

Facultad de Artes- UNLP

Licenciatura en artes plásticas, orientación: Dibujo

Título: TKM (capítulo N°1)

Datos: Nombre: Josela Ailin Ferreyra

DNI:40020387

Legajo: 74001/4

Teléfono: 2355511809

Correo: joselaferreyra@gmail.com

Titular: Roberto Crespo

Trayectoria:

Realicé mis estudios primarios y secundarios en la ciudad de General Pinto, Buenos Aires, soy egresada del bachillerato en Ciencias Naturales (2014). También recibida del profesorado de Inglés de Anglia y profesorado en danzas contemporáneas del conservatorio Albistur durante la adolescencia. Asistí a talleres de mural, cartapasta y teatro, estudié en la Escuela de Estética de General Pinto durante 4 años. Me considero autodidacta en pintura e ilustración digital. Trabajé para el cómic "Thru the clouds", diseñé personajes para algunos juegos indies y ocupé mi tiempo produciendo para el fandom de Jojos Bizarre Adventure.

TG:

TKM es una historieta de diseño y lectura tipo *Manhwa*¹ que cuenta con la elaboración del 1er capítulo como trabajo de graduación. Fue realizada enteramente utilizando el programa MediBang PaintPro y una tableta digital marca Wacom modelo Intuos Pro-Medium. De género *Slice of life*² y drama romántico, esta historieta relata la vida de Marco Irigoyen y Rebeca Morgan, dos adolescentes oriundos de Vedia, vecinos de toda la vida que, luego de 4 años sin saber el uno del otro, se reencuentran.

¹ Se denomina manhwa a aquellas historietas procedentes de Corea del Sur, similares al manga japonés —y al manhua chino— cuyo sentido de lectura es horizontal y de izquierda a derecha, igual que los cómics americanos, y cuyo diseño se basa en la trayectoria vertical de las imágenes.

² El género Slice of life describe el uso del realismo mundano que representa las experiencias cotidianas en el arte y el entretenimiento.

La idea de comenzar esta historieta surgió durante el periodo de cuarentena, que me encontró completamente sola y aislada en mi departamento de la ciudad de La Plata. No creo ser la única a quien esos dos años de encierro le favorecieron tanto a la creatividad como a la tristeza de la soledad. En aquel tiempo comencé a imaginar ciertos personajes y escenarios, pequeños relatos que contar, era una forma de mantenerme activa y a la vez, una manera de contar cosas que tal vez no estaba preparada para decirlas en voz alta. Así que el proyecto de TKM comenzó como un montón de ideas, vivencias e historias ajenas que sentían debían ser contadas bajo la fina capa de ficción que nos regalan los universos ficticios.(ver anexo 1)

El trabajo toca algunos temas relacionados con la comunidad LGTB, los conflictos de la adolescencia, la sexualidad, la familia y los vínculos.

Tomo como grandes inspiraciones para la producción a autores como *Ernesto Sábato* y *Manuel Puig*, también otros comics como *Hyperventilation* (2019) de Bboong Bbang Kkyu, *¡Enamoremonos!*(2017) de Tomo Kurahashi y *19 Days* (2013) de Old Xian, me parece importante no dejar de lado ciertos autores y bandas musicales que nos acompañan e inspiran en los procesos creativos, algunos de ellos son, *Rebecca Sugar*, *Bandalos Chinos*, *Eydie Gormé* y *Mitski*. (ver anexo 2)

TKM fue pensada originalmente para ser un web comic a publicar en la página WebToon, de forma gratuita y accesible para todas las edades, sin embargo, luego de dialogar con los profesores decidí dar un paso más y crear un dispositivo único capaz de reproducir la historieta de forma vertical como fue pensada, para romper un poco con el formato clásico del cómic de revista. Para ello diseñe junto a los consejos del profesor Fabian, un dispositivo que funciona a partir del mecanismo interno de dos cassettes. Ambos cassettes abiertos por la mitad y separados por una distancia de 10 cm están conectados por 6 varillas de plástico que se encargan de rotar de forma manual las 50 páginas que componen la historieta.

La primeras 2 varillas están ubicadas en los orificios que se encargan de reproducir el cassette, estas varillas sobresalen por fuera para ser manipuladas y rotadas por el lector (el mismo movimiento que realiza uno con una lapicera al momento de rebobinar un cassette), cada una sostiene y enrolla los extremos de las páginas, lo que al girarlas causa el desplazamiento hacia abajo y arriba. Las segundas 2 varillas se encuentran ocultas en el interior del dispositivo, en los extremos superiores, están en función de mantener las 50 páginas tirantes y facilitar la fluidez del desplazamiento. Por último, las terceras 2 varillas están también ocultas en el interior, pero a diferencia de las anteriores, estas están estrictamente rígidas,

anexadas a unas laminas de plastico pesadas que aplican presión a cada rollo de páginas, estas varillas son fundamentales para la circulación del papel, ya que sin ellas, por cada rotación que damos a las primeras varillas, al soltarlas, el papel pierde tracción y se desenrolla, haciendo de la lectura algo tosco y poco placentero. Este dispositivo analógico está pensado para realizar la misma acción que hacemos al leer un manhwa o al ver el inicio de instagram, toda la información se descubre al desplazarse hacia abajo. El hecho de haber utilizado el sistema de funcionamiento de los cassettes no es una idea al azar, sino que refuerza el sentido de nostalgia que trato de representar en la historieta. Como resultado he obtenido una pequeña caja negra, rectangular, capaz de reproducir TCM mediante una pantalla alargada hecha de cartón y acetato que emula una pantalla digital. (ver anexo 3)

Durante mucho tiempo me he preguntado, sobre mí y sobre los demás, cuáles fueron las cosas por las que tuvimos que pasar para convertirnos en quienes creemos ser hoy. Conocer el increíble cumulo de acontecimientos por los que pasó un amigo, una madre, incluso un desconocido y que parecen compartiros una intimidad inmensa, capaz de crear una conexión más empática sobre el otro.

Mi obra entrelaza vivencias propias y de amigos, conocidos de mi pueblo, también quizás, algún chismerío que espíé con mi oído. Aquel vecino que perdió a su hermano sin entender nunca el porqué, la amiga que de chica tuvo que convertirse en la mama de su mama, mi vieja que, siendo hija única, más que hija tuvo que ser la enfermera de sus padres. Historias que marcan a cada persona y transforman sus identidades. Pensar en el yo pasado que transitó todo el camino hasta el yo presente. Que en el camino abandonó hábitos, lugares, canciones, personas, pero que también se aferra a recuerdos que, aun siendo dolorosos, nos negamos a olvidar. Contar la historia de alguien como si de mirar un álbum familiar se tratase. Fotografías de un tiempo pasado y generalmente feliz, que parece lejano y hasta imposible de replicar, pero que existen como registro material de lo que fue un tiempo que existió, una manera visual de recordar a quienes en cuerpo ya no están.

No me interesa crear una historieta llena de acción y fantasía porque en la normalidad misma encuentro relatos tan surreales que merecen ser contados. Quiero que mi trabajo se sienta como el sentarse a tomar unos mates con un vecino, prestarle un oído a alguien que necesita ser escuchado. Como el momento en donde te encontrás con ese amigo que no ves hace años y ambos tienen la necesidad de ponerse al día con sus vidas, de contar todo lo que el otro se perdió. Perder. Perder el registro de algo, de alguien. ¿Perder u olvidar? ¿Intencionado o por descuido? Todo aquello que abandonamos en el camino ¿se nos olvidó o lo perdimos? A veces parece como si tuviéramos un cupo limitado de objetos y recuerdos que podemos cargar en los brazos para no cansarnos, y que, por falta de fuerza, debemos dejar tirados a un costado las cosas que hacen muy pesado nuestro caminar. Incluso parece que, en vez de caminar, queremos correr de algunas de ellas. Lamento decirles a ustedes, lectores y también lamento decírmelo

a mí misma, que por más fuerte que corramos, aquellas cosas siguen ahí, al costado, esperando a que volvamos. Como esa canción de amor que te negaste a volver a escuchar porque te recuerda lo roto que tuviste el corazón en algún tiempo y un día desprevenido en la verdulería la volviste a escuchar. Esa prenda de ropa olvidada en el fondo del placar que aún conserva el perfume de esa abuela que ya no está. O la casa de ese amigo que se fue a vivir lejos y que un día, pasando por el frente de su vereda, recordaste las risas y las charlas sentados en el cordón de la calle. Los recuerdos y las personas suelen ser olvidadas, pero los objetos están ahí, anclados a su memoria, esperando a que los redescubras y, por qué no, volver a escuchar esa canción sin llorar, ponerte esa prenda de ropa que abrigaba a tu abuela o hacerle una llamadita a ese amigo para ver como está. No estancarnos en el pasado, pero si caminar hacia adelante pensando en que siempre es posible hacerle una visita a los recuerdos abandonados, porque no debo ni debemos olvidar, que el camino además de obligarnos a crecer y avanzar, también nos da nuevos ojos para observar el museo de las reliquias que nos han formado.

Conclusión:

Durante el año he experimentado por primera vez la experiencia completa de realizar una historieta, como nunca antes lo había hecho, en orden, tiempo y forma. Desde la escritura del guion, pasando por la creación de concept boards, cartillas de personajes(ver anexo 4), pruebas de color, boceteado, entintado y coloreado. A pesar de no ser mi primera experiencia con el comic, esta sin duda fue la más cercana al trabajo profesional. Espero en el próximo tiempo poder continuar con los capítulos siguientes con el mismo entusiasmo y aspirando siempre a mejorar.

ANEXO:

Anexo 1:

Primeras imágenes realizadas para TKM (2020-2021)

Anexo 2:

Bibliografía:

Puig, M. (1969). *Boquitas pintadas*. Barcelona: Editorial Sudamericana.

Sabato, E. (1961). *Sobre heroes y tumbas*. Buenos Aires, Argentina.: Compañía General Fabril Editora.

Sabato, E. (1998). *Antes del fin*. Buenos Aires, Argentina : Seix Barral.

Manhwas-Manhuas:

Bboong Bbang Kkyu (2019) Hyperventilation:

<https://tmomanga.com/manga/hyperventilation>

Tomo Kurahashi (2017) ¡Enamoremonos!

<https://ramenparados.com/manga/enamoremonos/>

Old Xian (2013) 19 Days:

<https://19-days-manga.com/>

Referencias musicales:

Mitski:

https://www.youtube.com/watch?v=5bTIWzzPLZA&list=OLAK5uy_ITAc_QwnPLntKJx_2W69T41iC2ydk3Lyk&index=2&ab_channel=Mitski-Topic

Eydie Gormé y el Trio los

panchos: https://www.youtube.com/watch?v=CqktVmjGbV8&t=2450s&ab_channel=DeluxefamilyMusic

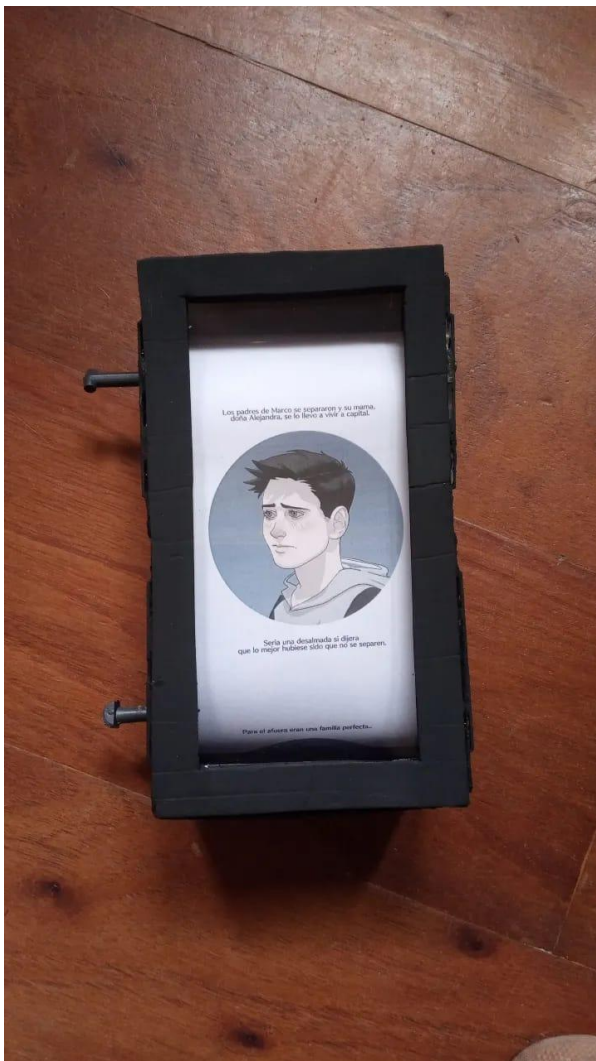
Rebecca

Sugar: https://www.youtube.com/watch?v=tJVxMDNWOZw&ab_channel=roastkiller

Bandalos

Chinos: https://www.youtube.com/watch?v=RiDIsQWeHI&list=OLAK5uy_mYuQFoJ_ZFpi_6G7pthHD27rzgT11dRggU&index=2&ab_channel=BandalosChinos-Topic

Anexo 3:

Anexo 4: Diseño de personajes: Marco Irigoyen y Rebeca Morgan.

