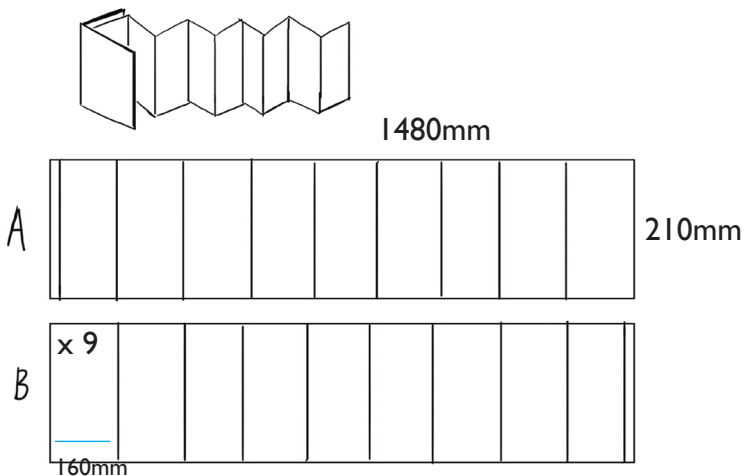
Quizá fuese las particularidades que, en ocasiones tiene el destino, pero en el momento en que me encontraba inmersa en la documentación y en el debate con mi tutor, Sergio García, sobre el carácter multilineal que debería adoptar el proyecto

y que por ende lo enriquecería, llegó a mis manos la obra de Margaret Drabble, en particular el relato *Un viaje a Citera*. Un relato que se adaptaba a la perfección a aquello que buscaba, esto es, una historia abierta, con varias vías narrativas que estaban implícitos en la propia historia y que tiene como colofón, un final inesperado, que cierra el círculo.

Así, solo quedaba elegir un formato para ubicar dicha historia, en el que poder poner en común, este carácter multilineal que se buscaba y que el propio relato llevaba implícito.

Para ello, deseché la primera opción, de un formato de publicación más estándar, para acabar eligiendo un formato libro en acordeón a doble cara, con tapa dura.

Cuyas dimensiones plegado son 210x160 mm y desplegados 210x 1480mm.

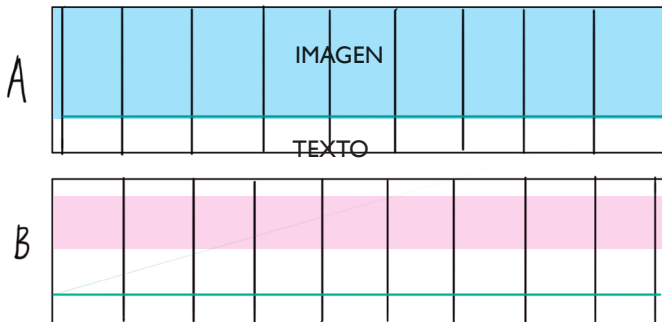

(18)Esquema inicial de la estructura de *Un Viaje a Citera*.

Fase_3 Corpus del Trabajo.

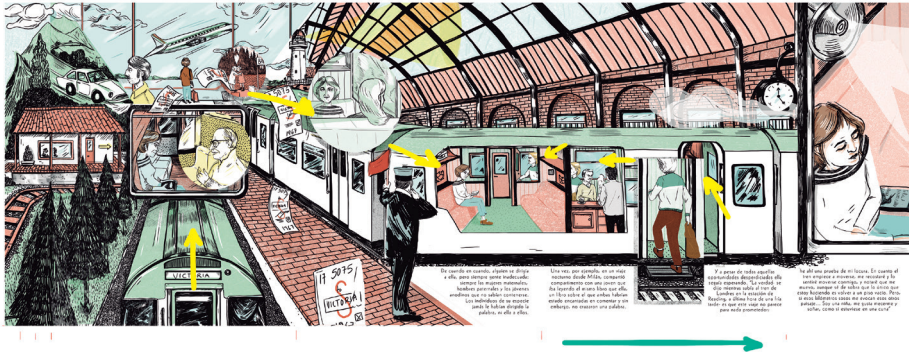
La relación imagen y texto_

Teniendo claro la estructura, el siguiente punto a tener en cuenta fue ¿Qué espacio y como se debe relacionar el texto con la imagen? Se prescindir de bocadillos y diálogos y se crean dos franjas espaciales que se complementan.

(19) Distribución del texto, *Un Viaje a Citera*.

El texto funciona aquí, como punto de partida de la lectura de la imagen, aunque sigue el orden de lectura occidental, la imagen puede tener varias líneas narrativas a un mismo punto. (véase ejemplo adjunto).

(20) Relación imagen texto, *Un Viaje a Citera*.

Se produce un interrelación continua dónde, texto e imagen se complementan, que recuerda a la relación imagen/texto dada en la ilustración, pero en la que entabla protagonismo imágenes con fuerte carga secuencial, con uso de viñetas y de gutter definidos a través del uso del fondo, en algunos momentos.

La estética_

El uso del color aquí retrotrae a la época en la que se ubica la historia, finales de la década de los sesenta. Tonos pocos saturados en los que predomina el uso de naranjas y turquesas (en distintos gradientes) con toques de amarillos.Y un fuerte protagonismo de la línea negra, en su tono de saturación máximo, como elemento unificador.

Siendo el grado de figuración con tendencia realista, pero buscando una simplificación anatómica de los personajes, cambiando así la dinámica de trabajos realizados anteriormente por mí y explorando, por tanto, nuevos niveles de iconicidad dentro de mi obra.

En efecto, a lo largo del siguiente mes, creyó que había inventado en fin que no pensaba en otra cosa. Pero sabía que aquella sensación no era real, que era todo de su imaginación, por eso, huyó de sí, claro que se le pasaban otras cosas por la cabeza: su madre, sus amigas, que comprar para cenar o si quería ir al cine por la noche Pero no pensaba en ellas de la forma disuadida, romántica y obsesiva con la que perdura en la Sra H. Smithson, era su cotidiano acompañante de pensamiento y en todo el estudio sereno y comedido.

No debía de pensar en aquel hombre. Lo buscaba entonces camuflado por las calles de Londres. Esperó sobre la identidad y el aspecto de la Sra. Smithson y le puso algunos nombres de pila, hasta que cayó en la cuenta que podía ser la inicial del nombre de su marido y no el suyo. Fue antes de Navidad, cuando decidió ponerle cara. La idea se le había ocurrido en plena cara nevada. Ahí estaba, burlando demencia y comiendo bien poco, mientras escuchaba a un hombre que amaba.

El que conocí y de repente que hacer es imposible, o qué sabor se

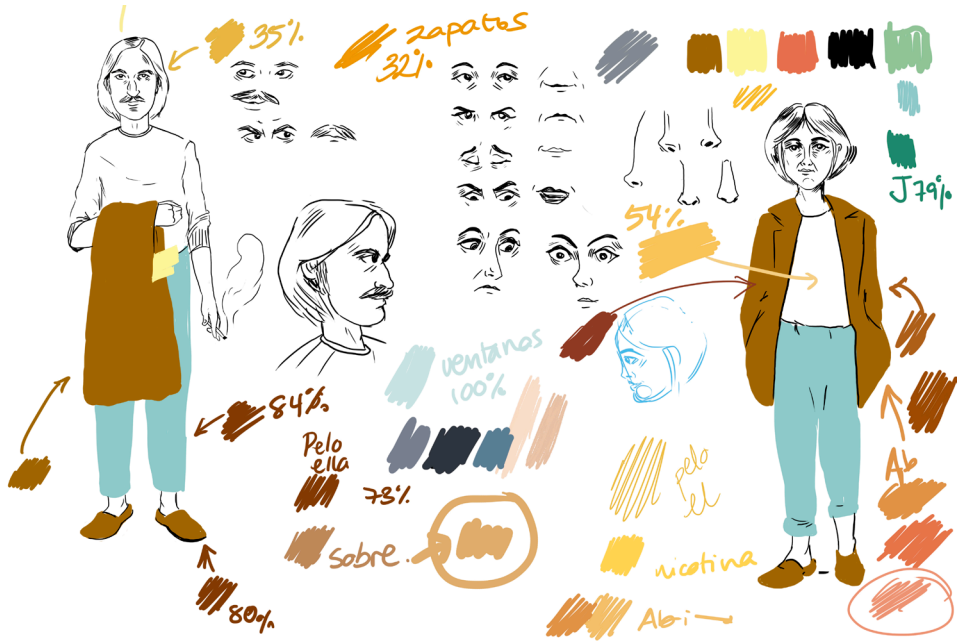
Con la cara Smithson, se veno, roman un case para pensarse cómo gaerona.

(21) Detalle *Un Viaje a Citera*.

(22) Ilustración personal. *Sin título*, 2017

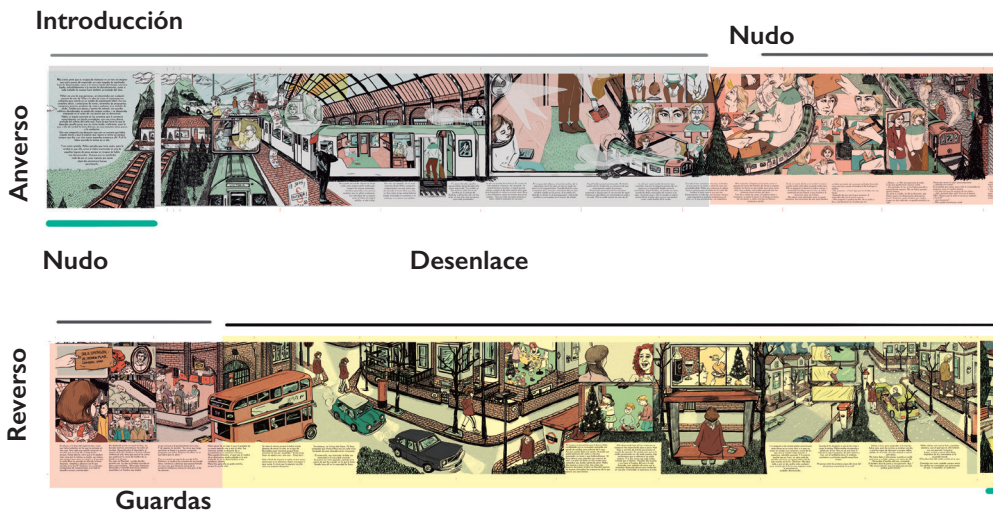
Se produce en paralelo un estudio de personajes y bocetaje de la historia.

(23) Estudio de personajes, *Un Viaje a Citera*.

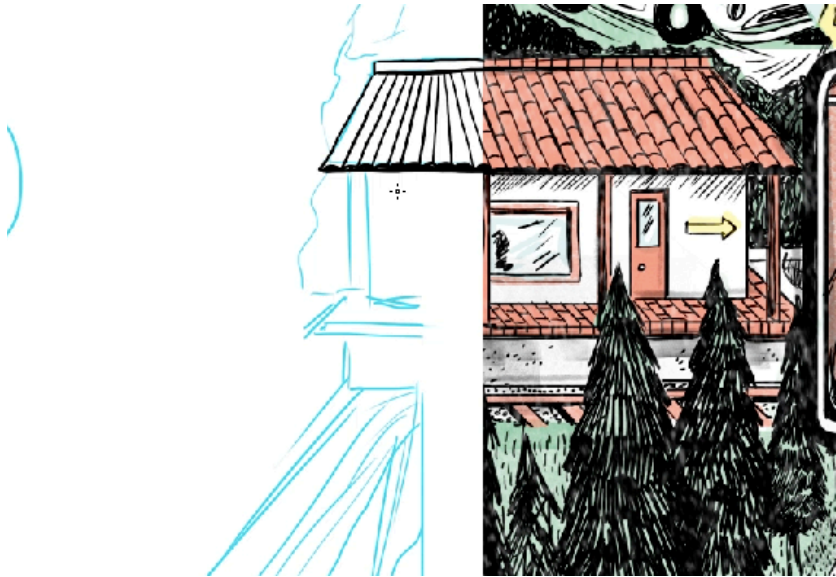
Estructura final_

Mencionado anteriormente, las guardas juegan un papel narrativo. Siendo la estructura final del proyecto la siguiente:

Arte final_

Realizado completamente a través de técnica digital, incluyendo la fase de bocetaje del mismo.

(24,25,26,27) Proceso y arte finals, *Un Viaje a Citera*.

Fase_4 Revisión y maquetación

En esta fase, antesala del producto final, se produce la elección de la tipografía, siendo esta Kabel LT STD, por su legibilidad y su adaptabilidad con la estética de la época en la que está ubicada la obra (1965). Formas redondeadas y de palo seco que recuerdan al diseño de la época.

Kabel LT STD 10pt (para el cuerpo de texto)

Kabel Lt STD Black 36pt (para portada)

Finalizo las dos partes que componen el proyecto, así como guardas, portada y contraportada (28,29, 30).

Es el momento de las pruebas de impresión y ajustes de color fundamentales por las particularidades del proyecto.

(28) Pliego portada y contraportada, *Un Viaje a Citera*.

(29) Guardas, *Un viaje a Citera*.

Un viaje a Citera

Una adaptación ilustrada del relato de

Margaret Drabble

Ilustrado por Carolina Jiménez

Hay viajes y encuentros que te cambian la vida. "Un viaje a Citera" es caminar de la mano de la protagonista a través de su visión de la vida y su concepto del amor.

Un particular viaje a su propia versión de Citera, la isla del Amor, que nace de un encuentro inesperado.

- © de los textos Margaret Drabble
- © de las ilustraciones Carolina Jiménez
- © de la edición en castellano editorial Impedimenta

Reservados todos los derechos.

El contenido de esta publicación no puede ser reproducido ni almacenar en cualquier sistema de reproducción, ni transmitido de ninguna forma y bajo ningún concepto, mecánicamente, en grabación o de ninguna otra manera, sin el permiso del propietario de los derechos de autor.

Hay cierta gente que es incapaz de montarse en un tren sin imaginar que está a punto de emprender un viaje cargado de significado hacia lo desconocido, como si la misma noción del tiempo estuviese ligada, indisolublemente a la noción de descubrimiento, como si cada traslado de cuerpo fuese también un traslado del alma.

Helen era una de esas personas, se emocionaba con cualquier trayecto de más de 50km y la idea de viajar al continente era suficiente para sumirla en un estado de expectación febril. Era una completa adicta a estaciones de trenes, terminales de aeropuertos, autopistas, puertos, panfletos de viaje y cualquier otro símbolo de salida. Soñaba con plazas y fuentes de mármol, con grandes edificios abandonados en medio de campos verdes, y se despertaba empapada en el sudor de una pasión que se desvanecía.

Había un ángulo concreto en las carreteras que la conmovía especialmente, un ángulo ascendente, con una curva abierta preñada del infinito del cielo azul. Fuera lo que fuese lo que le deparaba aquella curva, era, en cierto modo, irrelevante, pues lo que a ella de verdad le hacía disfrutar era ese momento tenso previo a la revelación.

Una vez compartió esa obsesión suya con un anciano que había viajado mucho y que le explicó que seguro se sentía así porque siempre que iba a un sitio nuevo esperaba enamorarse allí. A él le había ocurrido lo mismo en su día.

Y en cierto sentido, Helen pensaba que tenía razón, pero la verdad es que ella nunca se había enamorado en uno de aquellos lugares de paso, porque es incapaz de hablar con desconocidos. Aunque eso no significaba nada de por sí, pues suponía que quizá algún día encontraría fuerzas para hacerlo.

Se acaban de casar, siguen en el día a día, pero cuando para nada cambia la rutina matrimonial. ...

Una vez se casaron, en un momento de la vida, cuando se empezaron a casar con una vida que llevaba a la vida, una vida...

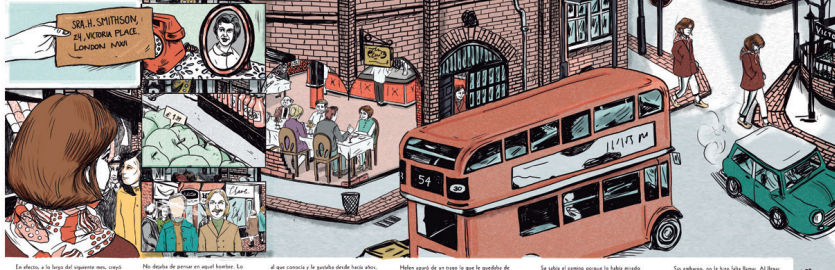
Y a pesar de todo eso, él se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

A la espera del futuro y el mundo maravilloso de la vida, cuando se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Así se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

En efecto, a la larga del camino son, cuando se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

No debería de ser un amor bonito. Lo bonito se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

¿Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Haber estado de un tiempo en que se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

Se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella, se casó con ella...

...en todo que aquel estado de nervios que se experimenta cuando se va a un examen o a un partido importante de un deporte. Alguien ha escrito en la columna de la derecha que el estado de nervios que se experimenta cuando se va a un examen o a un partido importante de un deporte...

Cuando el amor comienza a moverse, se hacen los amorosos en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Más tarde, del hombre se levanta y se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Tal vez se queja de lo que escribió la pena, y que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Se había acordado de lo que escribió la pena, y que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Bueno... si no me voy con mi hijo... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Para que me vaya al cine para ver una película... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Puede ser verdad que sea un estado de nervios... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Cuando se habla... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Unos días... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Al momento de escribir de que el amor... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Más tarde, del hombre se levanta y se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Tal vez se queja de lo que escribió la pena, y que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Se había acordado de lo que escribió la pena, y que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Bueno... si no me voy con mi hijo... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

Para que me vaya al cine para ver una película... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Puede ser verdad que sea un estado de nervios... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Cuando se habla... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Unos días... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

...Cuando se habla... que se levanta en la noche y en los días una vez más. Hecho un amor que comienza a moverse...

(30) Pliegos, anverso y reverso, *Un Viaje a Citera.*

Fase_5. Producto Final

Tiene como resultado un producto editorial terminado en cartonné en formato acordeón.

Impresión digital en papel offset de 150gr y encuadernado a mano.

(31) Producto final. Portada, *Un Viaje a Citera*.

(34) Producto final. Acordeón, reverso, *Un Viaje a Citera*.
 (35) Producto final. *Un Viaje a Citera*

(36) Producto final. Lomo, *Un Viaje a Citera*.

(37) Producto final. Contraportada, *Un Viaje a Citera*

4. Resultados

Como resultado final se ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto a:

Narración grafica

A nivel narrativo, *Un Viaje a Citera*, viene condicionado por el uso del formato, que hace las veces de línea temporal y que tiene su paréntesis temporal en el uso compositivo de ciertas partes de la narración, dónde los recursos compositivos y simbólicos de la ilustración, toman protagonismo.

Y dónde hay que prestar extrema atención a nivel compositivo, para que no se produzca un impás en la narración, que dificulte la fluidez del mensaje.

Y así, continuar la línea temporal del mismo a través del uso de viñetas y el uso de encuadres y planos dentro de las mismas, prestando atención al punto de desarrollo de la historia, que tiene, como antes he mencionado, carácter multilineal.

Se produce así, una relación en la que narrativa visual literaria, en la que la relación imagen/texto se enriquecen y complementan.

_Formato

La elección del formato escogido, enfatiza el mensaje que se quiere transmitir, el uso de las guardas como parte narrativa, no solo hace que el lector, de manera intuitiva se sumerja en el relato, sino que funciona como apéndice metafórico y temporal de la propia historia, dejando la puerta abierta a la imaginación. Sumado, a la intención de enriquecer la experiencia del lector, a través de una experiencia más activa, no solo en cuanto a narración se refiere, sino a la interacción que se produce con el propio libro.

_Ámbito disciplinar

En el mundo actual, dónde el consumo masivo de imágenes, genera, de manera consciente o inconsciente, un alto nivel de lectura. La unión de estos dos lenguajes no hace más que enriquecer esta manera de ver y mirar.

_ Recorrido

“Para el artista, dibujar es descubrir”

John Berger

Y así, dibujando he descubierto que la realización del proyecto, ha supuesto un paso adelante en mi propia producción, teniendo siempre presente las mejoras a nivel formal que debo de hacer y que se llevarán a cabo a través de la práctica.

Desarrollar un lenguaje gráfico propio y llevarlo a cabo, a través de la presente práctica, ha supuesto, para mí, un gran número de pasos hacia adelante y otros tantos hacia atrás. Y es de esos “pasos hacia atrás” y de las incoherencias narrativa (ya resueltas), que surgen al adentrarse en un lenguaje nuevo, en el que aunar mis conocimientos previos sobre ilustración, de donde saco el mayor de los conocimientos.

5. Conclusión

Enriquecer nuestro lenguaje, crear una suerte de estadios creativos de investigación entre las distintas disciplinas, hallar nuevas vías de actuación y conocer las anteriores, es nuestra responsabilidad como comunicadores.

Emprender un viaje, como el acontecido en el presente proyecto, me lleva a la conclusión de que hay que comenzar viajes cargados de significado, hacía lo conocido, pero también hacía lo desconocido. Viajes que nos ayuden a enriquecernos y con los que enriquecer a los demás.

Bienvenidos a Citera:

“Hay cierta gente que es incapaz de montarse en un tren sin imaginar que está a punto de emprender un viaje cargado de significado hacia lo desconocido, como si la misma noción del tiempo estuviese ligada, indisolublemente a la noción de descubrimiento, como si cada traslado de cuerpo fuese también un traslado del alma”.³

3. Drabble. M. *Un día en la vida de una mujer sonriente. Un viaje a Citera.* (2017) Madrid. Editorial Impedimenta.

BIBLIOGRAFIA

Arsenault, F y Britt, F (2012) *Jane, el zorro y yo*. España: Ediciones Salamandra

Clohosy Cole, T (2014) *La Carrera espacial*. España: Barbara Fiore Editora

Eisner, W. (2003) *La Narración Gráfica*. España: Norma Editorial.

Evens, B. (2011) *Un lugar equivocado*. España: SinsSentido

García Sánchez, S. (2015) *Caperucita roja*. España: Dibbuku.

García Sánchez, S. (1999) *Sinfonía Gráfica. Variaciones de las unidades estructurales del cómic*. España: Glénat.

Lidberg, M (2015) *Rise and Fall*. Reino Unido: Nobrow Press.

Magán, A (2017) *Fragmentos Seleccionados*. España: Apa-Apa Cómics

Martínez Moro, J. (2004). *La Ilustración como categoría. Un teoría unificada sobre arte y conocimiento*. España: Trea

McCloud, S. (2005) *Entender el Cómic. El arte Invisible*. España: Astiberri Ediciones.

McGUIRE, R. (2015) *Aquí*. España: Ediciones Salamandra.

Obiols Suari, N. (2003) *Mirando Cuentos. Lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*. España: Laertes, S.A

Zeegen, L & Crush. (2005) *Principios de Ilustración*. España: Gustavo Gili.

Ware C. (2015) *Catálogo de novedades Acmé*.
España: Mondadori, .

Ware C. (2012). *Building Stories*. EEUU: Pantheon Books.

Índice de figuras

(1) Töpffer, R. *Histoire de Monsieur Jabot*. (1833)
Fuente: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8529023n.langFR>

(2) Rockwell, M. *The Gossip*. (1948) Óleo sobre lienzo.
83x78 cm
Fuente: <https://www.nrm.org/2014/02/norman-rockwell-museum-welcomes-back-norman-rockwells-the-gossips/>

(3) Rockwell, M. *My Studio Burns*(1943)
Fuente: <http://www.saturdayeveningpost.com/2015/04/01/art-entertainment/real-rockwell/happy-april-fools-day.html>

(4) Arsenault, S. *Jane el zorro y yo*(2015).
Fuente: <http://salamandra.info/libro/jane-zorro-yo>

(5) McGuire, R. *Here*. (2012)
Fuente: <http://forbiddenplanet.blog/2015/review-time-space-right/>

(6) Segovia, C. *La entrevista*. (2016)
Fuente: <http://carmensegovia.blogspot.com.es/2013/03/despedita.html>

(7) Pulido, S. *La Madeja* (2016)
Fuente: <http://soniapulido.blogspot.com.es/>

- (8) Ballester, A. Cavall Fort Magazine. (2001)
Fuente: <http://ilustrandodudas.com/entrevistas/entrevista-al-ilustrador-arnal-ballester/>
- (9) Galvan, A. Hoodoo Voodoo (2015)
Fuente: <http://www.anagalvan.com/filter/personal/Hoodoo-Voodoo>
- (10) Evens, B. Un lugar equivocado. (2011)
Fuente: <http://www.entrecomics.com/?p=66286>
- (11) Daura, C. Hoodoo Voodoo. (2015)
Fuente: <http://cristinadaura.tumblr.com/>
- (12) Torices, M. Romeo y Julieta (2012)
Fuente: <http://marctorices.blogspot.com.es/2012/06/el-proximo-viernes-15-de-junio-se.html>
- (13) Detalle Ware, C. Building Stories. (2012).
Fuente: <http://www.tcj.com/building-stories/>
- (14) Partes que conforman la publicación Detalle Ware, C. Building Stories. (2012) Fuente: <http://www.madmarxguionistas.com/comic-chris-ware-y-building-stories-deconstruccion-de-lo-secuencial-fragmentacion-de-lo-fragmentado-o-algo-por-el-estilo/>
- (15) Sacco, J. (2014) La Gran Guerra (2014)
Fuente: <https://www.fabulantes.com/2014/07/la-gran-guerra-joe-sacco/>
- (16) García, S y Moral, L. Caperucita Roja (2015) .
Fuente: <http://www.dibbuks.es/es/catalogo/caperucita-roja>
- (17) Ridley, M. Rise and Fall . Nobrow Press (2013)
Fuente: <http://nobrow.net/shop/rise-and-fall-2nd-edition/>

- (18) Carol Jiménez. Esquema inicial de la estructura de, *Un Viaje a Citera*.
- (19) Carol Jiménez. Distribución del texto, *Un Viaje a Citera*.
- (20) Carol Jiménez. Relación imagen texto, *Un Viaje a Citera*
- (21) Carol Jiménez. Detalle *Un Viaje a Citera*.
- (22) Carol Jiménez. Ilustración personal. *Sin título*, 2017
- (23) Carol Jiménez. Estudio de personajes, *Un Viaje a Citera*.
- (24,25,26,27) Carol Jiménez. Proceso y arte finals, *Un Viaje a Citera*.
- (28) Carol Jiménez. Pliego portada y contraportada, *Un Viaje a Citera*.
- (29) Carol Jiménez. Guardas, *Un viaje a Citera*..
- (30) Carol Jiménez. Pliegos, anverso y reverso, *Un Viaje a Citera*.
- (31) Carol Jiménez. Producto final. Portada, *Un Viaje a Citera*.
- (32) Carol Jiménez. Producto final. Posible opción de lectura, *Un Viaje a Citera*.
- 33) Carol Jiménez. Producto final. Acordeón, anverso, *Un Viaje a Citera*
- (34) Carol Jiménez. Producto final. Acordeón, reverso, *Un Viaje a Citera*.
- (35) Carol Jiménez. Producto final. *Un Viaje a Citera*
- (36) Carol Jiménez. Producto final. Lomo, *Un Viaje a Citera*.
- (37) Carol Jiménez. Producto final. Contraportada, *Un Viaje a Citera*

Carolina Jiménez Domínguez

(Granada, 1984).

hola@carolinajd.com

www.carolinajd.com

+34 627 45 62 33

C/ Torre de Peralada 2,4ºE

C.P.18008 (Granada)

Ilustradora freelance desde 2010.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnico Superior en Diseño y Artes Plásticas en la modalidad de Fotografía Artística (Escuela de Artes y Oficios Granada) 2003-2005.

Lcdo. Bellas Artes 2005-2009. Universidad de Granada.

Diplomada en Ilustración Creativa y Técnicas Comunicación Visual. Escola Eina. 2009/2010

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

Ilustración digital. Escola Joso. Barcelona

I Jornadas Ilustración Infantil. Universidad de Granada.

Curso Formador de Formadores.

PREMIOS

Accésit en lo premios de Creación Joven Injuve .2011

EXPERIENCIA

Revista Ideafixa, Fútbol. Nº Junio 2010.

Carpaccio Magazine Issue 25. Born to be wild

Inkult Magazine.

Shape for Men (Rusia).

The Church of Horrors Cultural Magazine.

Unfollow Magazine.

Revista Juventud. Ministerio Cultura.

“Vida de Zarigüeyas” Editorial Alpha Decay.

Editorial Tiembla Dublín.

Ajuntament de Barcelona.

Portada revista DELIBROS. Septiembre 2013.

Agencia 2gH. Campaña publicitaria Seat by Mango Mii.

La Vanguardia. Ajuntament. Barcelona.

Principia Magazine.

EXPOSICIONES

2008

Artificios Inquietantes. Exposición colectiva celebrada en el Centro Cultural Federico García Lorca(Fuentevaqueros) Granada.

Miradas sobre la Violencia de Género. Ier Encuentro de Jóvenes Artistas. Centro Europeo de las Mujeres “Mariana Pineda”, Granada.

2009

Muestra Artes Plásticas. Espacio libre. Exposición colectiva. Diputación de Granada. Granada.

2010

Display , exposición colectiva. Sala de exposiciones Barra de Ferro. Barcelona.

Diary Art Capture Inspiration. Moleskine . Exposición colectiva. Cripta de FAD (Fomento de las Artes y el Diseño). Barcelona.

2011

GENERATION E , Pedralbes Center. Barcelona.

Premios Injuve a la Creación Joven” Antiguo Edificio de la Tabacalera. Madrid.

Me apetece... Museo de Arte Contemporáneo Aragonés.

2012

Libros Mutantes, Matadero. Madrid

Autoeditados . Alhóndiga Bilbao.

Wild, Wild, Wild. Galería Hartmann-La Santa. Barcelona.

Emergencia es un showroom de arte contemporáneo.
Barcelona.

2013

La Condición Salvaje. Hotel Eurostars Bcn Design. Barcelona.

Gesto Sin Fin. Museo de América. Madrid.

Nada Normal. Botánico. Granada.

Wild, Wild, Wild. Galería Tetera y Kiwi. Granada.

2015

Ilustrísima, Museo ABC. Madrid

2016

Random. ErranT co-Working. Granada

2017

Cambio de papeles. Ilustrando al periodista. ErranT co-Working. Granada

Carolina Jiménez Domínguez
Máster en Dibujo: Creación, Producción y Difusión
Universidad de Granada.
(2017)