

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE BELLAS ARTES

GRADO EN BELLAS ARTES

TRABAJO FIN DE GRADO

ETERNA MARILYN

DESMITIFICACIÓN DEL ICONO Y PRODUCCIÓN ILUSTRADA
A TRAVÉS DE UN ENFOQUE CONTEMPORÁNEO

Fran Sabariego Uceda

Dirigido por Margarita González Vázquez

CURSO ACADÉMICO 2018-2019

CONVOCATORIA DE JUNIO

El hombre quiere llegar hasta la luna pero no parece
estar interesado en el corazón humano.

Marilyn Monroe

No puede evitar uno la impresión de que por lo común los hombres miden
con falsos raseros, pretenden para sí y admiran en otros poder, éxito y riqueza,
pero subestiman los verdaderos valores de la vida.

Sigmund Freud

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla la desmitificación ilustrada de un icono, proyectando un relato ficcional que versa en un vínculo con Marilyn Monroe. La producción se apoya en conformar un libro ilustrado que aúna dibujo, pintura, fotografía y grabado junto a palabra y poesía. Asimismo el objeto de estudio rescata un análisis crítico que justifica y contrasta los diversos temas expuestos a través de un recorrido teórico que plantea la ilustración como movimiento trascendental. Para ello, el trabajo recoge una selección de personajes influyentes, considerando sus prácticas artísticas, psicoanalíticas y literarias, para facultar una comprensión sobre el dibujo en la obra. Del mismo modo, se expone el desarrollo y producción del libro ilustrado, la experiencia como autor en la industria editorial y la realidad de la gestión y publicación de la obra en el contexto artístico contemporáneo.

PALABRAS CLAVE

Ilustración contemporánea	Desmitificación del icono	Marilyn Monroe
Libro ilustrado	Gestión editorial	

ABSTRACT

The present work develops the illustrated demystifying of an icon, projecting a fictional story related to Marilyn Monroe. The production is based on shaping an illustrated book where drawing, painting, photography, word and poetry belong together. Also, the object of study contrasts different themes through a theoretical path that raises illustration as a transcendental movement in contemporary art. The work picks up a selection of influential characters, as well as their artistic and psychoanalytic practices, to understand the drawing in the artwork. In the same way, the work exposes the development and production, the experience in the editorial industry, the editorial management reality as author and the publication of the work in the current artistic context.

KEYWORDS

Contemporary illustration	Icon demystification	Marilyn Monroe
Illustrated book	Editorial management	

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. Planteamiento y justificación del tema. Desmitificar el icono.....	6
1.2. Hipótesis. Contextualizar a Marilyn en espacio y tiempo.....	8
1.3. Interpelar al personaje. Aproximación al concepto de mimetización.....	8
2.OBJETIVOS.....	9
2.1. Objetivo general.....	9
2.2. Objetivos específicos.....	10
2.3. Objetivos transversales.....	10
3. ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL.....	10
3.1. Ilustración contemporánea. Eterna Marilyn en lenguaje de psicoanálisis.....	11
3.2. El dibujo infantil en la ilustración. Realismo intelectual.....	12
3.3. Interpretación de los sueños en la ilustración. La metáfora psicoanalítica.....	13
4. ETERNA MARILYN. PRODUCCIÓN DEL LIBRO ILUSTRADO.....	15
4.1. Metodología.....	15
4.2. Desarrollo y producción.....	16
4.3. Gestión editorial.....	23
5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS.....	24
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25
ANEXO.....	27

1. INTRODUCCIÓN

La diversidad y ambigüedad del tema presente, respecto al concepto iconográfico, nos incide a agrupar la propuesta en un vínculo entre ilustración contemporánea y género editorial, derivado de un examen que estriba en la fenomenología de Marilyn Monroe.

Este trabajo de fin de grado muestra una reflexión teórica, que recoge con el relato de un icono como vehículo, una biografía ficcional basada en una selección de personajes y temas influyentes, así como en sus prácticas artísticas, psicoanalíticas y literarias, para facultar una comprensión sobre el propio objeto de estudio ilustrado. El trabajo recoge una serie de observaciones que retoman ideas en relación al relato materializado, procurando así deducir conclusiones reflexivas y teorizantes. Por tanto, se crea una primera aproximación formal del concepto ilustrado desde un enfoque contemporáneo.

Para este propósito, se opta por desarrollar un libro donde proyectar componentes gráficos con diversas técnicas, iluminando así ideas que complementan y realzan el texto que les acompaña. El libro ilustrado guarda la elección del personaje y su consecuente desarrollo biográfico, así como una relación, a modo de diario bicéfalo, con el propio autor. Se dedica, por lo tanto, al estudio bibliográfico de Marilyn Monroe y al posterior rescate de fuentes visuales referenciales. El estudio genera el desarrollo de un estilo, la elaboración de las ilustraciones y textos narrativos, así como de un story-board. A continuación se examina la composición, el diseño, tipografía y maquetación, la elección del papel, soporte, impresión y encuadernación. Estos últimos se originan desde un planteamiento que desvela lo subyacente de la práctica artística en ámbitos como la idea y el origen, la producción y reproducción, la gestión editorial, el trabajo autónomo y colectivo entre autor, tutora y editor, la publicación y promoción, así como el formato y originalidad del dispositivo de exhibición. El trabajo mantiene poner en valor la capacidad del autor para presentar la obra ante la realidad de un mercado en la industria cultural actual de la mano de Ediciones Hidroavión.

Por otro lado, a través del presente análisis, observamos que el trabajo de fin de grado pretende reflejar una serie de destrezas, competencias, conocimientos y habilidades respecto al híbrido entre ilustración, psicoanálisis, literatura, y agente artístico. Pues se decide para ello seleccionar el formato de novela ilustrada como recurso donde identificar la problemática de la misma y resolverla con estrategia con el fin de potenciar su repercusión. De este modo se capacita al autor de un trabajo profesionalizado una vez expuesto fuera del contexto académico en el grado de bellas artes.

1.1. Planteamiento y justificación del tema. Desmitificar el icono

Plantear la desmitificación de un icono en la ilustración contemporánea, por las dimensiones descomunales de tal empresa, exige el estudio y análisis dentro de un marco de sentido específico, que ofrezca como resultado una pérdida del carácter mítico y una búsqueda por evidenciar la realidad que se enmascara. Quizá Marilyn fue todo lo que se ha escuchado sobre ella, una rubia tonta en sus personajes, así como el mayor icono sexual del s.XX. Pues fue por todo eso y mucho más que quiso modificar su vida en un Hollywood donde, en palabras propias de la actriz, «te pagaban mil dólares por un beso y cincuenta centavos por tu alma». Lo cierto es que Marilyn tenía dos lados, uno alegre y otro triste, y quizá el problema nacía en su mayor insatisfacción, que habitaba en la incapacidad de mostrar la autenticidad de una realidad consistente. Marilyn fabricó una máscara para lograr su principal objetivo; un pretexto que jugó en su contra derivando a un trágico final. Pues aunque la principal cuestión que se plantea ante su mito sea juzgar si su suicidio fue huella de la imposibilidad por edificar una felicidad prominente, la justificación de este trabajo, sin embargo, necesita hacer incapié en reflejar la inconformidad de todo aquello que la silenció en vida. Desmitificar la imagen hiper-sexualizada que se ha vendido de Marilyn a lo largo de la historia conllevaría denunciar el papel de rubia tonta creado por y para consumo del hombre. Por consecuencia, el interés de la cuestión surge de un estudio y psicoanálisis subjetivo que intercede a través de Marilyn en un giro de desmitificación iconográfica proyectado en la producción ilustrada.

Fig 1 y 2. Andy Warhol con un acetato de *Marilyn*. The Factory, 1964. William John Kennedy.

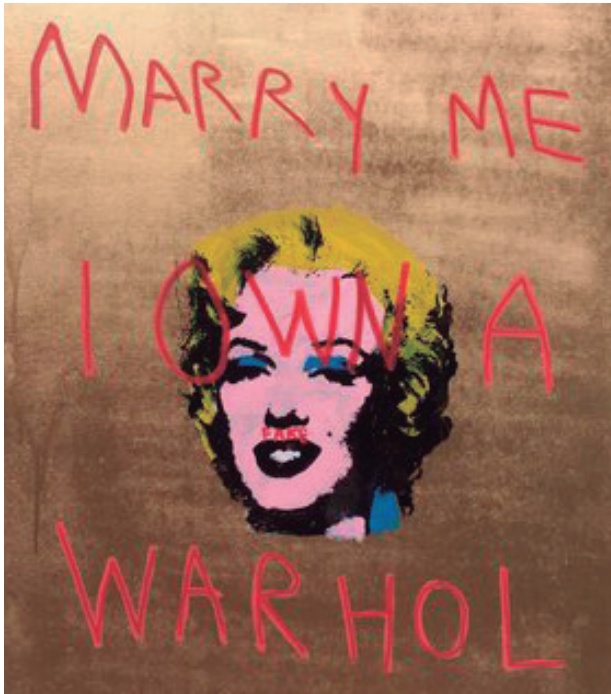

Fig. 3, 4, 5 y 6. CB Hoyo, *Marry me, I own a fake warhol*, 2017. Sierk Van Meeuwen, *Icon #3, Marilyn Monroe*. Hoax, Saint, *Is that all there is*, 2015. IMBUE, *15 Minutes*, 2017.

1.2. Hipótesis. Contextualizar a Marilyn en espacio y tiempo

Trabajar sobre Marilyn no solo origina una lectura única, sería, por lo tanto, estar intrínsecamente abierto a plantear nuevas significaciones. Y sí, en efecto, bajo su iconografía hallamos una infinita serie de autores que a priori explotaron su imagen hasta el punto de serigrafiarla. Pero no es en tanto catálogo por inmenso que sea, si no en tanto empeño personal de vérselas el autor con la complejidad del contexto en busca de transmutar de nuevo su imagen. Dotar a Marilyn, a partir de la propia experiencia, de una estética distinta, inédita y divergente a la de cualquier anterior, significaría aplicar una visión actual y contemporánea contextualizada con el presente siglo. Y no es en otra disciplina sino en la ilustración, donde a partir del desarrollo de diversas técnicas en las que despunta el dibujo, se desarrolla una interpretación que sirve para comprender y resignificar lo eterno, lo inmortal, lo perpetuo, lo que dura más que la propia realidad. Pues es aquí donde acudimos a la estética como forma artística, ampliándose esta a toda manifestación, ya que incorpora la lógica del reconocimiento del mundo exterior y de su imagen en el materialismo dialéctico.

Siguiendo unos criterios de estudio situamos la obra ilustrada en un lugar donde entran en juego diversos contextos históricos. El Hollywood dorado de los 50; la opresión de una industria que fabrica, devora y desecha imágenes junto a la violencia simbólica y machista en el circuito de la alta política, así como la sobredosis y la muerte, que no deja de alimentar el culto a este universo iconográfico. Por otro lado, hayamos los condicionamientos y circunstancias de esta nuestra época actual; las redes sociales, la toxicidad de las relaciones, la dependencia emocional, el debate entre lo privado y lo público, la desigualdad de género impresa en nuestro código genético. Contextos aparentemente diferentes que, sin embargo, siguen un mismo patrón político de forma implícita. La obra busca dirigir al público hacia una lectura donde poder encontrar una relación, un abrazo, un consuelo, incluso capacitarle para entablar una conexión y reflejo de forma desnuda con el mensaje en el actual contexto social.

1.3. Interpelar al personaje. Aproximación al concepto de mimetización

Por lo que a la aproximación se refiere, esta se basa, a partir de una trayectoria concéntrica de mimesis, en vislumbrar la relación particular entre personaje y autor. Además, se rescata una larga lista de archivo fotográfico familiar sobre todo aquello que se pueda corresponder e interpelar en relación a Marilyn para el posterior desarrollo de la obra. La interpretación de estos datos y el acercamiento psicoanalítico subjetivo genera una reflexión de puntos en común, con la intención de esclarecer un posicionamiento particular frente al método de trabajo desarrollado. El autor de los textos de *Por el olvido* (Saraiba, Aitor, 2018), nos dice:

«[...] Desde hace años tenía la necesidad de rendir homenaje a ciertos personajes, sobre todo a Roberto Bolaño. Mis obras respiraban su influencia, debía ensalzar su literatura, pero quería hacerlo llevándolo al terreno personal. Intentar que la verdad se quede en la oscuridad es la cosa más sádica que se puede hacer, sobre todo en la historia. En *Por el olvido*, reivindicamos, a modo de mimetización, con Bolaño». (Saraiba, Aitor. 2018. Valencia). Paula Bonet y Aitor Saraiba. Valencia Plaza. <https://valenciaplaza.com/Paula-Bnet-y-Aitor-Saraiba-Intentar-que-la-verdad-se-quede-en-la-oscuridad-es-sadico>

Es entonces, y a partir de la propia gestión individual respecto a la decisión de relatar lo desconocido, lo inherte, y lo apropiado en primera persona, cuando se abarca el relato de Marilyn Monroe con el cuidado de tomarlo con perspectiva, objetividad y a modo de director. Pues a pesar de ello, la empatía sucede de manera inconsciente, lo cual genera un proceso de desarrollo literario y visual por el que se expone la experiencia personal para convertirla en universal. Todo ello, rescatando al personaje como narradora de su propia historia.

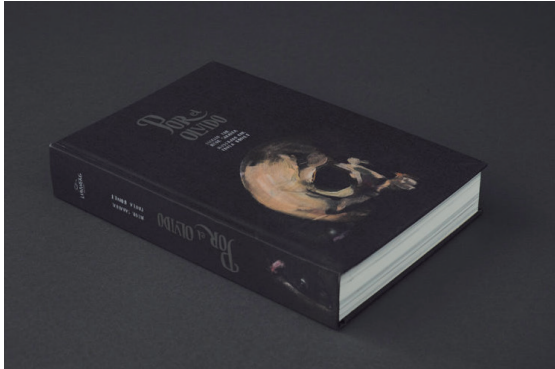

Fig7, 8, 9 y 10. Bonet Paula, Saraiba, Aitor. *Por el olvido*, 2018. Barcelona. Lunwerg.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

La principal ambición y objetivo que guía este trabajo estriba en la producción de un libro ilustrado que narra, a modo de novela gráfica y a través de un marco artístico contemporáneo, un relato ficcional en relación a Marilyn Monroe. A su vez, el objetivo general radica en desarrollar un estudio crítico sobre ilustración contemporánea a través de planteamientos psicoanalíticos subjetivos.

2.2. Objetivos específicos

- Materializar una obra artística profesional a publicar en el mercado, para así, dotar al autor del reconocimiento social de sus competencias en el grado de bellas artes.
- Contextualizar la producción del libro ilustrado a través de la desmitificación y la posteridad iconográfica de Marilyn Monroe en el actual contexto artístico.
- Destacar la capacidad para proponer y publicar un trabajo autónomo final de grado transformado en un producto de equipo editorial.

2.3. Obetivos transversales

- Dotar al público de una lectura visual, simbólica y artística para la comprensión del producto.
- Entablar una relación con un tipo de espectador, a través del trabajo publicado, así como establecer una serie de contactos en la industria editorial.

3. ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL

3.1. Ilustración contemporánea. Eterna Marilyn en lenguaje de psicoanálisis.

En *Freud y la psicología del arte* (Gombrich, E.H. 1971) se construye una relación entre arte y psicoanálisis. El psicoanálisis emplea dicho término para referirse al contenido onírico; al sueño, al recuerdo, a la memoria, al trauma. El inconsciente planteado por la teoría freudiana, se compone de elementos racionales y emocionales que permanecen reprimidos por tener un significado problemático para la mente consciente. La influencia de Freud permea constantemente en la práctica teórica de este trabajo, y lejos de ser ilustradas sus ideas en un sentido de ensoñación profética, más bien se presentan como guía permitiendo recorrer regiones que ni siquiera Marilyn pudo llegar a imaginar. Pues el humano en su frontera física corporal retiene subversivamente la sustancia existencial del yo.

Al descubrir nuevas aportaciones en la forma visual, se selecciona una estructura que se ofrezca como significativa en términos psicoanalíticos. Pero es la obra en este caso la que informa sobre el inconsciente de Marilyn como personaje, no su inconsciente el que se abre paso a través de la obra. Un proceso en el cual esta muta, dejando atrás la obcecación y búsqueda por la belleza de la forma, ya que no debería imponerse ante el mensaje. Se dibuja una veracidad implicada que parte de la propia experiencia para así producir una nueva estética en la obra. La fuerza transformadora que funde trazo, expresión y rasgo se digiere a través de la subjetividad del artista en un acto de resignificar lo preexistente. Se sacuden los fantasmas que habitan en el ser y se recobra el deseo inconsciente de conectar con todo aquel que llegue a identificarse con el mensaje, pues es aquí donde las actitudes se convierten en forma. Es entonces cuando al enfrentarnos con el dibujo nos hallamos ante un enigma incluso secreto y desconocido para el autor en cuestión, una disciplina que sirve como herramienta para construir un nuevo espacio: el psicoanálisis.

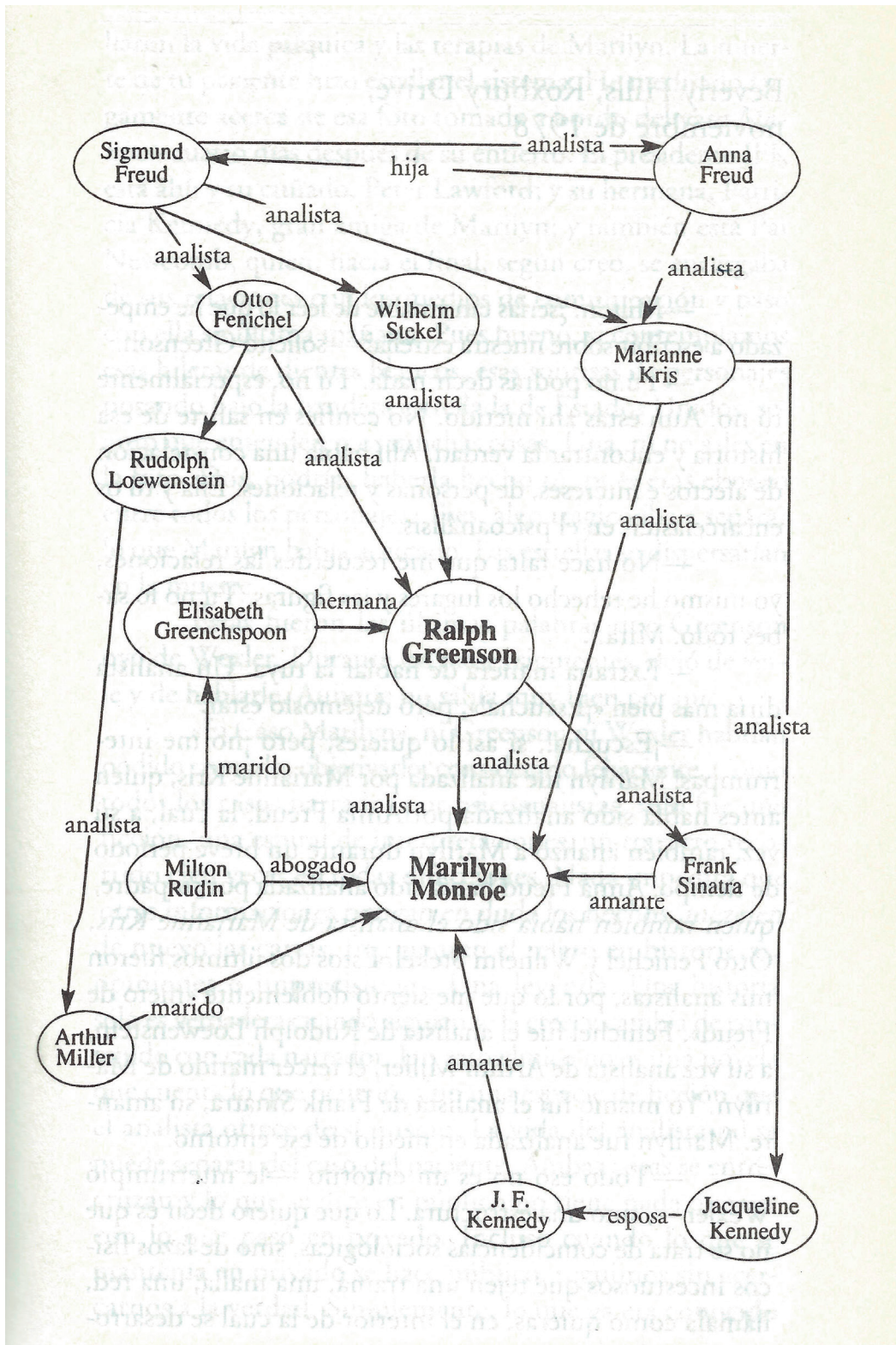

Fig. 11. Schneider, Michel, *Últimas sesiones con Marilyn*, 2006, Madrid. Alfaguara.

Pues aunque ilustrar es iluminar, la figura en el dibujo no es real, sino imaginaria. Cuando se dibuja una línea, esta deja de serlo para transmutarse en otra cosa. El acto conlleva a dirigir la mirada y tallar en un juego de luz y opacidad, intercalando líneas fuertes y suaves que marcan límites o se sesgan en simples esbozos. Son algunas de las variaciones que se definen en el momento en que la línea posibilita infinitas variedades y el contorno es rescatado en la obra. Es en el hecho subyacente de transformar la línea en un cuerpo desnudo, un cuerpo en peligro, o un cuerpo iconoclasta y desmitificado donde vemos una trama proyectada desde el soporte .

Por eso en la ejecución del dibujo el artista queda atravesado, entrelazado en un encuentro -una dualidad y conflicto- entre la norma y la subversión gozosa que cautiva en el inconsciente. Por su parte, el espectador no concibiría la obra en tanto deleite sino como respuesta que concentra lo pulsional con el yo y el ello. Amparándose ambos en un enlace subjetivo, se encontraría en ese viaje un significado único y peculiar donde se adquiere algo innovador y enriquecedor en un ámbito psicoanalítico.

3.1.1. El dibujo infantil. Realismo intelectual

«Podría dibujaros mi sueño, pero no sé cómo contároslo». Sostiene Freud refiriéndose a uno de sus pacientes en *Introducción al psicoanálisis* (Sigmund, Freud, 1967). Freud afirma que durante los primeros años de vida, hasta los 9 aproximadamente, reaccionamos con vivacidad frente a las impresiones, sabemos exteriorizar el dolor de una manera humana, sin ningún tipo de censura y que las experiencias conforman las huellas más profundas para todo nuestro desarrollo a posteriori. Por su parte, Melanie Klein refuta, en una de sus mayores contribuciones del funcionamiento psíquico, *El psicoanálisis del niño*, que el progreso del niño se puede observar cuando se liberan las fantasías en el dibujo y que el trauma en la representación muestra la primera situación de peligro (Klein, Melanie, 1932). Por esto puede concluirse que los traumas infantiles no desaparecen del todo y pueden ser algo que nos acompañe para siempre, tal y como le ocurrió a Marilyn.

En la etapa precoz de la niñez uno no es consciente del conocimiento y capacidad de introspección que adquiere. Pues, a pesar de ello, Eterna Marilyn narra en primera persona como, involuntariamente, tras experimentar una serie de sucesos traumáticos, esta se ve obligada a desarrollar y formar la psiquis de forma prematura. Es por esto la justificación del autor para retomar el papel de Marilyn en su niñez e ilustrar de forma puntual una serie de dibujos basados en el realismo intelectual. El realismo intelectual alude a una de las etapas del dibujo infantil, un trazo de niño conformado por garabatos irreconocibles que se materializan en el soporte del papel al dirigirse en diversas direcciones sin levantar el lápiz. Como exploraciones de realidad, el realismo intelectual evoca a un acto de comunicación basado en el conocimiento adquirido con los eventos. Para ello, acudimos a una técnica que recuerda a Basquiat, Picasso, y en un contexto coetáneo al presente trabajo, a Paula Bonet, a través de patrones que evocan líneas infantiles.

La cualidad del dibujo infantil en la ilustración contemporánea destaca por la expresión singular del artista, así se proyectan contenidos mucho más sintetizados y cercanos al inconsciente emocional que de otra forma no se llegarían a descifrar. Esta técnica recoge eventos cargados de significación donde se hibridan situaciones imaginarias de un mundo infantil y adulto. El dibujo infantil se posiciona como modelo de análisis del estilo que contempla como se dibuja no solo en destreza o dominio si no en relación con la experiencia, circunstancias y competencias psico-motoras de la personalidad del sujeto.

Fig. 12. Sin título, 1982. Basquiat Jean-Michel. Artstar, Nueva York.

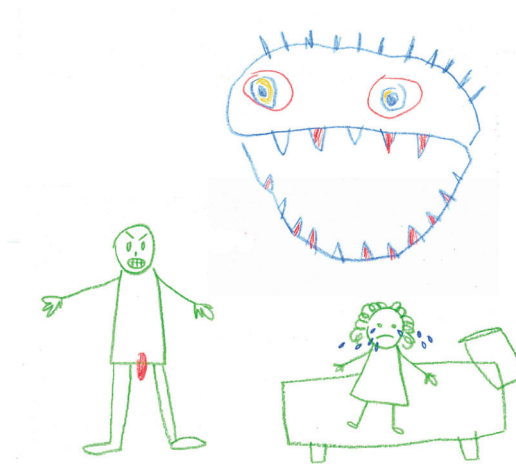

Fig. 13. Sabariego, Fran, "Capítulo 1, "Norma Jeane, una ensoñación". Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

3.1.1. Interpretación de los sueños en la ilustración. La metáfora psicoanalítica

Las metáforas psicoanalíticas se conciben como asociaciones e interpretaciones, determinadas por el inconsciente reprimido en el psicoanálisis. Estas parecen irradiar capacidad para regalar nuevos significados a nuestra experiencia y contexto actual, a nuestro pasado, y a la percepción que creemos tener sobre los sucesos en nuestra vida. Una lectura que persigue el cambio explorando la concepción de las ideas, pues en palabras de Lakoff, «La metáfora es la principal herramienta para tratar de comprender parcialmente lo que no podemos comprender totalmente».

Cuando nos referimos a un sueño y exteriorizamos el relato, no poseemos garantía de la exactitud, más se añade una deformidad al comunicarlo dejando expuestos fragmentos ficcionados. Los sueños serían, por lo tanto, una declaración de la vida psíquica. Interpretar los sueños en el relato de Eterna Marilyn sería, por consiguiente, hallar el sentido oculto, resaltar la descomposición de las asociaciones, y desarrollar mecanismos de disociación y proyección en las metáforas psicoanalíticas del relato. Lejos de buscar en la obra solo el contenido inconsciente de la conducta de Marilyn, se insiste en la adaptación a la realidad, que por sí sola, convierte el sueño en una obra existente.

Uno de los elementos que se reiteran en diversas ilustraciones es la almohada, la cual reflejaría la comprensión de las emociones. La almohada es el lugar donde Marilyn recibe, gestiona y procesa sus sueños, pues se podría contemplar esta como imago mundi de emociones que la abruma y perturba. Pues es a través de esta por la que se crea un espacio que hibrida realidad y fantasía. Por otro lado, aludiendo a uno de los sueños de Marilyn, se desarrolla una ilustración apoyada en influencias academicistas y neoclásicas como *El nacimiento de Venus* (Bouguereau, William, 1879). La diosa del amor, reencarnada en Marilyn, es aquí amplificada en un elegante contrapposto enfatizando las curvas de su cuerpo. La dramatización en la ilustración consagra un fuerte barroquismo conceptual y una carga simbólica. El mayor atractivo radica en la mirada desafiante de Marilyn, pues habiendo aceptado ser asesinada por los ángeles que la acompañan, se encuentra en un lugar bicéfalo entre el cielo y el infierno. La composición recuerda a *El mal querer* (Custic, Filip, 2018), así como los cadáveres rescatan el marco referencial de *Balkan Baroke* (Abramović Marina, 1977).

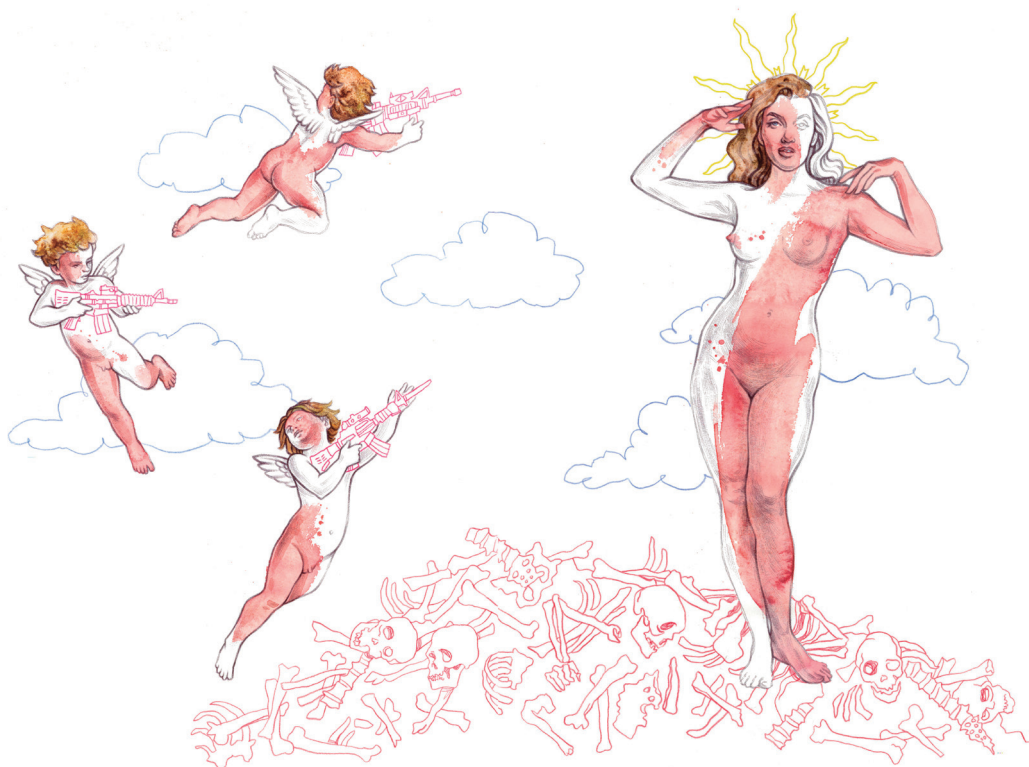
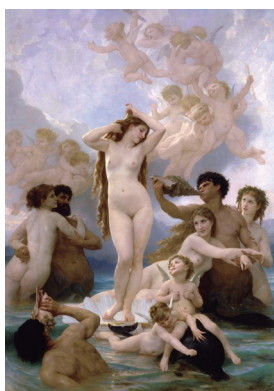

Fig. 14, 15 y 16. *El mal querer*, 2018. Filip Custic. *El nacimiento de Venus*, 1879. Bouguereau W.A. *Balkan Baroque*, 1977. Abramovic Marina.

Fig. 17. Sabariego, Fran, "Capítulo 1, "Norma Jeane, una ensoñación". Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

Tomando como válida la perspectiva formalista de H. Wollflin y E.Gombrich, *el barroco* se define como punto de partida e influencia referencial dentro del marco artístico de este trabajo. Definiendo este estilo como clásico, a través de una visión fisiológica y cultural, se demuestra que el barroco recurre al poder de conmover y subyugar a partir de la emoción. Es aquí donde se haya un nuevo sentido derivado en el propio trabajo ilustrado, ya que se propone una teoría que contempla el arte contemporáneo como comprensión para desmembrar las obras clásicas, tales como las de Caravaggio. Por lo tanto, se decide proyectar, en cada uno de los capítulos del libro, una determinada obra clásica perteneciente a esta etapa, para poder así introducir visualmente el tema a tratar respecto a la historia de Marilyn.

El capítulo II, *Casada con lo inhóspito*, (Sabariego, Fran, 2019) ilustra *El rapto de Proserpina*, (Bernini, Gian Lorenzo, 1622). El capítulo V, *Alegría vestida de dolor*, así como el capítulo VIII, *Soma, cura esta locura*, (Sabariego, Fran, 2019), por otro lado, rescatan la figura de Caravaggio con sus obras *La incredulidad de santo Tomás*, (Caravaggio, 1602) y *Judith cortando la cabeza de Holofernes* (Caravaggio, 1599) respectivamente. Cada uno de estos relata, tomando este marco como referencia, temas emocionales vinculados al feminismo, la violencia simbólica, la muerte, entre otros.

CAPÍTULO II

CASADA CON LO INHÓSPITO

CAPÍTULO V

ALEGRÍA VESTIDA DE DOLOR

CAPÍTULO VIII

SOMA, CURA ESTA LOCURA

CAPÍTULO VII

OXITOCINA, DIAMANTE MALHERIDO

Fig. 18, 19, 20 y 21. Capítulo II, *Casada con lo inhóspito*. Capítulo V, *Alegría vestida de dolor*. Capítulo VIII, *Soma, cura esta locura*. Capítulo VII, *Oxitocina, diamante malherido*. (Sabariego, Fran, 2019).

Paula Bonet

(Vila-real, 1980) Con cada uno de sus trabajos y publicaciones, Paula se consolida como una de las mejores ilustradoras contemporáneas. En todas sus obras arriesga acompañando las imágenes con fragmentos literarios, formando una pieza artística que trasciende la ilustración y la literatura para formar algo nuevo. Paula es licenciada en Bellas Artes y su constante lucha por convertir lo privado en público la ha convertido en una de las principales embajadoras del feminismo. Manteniendo presentes las ilustraciones de Paula en este trabajo, se encuentra en su obra un universo referencial protagonizado por personajes que se enfrentan a la soledad, a la búsqueda de la identidad, al despertar de las tinieblas y al renace.

Ignasi Monreal

(Barcelona, 1990) El ilustrador compagina su obra pictórica con diversas disciplinas en ámbitos de publicidad y diseño. Sus últimas publicaciones se centran en dirección creativa de moda. Ignasi hibrida de alguna forma el iPad y el lienzo, dando especial importancia a este último. Propone de esta forma un viaje contradictorio en el presente siglo, de lo tecnológico a lo analógico. El artista influye en el libro ilustrado con su técnica hiperrealista, el estilo de la pincelada y el uso estudiado del color.

Daniel Segrove

(San Francisco, 1994) La obra del artista Daniel Segrove puede estar inacabada y manchada, pues aun así funciona, ya que hace énfasis en desarrollar zonas determinadas que son reconocibles a simple vista. El ilustrador combina elementos reales y falsos en un propio imago mundi de fantasía. La fusión de estos se unen para mostrar una conexión entre objeto y espectador. La obra de Daniel destaca por su expresividad cautivadora, punto de reflexión y relación que se haya a la hora de desarrollar las ilustraciones en el presente trabajo.

Miki Leal

(Sevilla, 1974) Este artista de proyección internacional practica una pintura contemporánea denominada anárquica y sobresaturada. El manejo plástico, así como el color, determina un trabajo sobresaliente en la obra del artista. El conocimiento sobre la obra de Miki, estudiando y analizando sus piezas en las prácticas llevadas a cabo durante el curso en la galería F2, ha generado, en el autor de este trabajo fin de grado, un apoyo y relación estrecha con Miki, rescatando su estilo como influencia determinante.

4. ETERNA MARILYN. PRODUCCIÓN DEL LIBRO ILUSTRADO

4.1. Metodología

Organizar una metodología específica se origina como punto de partida para la fase de elaboración del trabajo. La metodología expone el origen, abarcando en este varios años de gestión, el archivo referencial, las ideas y el planteamiento. Por otro lado, el desarrollo y producción del libro muestra los aspectos desde la elaboración literaria, incluyendo las ilustraciones, el diseño, la maquetación, la gestión editorial, hasta la publicación y promoción del libro.

4.1.1. Origen

La obra surge a raíz de un largo proceso de gestión sobre la experiencia traumática en ámbitos emocionales del propio autor. El origen se ubica en el verano de 2017 a partir de muertes reiteradas de familiares, accidentes, drogas, relaciones sentimentales fracasadas y dependencia emocional. Es cuando, desde entonces, se gesta un diario íntimo como proceso de objetivación por el dolor diseminado, una guía nocturna escrita simultáneamente a los textos que a posteriori darán luz al libro ilustrado. Es aquí cuando el autor comienza a desarrollar una investigación sobre Marilyn Monroe, descubriendo diversos puntos en común con su historia. Pues se decide rescatar su imagen como vehículo y se elabora una biografía ficcional como excusa para la exposición de los hechos.

4.1.2. Planteamiento, archivo e ideas

A partir del verano de 2018, se comienza un archivo bibliográfico con infinitas biografías de Marilyn Monroe como base de lectura. La motivación para desarrollar la idea general de desmitificación del icono se genera cuando el autor descubre que todas y cada una de esas biografías son escritas por hombres que hablan de ella como si de un trozo de carne se tratase. «Vi su cicatriz, era del color del champán, absolutamente deliciosa. Podía uno mojar el dedo en ella, como en un merengue recién hecho». (Mailer, Norman, 1962). «Le resulta tan doloroso a un hombre no poder hacer el amor contigo, ¡de qué gloriosa y placentera noche podríamos disfrutar!». (De Dienes, André, 1946). Cuando se finalizan las últimas lecturas autobiográficas de la propia Marilyn, dando especial importancia a sus poemas y notas psicoanalíticas, se plantea un nuevo relato desmitificado de la actriz a modo de denuncia.

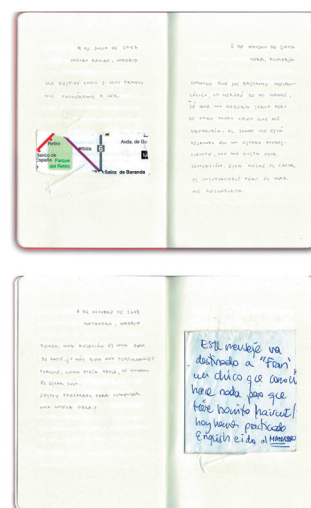

Fig. 22 y 23. Sabariego, Fran, Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

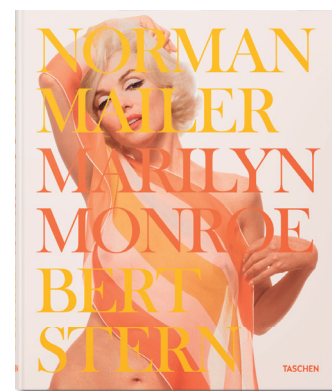

Fig. 24. Mailer, Norman. Stern, Bert. Marilyn Monroe, 2011, Barcelona. Taschen.

4.2.3. Story-board

Con el fin de organizar una estructura principal como guía gráfica para el desarrollo del trabajo, se recogen esquemas, apuntes y bocetos, como material para conformar un story-board inicial. Una previsualización narrativa que constituya planos, personajes y escenarios, así como la distribución de capítulos y el número de páginas del cuerpo del libro. El objetivo del story-board es la descripción visual de los aspectos significantes para el posterior desarrollo de las ilustraciones. Este punto se define como base sobre la que trabajar de manera detallada.

4.2.4. Psicología y simbología del color

Justificar la elaboración y elección de una gama cromática como elemento que analiza la percepción humana es considerado aún una labor incierta en el ámbito artístico contemporáneo. Sin embargo, el estudio del color constituye una parte esencial en el presente trabajo ilustrado. El color, así como la combinación de este, es considerado aquí como una interpretación subjetiva dentro de las posibilidades y características que se bifurcan en la obra.

El arte pop, nacido a mediados de los 50 y considerado revolucionario posteriormente, toma como protagonista principal y por excelencia la imagen de Marilyn. Los colores pop surgen hoy como complemento relevante en la ilustración contemporánea, pero a pesar de su uso en el presente trabajo, estos empiezan a desaparecer conforme la obra avanza. En las ilustraciones a desarrollar se mantienen como protagonistas, a priori, los colores fucsia; erotismo, delicadeza, serenidad, y azules; alumbramiento, libertad, poder. En su lugar, nacen los ocres que reflejan angustia y miedo; negros que se trasladan en soledad.

A modo de simbología, el color toma un papel determinante. En una de las ilustraciones se rescata la figura de Goya, junto a sus pinturas negras, pues en palabras de la propia Marilyn refiriéndose a su obra: «Conozco muy bien a ese hombre, tengo los mismos sueños desde que era pequeña».

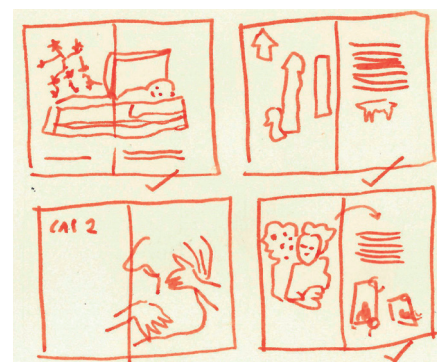

Fig. 31 y 32. Sabariego, Fran, Story-board. Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroaviación.

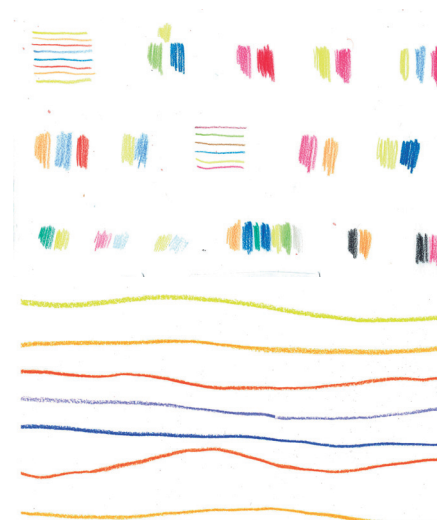

Fig. 33, 34 y 35. Sabariego, Fran, Psicología del color. Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroaviación.

4.2.5. Ilustraciones

Las ilustraciones representan la imagen como vehículo de una idea. Interpretar y dar luz a las enseñanzas de Marilyn sería, por lo tanto, hallar el sentido oculto, resaltar la descomposición de las asociaciones, la supresión del sentido crítico, y desarrollar mecanismos de proyección.

En la elaboración de las ilustraciones se descubre que la forma no se debe imponer, ya que el contenido guarda mayor importancia. Cada parte del proceso es determinante, pues la obra no es la proyección final sobre el soporte si no el recorrido por el que a través de esta se producen aciertos y errores, entre otras problemáticas finalmente resueltas.

Las ilustraciones se marcan por dibujos emotivos que contrastan situaciones serenas, a la vez que angustiosas. La combinación de estos elementos se une para mostrar una conexión entre abstracción y realismo, rescatando de nuevo la estética infantil del realismo intelectual. Las técnicas secas utilizadas; grafito, mancha de carbón, *boligrafismo*, así como las magras y grasas; acuarela, tinta y acrílico, parecen irradiar un estilo inacabado, roto, delicado e intenso en un desorden organizado. Pero a pesar del dominio de la técnica, se intenta poner en valor el poder comunicativo de la ilustración. Por lo tanto, al conseguir este propósito, la técnica pasa a formar parte de un segundo plano.

Las ilustraciones se sumergen en una fase esencial en el proceso del libro, desde que son producidas manualmente hasta ser escaneadas, trabajadas en *Photoshop* y maquetadas en *Indesign* para su posterior y correcta impresión. Todas ellas son producidas en un tamaño de 46x32 cm, de este modo el autor adquiere una mayor facilidad para generar detalle, pero a pesar de ello, son ajustadas digitalmente para su determinado formato y tamaño de impresión.

Fig. 36 y 37. Sabariego, Fran, "Capítulo 6. Socorro, la vida se acerca". Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

Fig. 38 y 39. Sabariego, Fran, "Capítulo 8. Soma, cura esta locura". Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

4.3. Gestión editorial

La gestión editorial abarca y desarrolla todos los pasos en el proceso editorial, desde la revisión general de toda la materia, hasta las correcciones, tratamiento, diseño, maquetación, cubierta, interiores, formato, impresión y contrato de edición.

4.3.1. Portada, contraportada y lomo

En la cubierta se recupera la esencia de la lectura del libro, tomando como factor relevante la posición que obtendrá este una vez sea expuesto en librerías y compita junto a otras propuestas. La portada, y contraportada cumplen la función principal como llamada de atención en el público. Puesto que los elementos y la simbología en la cubierta juegan un papel determinante a la hora de influir en el espectador, lo azaroso y anecdótico deja de mantener una función en el trabajo.

El análisis de la portada contempla la resignificación del cabello de Marilyn por tentáculos de pulpo, aludiendo al *Kraken*; monstruo marítimo de carácter mitológico que atacaba y devoraba a los marineros atrayéndolos hasta la muerte. La simbología del pulpo rescata misterio, soledad, visión e inteligencia. La portada presenta una gran influencia de Tápies, así como las cruces aluden al relato bíblico. Por otro lado, la cadavera y las pastillas nos derivan a la muerte y el suicidio. Como punto metafórico la portada invita al público a saborear ese trágico final universalmente conocido en la historia de Marilyn.

La contraportada proyecta una reinterpretación de *El sagrado corazón de Jesús* y la resignificación de las espadas por jeringuillas como alusión a una de las temáticas de la obra; *El soma*. La simbología de la llama alude a *Tinder*. La contraportada es acompañada de un poema original que serviría como introducción al relato.

El lomo recupera de nuevo el título de la obra, así como el nombre del autor y el logotipo de la editorial.

MENTE Y ALMA YACIENTE
 QUIÉN PADECE AHORA
 BROTO UNA NUEVA DROGA
 CUAL ABISMO INDOLENTE

FLORECISTE ABRABADA A MÍ
 Y CUANDO EL AIRE DESATÓ LA PRUDENCIA
 ME DETUVE BAJO TU AUSENCIA
 FÁCIL DE HABITAR ASÍ

PUES YA NO HAY ESCENA
 ACABÓ MI FRÍBULO SOLILOQUIO
 EN ESTE RUIN PRADO AMNÍSTICO
 MÁS NI UN LAMENTO APENA

COMO ROSA QUE VIVIO PARA MORIR
 SOBRIA GRUTA ENCENDIDA DE LAVA
 NO LAMORES MÁS INMACULADA
 MI AMOR, DUERME JUNTO A MÍ

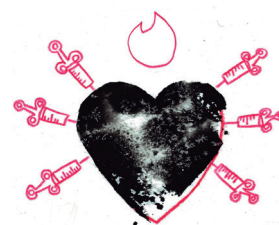

Fig. 40 y 41. Sabariego, Fran, Portada y contraportada. Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

4.3.2. Diseño y maquetación

El diseño editorial ha mutado con la evolución de las nuevas tecnologías a lo largo del tiempo. Así pues, si el diseño editorial refleja la estética del contexto en el que es producido, el presente trabajo no comprendería solo el medio digital sino el formato impreso. El diseño, por lo tanto, consistiría en la arquitectura general como base del libro ilustrado. Es a la hora de trabajar la maquetación cuando surge la creatividad del autor, pues hayar una solución adecuada al formato englobaría diversos elementos a tener en cuenta.

Gran parte de las ilustraciones juegan y se ajustan a la doble página del libro, mientras que otras se solucionan de forma independiente, en ocasiones simplemente acompañando al texto. La estructura del libro se divide en cubierta e interiores. La cubierta incorpora la portada, contraportada, solapas y lomo, acompañada del título y logotipo de la editorial, así como de una breve biografía del autor y un retrato de este. Los interiores incorporan los textos e ilustraciones, la ficha técnica, así como el prólogo, agradecimientos e índice.

4.3.3. Formato e impresión

El formato influye al aspecto tanto digital como físico del trabajo ilustrado. La elección del formato, en este caso de tamaño 170 x 230 mm más 3mm de sangrado, permite generar una propuesta desvinculada al estandar establecido en el canon de formato editorial convencional. La impresión, por otro lado, es una de las partes decisivas para el estado físico del libro. La impresión con el sistema offset es la que se adecua al aspecto final estudiado en la obra. Se elige papel reciclado de 140 gramos dotando a los interiores de un carácter mate, mientras que la cubierta recibe un acabado en mayor gramaje para aportar una sensación agradable al tacto. La encuadernación encolada en rústico con tapa blanda es la elegida para la presentación final del libro, esta decisión se origina teniendo en cuenta la comodidad en la lectura a la hora de manejar el libro.

Fig. 42. Sabariego, Fran, Cubierta. Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

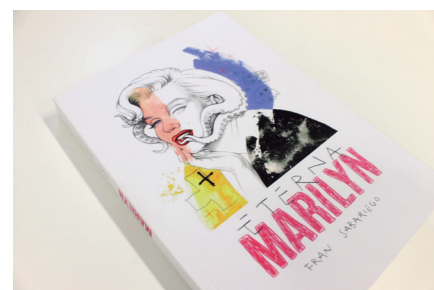

Fig. 43, 44 y 45. Sabariego, Fran, Portada e interiores. Eterna Marilyn, 2019, Madrid, Ediciones Hidroavión.

4.3.4. Contrato y publicación

A continuación se presenta la idea a la editorial. Una vez la propuesta es aceptada, se firma un contrato de edición. Más tarde, cuando la maqueta es desarrollada en estado óptimo, todo el contenido se introduce en un constante estado de revisión y edición por parte de la editorial. En el contrato se manifiesta que el editor se halla interesado en adquirir los derechos de explotación de la obra y el autor, por su parte, en su cesión de estos al editor. En los pactos, el editor remite las pruebas de edición, la fecha establecida de entrega final, el concepto de remuneración, y el número de ediciones de cada modalidad, entre otros aspectos. En el mismo se establece como fecha de publicación el mes de junio de 2019.

4.3.5. Promoción y público

La estrategia de promoción, para el trabajo convertido en producto, nace a raíz de entablar una relación estrecha que conecte con un determinado público, el cual pueda encontrar un vínculo con la obra publicada. Por otro lado, se busca generar un compromiso por encontrar un dispositivo de exhibición interactivo en el contexto actual. Por lo tanto, se decide utilizar el medio digital y las redes sociales para la promoción y difusión de este. En Instagram, el perfil del autor se convierte en una ventana abierta a modo de altavoz que invita al acercamiento y al seguimiento a través de la pantalla. La promoción se acompaña de una presentación y firmas de la mano del editor en el fórum de Fnac Callao, Madrid, a fecha de 30 de junio de 2019. Diversos medios como Shangay, M21 y Cadena SER cubren del mismo modo la publicación.

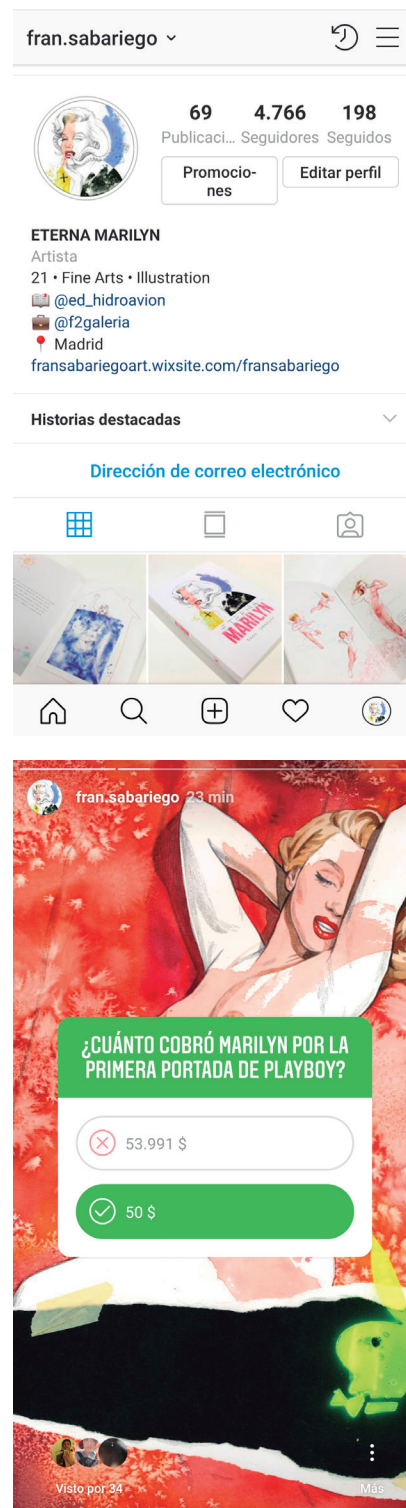

Fig. 46 y 47.
Instagram. com/fran.sabariego/

5. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS

Retomando el objetivo general del presente trabajo, se expone un análisis y reflexión crítica reflejadas sobre el contenido materializado en la producción ilustrada y editorial. De igual forma se muestra el planteamiento, desarrollo y producción abarcando competencias adquiridas a lo largo del grado en bellas artes. Respecto a los objetivos específicos y transversales, de acuerdo a lo transcurrido en el trabajo, se confirma que el producto es finalmente publicado en el mercado. Conforme a la fluidez que el proceso ha adquirido a diario, se articula una conclusión que apostaría por la validez de la obra en este contexto. De este modo, habiendo cumplido los objetivos planteados anteriormente, se concluye en un trabajo que abarca dos años desde su origen hasta su publicación, sumergido en una serie de continuo aprendizaje y habilidad artística.

De acuerdo al marco referencial y antecedentes de este trabajo, los artistas, literatos y psicoanalistas presentados como influencia, desarrollan individualmente narrativas propias puestas en común por el autor, cuestionando así la línea indistinta que hibridaría sus trabajos. Por lo tanto, si como artista uno se haya, al finalizar el grado, con conocimientos y herramientas suficientes para abordar la propia tarea por la que lo ha estudiado, sería en el descubrimiento de otras disciplinas, indirectamente desvinculadas, donde se construiría un nuevo espacio de estudio profesionalizado. El artista por lo tanto, se contagiaría de una invitación a la experimentación en terrenos de literatura y psicoanálisis.

La razón que justifica la decisión de abordar un libro ilustrado como trabajo fin de grado se encuentra en el interés personal del autor respecto a determinadas soluciones gráficas y visuales. Igualmente, y siguiendo un proceso de evolución positiva por causa del asesoramiento tutorizado, se haya que el resultado final coincide con la idea planteada al comenzar a asumirla.

En cuanto a las prospectivas, el trabajo esclarece la inquietud y ambición de abordar una producción arriesgada y comprometida, teniendo en cuenta el contexto, tiempo y espacio para su desarrollo. Uno de los propósitos personales se haya en la intención personal subyacente de erradicar diversos defectos para conseguir los objetivos destinados al trabajo, tales como: trabajar con el mismo estilo, no equivocarse, olvidarse del sentido del arte y creerse más importante que la obra.

La conclusión deriva a una trayectoria con fin asertivo en cuanto al trabajo realizado, retomando el afán de obtener un esclarecimiento lo más preciso posible respecto a la desmitificación del icono mediante la ilustración contemporánea. Para finalizar, se extrae en el anexo adjunto el cuerpo del libro ilustrado, así como la cubierta, invitando al visionado de la obra culmen, la cual es analizada aquí hasta la presente conclusión.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BONET, Paula. (2016). *La sed*, Barcelona, España. Lunwerg Editores.
- BONET, Paula. Saraiba, Aitor. (2018). *Por el olvido*, Barcelona, España. Lunwerg Editores.
- BONET, Paula. *Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión*. (2018). Barcelona, España. Random House.
- ANDREA, Pat. *Alicia en el país de las maravillas/ a través del espejo*. (2016). Madrid, España. El zorro rojo.
- GREENE, Joshua. *My Story, Memorias de Marilyn Monroe*. (2007). Barcelona, España. Global Rhythm.
- TABUCCI, Antonio. *Marilyn Monroe, Fragmentos*. (2010). Barcelona, España. Seix Barral.
- SCHNEIDER, Michel. *Últimas sesiones con Marilyn*. (2008). Barcelona, España. Alfaguara.
- DE DIENES, André. *Marilyn*. (2002). Londres, Reino Unido. Taschen.
- MAILER, Norman, Stern, Bert. *Marilyn Monroe*. (2011). Barcelona, España. Taschen.
- MARTIN, Luisgé. *El mundo feliz*. (2018). Madrid, España. Anagrama.
- FABRÉ, Jan. *Diario nocturno*. (2011). Madrid, España. Casimiro.
- FREUD, Sigmund. *Introducción al psicoanálisis*. (2011). Madrid, España. Alianza editorial.
- ARMSTRONG, John. De Botton, Alain. *El arte como terapia*. (2017). Madrid, España. Phaidon.
- AZCONA, Abel. (2018). *Manifiesto. Presunción del artista como sujeto radical y desobediente, tanto en vida como en muerte*. Festival Eñe. Madrid, España.
- BONILLA, Manuel. (2018). *La teoría del reflejo estético de Lukács. La evolución de una marxista teoría lukácsiana del reflejo*. Editorial Publicia. Barcelona, Esopaña.

- ARANDA, Luna, Javier. *Marilyn Monroe, la poeta que se convirtió en sex symbol*. Opinión. Recuperado de: <https://www.jornada.com.mx/2012/08/04/opinion/a11a1cul>
- CUETO, Juan. (1982). *La larga noche del nembutal*. El País. Recuperado de: https://elpais.com/diario/1982/08/05/cultura/397346403_850215.html
- CHÁVEZ, Fernández. (2017). *El dibujo como herramienta de comprensión psicoanalítica*. Centro Eleia. Recuperado de: <http://www.centroeleia.edu.mx/blog/el-dibujo-como-herramienta-de-comprension-psicoanalitica/>
- ESTREMER, Laura. (2017). *Las etapas del dibujo infantil*. Educapeques. Recuperado de: <https://www.educapesques.com/escuela-de-padres/etapas-del-dibujo-infantil.html>
- KLEIN, Melanie. (1929). *Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso creador*. Recuperado de: <https://static1.squarespace.com/static/58d6b5ff86e6c087a92f8f89/t/590d33c42e69cf3d4b341323/1494037445130/Klein%2C+Melanie+-+Situaciones+infantiles+-de+angustia+reflejadas+en+una+obra+de+arte+y+en+el+impulso+creador.pdf>
- SABARIA, León, Jorge. (2011). *Dibujo infantil y comprensión escénica: análisis crítico hermenéutico desde un enfoque psicoanalítico*. Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica.
- MONTERO, Pilar. (2000). *El cuerpo en peligro. Arte, individuo y sociedad*. Revistas científicas complutenses. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: <https://www.yumpu.com/es/document/view/6128607/el-cuerpo-en-peligro-arte-individuo-y-sociedad>
- HERNÁNDEZ, Elena. (2014). *El realismo visual en el niño*. Gloria Elena Hernández. Recuperado de: <https://gloriaelenahernandez.com/2014/07/02/el-realismo-visual-en-el-nino/>