

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE
CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ELABORACIÓN DE TEXTOS

SERENDIPIA K-POP

**VISIBILIDAD DEL K-POP COMO DIFUSOR DE LAS ARTES E
INSPIRACIÓN EN ARTÍSTAS VISUALES**

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

CAROLINA MARÍN AGUILAR.

ASESOR

DR. JORGE CHAMPO MARTÍNEZ.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
12 de Noviembre de 2024

C. CAROLINA MARÍN AGUILAR

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Serendipia K-pop

Visibilidad del K-pop como difusor de las artes e inspiración en artistas visuales

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Firmas:

Mtro. Shingo Kuraoka Ohtsuka

Lic. Norma Lorena Guichard Lozada

Dr. Jorge Champo Martínez

c. c. p. Expediente

Agradecimientos

A mi madre, quién pese a que existe una enorme brecha generacional entre nosotras, se ha esforzado en poder entender la pasión que siento tanto en mi carrera como en el tema que tanto he amado como es el indagar sobre el K-pop, abrazando el género y aprendiendo del mismo para poder entender mis palabras como si fuesen tuyas.

Los maestros que me llevaron de la mano durante este largo periodo; Norma Guichard Moreno, gracias por no soltarme aun estando las dos en una sensación de vacío, gracias por coincidir y abrazarnos para sentirnos acompañadas, Jorge Champo por darme el “*punch*” que me faltaba para creer en el potencial de mi tema, los tendré siempre presentes en mi corazón y mis logros.

Y sobre todo a mí misma por nunca soltar este tema que tanta pasión ha desarrollado en mí al momento de crear, hablar y redactar, la motivación de querer mostrarle a mi yo más joven que si pudimos llevar a cabo uno de nuestros más grandes sueños: el llevar el arte y el K-pop, dos cosas que me apasionan, de la mano.

Dedicatoria

“hermana mía, yo sé lo orgullosa que estás de mí, déjame dedicarte este texto con un beso hacia las estrellas”

Contenido

Autorización de impresión	2
Agradecimientos	3
Dedicatoria	4
Introducción	6
Capítulo 1 REINTERPRETANDO EL K-POP	15
1.1 K-pop, ¿música o industria?.....	15
1.1.1 Cultura del fan en Corea del Sur	17
1.1.2 Del fan al hater y del hater al desconocido.....	23
1.2 Desde las tierras lejanas al Oriente hacía el Occidente.	28
1.2.1 “Hallyu”, la gran ola a la vista	31
1.3 K-pop como maximización del pop Occidental	34
Capítulo 2 K-POP, ARTE Y CULTURA	39
2.1 K-pop desde los ojos del ilustrador	39
Capítulo 3: LA SERENDIPIA DEL ILUSTRADOR: K-POP.....	49
3.1 ¿Acaso no era obvio? El reencuentro entre la creación y mi persona	49
3.2 Para mi joven yo: La unión de ideas del pasado con piezas del presente.	53
3.3 El K-pop y su fusión con el arte.....	57
3.4 Serendipia: la unión entre el K-pop, la creación y mi persona.....	61
La conclusión de la Serendipia.....	83
Conclusiones del capítulo 1: una reinterpretación justa y necasaria.	83
Conclusiones del capítulo 2: el arte inspira al artista y viceversa.	85
Conclusiones del capítulo 3: una fusión inesperadamente creativa.	86
Hallazgos.....	87
Hasta una próxima serendipia.	88
¿Nuevas preguntas y nuevos horizontes?.....	89
Bibliografía	90

Introducción

El contexto del porqué lo estoy haciendo se remonta a los años más jóvenes de mi persona cuando empecé a escuchar este género musical, aproximadamente desde el 2013, sintiéndome profundamente inspirada para dibujar de una manera que no había tenido en mucho tiempo. Eventualmente y con el uso del internet pude investigar más acerca del género y sus “detrás de escena” y algunos detalles culturales esto en gran medida al hecho de que en esos años me había enterado por una plática con mis familiares que tenía raíces asiáticas por parte de mi abuela materna y quise saber más de todo ese lado del charco, nutrirme de la información cultural sobre Asia en general y el K-pop con sus referencias dentro de su contenido audiovisual fue también un gran apoyo para ello.

Sin embargo, fue hasta el 2015 donde logré denotar con mayor fuerza la cantidad de influencias artísticas que hay envueltas al momento de crear los “conceptos” de cada disco que tienen algunas bandas; con una banda en específico la cual usó como base el libro "Demian" para crear toda una saga de álbumes las cuales mostraban el desarrollo del libro en cada disco; la manera en que me encontraba envuelta en la inspiración y constante análisis de lo que dichos grupos creaba y crea para ser visualmente enriquecedores me hizo cuestionarme “¿por qué la gente no está hablando de esto?”, de la cantidad de información cultural que hay en cada pieza e incluso de lo enriquecedor y promotor de las artes que resultaban ser cada producción audiovisual, y al momento de preguntarle a amigos cercanos la respuesta siempre fue la misma, “los chinos que cantan y bailan solo hacen eso y ser bonitos”, ante tal observación solo me cuestioné más, ¿por qué ellos no pueden ser tomados en serio como otras bandas extranjeras de Occidente?

Fue entonces cuando me dije, ¿puede haber un cambio de pensamientos si les muestro correctamente por qué el arte está tan estrechamente envuelto en la creación de la musicalidad de los grupos surcoreanos, más allá de la idea “comercial” que todos tienen de todos ellos?

Con el paso del tiempo y conforme exploraba más sobre los diferentes temas me di cuenta de algo, la manera en que me logra inspirar tanto a mejorar como una persona por los mensajes que sus canciones dejan, hasta la manera creativa en la cual hacen darme cuenta de lo alucinante que es montar desde las ideas, las escenas y los conceptos, llegando a pensar "quiero ser como las personas que están detrás de todo esto" fue cuando decidí en mi vida llegar a ser un director creativo para las empresas que trabajan en este mundo del entretenimiento surcoreano y eventualmente, poder ser parte de ese grupo de personas que difunden el arte por medio de los artistas que están dispuestos a colaborar con ello.

Resulta para mí un tipo de investigación cuyo proceso es muy satisfactorio, puesto que desde hace poco más de dos años ya llevo investigando del tema de manera específica, aprendiendo entre cada página que reviso, nuevos datos tanto culturales representados en sus canciones, obras o artistas que no conocía y enriqueciéndome como persona; quiero llegar a las personas para que noten que hay más allá de lo que solo consideran "música comercial" hay hasta referencias artísticas con las que todos podemos llegar a reflejarnos y sentir algo.

Actualmente, como estudiante de artes visuales, encuentro más y más referencias artísticas en la música surcoreana que me rodea, guiños a la escultura, pintura, literatura e incluso a otras piezas musicales que son consideradas "clásicas", así como veo a muchos de mis compañeros ser inspirados por lo que observan en ciertas bandas de su interés, teniendo desde inspiración indirecta con relación a la música o algo más específico, dando hincapié en los conceptos que dichas bandas crean, ya sea de manera propia o con referentes artísticos, no sólo eso, sino también veo como a raíz de la gran ola que se está

volviendo el K-pop, muchos han empezado a incursionar en aprender el idioma, la cultura, e incluso la historia de un país como lo es Corea del Sur.

Ahora bien, al momento de analizar el tema, surgen incógnitas que me motivan y me detienen a pensar sobre el qué tan conveniente resulta este proyecto algunas de respuestas simples, otras no.

Aparte de ello también nacen las constantes ideas de ¿qué medio voy a utilizar para presentar todo lo mencionado? La primera idea era una propuesta audiovisual (videoarte) en la cual pudiese reflejar las comparativas artísticas entre una serie de videos previamente seleccionados y las comparativas ya sea culturales o artísticas respectivamente, sin embargo, al tener pocos conocimientos del tema de dirección de cámara o edición al cien por ciento de un video, me vi en la necesidad de cambiar la idea, a una que yo si controlara, que fuese relacionada a la ilustración, ahí es donde entra el crear una propuesta inspirada en la promoción de un “Comeback” de dichas bandas, que engloba desde creación de posters hasta la elaboración de un libro de artista con un concepto visual similar a los álbumes Sur Coreanos.

Así como también enriquecer con una investigación enfocada en los detalles del ¿cómo se origina toda esta influencia de la música sur coreana en la difusión del arte y cómo repercute ello en nosotros como artistas? No solo enfocándome en el “arte occidental” sino también la influencia cultural coreana que ha hecho a muchos incluso tener deseos de conocer dichas tierras y dominar el idioma, también el mostrar la reciprocidad de tanto la cultura coreana como el occidente influyendo en ellos para la creación de sus conceptos y musicalidad.

He querido desarrollar este proyecto para que tanto mi generación como anteriores puedan abrir una su percepción de lo que se puede llegar a encontrar

tanto musical como visualmente en otros lados que no sólo sean el contenido occidental/norteamericano del que estamos acostumbrados.

Que las personas logren ver "más allá" de lo de siempre, que en realidad no solo son "chinos bailando y siendo bonitos" sino que hay un enorme trabajo detrás de cada canción, de cada concepto creado, sobre todo, que observen sin prejuicios el contenido audiovisual que ellos pueden ofrecer. Este proyecto es tanto benéfico para mi generación, para apreciar nuevos horizontes tanto audiovisuales como culturales, así como para mí, para generar retroalimentación de lo que se lleva a cabo para la realización de proyectos futuros relacionados al k-pop y su impacto creativo en mi persona.

También busco concluir con prácticas plásticas las cuales dejen en claro los puntos que quiero resaltar sobre la apreciación cultural que el k-pop logra generar en medio de sus creaciones y propuestas, esto llevado a cabo sobre todo por medios como libros de artista, posters y todo aquello que la libertad creativa como ilustrador me permita abarcar, ya que al ser el k-pop un elemento en su mayor parte visual y musical, resalta de mejor manera el emplear prácticas artísticas que proyecten los inexplorados horizontes que tiene esta industrial oriental para ofrecernos como sociedad y como personas que no salen de su zona musical de confort.

Quiero ampliar el horizonte a los ojos de mis compañeros, de aquellos que juzgan sin siquiera conocer el contexto detrás de lo que hay que cada video que con sangre, sudor y lágrimas crean desde los artistas prestando sus voces y cuerpos hasta los creativos detrás, quienes se esfuerzan para brindar estas nuevas aperturas a la cultura que el pop occidental no nos da del todo.

Tengo esto visto a futuro como una ponencia, algo que pueda hablar con compañeros y compartir el conocimiento que me genere el investigar sobre el tema para concluir con una exhibición en la cual se exhiba todo el proceso documentado desde cero, posters, visuales, así como incluso el material físico con el que culmina la planeación de un proyecto musical (un álbum cd).

Serendipia K-pop es un proyecto que nace a raíz de la duda de si habría o no una posibilidad de considerar dicho producto audiovisual como una nueva plataforma de difusión en las artes visuales, así mismo el mostrar el tipo de influencia posterior que puede tener en jóvenes artistas al momento de presenciar dichos contenidos.

¿Puede el K-pop ser considerado un medio de difusión del arte? Fue una de las preguntas precursoras que dieron pie a la investigación y creación de este proyecto, así como el querer indagar más sobre el impacto en la creatividad que este elemento popular de nuestra generación desarrolla en nuevas y anteriores generaciones, el mostrar su impacto tanto positivo como negativo que de alguna manera hay.

Este proyecto empezó desde hace más de tres años, precisamente con el querer saber cómo el K-pop ha influenciado entre personas de mi círculo sin embargo este proyecto fue tomando mayor fuerza y relevancia con el paso del tiempo dentro de mi espacio académico, transformándose eventualmente en un tema de interés social al tener una cantidad considerable de personas que decidieron colaborar en su realización, así mismo, el proyecto a mediados de agosto de 2022 empezó a tomar un rumbo el cual llevó a una búsqueda de expresión plástica donde se pudiese **visibilizar** (palabra clave de este proyecto) tanto la influencia del K-pop en algunos artistas y sobre todo, en mí, como artista y creador del proyecto creativo.

Mi objetivo principal, es el poder mostrar una nueva perspectiva poco explorada del K-pop, el enfoque artístico visual, esas partes poco exploradas por los consumidores casuales o poco apreciadas por darle mayor relevancia al aspecto musical [lo que no es malo], explicando el cómo estos elementos son importantes tanto para atrapar al público general como para ser el parteaguas inspiracional de artistas en el enfoque visual para poder crear.

Para llegar a concretar dicho objetivo es evidente que se tiene que llevar a cabo una investigación la cual tenga sustento de lo que estoy queriendo desarrollar, para eso es este documento.

Este trabajo fue llevado a cabo con base a recopilación de distintos temas que se relacionaban desde el fanatismo de los jóvenes, como la progresiva cotidianidad que adquirió este que antes era un tópico poco tomado en cuenta por los prejuicios del país y el lenguaje; mencionó más de ello a lo largo del documento el cual para una mayor comodidad fue dividido en tres capítulos donde se cimientan las bases del proyecto creativo elaborado.

El primer capítulo nos brinda una introducción bastante detallada de lo que es el tema en sí, es básicamente un gran resumen sobre lo que se está trabajando y lo que se quiere dar a conocer a las personas que lean este documento; se tocan temas de genuino interés que puede ser enriquecedor para las personas que ya conocen sobre el tópico del K-pop así como también puede llegar a ser algo nuevo y refrescante para personas que les resulte completamente desconocido este tema, aprendiendo un poco más sobre lo que va detrás de toda la industria que constituye el K-pop.

Tocando desde los básicos culturales hasta los tiempos más contemporáneos a la realización de este trabajo (2023), donde se ven desde el primer parteaguas, la proliferación y la eventual popularidad del contenido audiovisual Sur Coreano; los porqués de su popularidad y la empatía del consumidor o fan.

Así mismo, se busca crear un trasfondo y un respaldo para justificar las obras y el proyecto realizado, mostrando artistas que tienen la influencia bastante clara en el tema, que usan de referencias las estéticas del K-pop siendo un vaivén entre la inspiración del artista Occidental y Oriental, así como haciendo sutiles referencias que nos conectan a la importancia del capítulo dos.

En el capítulo dos vemos a estos artistas, teniendo una introducción del por qué fueron seleccionados, el qué tomo de cada uno y se explica la interpolación que hay entre todos ellos para poder llevar a cabo lo que tengo en mente para este proyecto, básicamente eso. Lo que tenemos en la puerta es un pequeño resumen del primer capítulo, esto más que nada para poder entender por qué consideré a los artistas que están dentro de la lista como importantes

para mí, así de cómo ellos al igual que yo tienen una fuerte inspiración en la cultura coreana y en la ilustración tomando como referencias o como “musas” a dichos artistas.

Ahora bien, en el capítulo tres como bien se sabe se lleva a cabo lo que es una recopilación del proyecto y su detrás, durante y después del proceso, el cómo nace la idea, por qué es que esta idea tiene esas formas de representación, cómo fue llevada a cabo y de cómo fue recibida por quienes la presenciaron; esta parte del documento siendo redactada de una manera más personal, con claramente puntos de vista tomados en cuenta dentro de los capítulos anteriores.

Casi por el final tenemos no solo las conclusiones de este trabajo el cual se ha llevado más tiempo del que parece, sino que también se han colocado algunas nociones y hallazgos interesantes, tanto negativos como positivos pues en el lapso de la creación de este proyecto hubo altibajos constantes que dificultaron su elaboración, así como altos que favorecieron en el momento de redactar y producir, teniendo como broche una conclusión general de todo lo vivido en este largo proceso.

Hasta el momento se ha dado una breve introducción sobre lo que trata este proyecto, sin embargo, no sería posible abordarse de no ser por personas que llevan a cabo trabajos similares de los cuales se puede decir, se toma una breve inspiración dentro de este documento, algunas de estas personas llevando el tema desde otro punto de vista o en otros tipos de comparación.

Los dos puntos más importantes de esta investigación son el K-pop y los libros de artista que es el producto final que se busca entregar a la par de este documento; estas son algunas de las personas que están trabajando temas similares o inspirados:

Crespo (2012) nos menciona en su documento que el objetivo de su estudio es el poder indagar sobre los aspectos y características que conforman un libro de artista, buscando que estos sean considerados como una unidad y no como una extensión de las artes visuales. Tomando en cuenta la frecuencia de este recurso dentro de los artistas plásticos y su plasticidad propia, siendo una herramienta versátil para distintas propuestas, concluyendo en

la demostración de la riqueza que estos traen al ser completamente re-interpretables de acuerdo al artista que quiera recurrir a este elemento creativo.

Valente (2012) en su artículo sobre la producción, lectura y exhibición de libro de artista, nos cuenta el proceso versátil de creación que puede llegar a tener el formato libro de artista, y el cómo su estructura va cambiando de acuerdo a la persona que decida crearlo, así también el cómo su apariencia va cambiando de acuerdo a la persona, espacio geográfico y espacio temporal en el que se encuentre así mismo la libertad de materiales que este puede llegar a tener al momento de ser creado.

Vilchis (2009) nos muestra en su artículo sobre los libros de artista lo importante que puede llegar a ser este método creativo como algo más íntimo y visual, como una manera de poder “leer” a las personas que los crean, pues este más que ser un libro con palabras, tiene un contenido meramente visual lo cual hace que quien lo aprecie tenga una interpretación y no solo eso, sino que también pueda hacerse una idea de lo que piensa o crea la otra persona.

Vargas (2015) en su artículo aborda el tema del K-pop, esto desde la manera en que fue su difusión dentro de los países de habla hispana, con el objetivo de ver la extensión que este tuvo en los últimos años dentro de un espacio no local (Corea del Sur), tomando en cuenta un estudio *Webometrico* tomando en cuenta las redes sociales más utilizadas por los jóvenes, siendo su base Twitter (ahora, en 2023, “X”), analizando el porqué del éxito de este género anteriormente no muy conocido y la manera en que influye a sus consumidores.

Blanco (2019) en su documento nos habla sobre la manera en que se estructura el K-pop y en qué punto deja de ser un género musical, convirtiéndose en todo un movimiento el cual reúne a todos los que lo consumen o los divide de acuerdo a situación en que estos se vean involucrados, realizando una investigación basándose en antecedentes del k-pop, apoyándose de terminologías que resultan comunes para las personas que están familiarizadas con el tema, llegando a la conclusión de la inminente globalización de este movimiento musical que viene cada año con más fuerza hacia Occidente.

Ferreira (2018) en su artículo sobre la imagen que conocemos de Corea del Sur, nos cuenta un poco sobre sus investigaciones sobre el cómo dicho país puede llegar a combinar la modernidad visual con su aura tradicional, y el cómo esto tiene un peso importante para poder dar una imagen rentable a la globalización de su cultura, desde brindar entretenimiento hasta la difusión del turismo por medio de esta.

Martín (2014) en su artículo nos cuenta un poco de lo que son los antecedentes del libro de artista, no solo hablando su nacimiento oficial en los sesentas, sino de cómo ya existían precursores de este en tiempos anteriores, en los cuales nos muestra por medio de la recopilación de información como fueron los precursores de los libros de artista, desde el grabado hasta los tiempos de impresión editorial.

Yang y Song (2017) nos hablan en su artículo sobre el K-pop desde el enfoque acerca de los fans de esta industria, del cómo esta creciente de fans fue mayormente producida por la fuerza del hallyu así como también gracias a la manera en que los jóvenes dentro de los “Fandoms” empatizan con el contenido audiovisual que el K-pop les brinda, esto siendo analizado con bases de campo, entrevistando de manera local tanto con clubs de fans en las cuales se pudo explorar un poco más esta conexión que hay tanto entre los artistas como entre los mismos fans, siendo como conclusión en que gran parte del éxito de la ola coreana fue por los fans que se unieron para hacer global el paso de los artistas y el contenido audiovisual que tiene Corea del Sur para ofrecer.

Así mismo Lestari (2023) nos habla en su artículo sobre los efectos que tiene el K-pop en la vida de los estudiantes, basándose en un estudio cualitativo en una convención en Filipinas, tomando en cuenta mayormente a la población estudiantil, qué tan consumidores del género son y el tiempo libre que normalmente suelen tener, realizando así una cotejo entre los gustos en grupos, gastos invertidos en la mercancía de dichos Idols así como también tomar en cuenta el cómo termina influyendo en su rutina el introducir la industria del K-pop concluyendo con que muchos jóvenes pasan su tiempo libre haciendo Streaming a sus artistas favoritos, consumiendo su contenido en redes sociales o plataformas de pago así como gastar una buena cantidad de dinero en ellos y productos relacionados a ellos de manera directa o indirecta.

Capítulo 1 REINTERPRETANDO EL K-POP

1.1 K-pop, ¿música o industria?

“El K-pop es una de las manifestaciones más destacadas de la moderna cultura popular coreana (Hallyu), un género musical que, con su singular sonido, fusión de tradición y modernidad, y un meticuloso diseño de personajes, ha cautivado a las juventudes globales.” (s/a, 2020)

A lo largo de los años, se ha discutido ¿Qué es en sí el k-pop? Puesto que si bien, por su nombre literal, podemos intuir que solamente se trata de la música popular producida en Corea del Sur, tal como podría ser el pop occidental que todos conocemos, sin embargo, dejarlo así tal cual sería una interpretación errada.

Pues resulta algo que ha sido considerado más que un simple género musical, el hablar sobre k-pop es hablar de un universo muchísimo más amplio que solo estar en un espacio de producción, es un espacio de creación, ensayo y error del que entran y salen cosas que pueden aportar a una nueva generación o pueden perderse en el limbo de la creatividad.

El K-pop en su alma mater Corea es algo que tiene un poder de influencia en las masas a sobremanera, puesto que lo que los artistas que aquí les llamaremos **Idols***, se desempeñan en muchas más ramas sin limitarse únicamente a la música y baile, esto haciendo posible que dichos Idols tengan una amplia carta de trabajos donde desempeñar y así mismo, los fanáticos de dicho artista puedan consumir o apreciar lo que dicho Idol haga o recomiende.

La influencia de los Idols en Corea del sur es tanta que el “conservar la imagen” es esencial para este espacio, pues al mínimo detalle puede generar cambios importantes dentro de la misma industria, así como en la fama o percepción de los artistas en el campo explicado.

En Corea del Sur existe esta cultura popular en la cual, cuando tienes un artista favorito, se suele consumir el 80, 90 o hasta el 110% del contenido o mercadotecnia que salga relacionada

a ellos, esto incluyendo hasta lo que el artista puede recomendar o usar de manera más personal.

Por ello, los Idols siempre tienden a tener cierta precaución sobre lo que consumen o mencionan que consumen, ya que dicho fanatismo crea en los fans una alerta de consumo, llegando incluso a agotar productos solo por la simple mención de su artista favorito, esto es importante mencionar pues es una de los engranes más importantes que tiene este espacio para poder girar y funciona.

La otra parte funcional del engrane son las ganancias que se generan con esto, pues se crean marcas de reputación entre los Idols donde se registra qué artista genera más ventas y búsquedas solo con mencionar cierto producto, evento o disco, he ahí de donde se crea la delgada línea entre ser un producto y seguir siendo personas originales que aportan algo a alguien con su contenido.

Todo lo antes mencionado, genera la duda nuevamente, ¿qué es exactamente el k-pop? Y muchos han llegado a la conclusión de que, más que un género musical, se trata de una industria donde la imagen de los artistas influye mucho tanto en lo musical como en lo que lleguen a consumir los fans. Y es que el fanatismo llega a un punto en el cual se llegan a saturar lugares que el Idol haya visitado, solo porque él estuvo ahí.

***Idol:** Es una persona multidisciplinaria que trabaja sus habilidades tanto artísticas, físicas y personales; no solo es una persona que se dedica a cantar, sino que también su presencia escénica abarca el baile, actuación y práctica de resistencia física.

1.1.1 Cultura del fan en Corea del Sur

En Corea del Sur se ve el k-pop como se mencionaba antes, como una industria que se dedica a tener cierta influencia en el consumismo tanto de chicos de 12 a 15 años, como jóvenes entre 21 a 25 años de edad.

Los fans en Corea cuando un grupo de Idols debuta, se crea un "fandom" el cual se puede dedicar únicamente a ellos con el punto de que estos sean reconocidos y creen una propia marca de reputación y puedan tener más "influencia y popularidad" dentro del reflector de los artistas. Guiddens, 2006 nos dice "El estudio de la vida cotidiana nos revela de qué manera actuamos los seres humanos de forma creativa para confirmar la realidad" Esta búsqueda de reconocimiento y encariñamiento con él o los Idols hace que los fans intenten estar "lo más cerca posible" del Idol, ya sea intentando copiar su estilo de vestir, los perfumes que usa y, lo que nos trae aquí: los pasatiempos que este puede llegar a tener.

Algunos Idols teniendo en cuenta el nivel de influencia a las masas que poseen, deciden darle un enfoque específico, este, asistiendo a eventos de caridad, de artes o poco conocidos para que el público consuma dicho contenido y así se den cuenta que no todo es consumir artículos materiales sino un "algo más".

Un ejemplo de ellos son Idols de talla global como RM de BTS que usa su influencia como, actualmente, estrella mundial, para invitar a sus fans a eventos de artes, galerías independientes e incluso conciertos con artistas independientes o poco conocidos para ir generando un gusto propio a sus fans, usando su influencia como herramienta de un consumo sano.

Esta herramienta de difusión que evita que el fan cree una dependencia a únicamente el contenido de dicho artista y empiece a generar su propio catalogo enriquecido de contenidos también se ve reflejado en los audiovisuales de los artistas, puesto que el factor "empatía" es aquello que genera ese vínculo Idol-fan que crea un constante "consumo lo que haces porque

genuinamente me gusta". El equipo creativo detrás de cada concepto de cada grupo que hubo, hay y habrá siempre se debe encontrar observando varios aspectos de tendencias, sí, pero también, el crear un concepto el cual sea llamativo es difícil, sobre todo en un espacio donde un nuevo grupo debuta cada 4 o 5 meses.

Es ahí donde el equipo creativo decide usar el aspecto "tendencia" para generar estabilidad en un grupo, para posteriormente, cimentado el grupo, este pueda explorarse más artísticamente, más, "conceptualmente".

Ejemplos que podemos utilizar hay varios, donde el grupo primero empieza cantando sobre un tópico genérico como lo es el amor, para que eventualmente cuando su grupo tenga estabilidad, pueda explorar temas que para los Idols puedan ser más personales que podrían ir desde problemas personales, sociales e incluso emocionales.

La relación Idol-fan puede llegar a ser incluso más fuerte de lo que puede parecer, se siente y se ve reflejado en la manera en que el fan puede llegar a incluir en su vida al artista de una forma u otra llegando incluso a tratarle como un "amigo cercano" al cual incluso desde las distancias puede generar este vínculo específico que tendrías con una persona que conoces toda la vida.

Como prueba de ello se llevó a cabo una serie de entrevistas a personas que son fans del K-pop con diferentes tiempos dentro de distintos fandoms, centrándome en un entorno donde las artes visuales son el punto principal que une a todas estas personas, desde fans de hueso colorado que empezaron a seguir esta industria desde quizá los años más seniors hasta fans de los 2020s que se han unido por curiosidad implantadas de las redes sociales y se quedaron por el buen impacto en sus personas.

Algunas de las preguntas que se realizaron fueron:

- ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste K-pop?
- ¿Qué te llamó la atención?
- ¿Alguna vez creaste (pintar, escribir, grabar, esculpir, etc.) inspirándote en el K-pop?
- ¿Crees que es K-pop es difusor del arte?
- ¿Consideras que el K-pop posee cierto peso artístico dentro de sus contenidos?

De la primera pregunta se obtuvieron respuestas que ya he mencionado antes, algunas de las personas (mayormente público femenino) empezó a escuchar K-pop con tiempo variados, desde las tempranas eras de YouTube, como hay otros que empezaron a raíz de la pandemia buscando elementos en qué entretenerse durante el confinamiento.

De la segunda hubo respuestas muy variadas; algunas de ellas se dirigían mayormente a lo coloridos que eran los videos musicales, así como la vestimenta llamativa y los pasos de baile que no se suele ver de manera común en el pop Occidental. Otras mencionaron quedar atrapadas por los ritmos tan pegajosos de la música.

Con la tercera pregunta incluso hubo algunas chicas que accedieron a mostrar sus proyectos personales creados con la fuerte inspiración de esos artistas, grupos o canciones, todas ellas dando una breve explicación de qué significaba aquella pieza para ellas, dando a entender que no solamente se trataba para ellas de un “fanart” sino una pequeña parte de ellas plasmadas con la unión de sus sentimientos a través de la conexión con dichos artistas.

"conflicto", Gela Rochi, 34x40cm, pintura sobre papel, 2022

"Sweet night", Aiko Yumei, 30x50cm, Acrilico sobre papel, 2021,

Como un elemento de enriquecimiento para este proyecto me di a la tarea de realizar algunas entrevistas personales, más que nada para poder tener un sustento más allegado a la “juventud” que me rodea.

Empecemos con algo bastante sencillo, "la música es un lenguaje universal" y esto también incluye el cómo las personas llegan a traducir o entender dicho contenido, a veces puede llegar a sublimarse de maneras interesantes, en este caso, de manera artístico visual, como dibujos, pinturas, animaciones, etc., cosa que muchas personas no se ponen a pensar o a preguntarle a los artistas. En mi caso, muchos de mis trabajos son tomados para inspiración musical y artística del K-pop y como he hecho un constante hincapié, yo estoy segura que hay muchas personas que toman de inspiración el mismo tópico.

Las preguntas que elegí fueron con base en el análisis de lo que quería saber y lo que necesitaba saber para poder desarrollar mis conclusiones sobre el tema, respondieron las siguientes preguntas:

- ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste K-pop?
- ¿qué te llamó la atención?
- ¿Alguna vez creaste (pintar, escribir, etc.) inspirándote en el K-pop?
- ¿Crees que el K-pop es buen difusor del arte?
- ¿Consideras que el K-pop tiene un peso artístico importante?

Al momento en que se realizaron las entrevistas (2023), se obtuvieron ciertos datos interesantes acerca del cómo el ser fans de ciertos grupos se convirtieron en esencia para su inspiración o procesos creativos como artistas, mostrando en tiempo real la importancia de lo que planteo demostrar con esta tesis: Cómo llega a ser de influyente el K-pop en artistas no solo en sus obras sino en su aspecto de inspiración para ellos, haciendo que para algunos de los entrevistados sea un guía o una “luz” para sus trabajos.

Aiko, una de las entrevistadas, mencionó acerca del tema: “no solo me ha inspirado para la escritura sino también para la escritura y cortometraje pues toma distintos puntos de vista del arte, a veces simple a veces complicados” (Sainz, 2023).

Este es uno de mis puntos de vista principales que mantiene la teoría de mi tema, pues hay personas que siguen manteniendo en sí mismos la influencia personal de la industria del K-pop.

Así mismo, una de las entrevistadas, la cual llamaremos “Gela Rochi” [por petición personal], al momento de realizarse la entrevista, mencionó que el K-pop fue una gran base y apoyo para sí misma en el momento de decidir su inspiración al momento de crear, fue fuente vital de apoyo para salir del “estancamiento” que sentía al momento de crear; siendo al igual que yo un estudiante de artes visuales, ella también concuerda con la gran influencia que el K-pop tiene en el aspecto artístico y en el cómo de manera bastante astuta logra cultivar en el espectador el interés de querer investigar e indagar no solo en el mundo del K-pop sino en el querer captar las múltiples referencias artísticas alrededor del contenido audiovisual apreciado tanto clásico como de vanguardia.

“Los escenarios, las coreografías, las letras y los visuales dentro del K-pop fueron para ella una referencia visual de amplio aporte para el momento de tomar tanto “cariño”, como mayor enfoque para tener material de creación” (Rochi, 2023), esto siendo prueba del como resulta un estímulo positivo para algunos el consumir este tipo de contenido.

En este mismo periodo de entrevistas tuve el gusto de hablar con otra chica cuyo nombre es Dafne Citlalli, (Garcia, 2023) dio sus puntos de vista más personales al momento de hablar del K-pop pues ella ha tenido mayor tiempo de estadía en este gran y basto mundo audiovisual.

Ella comentó a través de las entrevistas el cómo no solo le había logrado sacar de un momento muy duro de su vida, sino que también le llevó a la decisión de querer llevar a cabo sus estudios en diseños de moda, mayormente con la meta de algún día llegar a crear los propios vestuarios tan extravagantes que utilizan los idols, teniendo en clara su meta mayormente como un agradecimiento al apoyo indirecto que ellos con su música y creatividad le dieron en sus días más oscuros.

teddybear, Daff Gamboa, Diseño original, 2022

Ahora bien, está este último punto que resulta una pregunta bastante trucada, pues se sabe que manejar el término “arte” es algo que se debe tratar con pinzas al ser una palabra tan ambigua, sin embargo, estas personas entrevistadas están seguras de que definitivamente tienen una carga artística de por medio si o si, más que nada porque generan una *reacción*, sea positiva o negativa genera algo en el espectador y mueve a personas a interactuar y opinar, incluso crear como en el caso de ellas, así mismo, en el proceso creativo y dentro del mismo contenido que el K-pop ofrece, hay un intenso trabajo que se encuentra lleno de simbolismos y creatividad, siendo fuertemente influenciado por incluso corrientes artísticas [como se mencionaba anteriormente pg.] que convierte al K-pop en definitivamente un buen difusor de las artes en esta década.

Ahí es donde entra de nuevo esta necesidad de hacer escuchar a dichas personas que saben que su gusto musical y apreciación a las creaciones audiovisuales les han dejado una enorme huella que les incita a crear y basarse en ellos, pues muchos aún continúan con dicho prejuicio acerca de la “calidad” que la industria pueda ofrecer en el mundo del arte o siquiera en la sociedad en general, creando incluso hasta un odio injustificado tanto al Idol como a su consumidor.

1.1.2 Del fan al hater y del hater al desconocido

Como se mencionaba en el final del capítulo anterior, en un tema social como lo es el K-pop no puede faltar el lado no tan favorecedor, lo cual es un aspecto completamente normal dentro de lo que se conoce como popular a través de distintas décadas; este asunto del odio injustificado repercute de cierta manera en el momento de realizar comentarios sobre este tema y se llega a entorpecer el trabajo que esta industria realiza, desde diferencias como el idioma o el país de procedencia hasta comentarios más directos al ataque personal, metiéndose directamente con el físico, apariencia o forma de actuar tanto de los Idols como de los fans.

Uno de los detonantes de dicho odio, como menciona (Vazquez, 2023), es el hecho de que el K-pop es un género con el cual no se crece [al menos en nuestros lados latinoamericanos], es algo nuevo y no resulta fácil el acoplarse a lo diferente. Las personas se decantan a lo “viejo y conocido” por lo cual para ellos el integrar un género musical del cual tienen nula comprensión, les genera un desagrado automático.

Al público casual le es difícil integrar un nuevo género en su ritmo de vida e incluso llegando discriminar de manera injusta tanto la música “prefabricada”, como los visuales que les hace sentir que “todos los integrantes son iguales”, pues no son pocos los latinoamericanos que se han llevado dicha sorpresa al momento de presenciar un grupo conformado de 7 o hasta 10 integrantes, todos con rasgos asiáticos o similares.

Otro factor que genera esta ola de odio es la imagen tan perfecta que los Idols tienen que mostrar al público, esto basándose en el estándar de belleza tan estricto como lo es el sistema coreano, creando entonces un aura de pulcritud ante el espectador, eso con la finalidad de atrapar por medio de lo visual a los oyentes pero siendo un arma de doble filo al estar en constante observación ante el más mínimo de sus escándalos o faltas a la imagen pulcra que promete.

Y es que dentro de la industria del entretenimiento coreano hay reglas no escritas que se saben de antemano, cosas a las que los Idols tienen que apegarse para evitar que situaciones poco favorecedoras ocurran, entre ellas, las olas de odio que pueden llegar a recibir por detalles tan minúsculos como sus gestos, llegan hasta tener que recibir críticas duras en contra de su apariencia en general o edad, sin importarle a las personas el cómo sus acciones repercutan en el artista.

NEW

Todo Noticias Música Estilo Series De TV

'Lloré mucho' Hwasa de MAMAMOO aborda los comentarios de odio luego de la controversia del festival universitario

Hwasa de MAMAMOO habla sobre la reciente controversia del festival universitario y aborda los comentarios de odio

Escrito por [Pratyusha Dash](#) Actualizado el 5 de septiembre de 2023 | 03:58 p. m. hora del este | © 327,5K

Follow Us Comment Share

(captura tomada del sitio Pinkvilla, hablando sobre el escándalo de hate hacia las acciones de la cantante Hwasa de MAMAMOO, al ser catalogadas como "vulgares")

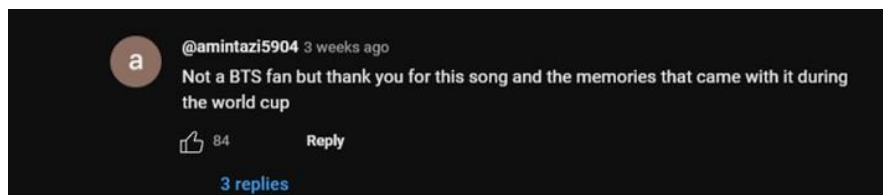
Esta onda de odio no solo se limita a los Idols, sino que también sus fans son afectados de una manera u otra, pues el público general que está en oposición de consumir entretenimiento que salga de su zona de confort llega a atacar a todo aquel que sea fan o consumidor del contenido que se produce en Corea del Sur. Muchas de estas personas se oponen de manera completamente inentendible mientras que algunos tienden a dar su opinión del por qué dichos contenidos no le agradan.

Sin embargo, hay casos donde el odio resulta irracional o moda, las personas siguiendo tendencias del querer atacar al artista de moda en turno sin una razón aparente.

(captura tomada de la página Quora, donde se abrió un foro hablando de por qué el K-pop recibe odio)

Luego están las personas que son solamente imparciales, personas que no opinan ni bien ni mal, sino críticamente dando sus puntos de vista pero no siendo irracional pero tampoco fanático lo cual es completamente entendible; y es que este tercer tipo de persona tiene más normalizado el uso y el contacto con el K-pop por terceros, desde algún familiar hasta el consumo ocasional que plataformas de Stream como Spotify puede dar para ir integrando de manera orgánica este género a los oyentes a este género/industria que viene cada vez más fuerte y abrasivo que nunca.

“no soy un fan de BTS pero gracias por esta canción y las memorias que vienen con ella durante la copa mundial”

(capturas tomadas desde el video "Dreamers", canción interpretada por Jungkook de BTS como canción oficial del FIFA 2022)

Entonces se entiende que el K-pop puede llegar a ser tanto odiado por las personas solamente por no encajar en sus gustos como puede ser también tolerado por el público en general pues siempre tendrá este toque que lo hace atractivo para el público abierto a escucharlo, esto implica que eventualmente se termine incluyendo en el entorno tanto local como general, haciendo que esta industria vaya ganando más fuerza de manera equitativa entre los que lo llegan a odiar como los que lo llegan a amar.

Entonces, se sabe que conforme el K-pop crece, también lo hacen los fans, también lo hacen los haters y los oyentes casuales, pero, ¿a qué realmente le están tirando odio? ¿Qué es lo que realmente les gusta? Si en general, no sabemos del todo bien qué es lo que ellos entienden como K-pop, para los Haters, el K-pop son tipos que no les gustan por sencillamente tener la libertad de odiar, para los fans el K-pop es casi un estilo de vida, pues hay público que incluso trabaja únicamente para poder conseguir productos y mercancía relacionada a sus bandas favoritas.

Ahora bien, regresamos nuevamente a la incógnita principal, ¿qué es el k-pop en sí? Se acaba de mencionar que es una industria compleja abrazada de pros y contras, de manera global, “K-pop se puede definir como un género de música coreana que incorpora una variedad de estilos, incluyendo pop, hip-hop, rap, rock, R & B y música electrónica” (Vargas Meza &

Park, 2015, pág. 126) ; lo cual es aquello que genera la constante discusión del por qué debería dársele relevancia a algo que solamente es un género musical más?

Pero es que el k-pop abarca ambas cosas, tanto la combinación de múltiples géneros musicales, como el constante trabajo de los Idols para mejorar sus performances y atraer de alguna manera al público en general y así poder crear esta conexión ya antes mencionada en la cual se genera la convivencia y el consumo de contenido.

¿cómo definiríamos el k-pop entonces? Lo más certero sería hacer una reinterpretación con base en ambos significados, dándole tanto la relevancia musical como la influencia que se crea en el mundo Idol, mundo en el cual se genera este cruce de culturas y sobre todo este aprendizaje entre tanto culturas como géneros musicales. Entonces nuestra respuesta sería:

“El K-pop es la combinación de múltiples disciplinas artísticas en las cuales se destaca la música, que toma diferentes subgéneros y las reinterpreta de manera que el Idol cree una imagen afín de generar interés en el público”.

1.2 Desde las tierras lejanas al Oriente hacía el Occidente.

Para empaparnos de un mejor contexto, hay que dar un salto en el pasado para darnos una idea sobre el nacimiento de k-pop en sí, o más bien, de la Corea que tiene este género en sus manos, que viene siendo la Corea del Sur.

Y es que tocaría hacer un hincapié en el hecho que Corea del Sur tiene un sistema muy diferente al de Corea del Norte, ello le permitió la libertad necesaria para generar tanto la participación en corrientes artísticas occidentales como el crear propias, y obviamente, la creación de nuestro tema, el K-pop.

La división de los coreas empieza a Raíz de la segunda guerra mundial, desde el punto de la ocupación de Japón en el territorio coreano entre 1910 y 1945. Cuando este ocupamiento llegó a su fin con la recuperación del territorio por los países aliados y la desmantelación del imperio japonés fue cuando se llevó a cabo la división de Corea, esto por la desconfianza mutua que tanto Estados Unidos como la anteriormente conocida como URSS tenían entre sí.

Fue ahí cuando el destino de las Coreas fue decidido, dividiendo por la mitad a una nación y creando ahí la notoria diferencia entre una socialista Corea del Norte (controlada por la URSS) y una Corea del Sur capitalista (controlada por Estados Unidos). Fue a raíz de esta división que las disputas territoriales empezaron, siendo el detonador una invasión a su ahora espacio vecino buscando el control del norte por sobre todo el territorio coreano que se desataría una guerra secundaria donde se suscitaría la detonación de la guerra fría.

Estados unidos tuvo una participación como aliado de Corea del Sur para apoyarle, siendo la primera vez que dicho país se metía en un conflicto extranjero como aliado y no como participe de la guerra en sí. En medio de una guerra donde ambos coreas contaban con sus propios aliados, tanto Corea del Sur contando con EU, como su ahora vecino en guerra contaba con el apoyo tanto de la URSS como de China, se dio una constante masacre donde

el número de víctimas solo aumentaba a gran escala lo cual llevaría a las negociaciones en julio de 1951.

Fue hasta dos años después donde Corea del Norte, junto a sus aliados y EU, decidieron cesar el fuego y que se reconsiderara la reunificación de los dos coreas, sin embargo, Corea del Sur se negó y no dio de manera clara si cesaría el fuego o no. Pese a ello, se sabe que ambas Coreas

siguieron conservando aquellos aliados de época en la era actual. Tomaremos lo que nos importa que es la alianza que se crea entre Corea del Sur y Estados Unidos, alianza que se dio por todo lo vivido antes, sería la apertura del constante aporte entre países de los cuales se llegarían a maximizar tanto de un lado como el otro.

Después de todo esto, se viene la pregunta, ¿esto tuvo algo que ver con el nacimiento del K-pop? Bueno, evidentemente sí, puesto que desde lo antes mencionado que era la libertad de expresión que se fue generando en el sur por la influencia del sistema capitalista y democrático, a diferencia de su vecino del norte socialista y guiado por una dictadura con constante limitación.

El K-pop nace con la fuerte influencia de la música estadounidense, generando una nueva mezcla de géneros siendo liderada por el grupo *Seo Taijin and Boys* (img: 1), creando una revolución musical ante el público surcoreano que estaban solo acostumbrados solo al folk y trot, años después nació la primera agencia que se encargaría de gestionar este tipo de contenido, la **SM Entertainment**, creando a su primera banda de chicos: **H.O.T.**

(img 1: Seo Taijin and Boys foto extraida de Spotify, 2020)

Ahora bien, una vez nacido el K-pop, hay cosas que debemos de aceptar, tanto en Occidente como en Oriente hubieron influencias mutuas en las cuales se generaba una constante adaptación tanto de Oriente como de occidente, esto, en nuestro contexto, reflejándose en los constantes cambio, sin embargo, mientras que en la década de los 90's y 00's fue el auge de las boybands en occidente, el k-pop empezaría a destacar muchísimo más en el escenario, mostrando la versión maximizada de lo que se podría lograr con un grupo en general, esto, siendo marcado con el nacimiento de lo que se conoce como “Hallyu”.

****Trot:** estilo musical precursor del pop en Corea, sus registros van desde el año 1900 dicho genero tiene de influencias tanto a la cultura japonesa como estadounidense y del **folk****

****Folk:** es la música folclórica del país en cuestión basada mayormente en sonidos meramente vocales con acompañamiento acústico.

1.2.1 “Hallyu”, la gran ola a la vista

Un elemento clave que permitió la proliferación del k-pop de manera internacional, fue el movimiento que estudiaremos en este segmento, el movimiento de la ola coreana, mayormente nombrado como “Hallyu”.

El término "Hallyu" fue introducido por primera vez por los medios de comunicación chinos para describir el auge del entretenimiento coreano en China a finales de 1990 (Kim & Ryoo, 2007). Originalmente centrado en dramas de televisión, música pop y sus estrellas, el significado del término se ha ampliado para incluir la popularidad de cualquier cosa de origen coreano (Vargas Meza & Park, 2015, pág. 125).

Y es que el Hallyu tuvo y tiene actualmente una repercusión importante en el mundo de la música en general, esto dado al hecho que sigue trayendo consigo nuevos géneros musicales e innovaciones tanto a la música como a su distribución en otros horizontes fuera del espacio a veces tan limitado como lo es Asia en cuanto a su contenido consumido en cada región. El hallyu ha sido en mayor medida el causante de que el k-pop haya llegado a nuestros lares con el apoyo también de la expansión del internet.

Y es que hay que reconocer que gracias a la ampliación de las redes tanto sociales como de contenido, es que se ha podido llegar a conseguir mayor recepción que anteriormente no se le conocía en nuestros lares de la tierra. El k-pop, por ejemplo, fue conocido en espacios de Occidente mayormente gracias a la apertura y conexión de las redes de distribución de música y video que tiene corea de manera exclusiva (Plataformas como *Melon* en música, *Kakao* en comunicación o *Naver* en navegación online).

Esta globalización y viralización que fue creada mayormente por jóvenes curiosos, permitió la proliferación del nuevo concepto que estaba empezando a florecer en el espacio general de la música: el k-pop. Hay grupos que se les considera los líderes del hallyu, tales como

Super Junior, SHINee, Girls Generation y Brown eyed Girls, quienes fueron algunos de los que abrieron las puertas del Hallyu para ser conocidos en Asia en general y abriendo la curiosidad de los extranjeros para consumir la música que se producía en aquellos entonces y posteriormente generar una nueva marca a la gráfica de consumidores del género en otros espacios lejos, muy lejos de Asia.

Eventualmente más grupos fueron apareciendo para ir “refrescando” el contenido audiovisual que se podía conseguir en el internet, generando así generaciones en el K-pop, que mantenían vivo y fresco el Hallyu para seguir en tendencia y captar el interés de los jóvenes, tal como sus antecesores lo hicieron por ahí de los dos miles, siendo ahora una constante innovación que amplifica lo antes mostrado en bandas Occidentales.

Retomando un poco el hilo de la influencia del Occidente hacia el Oriente y viceversa, debemos que poner sobre la mesa el hecho de que, si bien se habían tomado como “referencia” a bandas occidentales de los noventas como **New Kids on the block** (Img: 2) o **The backstreet boys**, también se había logrado, desde la perspectiva coreana, crear su propia versión de estas. No copiando, como muchos creen, sino tomando elementos clave y de mucha relevancia y tendencia entre los jóvenes, cosas que iban desde lo audiovisual como las tomas de los videos, el estilo de edición o las locaciones de grabación, así como también los géneros musicales que se habrían usado con dichas bandas, tomándolos y dándoles un “toque” mas “coreano” si le podemos catalogar de esa manera, creando así la tendencia tanto estética como musical tan característica que posee el K-pop, mayormente notorio, en la primer década de los dos miles.

(img 2) (el Grupo New Kids on the Block siendo considerado como “el fenómeno mundial” en los noventas

Imagen extraída de: revista People

Foto por: Neal Preston / Corbis)

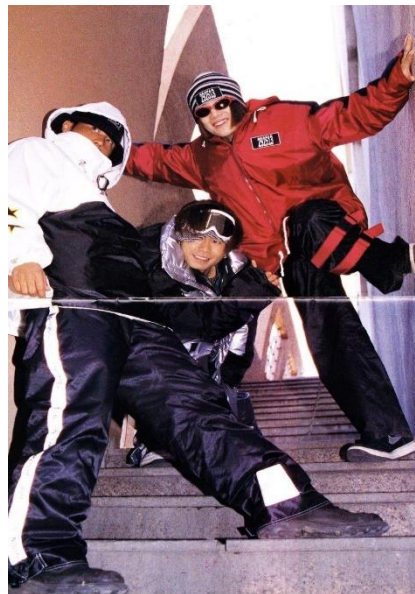
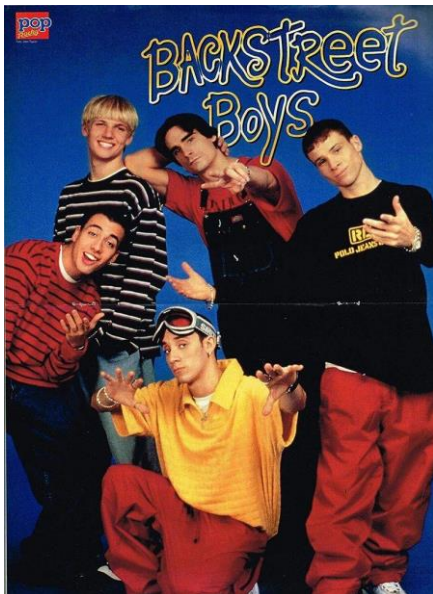
Antes de la década de 1990, la música coreana dependía principalmente de la televisión para su producción, difusión y venta (Lee, 2006, p. 131), pero la industria se ha expandido considerablemente debido al rápido crecimiento económico del país. Los sellos discográficos SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment fueron establecidos hacia el final de la década de 1990. Además, con la llegada de la cultura hip-hop y la música rap, la música pop coreana se ha enfocado en la juventud (Jung, 2009). (Vargas Meza & Park, 2015, pág. 126)

Ahora bien, el referirse a “maximizar” el pop Occidental con la introducción de una producción no acostumbrada a nuestro lado del charco en el aspecto del K-pop, nos enfocaremos en el aspecto más artístico que podemos apreciar, hablando desde la música y la danza, así como la inspiración cultural que se usa desde el Arte de Occidente como el Arte de su espacio nacional.

1.3 K-pop como maximización del pop Occidental

El K-pop ha tenido muchos cambios a lo largo de su creación, desde lo musical hasta lo estético, esto mayormente dado por perseguir esta idea de ser “original” y no una calca de la música que se presentaba en Estados Unidos en los años dos miles.

Uno de esos estados de calca a maximizar fue la moda, elemento básico y de gran importancia para ambos tiempos puesto que de ello derivaba la importancia, el impacto y el público que atraían hacia ellos de manera visual. En Corea del Sur se tomarían elementos literalmente calcados de la moda de las bandas occidentales en los dos miles, obteniendo apariencias similares sino iguales a dichas agrupaciones.

(Comparativo entre bandas contemporáneas: izq. Backstreet boys, der. Seo Taiji and Boys, Fotos tomadas de Backstreet boys wiki y drama wiki)

Eventualmente, el K-pop buscó maneras de destacarse sobre sí mismo, añadiendo elementos extravagantes aludiendo a la bienvenida del "futuro", tomando de inspiración las imágenes que el cine occidental daba de ello, creando así estilos experimentales que se fueron adaptando lentamente conforme la moda fuese avanzando, hasta el punto donde el mismo Sur Coreano decidió que la imagen que el Norte Americano le vendía ya no estaba en el nivel de novedad que a ellos les llamase la atención por aprender y potenciar.

(comparativa de estilos entre el K-pop en los 00's y el pop occidental en ese mismo tiempo

Fotos extraídas de Spanishfansshare y Wegow, 2023)

ahí donde inicia la revolución del K-pop a partir de los años 2014-2015, años donde el K-pop, visualmente daría un enorme salto hacia un nuevo estilo, algo que se convertiría en un nuevo estándar tanto para ellos como país, como para la industria musical en general.

En este punto, es imposible negar el impacto que tiene actualmente la moda surcoreana en el occidente, puesto que incluso en aspectos de cosmética llegaron a innovar bajo la introducción de maquillaje como el “BB cream” o el estilo “sleepy eyes” que en Norte América se haría tan popular.

Y es que muchos artistas que antes tomaban la inspiración de cantantes o actores occidentales empezaron a experimentar con sus propios gustos, creando así una amalgama de estilos que se notaría por sí mismo como *único*, dicho en palabras más sencillas. Ejemplo de ellos es el cantante, rapero y diseñador de modas G-Dragon (Kwon Ji Yong) quien en 2016 lanzaría su propia marca de ropa llamada “peaceminusone”, marca que tomaría de fuerte inspiración la moda callejera de los barrios afro de Norte América, uniendo aquello con lo la moda callejera surcoreana creando así un estilo más “fresco” para los jóvenes.

Dicha marca incluso colaborando con otras importantes en EU, tales como Converse o Nike, pero siempre mostrando que pese a tener inspiración Americana, tiene su propia esencia Coreana, siendo actualmente una marca de ropa muy cotizada y limitada en el mercado, al ser algo que adapta y mejora la comodidad y estética de la moda callejera, demostrando una vez más cómo precisamente el mercado Coreano puede llegar a tomar prestados elementos de la moda occidental y transformarlo en algo único de ellos.

(foto de promoción por la colaboración de la marca PEACEMINUSONE x NIKE en 2021, foto tomada de unniepop web magazine, 2023)

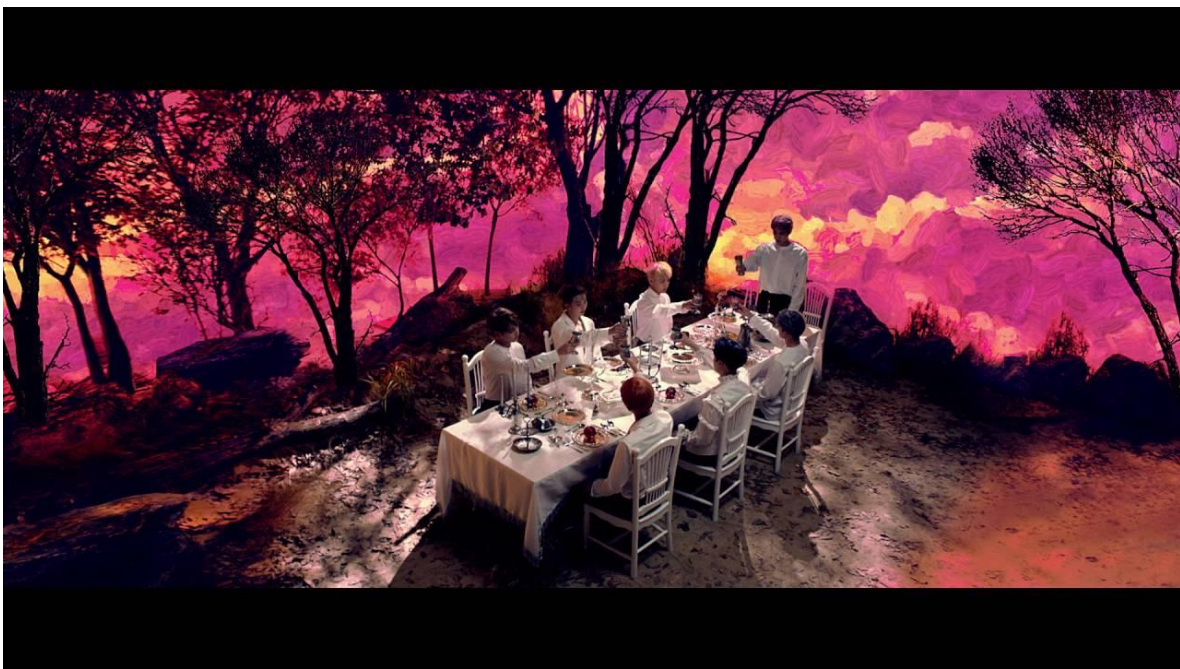
Retomando el k-pop por el termino básico que es la música, una de las notorias mejorías que hizo el K-pop en el mercado música occidental fue la calidad audio-lirica-visual que componen un video. Esto notándose en inmensidad de bandas que utilizan desde CGI hasta elementos reales con tan de brindar una calidad perfecta a su producto, trayendo al espectador un fuerte enriquecimiento de contenido con el que pueda tanto entretenerse como quedar analizando bajo los múltiples detalles escondidos en cada video o canción.

El k-pop sabe ganarse a sus oyentes bajo su propio atractivo visual único, uno el cual está previa y precisamente meditado para hacer precisamente el trabajo de generar reacciones al público con el uso de “conceptos” bastante específicos.

Cuando se habla de videos musicales, normalmente nos remontamos a los típicos videos de chicos bailando y cantando sin mucho contexto, a veces narrando una historia de acuerdo a la letra de la canción o a veces solamente una presentación de voz y baile, sin embargo, en el K-pop esto se lleva un paso más allá, implicando elementos visuales sutiles que generan curiosidad en los fans más analíticos y se dan cuenta que todo aquello está perfectamente premeditado para ser apreciado e investigado.

Uno de los mejores ejemplos lo podemos encontrar con la banda BTS, quienes con su video “*Blood, Sweat and Tears*” narra la historia del libro de Hermann Hesse *Demian*, de una manera que resulta deleitosa para aquellos que aprecian las sutiles referencias dentro de un video musical.

La forma en que BTS lo ilustra en “Blood, Sweat & Tears” es simplemente rica: desde la cita narrada hasta las pistas dispersas, los miembros representan vívidamente la tentación, la lucha y el crecimiento a lo largo del vídeo musical. Se podría decir que “Demian” vive en esta obra maestra visual. (Kokonii, 2021)

(captura tomada del video *Blood, Sweat and Tears* de la banda BTS, 2016)

Quiero hacer una mención muy especial a lo que me ha inspirado de buena manera a la realización del proyecto en sí y esto son los álbumes de K-pop. Así como hemos venido leyendo sobre la maximización de varios elementos occidentales adecuados a la perspectiva del ojo Sur Coreano, hay uno muy específico que hace que la brecha de esta maximización sea incluso más evidente y estos son los álbumes de K-pop que se destacan por la cantidad de contenido que pueden traer dentro de sí mismos, no solo quedándose con el CD de música y la portada del disco, sino llegando a añadir contenido exclusivo que puede variar de acuerdo a la cantidad de versiones que este álbum tenga.

Si bien hay algunos álbumes occidentales que a veces suele contener contenido extra como posters o libros de letras, genuinamente no se pueden comparar con el contenido que un algún Sur Coreano puede llegar a tener.

(album: The Reve Festival 2022: Birthday Cake Version, De: Red Velvet, 2022, foto tomada de Amazon, 2023)

(album: Dua Lipa, de: Dualipa, 2017, foto tomada de Spotify 2023)

(comparativa de contenido entre álbumes provenientes de dos disqueras diferentes, comparando la disquera Warner Bros. Disquera de la artista Dua Lipa y SM entertainment, Disquera de la banda de chicas Red Velvet)

Capítulo 2 K-POP, ARTE Y CULTURA

2.1 K-pop desde los ojos del ilustrador

El K-pop tiene demasiados aspectos muy interesantes más allá de la música como anteriormente se mencionó. Está claro que el contenido que un Idol puede brindar a un público es completamente diferente al que un artista occidental podría, claramente y reiterando nuevamente, sin desprestigiar el trabajo de los artistas Occidentales; pero tenemos que ser sinceros ante la producción de contenido a la venta mejor conocido como “merchandising”, y es que el K-pop tiene una manera muy especial de vender la música de sus artistas que no solo es atractivo para los fans, sino que, desde mi perspectiva, debería ser analizada un poco más a fondo, puesto que los encargados del espacio de marketing en las agencias, definitivamente tienen en su mesa trabajando codo a codo con ellos diseñadores e ilustradores que generan ideas realmente atrapantes para los diferentes públicos a los que apunta o trata cada banda de K-pop que existe.

En este apartado en especial quiero hablar de todos esos productos, puesto que son más que destacables en cuanto a creatividad al momento de ser llevados a cabo.

Uno de mis ejemplos más fuertes definitivamente son los álbumes, siendo estos trabajados

Algunas de mis piezas favoritas, las cuales al verlas y poder palparlas de manera personal, pude darme cuenta de los muchos parecidos que había entre la elaboración del álbum y la elaboración de libros de artista que nosotros comúnmente siendo elaborado por artistas visuales.

Album Genie:us de: PENTAGON, 2019, foto tomada en 2023)

El primer álbum que tomo de referencia es uno cuyas características pertenecen a un estilo de creación de libro bastante común en el espacio de ilustración, el cual es el libro “Pop-up”, en este álbum tomo algunas de sus características tanto estéticas como mecánicas para llevar a cabo mi propia interpretación. Este tipo de contenidos resultan realmente dinámicos al momento de leer un

cuento, haciéndolo dinámico para el joven lector.

En el caso del álbum, la implementación de este elemento creativo se realiza como factor “sorpresa” para el fan, puesto que el relieve toma una de las fotos principales del álbum y la saca para poder generar interés en el contenido para el lector-fan

otra de mis inspiraciones también es el siguiente disco, cuya estética está creada con la técnica de collage para brindar una estética muy única al álbum.

album: IITE COOL de: DPR LIVE, 2021, foto tomada en 2023

Esto lo tomo de referencia más que nada porque en el proceso creativo quiero tomarme el tiempo de

experimentar con texturas, estampas y collages de una manera similar a la que este disco lo hace, mostrando de una manera más llamativa y dinámica el contenido de mi propio álbum.

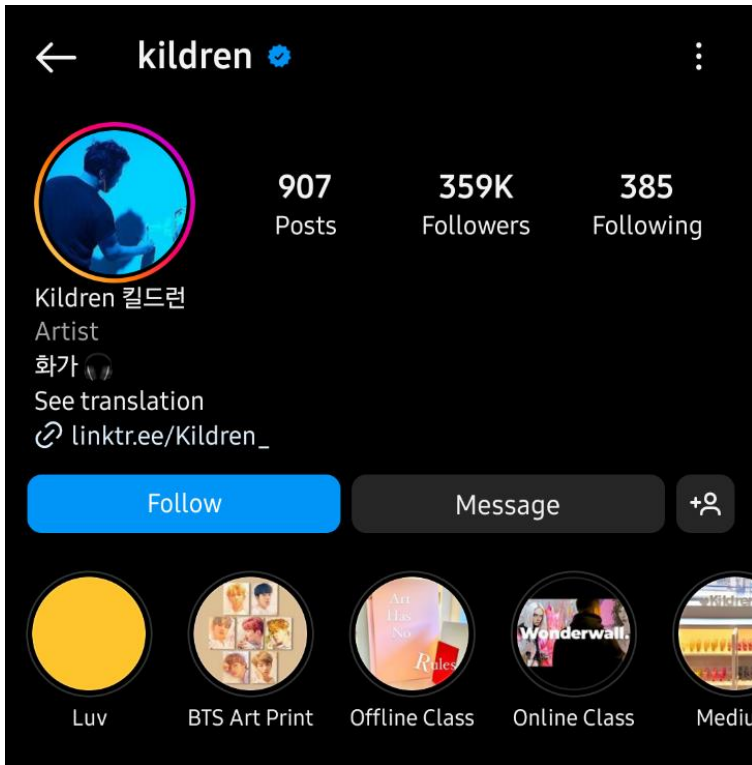
Otra de mis fuertes inspiraciones, pero esta vez en los colores y enfoques que quiero darle al contenido del libro de artista

proviene del *album: OBSESSION- the 6th Album de: EXO, 2019, foto tomada en 2023*

álbum “*OBSESSION*” de EXO, la cual es una vibra donde los colores llamativos y close-ups estratégicos crean una armonía en la imagen muy placentera al momento de observar el álbum.

Si bien mi inspiración para el libro de artista recae en los álbumes de K-pop y en el equipo de mercadotecnia que manejan el proceso creativo de estos, también tomé referentes que se me hacen importantes al momento de diseñar y pintar, inspiraciones que me hacen sentir segura de que lo que estoy haciendo es importante, para poder visibilizar sus trabajos como algo consecuente, una *serendipia* que encontraron mientras se inspiraban en sus artistas favoritos y que de alguna manera beneficiaron sus carreras ya sea por el efecto ola que genera el crear algo relacionado a una banda, o la satisfacción personal de estas personas de incluir lo que les gusta en su arte.

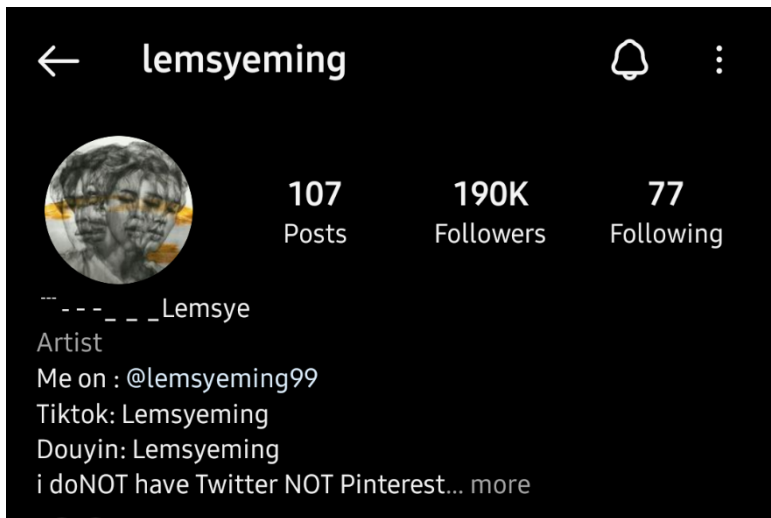

Kildren es un pintor Sur Coreano que al principio de su carrera se inspiró fuertemente en el grupo Sur coreano BTS para crear series de piezas a gran escala que eventualmente exhibiría y eventualmente terminaría teniendo constantes exposiciones donde sus piezas principales giran en torno a los integrantes del grupo, la popularidad que generó su trabajo lo llevo incluso a colaborar con la tienda de mercancía oficial de la banda en cuestión, permitiéndole vender réplicas de su

trabajo y permitiéndole expandir su trabajo a nuevas áreas como el trabajo digital y experimentar con integrantes de otras bandas o solistas en sí.

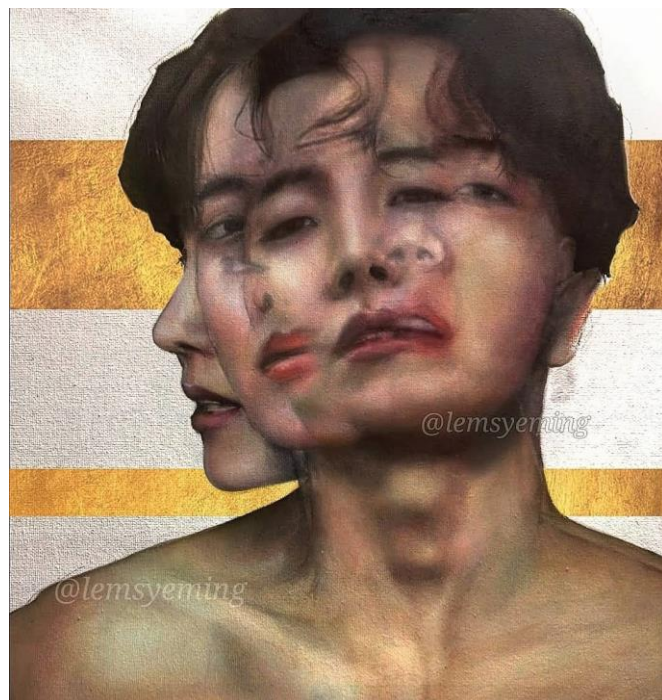

1 (foto extraida del instagram del artista, 2022)

Lemsyeming es una artista-arquitecta de origen chino que dedica la mayor parte del tiempo y su arte a integrantes de bandas de K-pop, mostrando sus habilidades de detalle al momento de crear contenido usando la precisión de las líneas, perspectivas y técnicas aprendidas en su carrera de arquitectura, esto haciéndolo enteramente por gusto e

inspiración después de haber conocido a la banda BTS. Ella normalmente comparte su contenido en videos para que las personas puedan tomar de referencia el proceso que ella realiza al momento de crear. Algo muy importante a mencionar es que ella usa como base de sus piezas la inspiración de las corrientes renacentistas y barrocas, integrándolas a sus obras y así generando un contenido incluso más llamativo de lo que naturalmente ya es.

(foto extraida del instagram del artista, 2020)

(foto extraida del instagram del artista, 2020)

(foto extraida del instagram del artista, 2020)

← **_picolo** ✓

739
Posts

3.6M
Followers

1,196
Following

Gabriel Picolo

675,668

Artist

- brazilian comic artist
- Teen Titans: Robin is available to buy here:

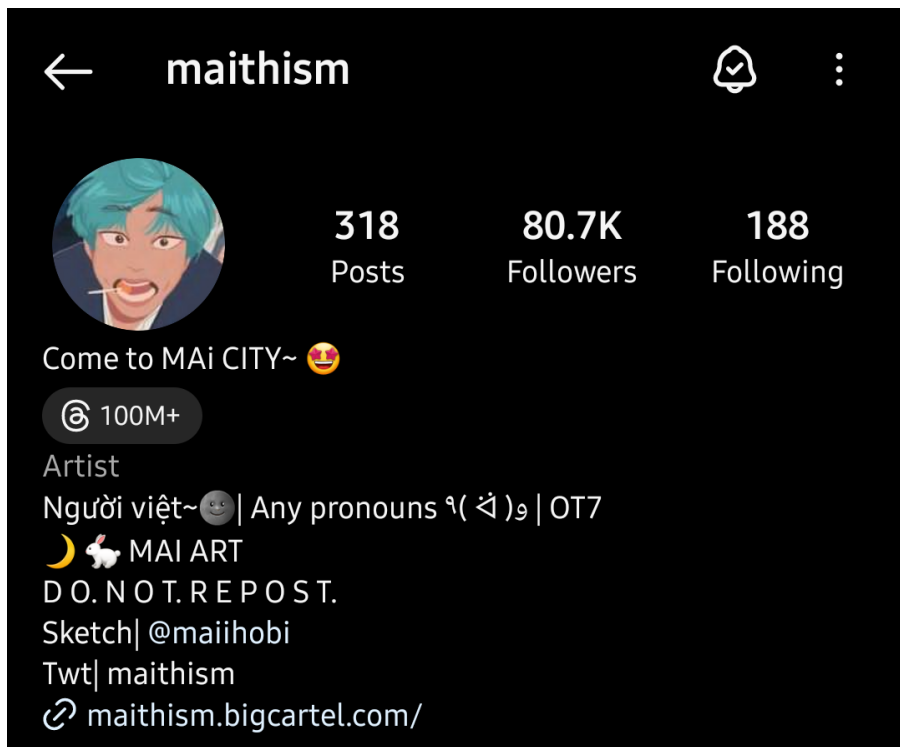
amzn.to/3Y1kXLY

Gabriel Picolo es un artista brasileño con un estilo muy particular de ilustrar pues combina elementos semi-realistas con paletas de colores similares al acrílico, esto dando a sus piezas un toque más realista en el proceso.

De este artista lo que tomé fue la manera en que reinterpreta el realismo para convertirlo a su estilo, queriendo intentar hacer eso con mis piezas.

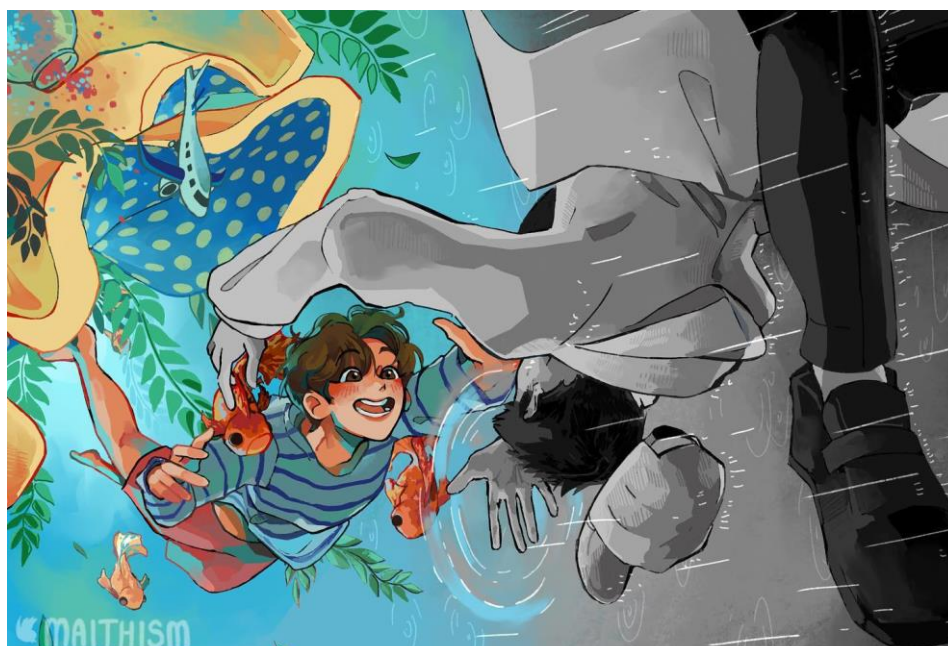

(foto extraida del instagram del artista, 2020)

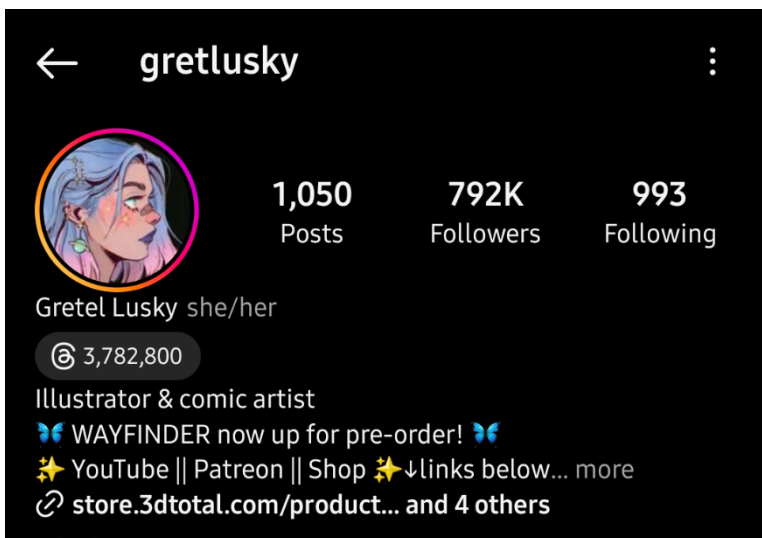

Mai, recién graduada de la carrera de animación, de origen Vietnamita, es una de mis inspiraciones más fuertes al momento de crear, mayormente por su trabajo relacionado a la ilustración de Idols, empezando su relevancia con ilustraciones fanart de BTS, así como

pequeñas animaciones relacionadas a canciones o historias de la discografía de dichos Idols. Una de las cosas que hacen enriquecedores sus trabajos son las paletas brillantes que utiliza su estilo de arte; pese a ser un ilustrador digital, sus piezas guardan esos pequeños detalles que dan la apariencia de ser bocetos hechos a mano, así como el hecho de que su estilo no pierde la esencia de los Idols pero crea este aspecto caricaturesco fácil de entender y apreciar.

(foto extraida del instagram del artista, 2023)

Este ilustrador es uno de mis referentes favoritos tanto en técnica como en propuesta, pues su trabajo tanto en digital como en tradicional es muy similar entre sí.

Una de las cosas que me sirvieron como fuerte inspiración es la manera en

que hace sketches en sus libretas, manteniendo esta vibra de “ilustrador escolar”, cosa que me gustaría mantener a lo largo de mi producción, que se siga sintiendo esta vibra “escolar” con una transición a mis trabajos más profesionales, tal como se sienten los trabajos de este artista.

(foto extraída del instagram del artista, 2023)

Capítulo 3: LA SERENDIPIA DEL ILUSTRADOR: K-POP

3.1 ¿Acaso no era obvio? El reencuentro entre la creación y mi persona

En el proceso de la obra se llevan a cabo muchas cosas más que solo la recopilación de datos o artistas, eso lo tengo más que claro, no me gustaría que al final del día mi trabajo se confunda solo como una recopilación de fanarts, que no es que esté mal, claro, pero claramente al ser alguien que desempeña en el área de las artes tendría que tener un peso importante lo significativa que puede llegar a ser una obra para mí, ¿no?

En el lapso de creación me vi en la necesidad de detenerme por completo para poder hacer una intensa retrospectiva que era necesaria pues por mucho que me dijeran “dónde estoy” en mis piezas, no lograba descubrir qué era exactamente a lo que se referían hasta que después me di cuenta que efectivamente nunca había especificado mi propia perspectiva, mi discurso artístico, vaya.

Este proceso fue pesado, más que nada porque evidentemente en primera persona a veces se te escapan detalles que para ti son obviedades, pero para los demás claramente no. Fue ahí donde me tuve que poner a escudriñar mis más profundas inspiraciones y poco a poco fui encontrando el rumbo de mi trabajo, qué era lo que para mi lo hacía especial y cómo existía una muy delgada línea que los separaba de ser un fanart con una pieza de peso personal.

Para mí, crear tiene todo un proceso, desde el ambiente que elijo hasta la música que se reproduce a mi alrededor para poder crear, normalmente mi proceso toma este tiempo de esperar a los climas fríos que me transmitan nostalgia, sentimiento que me ayuda a desarrollar mis piezas; después tomo en cuenta el entorno creando este espacio seguro con música suave del artista (si es un retrato) o música pesada (si es una ilustración del tipo “escenario”).

No es una casualidad que mis piezas sean elaboradas en un proceso de melancolía y nostalgia, realmente es un sentimiento que quiero que se pueda tener en claro cuando se vean mis obras. Ahí entra nuevamente el punto de que para mí eso parecería “obvio” pero claramente para

los demás no, es ahí donde ya entran las intervenciones artísticas como los colores, los materiales y demás.

Algo que siempre he hecho y que quizá no me había dado cuenta hasta este proyecto es precisamente el emplear paletas frías de colores para transmitir la melancolía o como a mí me gusta llamarle “la melancolía y su libre interpretación” pues si para mí la nostalgia y la melancolía son sentimientos que se me hacen importantes y reconfortantes, para algunas personas puede que no y es ahí donde comienza la magia de la libre interpretación.

Al referirme a las paletas de colores frías, tengo que hacer una pequeña gran especificación, pues normalmente uso los colores azules y morados, incluso grises, esto más que nada por un placer personal de manipular dichos colores que me generan la sensación de felicidad y nostalgia. Dicen que el color azul está asociado a la fantasía, la lejanía y el anhelo (Heller, 2008, pág. 26), y en este estudio personal he caído en cuenta que para mí es un color con ese exactamente ese peso mental; brillante y constante, todas sus gamas han estado presentes en los entornos más personales de mi felicidad y también en los momentos clave de mis días más densos.

*(Paleta de trabajo en general
después del análisis de múltiples
piezas)*

Así mismo el morado, color básico en mi vida no solo por ser mi favorito sino porque su peso emocional sobre mí es constante, recordándome momentos clave de mi vida que sencillamente no puedo soltar, es así como estos colores y sus escalas desde las más altas a las más bajas la mayor parte del tiempo se encuentran presentes y no me había dado cuenta que era así hasta esta repentina meditación conmigo misma.

Hay algo importante, casi vital para mí mencionarlo en este trabajo, sobre todo en esta parte: me encanta escribir. Esto es parte de mi vida desde muy pequeña, creando cuentos pequeños acompañado de pequeñas ilustraciones, siempre fue un pasatiempo que eventualmente se

volvió una pasión a tal punto de que en ciertos momentos de la licenciatura de artes me preguntaba si realmente debía estar ahí o debería estar en literatura.

Poesía tanto en versos como en prosa, novelas cortas, storyboards, cuentos infantiles, he escrito muchas cosas las cuales algunas han visto la luz y otras no tanto, el escribir me genera una sensación pura de satisfacción desde siempre y eso no ha cambiado, por el contrario, he mejorado la calidad de redacción con tal de poder hacer algo con lo que el lector se sienta identificado o que tenga una reacción ya sea positiva o negativa, cualquiera me sirve.

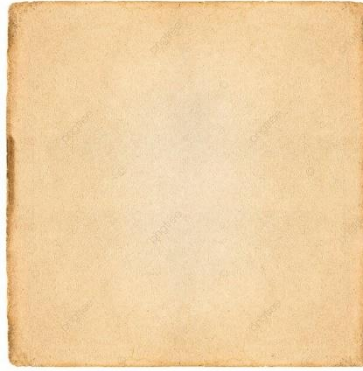
¿por qué hago esta introducción? Porque es un paso indispensable para lo que estoy creando en este proyecto; todas mis piezas (o una gran mayoría) son creadas mientras pienso en una pequeña historia en la cual el dibujo tenga un peso, que no sea únicamente “voy a dibujar a este personaje porque es bonito”, sino darle un significado. Nuevamente entra esto de “para mi es más que obvio”, sin embargo, a los ojos de los demás esto es claramente no perceptible.

Ahí es donde entra de manera visible esta pasión a la redacción, incluyendo fragmentos de poemas o de historias que he creado para esa pieza o por esa pieza. Suelo incluir estos textos arriba, sobre, debajo o a los lados de la obra para que pueda ser apreciado, dependerá completamente de la obra y la manera en que quiero que llegue el mensaje al espectador.

Hay elementos que son precisos y quizá hasta discretos a la vista pero que siento tienen un constante plus a mi proyecto, los colores ya fueron mencionados, el texto que suelo agregar también, pero hay dos elementos que también me gustaría enfatizar y estos son la fuente y el color del papel.

Como pequeña introducción, leer es una de las partes vitales para poder crear [en mi proceso creativo], leo desde pequeña, es una de mis tantas pasiones inculcadas desde quizá los 5 años, quizá desde antes, y algo que siempre me encantaba de los libros que leía eran esas hojas teñidas de un encantador sepia que por el paso del tiempo, haciendo que el papel luciera “viejo”, ese aroma tan interesante que adquirirían por el tiempo guardado, realmente es algo

que me encanta sentir; visualmente hablando, la fuente en la que estaban redactados estos libros siempre se me hizo atractiva y adictiva sin poder parar de leer, “letra de máquina de escribir”, era como solía decirle [y aun lo hago].

(referencia al tipo de papel o envejecimiento que suelo darle al papel)

COURIER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*/.,-@;!:¿?()

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nunciamy nisi euismod
 tristique ut lacus dolor magna aliquam eros volutpat. Ut nisi eros ad egesta variam,
 quis sceleris egesta tation ut iustorum duocetis operatio nisl ut dicitur et ea conueno.
 conuegat. nisi autem vol non iustum dolor in hendrerit in variatate velit enim molestie
 conuegat, nisi iustum euismod ut iustorum nisi a Kullitum ut eros eros et accumsan et iustum
 vado dignitatis uti blandit sceleret. Luptatum salli utelit egesta dicit dolorem te desecit
 nisi sceleret.

(ref. al tipo de letra que suelo usar en mis trabajos)

Estas sensaciones tan personales son cosas que me parecen pequeñas pero muy importantes para mis piezas. Sobre todo, en el aspecto de que, al verlas, me generan paz al saber que todo mi proceso creativo y los pequeños pero personales detalles que añado a mis piezas son pequeños pedacitos de mí...de mi vida.

Unir todos estos elementos que son preciosos y precisos para mi obra, con los artistas que para mí fueron un salvavidas es básicamente mostrar ese “aquí estoy y es en gran parte gracias a ellos”; el asunto aquí es que mis piezas siempre tienen este “parece fanart” por no hacer toda esta aclaración que para mí era una *obviedad*.

3.2 Para mi joven yo: La unión de ideas del pasado con piezas del presente.

He pensado bastante sobre el cómo empezar este capítulo para poder hacer más y más sustentable todo lo que he venido mencionado sobre la inspiración que realmente siento cuando se trata de crear inspirándome en el K-pop y sus muchísimos artistas, creo que el hacer una retrospectiva personal, acompañado de una entrevista a mí misma podría dejar más claro lo que busco realmente hacer y enseñar a todo aquel que quiera escuchar sobre mi propuesta.

Hacer una retrospectiva fue lo más fácil para mí al momento de empezar a redactar en esta parte, ya que ciertamente este proyecto lo tuve claro desde segundo semestre y eso se ve reflejado en las piezas que desarrollé a lo largo de dicho tiempo. Así mismo, mis piezas hablan sobre la presencia inspiracional que tienen tanto los artistas como la música que crean en mi persona. Fue el darme cuenta que hay personas igual que yo en el aspecto creativo que decidí llevar a cabo todo lo que está plasmado en este documento, para que esas personas no se sintieran solas al momento de decir “sí, me inspiré en este Idol para crear esta pintura” o “me he inspirado en esta canción para pintar esto”.

Poder hacerlas sentir bien sobre la influencia artística que efectivamente el K-pop puede tener en ellxs y que está bien haber empezado a leer o aprender sobre la historia del arte solo por ver un video de K-pop o por haberlo escuchado en una entrevista de su Idol favorito.

Todo empieza con el acercamiento preliminar de mi realización sobre lo que quería hacer, esto partiendo sobre la pregunta que realizó un profesor en una clase:

“¿Cómo se ven a ustedes mismos en unos años como artistas?” aquello me llevó a una

respuesta que probablemente

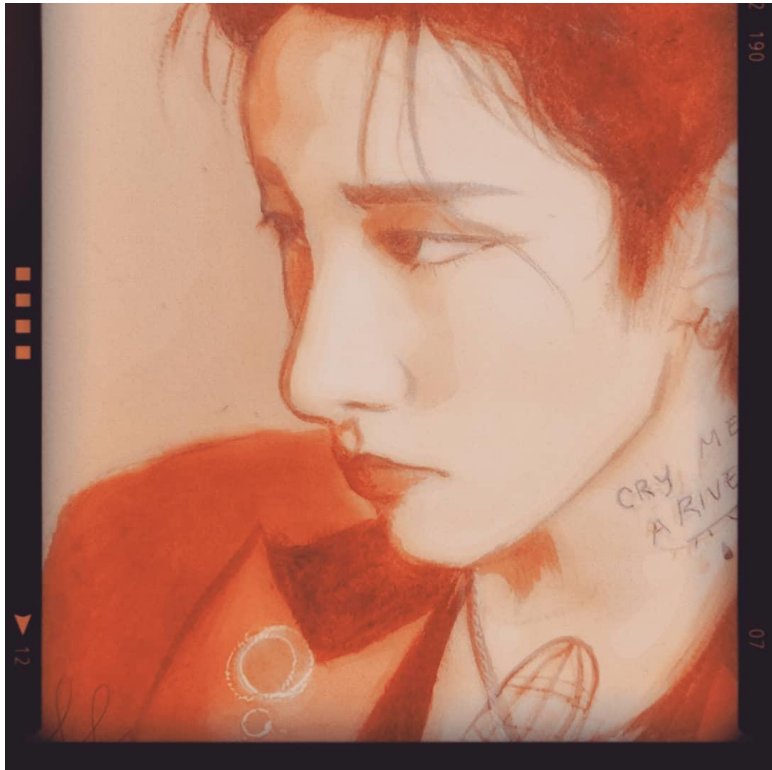
sonaría graciosa para muchas personas, “me veo a mí misma retratando a mis Idols favoritos y creando sus álbumes”, aquello inspiró esta ilustración como una manera más gráfica de mostrar la idea que tenía en mente, el *sueño* que quería llevar a cabo, y eventualmente me encontré a mí misma tan creativa y cómoda usando a mis artistas Sur Coreanos favoritos que decidí crear más y más cosas que me hicieran sentir de esa manera tan cálida y feliz, un sentimiento que no había tenido en mucho tiempo cuando se trataba de crear obra en este caso pictórica.

Eventualmente aquello hizo que la escuela en tiempo de pandemia fuese incluso más llevadera, unir las cosas que amaba (el arte y el K-pop) para crear piezas que las personas encontraban interesantes o muy “bonitas” como ellos mencionaban cuando se mostraban las piezas en clase.

(“retrato del retrato” acrílico sobre papel, 15 x 20 cm, 2020, lineyfairy)

Eventualmente me encontré a mí misma trabajando piezas relacionadas a diversos artistas que me gustaban, sin limitarme a las técnicas e incluso experimentando con ello, desde pintar con los dedos, hasta monotipos e ideas un tanto más surrealistas, por así llamarse, me encontré a mí misma experimentando con diversas técnicas e investigando por mi cuenta sobre cómo mejorar mis trabajos o darles un trasfondo más “detallado”, algo así como lo que los directores creativos realizan para cada concepto de álbumes que salen a la luz. Yo quería ser así, y por eso me vi sumergida en experimentar y crear hasta que en medio de un punto pensé, “¿seré la única que se siente tan creativa cuando se trata de Idols y K-pop?” entonces investigando me di cuenta que muchas personas no solo encontraban su refugio emocional en su música, sino

(“m changkyun”, café sobre papel, 20 x 20 cm, 2021, lineyfairy)

que incluso encontraban la creatividad necesaria para trabajar, pintar, crear y demás. Fue ahí donde tomé la decisión, “quiero hacer que estas personas tengan voz, quiero tener mi propia voz, para demostrarle a las personas cómo el K-pop tiene un mayor peso que solo ser “música para pasar el rato” sino que hay personas allá fuera que genuinamente se ven inspiradas y envueltas en el arte gracias a la influencia de estos cantantes y su manera tan particular de integrar el arte en su trabajo, que por sí solo, ya es arte.

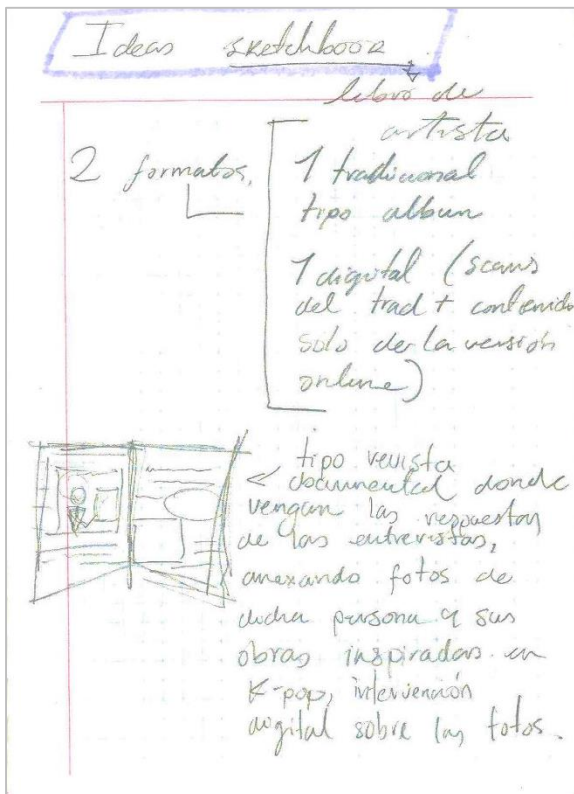
"Blue Side", monotipo al óleo, 25 x 27 cm, 2021, lineyfairy)

De ahí partió entonces la idea de generar este contenido de libro de artista plasmado como un álbum de K-pop, pero en este libro no estarían los Idols, no, en esta ocasión sería el turno de las fans, ellas estarían ilustradas dentro de este libro de artista narrando el cómo la influencia de su música y contenido audiovisual les resultaba uno de los mejores métodos de creación e inspiración (en su perspectiva).

Esa fue la pauta que me permitió crear preguntas las cuales usaría para poder obtener información que me permita concretar este trabajo.

3.3 El K-pop y su fusión con el arte

En este trabajo he presentado las perspectivas artísticas que han recibido personas gracias a la influencia del K-pop, ya sea de la manera en que haya llegado dicho elemento a sus vidas, ha tenido una repercusión de una manera u otra y ha logrado generar el interés en el arte, así como un conocimiento y curiosidad por este, sin embargo, planteándome a mí misma: ¿Dónde quiero proyectar dichas anécdotas en medio de mi trabajo? Es que empezaron a nacer propuestas interesantes que durante el desarrollo de este capítulo iré mostrando y analizando desde las ideas que fungieron como parteaguas de lo realizado, así como las constantes metamorfosis a las que el proyecto seguramente irá viviendo.

Las primeras ideas planteadas nacen del querer usar uno de los elementos más básicos en el mundo del K-pop que es la mercancía que los fans consumen, puesto que los formatos que ellos usan al momento de presentar la música de sus Idols es muy distinta a como lo hacen en otros espacios; tema que ya hemos hablando en capítulos anteriores.

Tomando en cuenta ello, quise dividir todo el contenido creativo a desarrollar en diferentes fases dentro de un mismo libro de artista, dándole un formato profesional que se asemeje a los álbumes de K-pop, incluyendo todo el contenido que comúnmente traen dichos Discos.

Notas.

oniichan

13/02/23

Tomar en cuenta el depositar la información para poder clarificar más las ideas y poder medir mejor los tiempos para la producción de las piezas.

* lo que más me puede tomar tiempo es los libros de artista porque son extensos y de amplio contenido entonces debería de ir avanzando más las propuestas de lo que voy a abordar.

* Considerar el aterrizar "Ya" las ideas del proyecto creativo para generar propuesta.

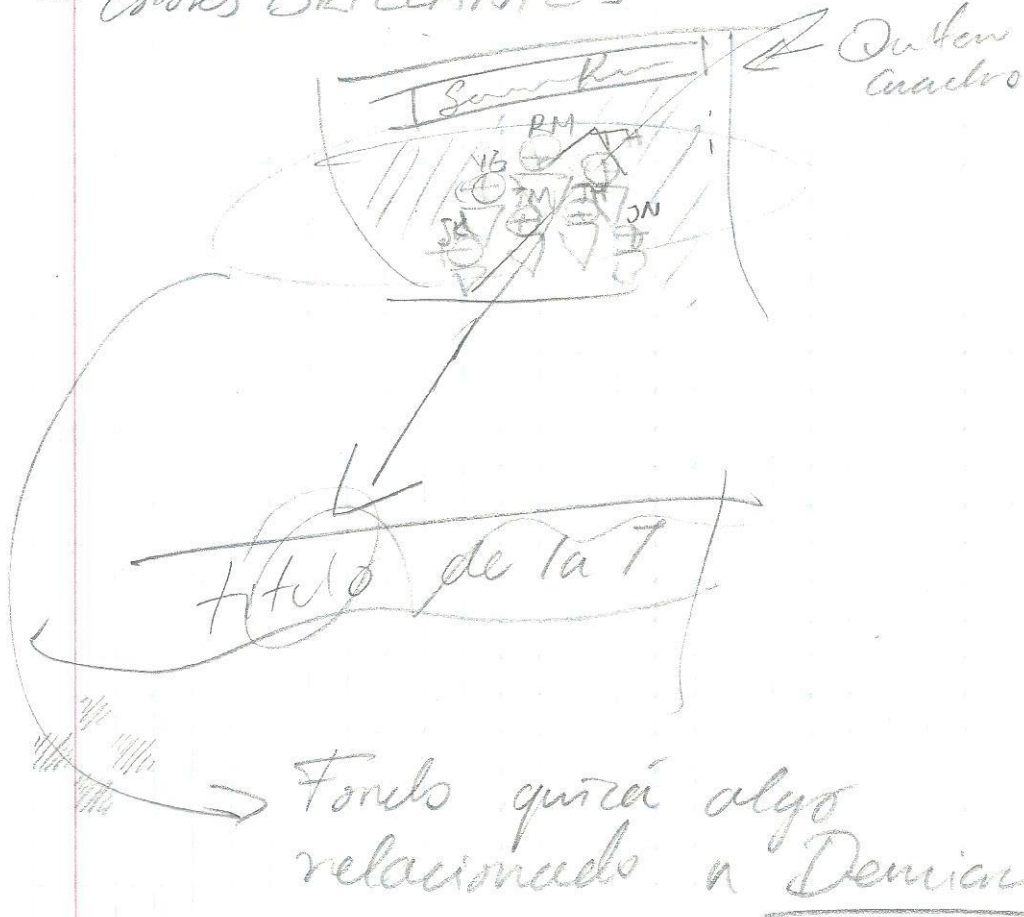

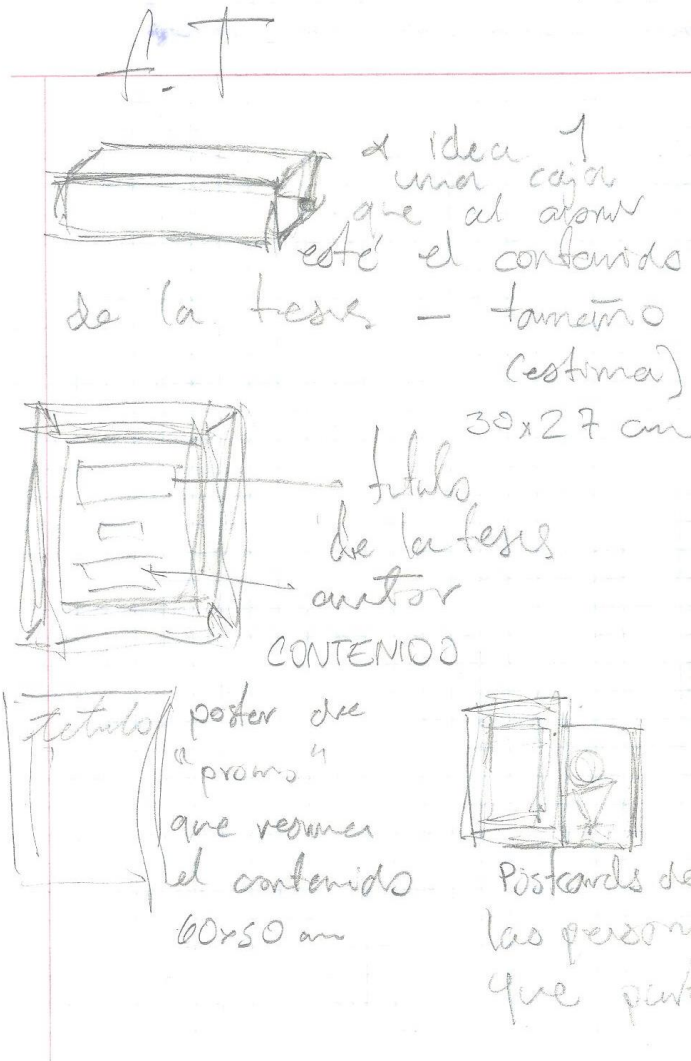
Tomar palabras clave y apuntes que me ayuden para poder crear el contenido "artístico" del álbum, es una de las cosas durante el desarrollo que más disfruto, puesto que es constantemente analizar el contenido para generar mis propios puntos de vista y crear pequeños fragmentos de texto que se acoplen al contenido físico y quizá, digital, de la obra.

También el considerar el formato en cuestión tamaño, puesto que es importante para poder empezar a crear maquetas del proyecto y tener mayor plasticidad o posibilidades para la creación de lo que será denominado de momento como "el álbum debut de mi proyecto", al menos cariñosamente me refiero a este proyecto de esa manera.

Idea: "Poster 'promocional'"

- Idols
- cantores (BTS)
- elementos del arte (literatura?)
- Colores BRILLANTES

El planear el contenido del libro de artista en formato de álbum K-pop resulta un poco más complejo de lo que parece pues no es solo crear el contenido y terminar con ello, sino también el ir planeando el cómo se ve de mejor presentación el contenido y también el estar “curando” la información que me da la mejor impresión de ser importante.

Visualmente hablando, querer generar todo el contenido que trae un álbum es interesante, puesto que no todos los álbumes traen las mismas cosas, pero sin hay ciertos elementos clave que se repiten, dichos elementos clave

son los que tienen mi atención en estos momentos durante el desarrollo de los sketches presentados.

3.4 Serendipia: la unión entre el K-pop, la creación y mi persona.

este apartado es especial, pues aquí es donde se empieza a ver cosechado todo lo antes planeado, se empieza a ver el paso a paso del lograr llevar a cabo la presentación física de lo planeado, es como mostrar al mundo al hijo que por tantos años estuve cuidando y desarrollando hasta que al fin llegó su momento de ser revelado al público

de las primeras cosas que quise trabajar fue el concepto que tenía en mente, el crear un proyecto de carácter híbrido, donde se pueda apreciar el contenido donde se aprecia la visibilidad de manera crítica, y también mostrar la pasión que se origina en mi persona relacionada al k-pop y a algunas bandas que consideré deberían ir dentro de este libro de artista.

En este apartado también quiero contar el por qué este proyecto recibe el nombre de “serendipia”. La palabra serendipia, en palabras de la RAE, es un “Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual.”, cosa que considero, es, la manera en que se dio este proyecto pues inicialmente esto solo tenía un plan a corto plazo, un proyecto escolar más que gracias a la insistencia de un docente dentro de mi plantel fue que empezó a tomar la forma que tiene actualmente.

Y es que al inicio se tenía visto el llevar a cabo únicamente un escrito que no tendría tanto peso como el que ahora nos tiene desarrollando todo este proyecto, siendo honesta, ni siquiera yo sé en qué momento este trabajo se volvió algo tan extenso y enriquecedor, pero no me arrepiento de no haberlo soltado en ningún momento y seguir anexando más y más cosas que enriquecen y apuntan a llegar a algo futuramente más grande.

Ahora bien, después de esta introducción que veía prudente, viene la parte creativa, la parte que tanto tiempo me ha llevado y tantos conflictos me ha generado en mi persona, más que nada por la presión que se siente en un entorno tan tradicional donde la pintura de caballete es mejor recibida que la ilustración al digital o digitalización de piezas para su intervención [lo que fue gran parte de lo que hice], entonces viene esta constante duda y descompensación del trabajo, en la cual solamente dejé que mis manos trabajaran de manera constante para no entorpecerme en medio de las dudas.

Primero que nada: el concepto; como se mencionó en partes anteriores, la idea era crear un álbum de K-pop, uno que tuviese esta interpolación del libro de artista junto el concepto de la mercancía que se maneja en la industria y para ello tomé otras cuantas referencias más, esta vez desde el lado físico de los discos:

(BTS, album: BE, 2020, imagen de referencia tomada de Google)

El contenido que se incluye dentro de este álbum fue una de mis mayores referencias del cómo crear mi libro de artista, el por qué elegir este como referencia por sobre otros modelos es más que nada por la manera en qué fue creado, pues los miembros de la banda en cuestión fueron quienes diseñaron desde cero el concepto, la forma y el contenido, siendo básicamente, una interpretación de ellos de un “libro de artista” si lo vemos desde la perspectiva artística.

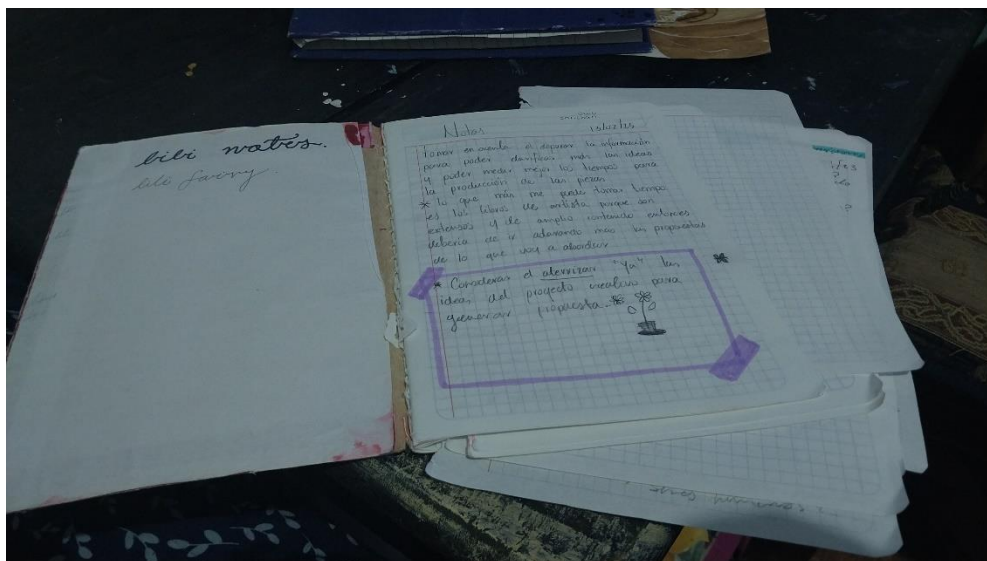
Ahora bien, ¿qué contiene este álbum que mi libro de artista tomó como referente?

- Photobook
- Making book
- Poster
- Postcards
- Photocard

Elementos que son realmente básicos dentro del mundo del K-pop pero ciertamente siendo abordados desde los ojos de un ilustrador, tratando de darle una vibra más personal usando los espacios del photobook para colocar mis piezas relacionadas al tema, así como hacer un

espacio a las personas que me confiaron su arte y sus historias en la entrevista que realicé en el capítulo uno, esto para dar la visibilidad que estamos buscando desde el inicio, la estructura tratando de hacerla lucir con esta presentación tan clásica de los álbumes coreanos.

Empecé por los básicos: *el Making-book*. Esta pieza es personalmente la que tiene más peso

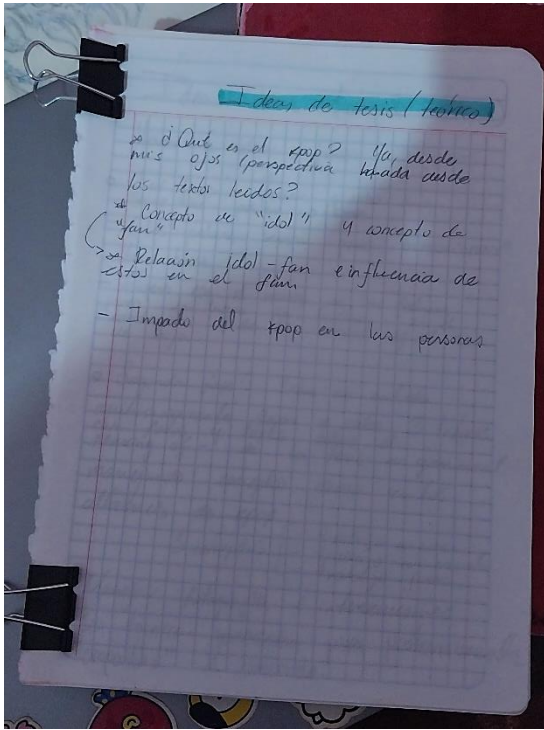

de todas, pues tiene todo el proceso a lo largo del tiempo que me llevó crear el proyecto, con mis pensamientos, mis notas personales,

sketches y demás añadidos, incluso pequeñas pruebas de color e impresión que fueron añadidas poco a poco dentro de este pequeño cuaderno que me acompañó como mi diario. En el proyecto final, las piezas son impresas en un papel similar al de las revistas, si, pero para documentar dentro de este documento, quise usar las fotos del trabajo original, sus hojas y su integración.

La libreta en cuestión sobrevivió alrededor de un año y medio conmigo recibiendo todos los apuntes que estuvieran relacionados a mi trabajo, incluyendo, tanto lo bueno como lo malo, así que es un gran aporte incluso en el apartado de las múltiples frustraciones que tuve en este proyecto [que siento sincera, fueron más frustraciones que aciertos en el tiempo de un año].

Es entonces el por qué tomé la decisión de tomar las hojas y agruparlas, pues la libreta estaba empezando a deshojarse en pedazos, pero eso abrió la puerta a poder hacer una maqueta del cómo se iba a ver el trabajo poco a poco, junto con algunas de las otras intervenciones que se harían.

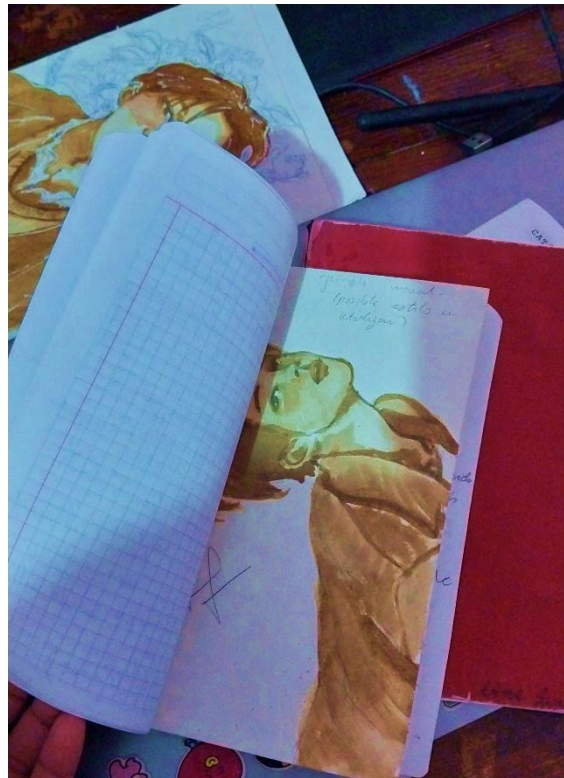

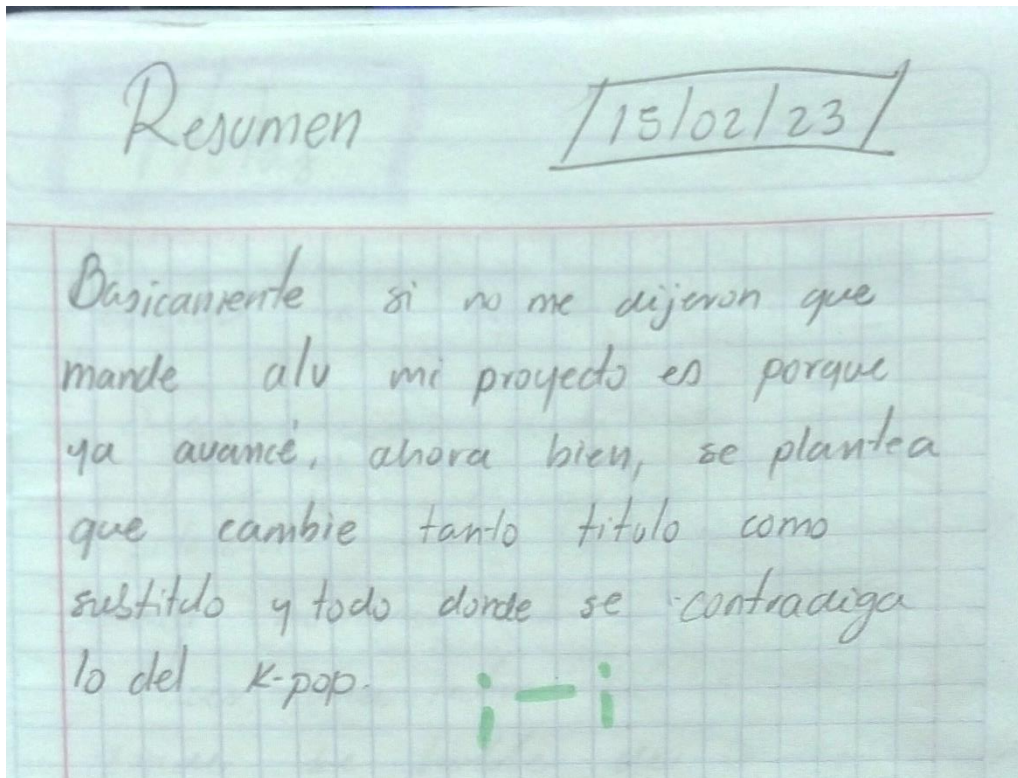
Algunas de esas intervenciones fueron el anexas bocetos o dibujos relacionados al tema, pruebas que cree en el lapsus de los años que llevo planeando esto, ahora al fin siendo integradas en un formato más “profesional”.

Encajando en la vibra “vieja” que suelo buscar en mis trabajos con los tonos sepia naturales que la hoja fue tomando con el pigmento que usé para pintar que en esa ocasión fue café.

Crear este previo a las piezas ya impresas fue un proceso divertido, pues el contenido me hizo recordar toda la frustración que tuve en las asesorías que no aportaron nada a mi persona ni

a mi proyecto y que únicamente me atrasaron en la elaboración tanto textual como en obra, sin embargo, esa frustración se terminó convirtiendo en orgullo al no soltar y seguir trabajando aun cuando el trabajo fue sugerido a cambio más de una vez.

Este apunte es uno de mis favoritos, pues muestra tanto la fecha como el primer comentario que recibí de mi asesor en turno, literalmente siendo la mejor prueba que tengo sobre como este proyecto, si mutó en lo que es ahora, fue gracias a externos y a la tenacidad de no rendirme ni soltar el tema, tomando las observaciones por obligación para no reprobar [porque claramente esto tenía un valor académico al final del día y tenía que acatar ciertas normas no escritas], pocas fueron las observaciones acertadas pero puedo decir que pese a ese GRAN contratiempo logré llevar a cabo un buen avance.

Todo ese pequeño diario es parte vital para mi proyecto; en una de las reuniones más actuales me preguntaron, pero ¿dónde estás tú en tu producción? Algo que contesté en el primer punto de este capítulo, sí, pero que también respondo nuevamente aquí con este elemento, este diario tiene todos mis pensamientos y sentimientos y sentía incompleto el proyecto si no lo añadía.

Ahora, tenía el contenido, sí, pero recientemente me vino a la mente que no tenía una portada en sí, a lo que decidí experimentar con dicha portada de una manera más juguetona, ¿Qué poder añadir? El límite era la imaginación.

(imagen de referencia)

La ilustración que elegí para la portada mezcla elementos ya mencionados, el uso de la paleta de colores característica con el elemento Idol, que en este caso el elegido es Choi Yeonjun de la banda TOMORROW X TOGETHER el cual es uno de mis favoritos además de que compartimos fecha de nacimiento (septiembre de 1999) y signo zodiacal, además de que su personalidad me recuerda mucho a mí, una personas que es extrovertida con sus amistades, con un aura etérea y elegante así como un porte fantasioso que le encantó crear para esta pequeña pero

simbólica pieza.

Ahora bien, el ver así solo el dibujo junto al trabajo no hace mucho ruido en realidad, solamente es algo pegado y ahí quedaría, es entonces en donde entra la intervención de materiales y la experimentación con ellos.

Uno de mis materiales favoritos para trabajar esta aura mágica, misteriosa y fantasiosa fue el papel albanene, pues su textura porosa que dificulta la percepción de lo que hay detrás de este da esta sensación de incognito, sin embargo, hubo algunas variantes hasta llegar a la forma final de colocarla.

(se puede apreciar que realmente no se ve del todo atractiva la idea pues los bordes de la ilustración le daban una apariencia descuidada y no se apreciaba del todo la idea que quería dar a entender)

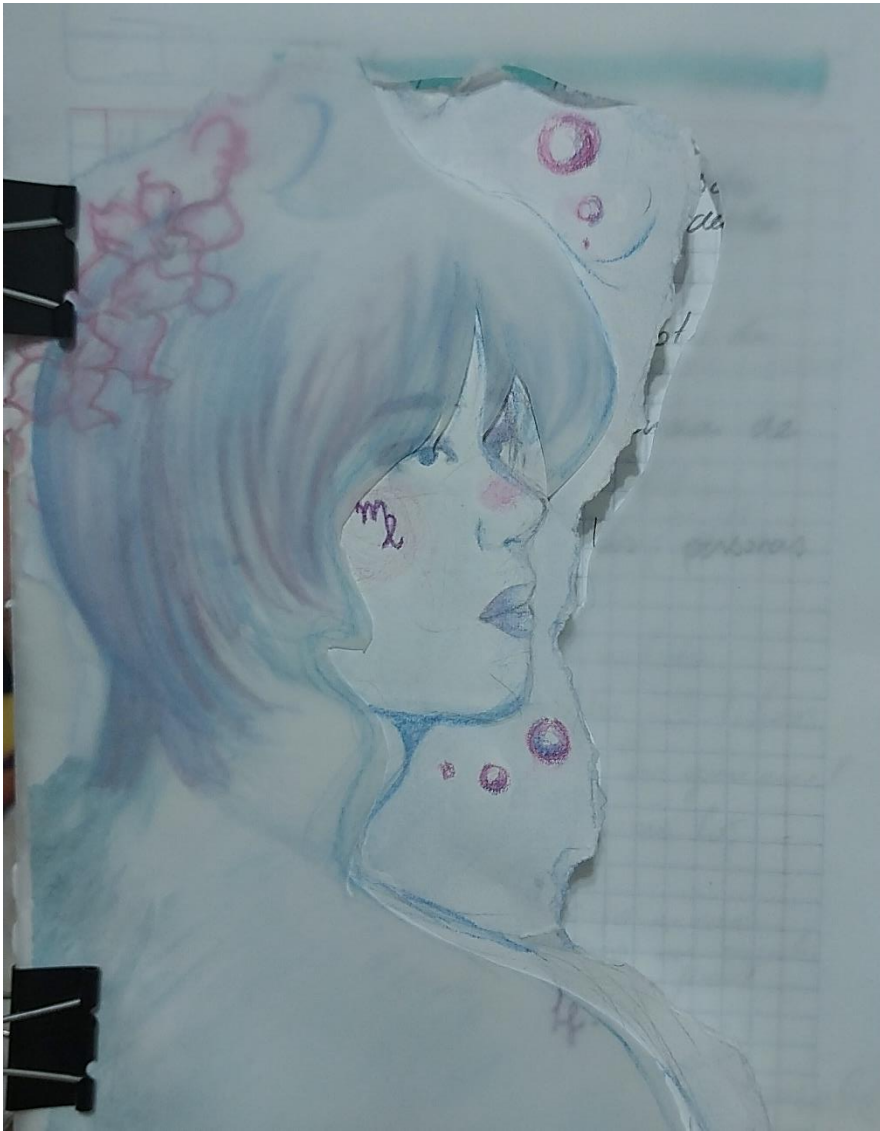
La primera de las propuestas fue colocar el albanene debajo del dibujo para no dar de manera directa un contexto de lo que había debajo, pero siendo honesta la idea no se me hacía tan atractivo a la vista, pues era una idea que resultaba algo simplista para mi punto de vista.

No era agradable ni para verlo ni cómodo para manipular al momento de abrir el Making book por lo que dejé esta idea descartada a la brevedad.

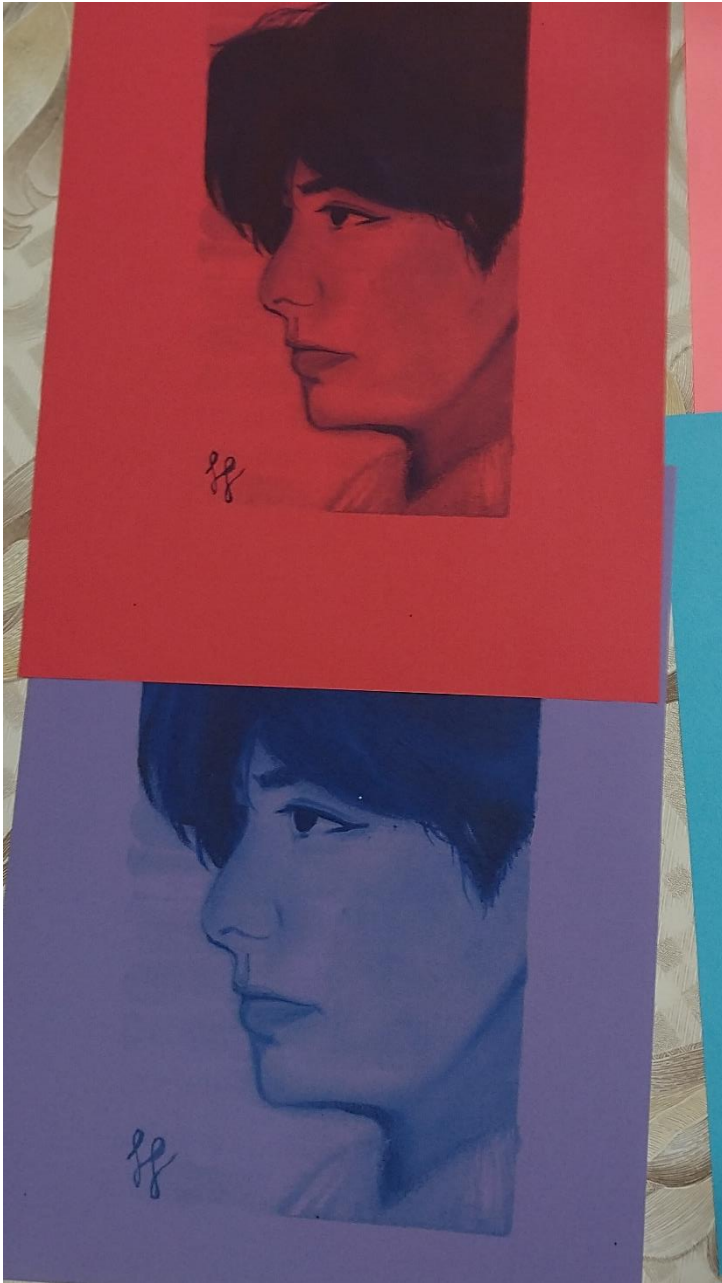

La siguiente idea fue cubrir por completo la ilustración y el contenido dando este aura misterioso pero nuboso, algo así como si tuviese neblina al momento de abrir el pequeño libro, sin embargo tampoco me encantaba la idea, pues sentía que algo no encajaba del todo, sentía que el sentido de la ilustración se perdía por completo, realmente se sentía como si estuviera escondiendo el contenido que evidentemente debería de resaltar, es por eso

que al final se quedó como propuesta pero no tomó forma.

Al final se viene la idea que ganó entre las opciones que fue resaltar una parte importante que es el rostro como si fuese una foto tomada en modo retrato, difuminando con el albanene los detalles que no son tan importantes, pero sin perderlos, dando un equilibrio visual que se siente correcto al momento de abrir el Making book, también creando este efecto de profundidad por la sombra que proyecta el recorte.

Después de ello vinieron las pruebas de impresión para desarrollar el proyecto visual, pues si bien existen piezas pintadas a mano, se tomó en cuenta el digitalizarlas para poder darle este aspecto editorial que es tan característico en el mundo del K-pop; claro, también dándoles ese toque artístico experimentando con diferentes papeles y colores al momento de presentar.

Esto fue más que nada para poder ver distintas posibilidades para el momento de llevar a cabo el proceso de creación de los contenidos que van a ir dentro del álbum. Las piezas que se obtuvieron realmente fueron muy ricas, pues los contrastes de color de las piezas originales cambiaban constantemente con

el tono del papel utilizado, fue algo realmente divertido.

(una muestra general de las pruebas que se hicieron de distintas piezas y diferentes tipos de colores, para poder ver diferentes apariencias tanto de la obra como del papel haciendo un pequeño collage)

Otra de mis partes favoritas de la creación del proyecto fue la elaboración de las post-cards, pues realmente el proceso creativo fue el tomar las piezas ilustradas y darles este “arreglo” que comúnmente se les dan a las fotos de revistas para hacerlas lucir en su máximo esplendor, eso fue exactamente lo que hice a lo largo de la mejora de mis piezas. Si en su momento hubiese tenido en clara la paleta que iba a trabajar para este proyecto quizá el trabajo hubiese sido más sencillo, sin embargo, no me quejo del todo, pues las piezas siguen teniendo un peso emocional que solo se resalta al momento de ser llevadas a la magia de la edición y corrección.

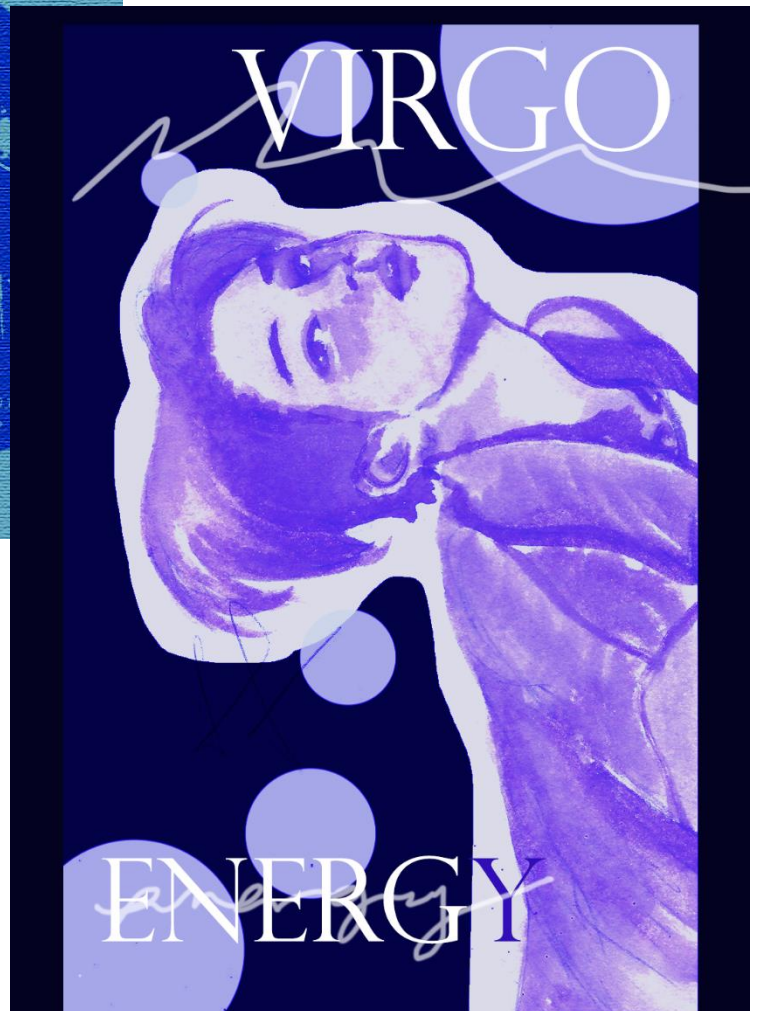

(Blue mist 12x9 cm, técnica mixta, Liney Fairy, 2020)

Cuando tuve una primera revisión de mi proyecto, se me pidió que pusiera más de mi persona, que le diese un peso más de mí y menos del Fanart, ¿el problema? Es que Realmente yo sabía que estaba en ese trabajo, yo sabía que mi esencia estaba ahí pero el asunto era que creo que no había dejado del todo claro al momento de esa primera revisión lo que hacía tan más esas ilustraciones, el texto, los tonos y el estilo son algo muy de mí, sobre todo que cada pieza tiene una historia personal detrás, aunque no lo parezca.

(just him, 12x9 cm, técnica mixta, Liney Fairy, 2021)

(virgo baby, 12x9 cm, técnica mixta, Liney Fairy, 2022)

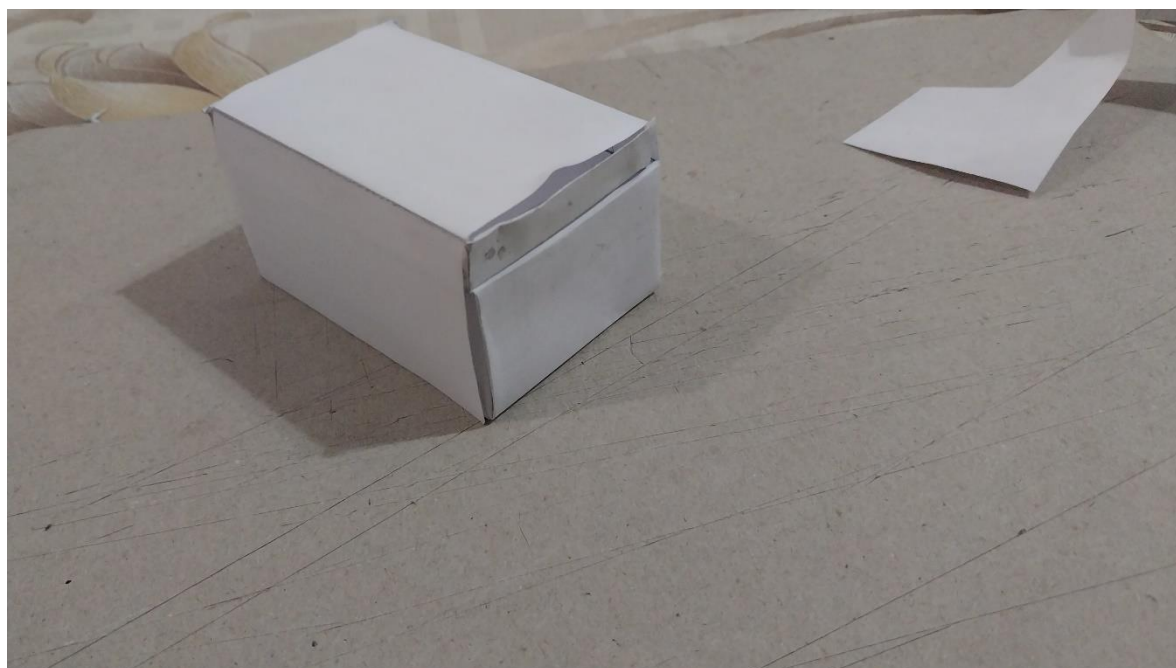

(Yeonjun blooming, 12x9 cm, técnica mixta, Liney Fairy, 2022)

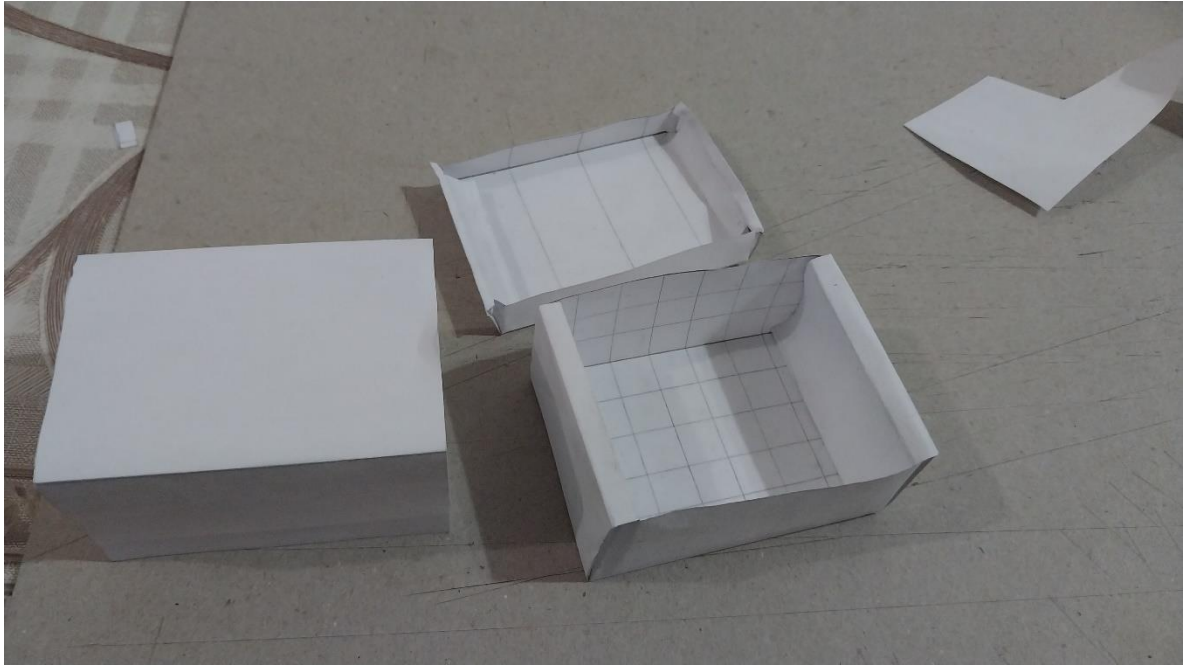
Después de la diversión que fue el editar y revitalizar mis ilustraciones venía la parte más trabajosa e intensa, pues cada trazo tenía que ser completamente opuesto a lo que en mis dibujos había: tenían que ser precisos.

La elaboración de la caja del álbum se volvió la parte más retadora de todo el proyecto, pues siendo honesta si bien tomé de referencia un álbum, sentía que no me pertenecía del todo, pues en aspectos generales, sería como hacer algo que ya ha sido creado y si bien no lo veo tan mal, honestamente me resonaba más crear un modelo en la caja que se adaptara más a las ideas que tenía en mente.

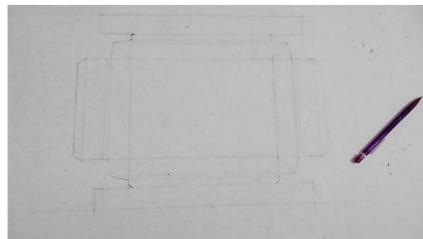
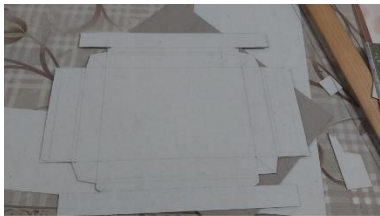
La idea de hacer algo parecido a las cajas de fósforos me gustó, pues si nos vamos a un contexto personal, los fósforos son como la versión vintage de los encendedores, un elemento que a mí en lo personal me gusta coleccionar, añado esta información más que nada porque fue literalmente mis pensamientos más profundos al momento de elegir este formato de dos pisos, uno donde irá el contenido, y en la otra donde viene el factor “sorpresa” que normalmente traen y hacen únicos los álbumes de K-pop

Esta es la primera maqueta que elaboré del proyecto que llevaría a cabo, siendo una escala realmente pequeña (5x7x1 y 5x7x3), así también acostumbrándome a la cantidad de pliegos que tenía que elaborar para que el mecanismo de la caja funcionara correctamente.

(una vista al interior de cómo se ve el mecanismo de la caja y él cómo se dividen los espacios)

un ancho de 4cm y otra con uno de 2cm.

Ya con la maqueta hecha se procedió a elaborar el tamaño real de la pieza que terminó con las medidas 22x16x6 cm en un rango donde las dos cajas internas se dividían en una con

Después de realizar la caja se le dieron color y una estructura más sólida, más que nada como recomendación de la previa revisión que asesores y lectores dieron para generar una mejor presentación en la factura del proyecto, posteriori a ello vino la decoración y añadir el contenido previamente clasificado.

Las cajas fueron decoradas tanto interna como externamente con un isotipo elaborado para representar mi persona, teniendo como base varios elementos simbólicos que combinaran en la armonía de la pieza y un poco del concepto de la obra, usando tanto color como la tipografía, dando como resultado la siguiente portada.

. En el isotipo quise representar varios aspectos fantasiosos/astrológicos que representan mi persona y se relaciona con la cultura coreana de alguna manera, ejemplo de ello, es que los dos personajes del isotipo son una mujer en representación de virgo, el signo zodiacal que me representa y el animal del año nuevo chino que representa, siendo este el conejo, el zodiaco chino también es muy

tomado en cuenta en Corea del Sur, realizando incluso eventos especiales cada fin de año para recibir al nuevo animal de dicho zodiaco,

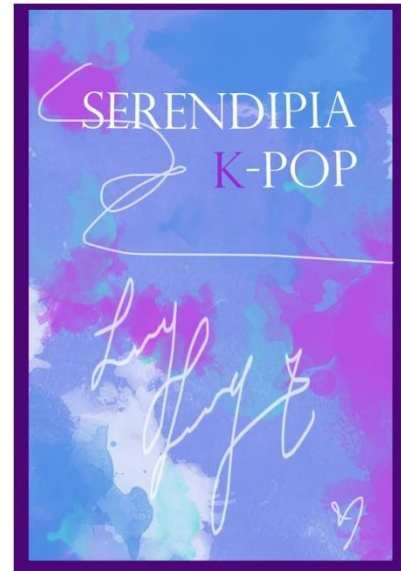

Se hizo curaduría de las piezas que a lo largo del proyecto fueron creadas, esto con el fin de poder brindar la mejor calidad para las impresiones de los “goods” o contenidos que normalmente vienen en las cajas de los álbumes, estos siendo: posters, photocard, stickers y demás añadidos

postcards

photocard

stickers

posters

El contenido final terminaría luciendo de una manera que da un verdadero aspecto de álbum de K-pop, tal como se muestra en la imagen:

Brindando una sensación de éxito a la conclusión del proyecto visual, pues se logra disfrutar con la misma sensación de un álbum completo, pero ahora teniendo la función de un libro de artista, uno que de manera personal resultó desafiante por su formato tan fresco y nuevo, pero a la vez tan familiar visualmente para mi generando una sensación de convencimiento y auto aprobación de la calidad.

Cuando todo estuvo listo, de manera preliminar llevé a cabo una presentación/plática un poco más abierta al público, invitando a féminas de distintas edades llegando entre los 15 a 60 años de edad variando tanto sus conocimientos del tema relacionado al K-pop como de lo artístico para general una genuina respuesta por parte de ellas hacia el proyecto presentado, obteniendo observaciones muy constructivas para la mejora del contenido del proyecto e incluso generando interés por conocer más acerca del género musical, dejando intrigados a algunos de los oyentes de la plática.

Algunas fotos de la presentación:

plática llevada a cabo en Cintalapa el 14 de noviembre del 2023

La conclusión de la Serendipia

Conclusiones del capítulo 1: una reinterpretación justa y necesaria.

Durante el momento en que estuve realizando este capítulo estuve en un constante búsqueda-depuración de contenido, más que nada porque encontrar fuentes concretas y fiables respecto a los tópicos que trato en el contenido son bastante modernos como para poder encontrar un tipo de información fiable en sí, sin embargo, el estar de manera constante leyendo, releendo y depurando me hizo darme cuenta de lo interesante y de lo mucho que quiero llevar a cabo esta investigación de la mejor manera posible.

Esto más que nada para que este proyecto resulte un buen sustento a las próximas generaciones que quieran tomar de manera valiente este tema tan complejo y amplio como lo es el K-pop para sus propios fines e investigaciones, teniendo un buen sustento y referencia.

Ahora bien, hablando de manera interna sobre la investigación, debo aclarar que el crear un trasfondo sobre el tema fue algo complicado, más que nada porque no es solo hablar del K-pop en sí, sino el por qué se dio, cuándo se dio y para qué sirvió, de dónde se inspiraron y demás para poder crear lo que conocemos hoy en día como uno de los fenómenos musicales más fuertes del momento, así como uno de los más atractivos de manera visual.

Importante mencionar que también en este espacio tomé de manera particular algunos comentarios y entrevistas a algunas personas para poder hacer un poco más de sustento en la información que doy a lo largo del capítulo, sobre todo en las partes de como los artistas influyen de manera positiva a los fans y en este caso, cómo influye en ellos de manera artística.

Uno de los puntos clave de este capítulo es el observar los elementos que componen como tal el K-pop, el poder mostrar el contexto cultural desde el oriente y como la influencia musical del occidente es maximizado en el entorno de Corea del Sur, mostrando como se crea esta industria partiendo desde el entretenimiento hasta convertirse en un fenómeno que afecta no solo su país de origen, sino que tiene repercusiones tanto buenas como cuestionables alrededor del mundo en grupos de personas jóvenes, no tan jóvenes e incluso

el cómo cambió en muchas personas (hablando de un contexto nacional/mexicano) la perspectiva que tenían sobre la cultura asiática en general

Conclusiones del capítulo 2: el arte inspira al artista y viceversa.

Puedo mencionar algo en este apartado que no había mencionado antes durante la realización del capítulo y es que encontrar referencias artísticas para lo que quiero hacer fue difícil. Más que nada porque realmente no sentía el querer usar artistas de la “vieja escuela” para crear, el tema es dentro de todo algo moderno, no es algo en lo que me gustaría explorar con estilos de caballete, por ejemplo, pero si tenía en mente algo claro, quería tomar en cuenta artistas e ilustradores que toman como base la inspiración que el K-pop les trajo al momento de escucharlo y conocerlo.

Esto más que nada para hacerles una pequeña mención y el cómo también me inspiraron para crear. Si bien no creo alcanzar una amalgama de creación utilizando todos sus estilos si puedo decir que el momento en que me di cuenta que ellos estaban siendo una gran inspiración fue cuando al ver sus trabajos me nació la necesidad de trabajar y crear de la misma manera que ellos: inspirándome en el K-pop para mostrar mi esencia en ello, pero la siguiente pregunta nació: ¿Dónde muestro mi esencia para convertir esto en algo que no parezca un fanart?

A lo largo del proyecto creativo hay ciertas cosas que me sirvieron como elementos de inspiración, quizá el asunto de mi esencia como persona mexicana queriendo demostrar lo que puedo crear con los valores y elementos que el K-pop ofrece, ese es el plan, uniendo esto con el estilo de trabajo que he venido haciendo a lo largo de los años y que he pulido como ilustrador, tratando de hacer que cuando las personas vean el contenido del proyecto creativo puedan decir: “sí, esto es un trabajo de Carolina”.

El proceso de tomar referencias fue así, una constante pregunta de si esto me podría servir o no, qué sí, qué no, pero eventualmente resultando en un recopilatorio de estilos que me inspiraron a desarrollarme como un ilustrador, no solo tomando algunos pequeños tips de esos artistas, sino también como si estuvieran en un mural mental de “personas que me inspiran a crear y hacer que las personas volteen a ver mis creaciones”.

Conclusiones del capítulo 3: una fusión inesperadamente creativa.

“La neta, tu trabajo está bien sencillo, es solo dibujar, escanear e imprimir un montón de dibujos y meterlos en una cajita” Fue algo que un amigo cercano me dijo cuando en medio de bromas terminé exponiendo mis planes de producción para concluir esta tesis, una persona que estudió algo relacionado a las artes y que si conoce un poco sobre la mercancía que se maneja en el K-pop, esta frase fue como un pequeño golpe en el orgullo, más que nada porque el constante trabajo y planeación que he tenido en este proyecto ya va casi para tres años.

Si bien el decidir en qué concluir la tesis en el aspecto de proyecto artístico fue relativamente nuevo, siendo decidido hace un año, el proyecto tiene ya un amplio tiempo de vida, por lo que el hecho de decir “este proyecto es como el recopilado de mi sudor, sangre y lágrimas” no es solo por hacer referencia a la canción de BTS.

Claramente no es un trayecto fácil el desarrollar esto, fue un constante ensayo-error, entre la experimentación tanto de las obras como al momento de crear los contenidos que normalmente vendrían en un álbum de k-pop, así mismo, el constante fallo-cambio para crear un concepto original que pueda ser apreciado por las personas; todo un proceso que llega a ser frustrante como ningún otro.

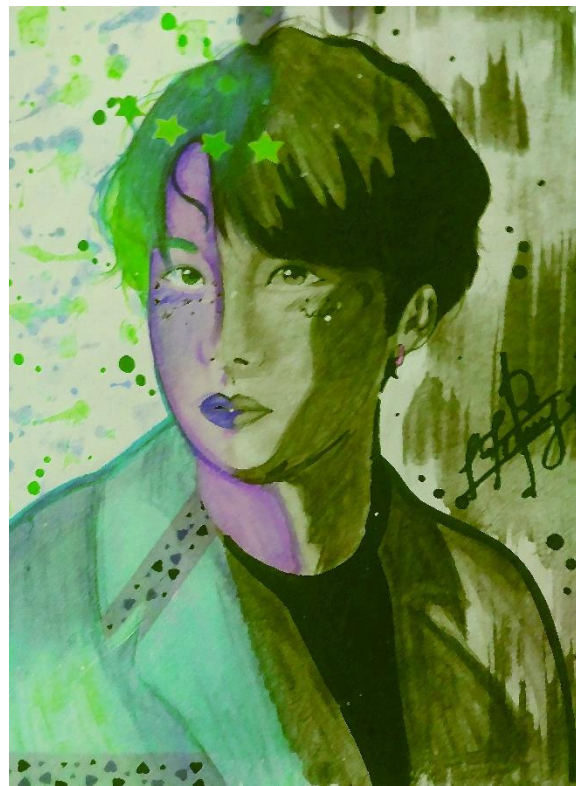
El momento de desarrollar este proyecto fue duro, sobre todo porque elementos externos como los puntos muertos, los bloqueos artísticos y la vida misma creaban constantes hoyos de avance, llegando a sentirme en un limbo de imposibilidad a terminar. La presión del tiempo en mi espalda hacía que la situación empeorara, pero con un poco de calma el paso fue avanzando, así como el contenido y las conclusiones.

Eventualmente nació una nueva duda, ¿A quiénes les mostraré eventualmente este proyecto y cómo? De ahí partía inicialmente la idea de una ponencia para hablar sobre el tema y no solo dejarlo en un escrito, sino con mi palabra y testimonio, mostrar todo lo antes narrado y enseñando cómo luce el K-pop desde los ojos de un artista.

Hallazgos

Durante el desarrollo tuve varios momentos de experimentación con tal de poder crear una obra que fuese única y realmente aportara, más que nada para poder quitarle la etiqueta de “fanart” a las piezas y poder realizar un trabajo plástico que se entendiera que es de un ilustrador estudiando artes visuales, entonces, al momento de experimentar me encontré con varias texturas y papeles que realmente me dieron una idea de qué hacer y cómo tomarlo de base para los productos finales.

Un ejemplo de ello y que puedo anexar con seguridad fue el de los colores al momento de digitalizar mis obras, este pequeño pero importante experimento me ayudó a establecer la paleta de colores que quería manejar a lo largo del proyecto, haciéndome realizar que como persona sin querer tengo una paleta de colores bastante marcada.

Ahora bien, esa solo es uno de los ejemplos que puedo mencionar (de momento) sobre los descubrimientos que hice a lo largo de este trabajo que fue encontrar lo que más aportara a la esencia del trabajo, más que nada para que no se pierda mi presencia dentro de cada página.

Hasta una próxima serendipia.

En el momento en que estuve eligiendo qué hacer, algunas de mis ideas quedaron descartadas, mayormente por la cuestión tiempo, ya que el elaborarlas quizá me tomaría más tiempo del que se posee en estos momentos; no descarto del todo el llevarlas a cabo, pues sé que tienen cierto potencial, sin embargo, ello será cuando posea de más tiempo de planeación que el que tengo en este momento.

Uno de ellos y que irónicamente fue el primero que tuve fue la idea de realizar un corto con las entrevistas que realicé a lo largo del tiempo que me tomó crear este proyecto, junto algunas de las llamadas que hacía con amistades en tiempos de pandemia, esto con la finalidad de crear un proyecto audio-visual que fuese amigable con personas que no son conocedoras del tema. Esta idea fue descartada a raíz de que el profesor que iba a apoyarme en la realización fue retirado y ese fue literalmente mi primer punto muerto del proyecto.

Otra de las ideas que me había agradado y que quizá no quito el dedo del renglón aún, es el de crear una serie de tiras animadas con un estilo más amigable y hasta infantil relatando las entrevistas que hice relacionadas al K-pop y la influencia de este en artistas (que al final del día ese es el propósito de este proyecto). Esto con la finalidad de poder sacar el potencial de ilustrador que tengo y que incluso planteé que podría llegar a ser comercializado como un pequeño libro guía ilustrado por mí sobre el K-pop y su importancia actual en jóvenes.

Cuando se formó de manera oficial el contenido que tenía en mente para mi proyecto (dígase el álbum), hubo una idea que saltó a mi mente que era realizar mi propia exposición con piezas que estuvieran impresas en un formato amplio elegidas desde el pequeño libro de artistas que va a ir dentro de la caja del álbum, haciendo de esta exposición algo colectivo incluyendo las piezas que mis compañeras y amistades que participaron en las entrevistas me mandaron, haciendo algo así como una “galería de K-pop”.

Por último también considere el dar una ponencia como si fuese un orador acerca del K-pop, sin embargo, esa idea no llegó a mucho. En cuestiones generales, había ideas muy interesantes que quizá con el tiempo salgan a la luz o quizá no, pero que nunca está demás tenerlas documentadas para futuros proyectos.

¿Nuevas preguntas y nuevos horizontes?

En este proceso de conclusión para el proyecto se me vinieron algunas interrogantes que con el tiempo empezaron a hacer mayor ruido en mi mente, una de ellas y que creo que es importante fue:

¿Qué pensarán los coreanos de la percepción que tiene un mexicano acerca del K-pop?

¿Qué puedo yo aportar de nuevo a sus ideas con esta perspectiva de las artes visuales?

¿Cómo puedo darle un plus a esta investigación?

Estas fueron algunas de las pequeñas cuestiones que rondaron en mi mente y que aun siguen ahí en pie quizá con la intención de apertura una segunda parte de esta investigación o quizá para poder llevar a cabo nuevas ideas y proyectos con ellas de base.

Bibliografía

- Berger, J. (s.f.). *Sobre el dibujo* . Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Blakemore, E. (25 de junio de 2020). *¿Por qué la guerra de Corea nunca terminó, técnicamente?* . Obtenido de NATIONAL GEOGRAPHIC : <https://www.nationalgeographic.es/historia/2020/06/por-que-la-guerra-de-corea-nunca-termino-tecnicamente>
- Blanco, S. (2019). *El Kpop, género, industria y movimiento* . Obtenido de Letras: Universidad Nacional de La Plata : <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/letras/article/view/5770/4997>
- Colyer, M. (1994). *Cómo encargar ilustraciones*. Barcelona: Gustavo Gili.
- García, D. C. (10 de 08 de 2023). K-pop a través de sus experiencias. (C. M. Aguilar, Entrevistador)
- Geertz, C. (1994). *Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas* . Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
- Giddens, A. (2006). *sociología* . México D.F.: Alianza .
- Glender, M. A. (2017). *Cuando el KPOP conoció Internet (e Internet conoció al KPOP): retroalimentaciones dentro de un fenómeno global en crecimiento*. Obtenido de Acta Académica: <https://www.aacademica.org/martin.ariel.gendler/22>
- Heller, E. (2008). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili .
- Kokonii. (20 de Julio de 2021). *9 MVs de K-pop basados en literatura famosa*. Obtenido de SOOMPI: <https://www.soompi.com/es/article/502637wpp/9-mvs-de-k-pop-basados-%E2%80%8B%E2%80%8Ben-literatura-famosa>
- Pérez Rodríguez, E. F. (29 de Marzo de 2020). *Idols del K-pop víctimas de los hater y comentarios maliciosos*. Obtenido de NACIONREX: <https://www.nacionrex.com/kpop-idols-criticas-haters-ataques-ofensivos-super-junior-hyuna-t202003290002.html>
- Rochi, G. (10 de 08 de 2023). K-pop a través de sus experiencias . (C. M. Aguilar, Entrevistador)
- Rojo, V. (2014). *Vicente Rojo, Diseño Gráfico* . Mexico, D.F: Era, S.A de C.V.
- s/a. (2020). *K-pop: fenómeno global coreano. Segunda edición*. Obtenido de Museo Nacional de las Culturas del Mundo : <https://www.museodelasculturas.mx/k-pop-fenomeno-global-coreano-segunda-edicion.php#:~:text=El%20K%2Dpop%20urg%C3%B3%20a,al%20folk%20y%20al%20trot>.
- Sainz, A. Y. (10 de 08 de 2023). K-pop a través de sus experiencias . (C. M. Aguilar, Entrevistador)
- Swann, A. (1990). *La creación de bocetos gráficos*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Touraine , A. (1994). *Critica de la Modernidad*. México D.F.: Fondo de Cultura económica .

Vargas Meza, X., & Park, H. W. (Junio de 2015). *La globalización de productos culturales: un análisis Webométrico de Kpop en países de habla hispana*. Obtenido de REDES: <http://revista-redes.rediris.es>

Vazquez, L. (22 de 02 de 2023). *¿Por qué las personas critican el K-Pop, la música de grupos como BTS?* Obtenido de la verdad noticias: <https://laverdadnoticias.com/korea/Por-que-las-personas-critican-el-K-Pop-la-musica-de-grupos-como-BTS-20230222-0101.html>