

ESSENTIAL KOREAN
**4-CHARACTER
IDIOMS**

사자성어

**MEMORIA: DESARROLLO Y
PROCESO DE TRABAJO**

TFG: DISEÑO Y CREACIÓN DIGITAL
27/12/21

JOSÉ ALEJANDRO CABRERA FERNÁNDEZ

ÍNDICE

Introducción	3
Visión general del contenido	4
Método y Objetivos	5
Benchmarking	7
Mockups	8
Planificación	9
Conclusiones parciales	10
Desarrollo final	12
Características técnicas:	17
- Paleta cromática	
- Tipografías	
- Materiales y técnicas	
Primer prototipo	19
Reflexiones finales y evolución futura del proyecto	25
Bibliografía	27

INTRODUCCIÓN

TTMIK (Talk to me in Korean) es un equipo joven y dinámico que en 2009 crearon una web con materiales para ayudar a los extranjeros a aprender coreano. El equipo se encarga de crear todo los materiales y recursos para el estudio del idioma. Crean los libros de textos, libros de trabajo, lectura, vocabulario, videos, pistas de audio, etc. Además trabajan codo con codo con un grupo de diseñadores, ilustradores, editoriales, animadores, etc, para crear un material de alta calidad y atractivo.

En la web podemos encontrar una amplio repertorio de recursos y lecciones organizados por niveles. Uno de mi recursos favoritos es “Essential Korean 4-Character Idioms: 사자성어 with Tyler Rasch”. Este curso está dirigido a estudiantes de nivel intermedio-alto y avanzado, por lo que el uso del idioma auxiliar, en este caso el inglés, es bastante reducido.

El curso cuenta con 40 lecciones audiovisuales, 40 videos donde Tyler nos introduce en cada video un vocabulario que proviene de cuatro caracteres chinos y que expresan ideas complejas de forma muy compacta. Estos vocabularios son usado en el coreando diariamente por lo que es muy importante conocer estas palabra para expandir el vocabulario del estudiante y llevar su coreano al siguiente nivel. Además son vocabularios que suelen ser juzgado en el examen oficial de coreano TOPIK.

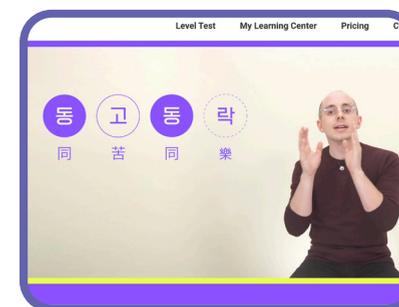
TTMIK cuenta con una amplia gama de libros de textos y workbooks basado en los recursos que ofrecen en su web, ya que muchos estudiantes de idiomas prefieren tener libros físicos para complementar su formación online. Sin embargo este curso específico no cuenta con libro físico, de ahí surge la idea para este proyecto ya que pienso que el material audiovisual y la temática tienen muchas posibilidades para poder crear un libro atractivo que lo complemente.

VISIÓN GENERAL DE UNA CLASE

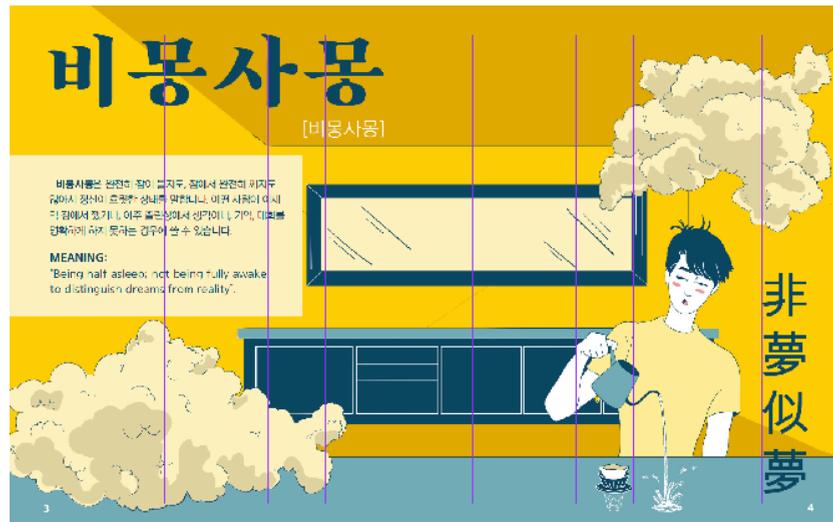
La estructura de cada uno de los videos suele ser la siguiente:

Tyler nos presenta el vocabulario a estudiar y los caracteres chinos de los que provienen. Da una explicación del significado de la palabra formada por estos caracteres.

A continuación pasa a ver el patrón que sigue dicha palabra, si hay caracteres que se repiten, en que orden se repiten o si por el contrario esta formado por cuatro caracteres totalmente diferentes. Una vez aclarado el patrón que sigue, toma cada sílaba (que corresponde a cada caracter) y explica su significado original en chino y da ejemplos de palabras coreanas más comunes que usan ese carácter. Terminada la parte explicativa pasa a mostrarnos ejemplos de frases que usan el vocabulario estudiado y finalmente nos deja con un diálogo, una conversación natural entre dos personas donde se emplea este vocabulario de forma común.

Figuras (1-5). Imágenes de lecciones audiovisuales sobre el curso '4-Character Idioms' de TTMIK.

LET'S BREAK IT DOWN!

<p>비 meaning</p> <p>아니다 not, negative</p> <p>examples</p> <p>비몽사몽 비몽사몽 비몽사몽 비몽사몽</p>	<p>몽 meaning</p> <p>꿈 dream</p> <p>examples</p> <p>악몽 nightmare 미몽 confusion/dream</p>
<p>사 meaning</p> <p>비슷하다 to be similar</p> <p>examples</p> <p>비몽사몽 비몽사몽</p>	<p>몽 meaning</p> <p>꿈 dream</p> <p>examples</p> <p>악몽 nightmare 미몽 confusion/dream</p>

Sentence Examples

제가 술을 너무 늦게까지 마셨고 비몽사몽이네요.
I'm still half asleep because I went to bed too late yesterday.

오늘 비몽사몽 상태 속에서 틀어놓다가 친구를 만났어.
Today I found a meeting half asleep and made a mistake.

비몽사몽한데 눈이 희끗희끗해요.
I'm uncertain because I heard it while being half asleep.

Common Usage

비몽사몽하다
비몽사몽 상태
비몽사몽한

Conversation Example

A: 어제 새벽에 귀뚜라미 봤어?
Did you see shooting stars in the early morning yesterday?

B: 응, 새벽에 잠이 안들어 잠깐 봤어.
Yes, I got up from deep and watched them for a while.

A: 몇 개 봤어?
How many of them did you see?

B: 비몽사몽한데 몇 개도 잘 기억은 안 나.
I was watching them half asleep so I can't remember well.

MÉTODO Y OBJETIVOS

Para la elaboración del libro he conseguido distribuir los contenidos de los recursos, siguiendo la estructura de las clases descritas anteriormente, encajando cada lección en cuatro páginas (dos pliegos). Para ello he creado una retícula de columnas que me ofrezca la suficiente versatilidad para los distintos formatos de contenidos. Teniendo en cuenta el tipo de encuadernado que pueda tener, he dejado más espacio a los márgenes interiores.

En el primer pliego de cada lección se nos presenta la palabra a estudiar, su pronunciación, su definición en coreano e inglés y los caracteres chinos de los que proviene. Todo esto sobre una ilustración (de autoría propia) que ayuda a transmitir el sentido de la palabra a estudiar.

En el segundo pliego, tenemos por un lado la palabra descompuesta por carácter, el significado de cada uno y palabras de uso común que también lo integran. Por otro lado tenemos ejemplo de frases que usan el vocabulario y finalmente una conversación natural que lo incluye.

Unos de los objetivos principales de este proyecto es crear un libro que esté a la altura de los materiales que crean en TTMIK. Que nos recuerde a su identidad corporativa y al tipo de libros que han publicado anteriormente, manteniendo a la vez una esencia que lo diferencie de las demás categorías, como pueden ser los libros principales de gramática por niveles, libros de tiempos verbales, etc, para ello me he inspirado a partir de la landing page de su website:

De izq. a der.: Figuras (6 y7).
TTMIK landing page
y Thumbnail de lección.

La página es moderna y fácil de navegar, los contenidos están distribuidos siguiendo una jerarquía bastante lógica y de uso amigable. Cuenta con una gran imagen principal que suelen actualizar temporalmente siguiendo siempre un estilo muy marcado y una gama cromática llamativa, prestando especial atención a la armonía del color.

Para el trabajo de maquetación uso Adobe InDesign, las ilustraciones las estoy creando en Procreate en Ipad Pro. En Illustrator estoy realizando también los trazados de las palabras principales para que sigan el estilo del material original (video) ya que no he conseguido encontrar la tipografía exacta que usan y quería conectar los videos con el libro de esta forma y crear un contraste con el resto de tipografía coreana donde uso una de palo seco, al igual que con los caracteres chinos.

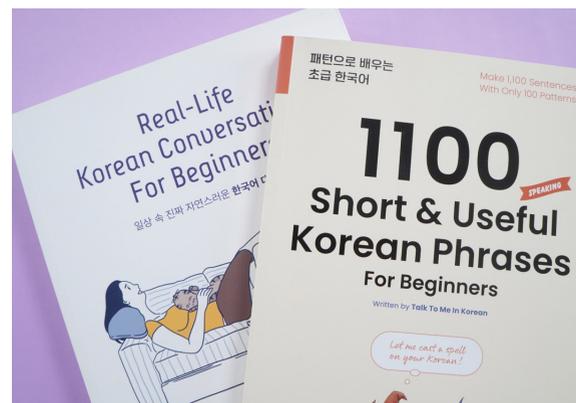
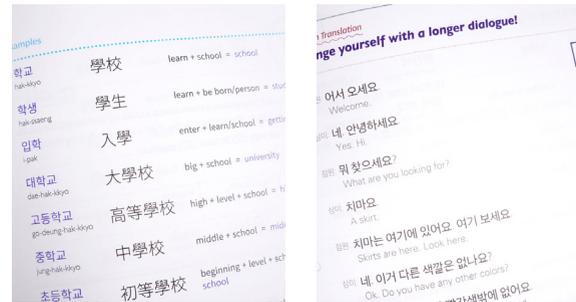

BENCHMARKING

Como he comentado anteriormente, Talk to me in Korean ofrece una gran variedad de libros de textos basados en sus lecciones. Cuentan con diferentes estilos de libros dependiendo de si son gramaticales, de vocabulario, lectura, etc. Por eso a la hora de diseñar mi proyecto decidí estudiar las características de dichos libros para poder integrarlas en mi diseño.

Características como el interlineado para escritura coreana, morfología de las fuentes o tipografías empleada, márgenes y layout, gamas cromáticas...

En mi caso, he prestado especial atención a los libros de lecturas y vocabulario ya que se acercan más al contenido que tenía que adaptar y al estilo que quería conseguir.

Figuras (8-14) Imágenes sobre libros de textos obtenidas de la web TTMiK: <https://talktomeinkorean.com/store/>

MOCKUPS

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

OCTUBRE

Las primeras dos semanas de Octubre las dedicaré a distribuir todo el contenido de texto sobre la retícula, creando la base del libro.

A partir de la tercera semana de Octubre comenzaré a crear todos los thumbnails que me faltan de las ilustraciones, a trazar las palabras principales en illustrator y generar las distintas paletas cromáticas que sirvan para categorizar los diferentes vocabularios dependiendo de su estructura común.

NOVIEMBRE

Hasta la tercera semana de noviembre he de asegurarme de completar las cuarenta ilustraciones y aplicar los estilos y colores a todos los contenidos.

La última semana de noviembre y hasta la primera de diciembre me encargaré de crear la portada/contraportada, índice, introducción, tabla de contenidos y uso del libro.

DICIEMBRE

En la primera semana de diciembre debería tenerlo todo acabado para poder corregir los últimos ajustes y mejorar el proyecto ya que deberé comenzar a tramitar la impresión de este y seleccionar los materiales y acabados de impresión.

Una vez enviado a imprenta, completar la memoria y preparar la defensa del proyecto.

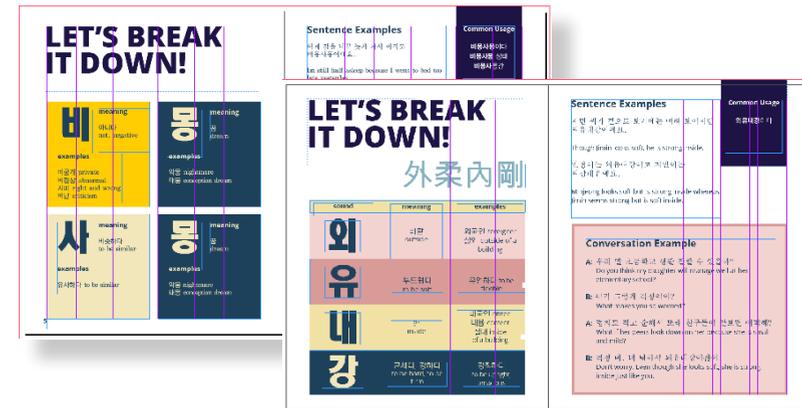
CONCLUSIONES PARCIALES

Color y Contraste:

Uno de los principales problemas que me he encontrado a la hora de ir avanzando en el proyecto es el de desarrollar las paletas de colores para las distintas categorías que he creado para diferenciar las palabras a estudiar dependiendo de su estructura.

En primer lugar, al trabajar en CMYK es un poco difícil intuir cómo va a ser la diferencia entre el color que percibimos en la pantalla y el que se percibirá en el papel una vez impreso. Por eso he optado por imprimir algunos ejemplos de las diferentes gamas cromáticas con el fin de tomar decisiones antes de que el proyecto esté demasiado avanzado. Al estar creando las ilustraciones en un software diferente al que utilizo para maquetación (Procreate/InDesign), **he tenido que ir creando las paletas de colores manualmente introduciendo los parámetros CMYK numéricamente para conseguir los tonos exactos en ambos lados.**

Una vez creadas las primeras paletas de colores y hechas las primeras pruebas de impresión me di cuenta de que **el contraste de las imágenes se pierde bastante en el papel.** Aunque me gusta el resultado creo que **necesitaría añadir un tono de azul más oscuro para los títulos y textos principales.** Probé también a modificar los parámetros de las imágenes en photoshop, pero se perdía potencia en los degradados, además, sería mucho mas difícil mantener cierta homogeneidad entre el resto de imágenes.

Layout:

En cuanto al **layout** que tenía previsto en un principio para la parte en la que se explica cada sílaba que compone la palabra de forma individual, he tenido que modificarlo, ya que dependiendo de la palabra, me he tropezado con traducciones demasiado extensas como para poder mantener un layout constante en todo el contenido del libro. Algunas partes se me quedaban muy vacías y otras no me entraban en el espacio disponible. **Para solucionar esto, he pasado de un layout en forma de cuadrícula a una tabla con diferentes columnas** que me ofrece la versatilidad suficiente para mantener la idea principal de diferenciar los caracteres por tonalidad y conseguir encajar las definiciones mas extensas de una forma mucho mas equilibrada y armoniosa.

Versión Cuadrícula

LET'S BREAK IT DOWN!

<p>비 meaning 반(半) [ant. negative]</p> <p>examples 비밀적 [secret] 비정상 [abnormal] 사실 [right and wrong] 비난 [criticism]</p>	<p>무 meaning 꿈 [dream]</p> <p>examples 악몽 [nightmare] 다몽 [occasional dream]</p>
<p>사 meaning 비슷하다 [to be similar]</p> <p>examples 유사하다 [to be similar]</p>	<p>무 meaning 꿈 [dream]</p> <p>examples 악몽 [nightmare] 다몽 [occasional dream]</p>

Sentence Examples

어제 잠을 너무 늦게 자서 아직도
半睡半醒이에요.
I'm still half asleep because I went to bed too
late yesterday.
오늘 피곤하긴 상하로 피곤해 풀이헛다가
일수했어요.
Today I joined a meeting half asleep and
made a mistake.
半睡半醒한데 들어서 수감되지 않아요.
It is uncertain because I heard it while being
half asleep.

Common Usage
비용사용이다
비용사용 상대
비용사용가?

Conversation Example

A: 어제 새벽에 쏜별 봤어?
Did you see shooting stars in the early morning yesterday?
B: 순, 새벽에 잠이 와서 자지 못하.
Yes, I got up from sleep and watched them for a while.
A: 몇 개 봤어?
How many of them did you see?
B: 비용사용까지 봤 거려. 꼭 기억은 안 나.
I was watching them half asleep so I can't remember well.

Versión Tabla

LET'S BREAK IT DOWN!

外柔內剛

sound	meaning	examples
외	바깥 outside	외부관 [foreigner] 실외 [outdoor of a building]
유	부드럽다 [to be soft]	유연하다 [to be flexible]
내	안 inside	내부관 [inner] 실내 [indoor of a building]
강	굳세다, 강하다 [to be hard, to be strong]	강조하다 [to be a point] 강하다 [to be strong]

Sentence Examples

스런 세기 겉으로 보기에는 바깥이 부드럽고
안쪽이 강해요.
Though firm on the soft, he is strong inside.
겉으로는 약하지만 강하고 지면에는
바깥이 강해요.
My young looks soft but a strong inside whereas
firm seems strong but is soft inside.

Common Usage
외용내강하다

Conversation Example

A: 우리 딸 스승하고 결혼 할까? 잊었어?
Do you think my daughter will marry well at her
elementary school?
B: 시가 그렇게 걱정하냐?
What makes you so worried?
A: 결혼도 하고 순해서 또 친구들의 남편은 바깥이
안쪽이 강하.
What? Her peer look down on her because she is soft
and mild?
B: 걱정 마. 저 녀석이 되어서 바깥이
안쪽이 강하.
Don't worry. Even though she looks soft, she is strong
inside, just like you.

Color:

Otro aspecto que me ha tenido bastante entretenido ha sido el de tener que ir cambiando paletas cromáticas una vez creadas las ilustraciones. Este aspecto va un poco ligado al primero de color y contraste pero en este caso tiene que ver más con la atmósfera creada a partir de la gama cromática. Para este caso que podemos ver en la imagen, quería crear una paleta de color con tonos verdes y rosas (complementarios) sin embargo una vez impreso, aunque con este concepto específicamente y con la imagen queda bien, generaría un contraste casi deprimente y muy dispar con el resto de paletas de color empleadas en el resto de contenidos. Si bien esto sería una buena idea para contrastar diferentes partes totalmente opuestas, creo que en este caso desentonaba con el resto del contenido por lo que exploré otras alternativas y finalmente conseguí una paleta que personalmente me gusta mucho más y creo que encaja de maravilla con el resto del libro.

DESARROLLO FINAL

En este último mes me he enfrentado al desarrollo final del proyecto. Una parte esencial del proyecto ha sido la conceptualización y creación de las ilustraciones principales de cada “sajaseongeo” (사자성어, Expresión idiomática).

Estos vocabularios, como he explicado anteriormente suelen expresar ideas abstractas en una sola palabra de cuatro sílabas, por lo que a veces crear una ilustración que defina la esencia de la palabra es un tanto difícil. Sería más fácil crear una viñeta para poder llegar a expresar el significado de forma clara. Por ejemplo: El uno de los sajaseongeo expresa el “arrepentimiento de acciones pasadas, acciones sobretodo negativas o errores, el corregirlos y convertirse en mejor persona. También puede expresar la idea de que aunque realmente no seas una mala persona has tenido comportamientos o cometido acciones de carácter negativo o incluso ilegal en el pasado pero que los has corregido y superado para ser mejor persona”. Expresar todo eso en una sola imagen no es tarea fácil pero si conoces algo de la cultura coreana o en su defecto has visto algún que otro drama de estos que están tan de moda últimamente, puede que sepas que en Corea cuando alguien sale de la cárcel, es típico que su primera comida sea a base de tofu o incluso un bloque de tofu sin más. El comer tofu representa convertirse en una nueva persona, también está ligado a que antiguamente la proteína era muy escasa y poco asequible, por lo que el tofu representaba una comida nutritiva y alta en proteína.

Por eso para este sajaseongeo concreto ilustré a un chico pensativo frente a un bloque de tofu. Creo que junto a los caracteres chinos y la definición del sajaseongeo que se encuentra en el mismo pliego resume la complejidad del significado de forma exitosa.

A continuación muestro una colección del conjunto de de ilustraciones que completan el libro. Como se puede observar, he vuelto a trabajar el tema de la gama cromática que ha había trabajado en la parte anterior del desarrollo inicial donde tomé ciertas decisiones que he vuelto a reinterpretar.

Mi idea principal era crear un código cromático dependiendo de la estructura del Sajaseonge, pero de alguna manera la gama cromática se hacia demasiado extensa y no me daba sensación de unidad para el conjunto del libro. Por eso decidí trabajar con una sola de las paletas creadas.

Limitando la paleta de color a unos seis tonos, principalmente azul, amarillo y rosa he conseguido mantener la estructura inicial diferenciando los tipos de estructuras por el color de fondo y de las nubes, y a su vez mantener una gran cohesión en el trabajo total.

Fondo amarillo:

El segundo y cuarto caracter del Sajaseongo se repiten, son el mismo.

Fondo azul:

Todos los caracteres son distintos.

Fondo rosa:

El primer caracter y el tercero se repiten, son el mismo.

En cuanto a la tipografía me he topado con varios problemas, por un lado NYJ Gothic M, una tipografía coreana de palo seco utilizada sobre todo en la parte donde se dividen las palabras por sílabas y se explica su origen. InDesign me da error al exportar por no poder localizar la tipografía que claramente está instalada, creo que de alguna forma conseguir trazar los textos para exportarlos pero he de tener cuidado y revisar meticulosamente cada una de las páginas y en su defecto seleccionar una tipografía similar.

Los títulos principales en el pliego de las ilustraciones son otra tipografía que no pude localizar en un principio por lo que decidí vectorizarlas manualmente. Quería mantener esa tipografía porque es la que usan en la pagina web, fuente principal del contenido que estoy adaptando, pero si veo que se me alarga demasiado tendré que optar por sustituirla por una tipografía diferente. Ya localicé una tipografía similar en caso de que no me quede más remedio y tenga que sustituirla.

Finalmente en esta parte del desarrollo he estado ajustando detalles generales como los espacios y area de respeto en los textos de las definiciones.

Cada vocabulario tienen un conjunto de sílabas idéntico, cuatro, sin embargo sus definiciones varían mucho unas de otras en extensión por lo que es muy difícil mantener una retícula exacta en los pliegos ilustrados.

El area de respeto en las cajas de definiciones los he mantenido idénticos a partir del primer ejemplo ilustrado. Para ello he sacado una caja que me ha servido como unidad de medida entre por un lado, títulos y texto, y por el otro, textos en coreano y en inglés. Aun así me queda ajustar detalles como el margen exterior de las cajas entre el final del texto y el borde de estas para mantenerlos idénticos. Esto se debe a que también estoy evitando que las palabras queden cortadas en mitad de una sílaba que en el coreano es un caso normal pero al estar dirigido a un público en mayor medida extranjero, quiero facilitar la legibilidad en medida de lo posible.

Figura 1. Unidades de medidas utilizadas en el area de respeto para los pliegos principales de las lecciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales:

Portada:
Cartulina gráfica laminada de 300g/m2.

Interior:
Papel estucado mate de 130g/m2.

Tipografías:

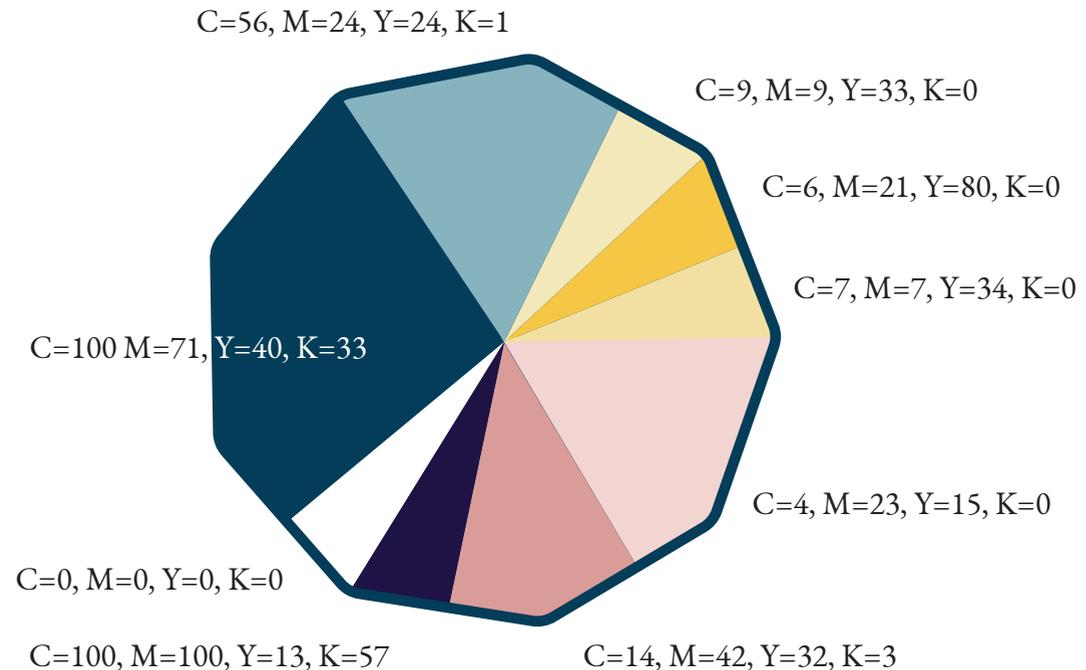
-Textos en Inlges:
Títulos- Open Sans ExtraBold a 40pt.
Títulos de sección: Open Sans Bold 18pt.
Definiciones: Open Sans Regular 13pt.
Cuerpo de texto: Open Sans Regular 12pt.

-Textos en Coreano:
Cuerpo de texto: AppleMujyo a 14pt.
Definiciones: NYJ Gothic L a 12pt.
Explicaciones: NYJ Gothic M a 14pt.
Textos en Bold: NYJ Gothic EB a 14pt.

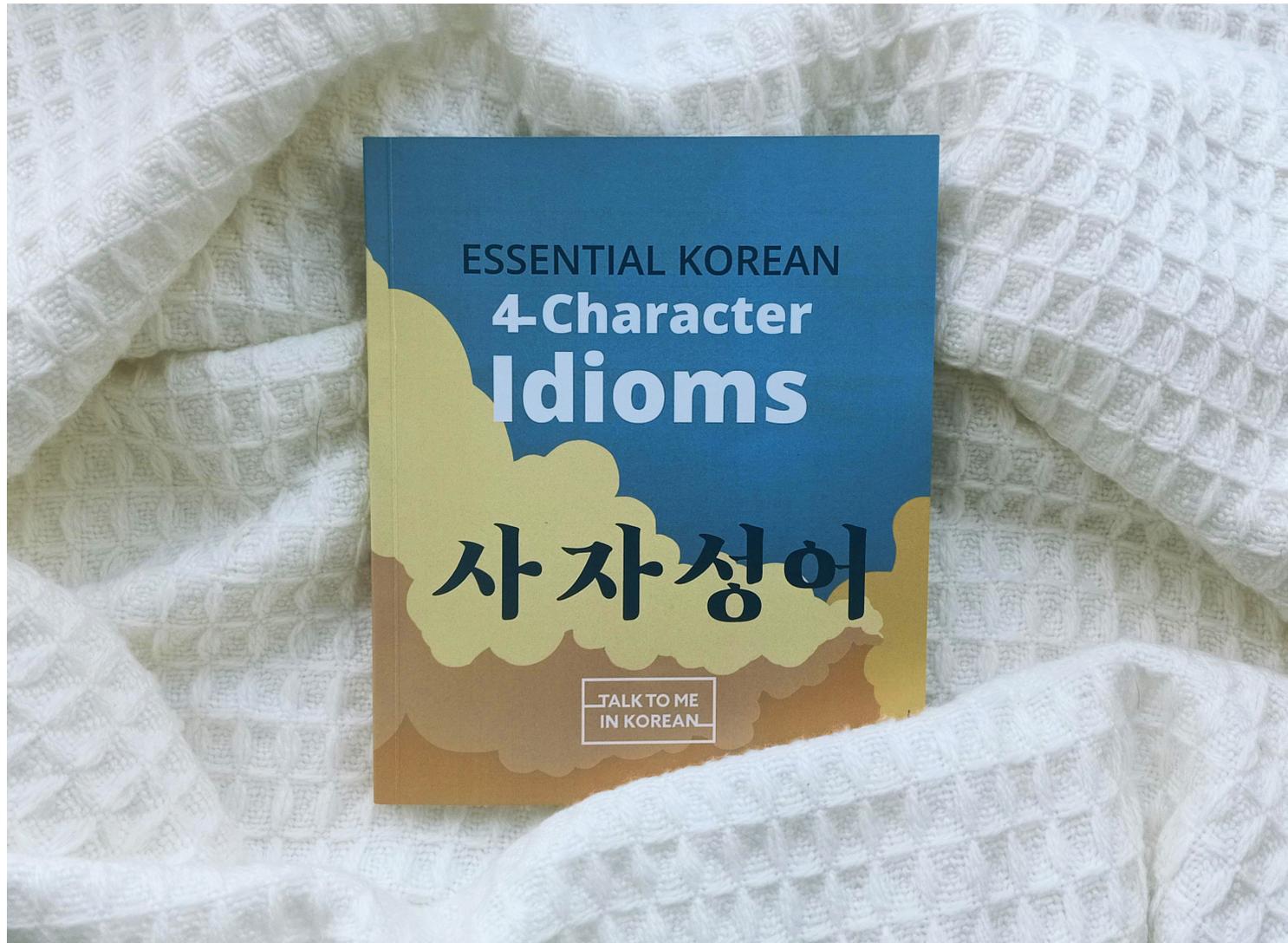
-Caracteres chinos:
Arial Unicode MS, Regular a 56pt.

Paleta cromática:

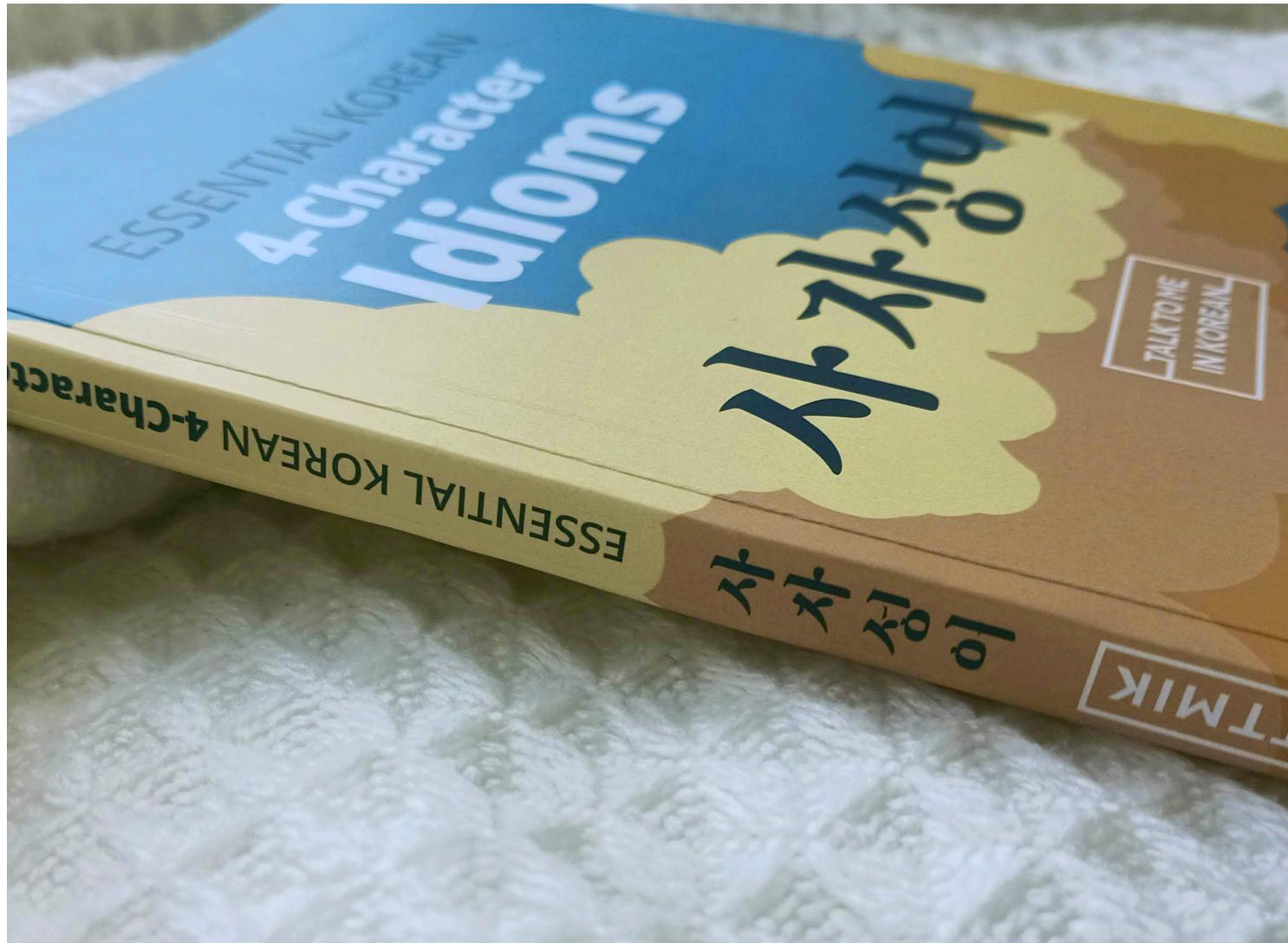
Tonos deribados, o que nos recuerdan a los colores primarios, utilizados en CMYK a traves de los diferentes softwares mediante sus valores numéricos para la elaboración de las ilustraciones y el maquetado del proyecto de forma homogénea.

PROTOTIPADO

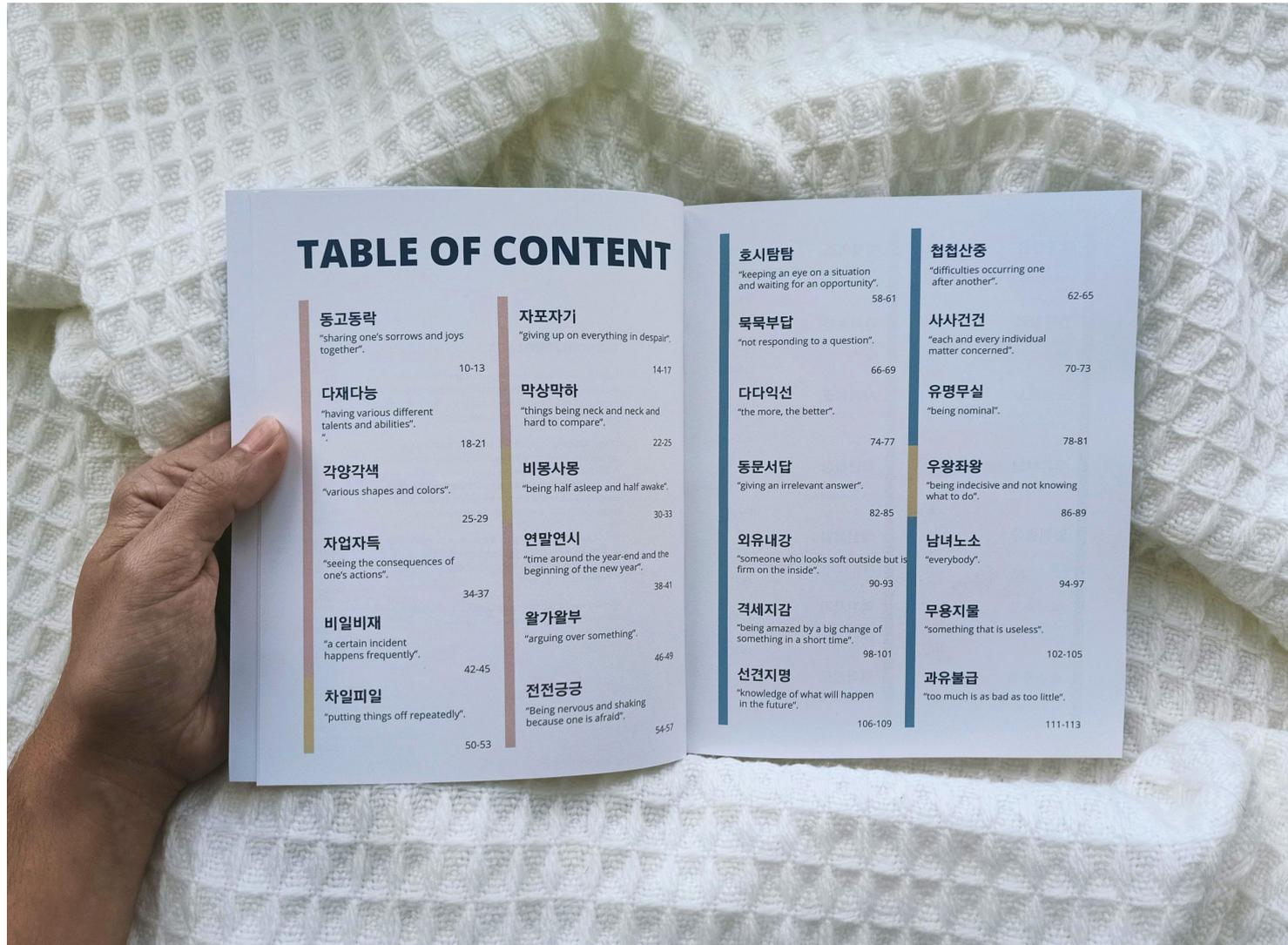
PROTOTIPADO

PROTOTIPADO

PROTOTIPADO

PROTOTIPADO

PROTOTIPADO

PROTOTIPADO

REFLEXIONES FINALES Y LÍNEAS FUTURAS DEL PROYECTO

Este proyecto ha sido muy enriquecedor personal y técnicamente. He conseguido poner en práctica, aprender, e integrar muchos aspectos del diseño a lo largo del proceso creativo para este proyecto digital.

Creo que he conseguido adaptar con éxito al papel los contenidos audiovisuales de las lecciones sobre estas expresiones coreanas tan peculiares. Uno de los mayores retos era la elaboración de las cuarenta ilustraciones que refuerzan la comprensión de las expresiones a estudiar. Esto se debe a la gran complejidad de algunos de los significados de dichas expresiones y de mi concepto de crear ilustraciones simples, evitando textos o viñetas tipo comics y creo que este se ha convertido uno de los puntos más fuerte del proyecto.

Otro de los retos a superar ha sido el trabajar con tres escrituras distintas (Coreana, Inglesa y China) de forma eficiente en Indesign. El tener que ajustar los tamaños e interlineado dependiendo de qué tipografías estemos utilizando ha sido cuanto menos tedioso. Pero gracias a los ejemplos estudiados durante el benchmarking creo que he conseguido resolverlo con éxito.

Por último me enfrentaba a la creación de un prototipo que se acercara lo máximo posible a la versión final. Ya que muchas imprentas no admiten bajo volumen de impresión para libros. Especialmente para poder conseguir los resultados deseados en cuanto a binding y precio por unidad, tendría que haber impreso en offset y para ello se necesita un volumen alto de libros para que se lleve a cabo. Además aunque hoy en día las imprentas pequeñas cuentan con una gran cantidad de papeles y acabados, me fue imposible encontrar un papel natural que era lo que tenía en mente desde el principio. Tuve que optar por la opción de papel estucado mate que era lo más parecido.

Finalmente estoy muy satisfecho con los resultados conseguidos. Creo que he conseguido transmitir la esencia de las lecciones originales adaptándolas al concepto y estilo que imaginaba. Además el prototipo final ha quedado mucho mejor de lo que esperaba teniendo en cuenta las dificultades de imprimir tan bajo volumen.

En un futuro próximo me gustaría explorar varias líneas de trabajo para expandir el alcance de este proyecto:

Por un lado creo que sería buena idea adaptar los contenidos de algunas lecciones para redes sociales, sobretodo post o carruseles en Instagrams, con animaciones simples principalmente de textos. Esto ayudaría a crear un mayor interés en el producto.

Por otra parte, sería interesante reforzar el aprendizaje de la materia ofreciendo un workbook con actividades y ejercicios para comprender e integrar el conocimiento adquirido a lo largo de las lecciones. Algunos vocabularios son muy parecidos pero son utilizados de forma diferente por lo que enfrentar estos vocabularios en ejercicios con contexto puede ayudar al alumno a conseguir un mejor conocimiento sobre cada uno de las expresiones estudiadas.

BIBLIOGRAFÍA

Rasch, Tyler (2021) **4 - Charater Idioms**; talktomeinkorean.com disponible aquí:
<https://talktomeinkorean.com/curriculum/4-character-idioms/>

Kane John (2011) **Manual de tipografía** (ed. 2) Barcelona, Gustavo Gil.

Ambrose - Harris (2015) **Color** (ed.3) Barcelona, Parramón Arts & Design.

Calleja García, Carla y Sierra Taulé, Núria (2019) **Trabajo final de grado**, (En línea)
PID_00260444

Sáenz Higuera, Nita y Vidal Oltra, Rut, **Redacción de textos científico-técnicos** (En línea)
P08/89018/00445

Beneito Montagut, Roser: **Presentación de documentos y elaboración de presentaciones** (En línea)
P08/89018/00446