

TFG

LIBRO ILUSTRADO INFANTIL

**Presentado por Silvia García Lluch
Tutor: Miguel Vidal**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2017-2018**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

[ES] Este trabajo de final de grado, resume el proyecto de creación, escritura y producción de un libro ilustrado infantil, integrando el proceso de capacidades, conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de mis estudios en el grado de Bellas artes.

PALABRAS CLAVE

Libro ilustrado, ilustración, emociones, colores, infantil.

ABSTRACT

This final degree project summarizes the creation, writing and production project of an illustrated children's book, integrating the process of skills, knowledge and skills acquired throughout my studies in the Fine Arts degree.

KEY WORDS

Illustrated book, illustration, emotions, colors, childish.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

3. CONTEXTO TEÓRICO

3.1. Significado y contextualización del libro ilustrado infantil

3.2. Antecedentes históricos del libro infantil ilustrado

3.3. Adaptación literaria en la literatura infantil

3.4. El texto literario infantil

3.5. La imagen en el libro ilustrado infantil

3.5.1. Álbum ilustrado

3.6. La psicología del color. El color y las emociones.

3.7. Referentes

3.7.1. Ana Llenas

3.7.2. Orianne Allemand

3.7.3. Alice Jeunesse

3.7.4. Inside Out

4. DESARROLLO PRÁCTICO

4.1. Metodología de trabajo

4.2. Análisis del público al que va orientado

4.3. Análisis del texto a ilustrar

4.4. Búsqueda de ideas

4.5. Diseño de personajes

4.5.1. Storyboard

4.6. Características del libro

4.6.1. El collage

4.6.2. Texturas

4.7. Diseño editorial

4.7.1. Portada/Contraportada/lomo

4.7.2. Tipografía

5. CONCLUSIONES

6. BIBLIOGRAFÍA

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

8. ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto de libro ilustrado infantil surge gracias a un viaje de estudios que hice a Francia, dónde durante mi estancia allí estuve hospedada en casa de una mujer que era profesora de niños entre 2 y 5 años.

En su casa, tenía decenas de libros infantiles que usaba para sus clases, los cuales me prestó encantada para que yo comenzase a aprender el idioma.

Es a partir de entonces cuando sentí una gran curiosidad y admiración profunda por la forma comunicativa/visual que tenían los libros ilustrados infantiles de plasmar las historias.

De esta manera se fueron gestando ideas dentro de mi, hasta llegar poco a poco a la idea que llevó acabo la elaboración y producción de este trabajo.

Mi intención ha sido crear una historia infantil en la que los sentimientos tengan color y vayan surgiendo a medida que el protagonista de la historia así los sienta, tornándose con ello él, del color de estos.

Para poder alcanzar mis propósitos con esta obra, he reunido dentro de la memoria un pequeño marco teórico exponiendo los antecedentes históricos del libro ilustrado infantil, así como el papel que juegan el texto, la imagen y el color dentro de este campo para entender el concepto y técnica.

Además también hago mención a los referentes que me ha ayudado a construir poco a poco mi proyecto tales como Ana Llenas, ilustradora infantil profesional, la cual crea libros donde trata temas muy importantes como los valores personales y los sentimientos. Haciendo uso para ello del collage.

Orianne Lallemand, escritora francesa que ha escrito una serie de libros infantiles que trata el tema de los colores y los sentimientos. Junto a la ilustradora Eleonore Thuillier que ha ilustrado estos libros, haciendo uso del color y la línea débil.

Y sobretodo Alice Jeunesse que es una editorial de libros con un rango de edad para todos los públicos la cual me ha servido de fuente de inspiración para algunas de mis ilustraciones.

El conjunto de todos estos factores me ha ayudado a elaborar esta obra que se cuenta a partir de unas ilustraciones acompañadas de texto.

La historia narra la historia de un niño que tiene la característica de ser transparente y que a consecuencia de ello, cada vez que siente alguna emoción ya sea miedo, ira, felicidad, asco etc, se volverá del color de este sentimiento.

Durante el principio de la narración de esta historia el niño estará acompañado de un monstruo el cual será quien promueva a que todos los sentimientos afloren en el interior del joven.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo un proceso de producción y diseño editorial teniendo en cuenta el resultado final de un libro ilustrado infantil, con una finalidad didáctica y lúdica.

En cuanto a los objetivos particulares comprende una asimilación correcta de:

- Conceptos comunicativos de la ilustración infantil y de su jerarquía para facilitar una lectura rápida y sencilla.
- Comprende además una pequeña búsqueda sobre los antecedentes históricos del libro ilustrado y de las adaptaciones de las leyendas e historias populares a este.
- Investigación sobre una parte de la psicología aplicada al color y la relación entre emoción y color.
- Desarrollar un lenguaje gráfico aplicado al libro ilustrado
- Análisis de las necesidades y preferencias del público al que va dirigido
- Estudio de la relación intrínseca entre texto e imagen.

Uno de los fines esenciales de este trabajo será que con los resultados de este proyecto personal, los niños puedan aprender a través de una historia a conocer y diferenciar las emociones asociadas al uso de los colores.

3. CONTEXTO TEÓRICO

3.1. *Significado y contextualización del libro ilustrado*

Libro Del lat. Liber, libri.

1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen.

Ilustrar Del lat. illustrāre

1. tr. Dar luz al entendimiento. U. t. c. prnl.

2. tr. Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes o de otro modo.

3. tr. Adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto.

Infantil del lat. Infantis.

Adjetivo que refiere a lo perteneciente o relativo a la infancia (el período de la vida humana que comienza desde el nacimiento y finaliza hacia la pubertad).

La noción de infantil suele usarse para dirigirse al subgénero o categoría que esta dirigido a los niños. De este modo puede hablarse de literatura infantil como el conjunto de textos literarios que son aptos para los más pequeños. Lo infantil siempre debe proteger al niño y presentar una propuesta adecuada para su desarrollo físico y emocional, ya que puede contribuir a la formación y a su crecimiento.

Fig.1: Pintura rupestre de un bóvido en la cueva La pasiega en Puente Viesgo (Cantabria)

En cuanto a la contextualización dentro de este apartado vamos a hablar de como ha ido cambiando el concepto de libro ilustrado hasta la actualidad.

Tradicionalmente el arte de la ilustración se definía como la ornamentación e interpretación del texto al que acompañaba.

Hoy en día la narración y la ilustración se combinan entre sí formando un todo.

La narración surge de la interacción entre la palabra y la ilustración, que por separado perderían el sentido ya que ambas se complementan. En cambio, el vacío que también pueden llegar a ocasionar es rellenado por la imaginación del lector que previamente ha sido alimentada con las ilustraciones que ha ido viendo a lo largo de la obra.

Esta clase de narración visual se suele asociar a la literatura ilustrada infantil, creencia que actualmente se esta poniendo y cada vez más en entredicho.

La ilustración desde el inicio de la raza humana ha sido y es una de las herramientas comunicativas más importantes que existe.

Se calculan que las pinturas rupestres más antiguas del mundo tienen una datación de hace 66.000 años de antigüedad y se encuentran en España, en las Cuevas Maltravieso (Cáceres), Ardales (Málaga) y la Pasiega (Cantabria).

Estas son las pruebas de las primeras expresiones artísticas que proyectó el ser humano en sus comienzos.

La imagen siempre ha sido uno de los medios de comunicación más recurridos entre las civilizaciones, prueba de ello es la imagen como narrativa visual que encontramos por ejemplo en la Columna de Trajano, la cual es monumento de conmemoración y consta de una serie de bajos relieves que recorren toda la columna en forma de espiral, donde se relata y conmemora las victorias del ejercito romano para conquistar Dacia, al mando del Emperador Trajano.

También como otro ejemplo a tener en cuenta, tenemos la escritura egipcia donde se usaba el dibujo como signo de comunicativo de grafía.

Sus contenidos incluían textos religiosos, comunicados oficiales o fórmulas para rituales entre otros, los cuales podían estar grabados sobre piedra, tallados en madera o escritos con tinta sobre papiro.

En relación a los jeroglíficos del Antiguo Egipto también se encuentra la escritura maya que se hacía servir al igual que ellos de dibujos como signo comunicativo de escritura.

Lo proyectaban pintando sobre cerámica, paredes o códices de papel, grabado en madera y piedra o moldeando estuco.

Esto son un ejemplo de como durante miles de años diferentes civilizaciones cada una de ellas diferentes entre sí ha plasmado su mensaje en la historia de la humanidad.

Es el inicio de la ilustración y del arte humano. El comienzo de la expresividad personal y colectiva como seres que dominamos una mente objetiva pero también abstracta.

Fig.2: Secuencia narrativa de la Columna Trajana (Roma)

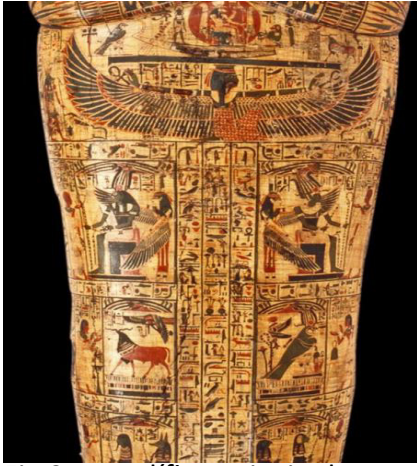

Fig.3: Jeroglífico egipcio de contenido religioso escrito en la superficie de un sarcófago. (El Cairo, Egipto)

Y todo ello como he comentado antes ha ido evolucionando al compás también de la humanidad.

Diferentes factores han influido en esto, guerras, revoluciones, privación al derecho de expresión, represión artística y social, o la liberación más adelante de esta.

El conjunto de todos estos componentes en conflicto han ido transformando la ilustración a lo que hoy conocemos, variando también es cierto según la cultura en la que nos encontremos.

Esto quiere decir que el fenómeno cultural de la ilustración se ha visto más desarrollado o por el contrario, más frenado según en que parte del mundo en la cual se haya desenvuelto.

3.2. Antecedentes históricos del libro infantil ilustrado

La literatura infantil comenzó a ser ilustrada a principios del siglo XVII. Fue entonces que se comenzaron a crear los primeros libros pensados para niños.

Estos libros tenían exclusivamente fines religiosos, educativos y moralizantes, sin embargo el punto de atención seguía siendo más el contenido escrito que el visual ya que no querían crear un contenido recreativo. Fue durante el siglo XIX, una vez que el mercado del libro infantil estuvo consolidado, cuando se centró la atención en crear una estética más elaborada, así pues comenzó el verdadero desarrollo de la ilustración.

El *Orbis sensualium pictus*, (El mundo sensible en imágenes), es una guía ilustrada de lectura para niños, la cual constituyó un hito en la historia de la educación.

Escrito en 1658, se señala como la primera edición concebida para niños.

Su autor Jan Amos Comenius, escritor y humorista checo.

En *Orbis sensualium pictus* es notable la presencia de dibujos y mecanismos móviles para hacer más entretenida la lectura y reforzar la adquisición de conocimientos.

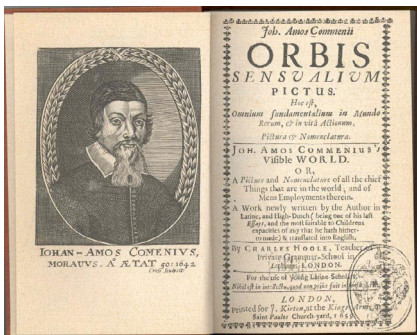

Fig.4: Imagen del libro *Orbis sensualium pictus*, 1658. Escrito por Jan Amos Comenius

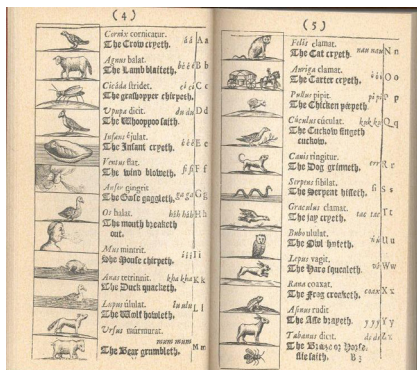

Fig.5: Página 4 y 5 del libro *Orbis sensualium pictus*, donde se observan una serie de deficiencias ilustradas.

“[...] debe ser regla de oro para los que enseñan que todo se presente a cuantos sentidos sea posible. Es decir, lo visible a la vista, lo sonoro al oído, lo oloroso al olfato, al gusto lo sabroso y al tacto lo tangible; y si alguna cosa pudiera ser percibida por diversos sentidos, ofrézcase a todos ellos [...]. Puesto que los sentidos son los fidelísimos proveedores de la memoria, la dicha demostración sensual dará por resultado la perpetuidad del conocimiento; esto es, que lo que cada cual sepa, lo sepa con constancia”¹

Propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación, y lo llamó “pampaedia” que significa “educación universal”. Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, de conceptos más sencillos a más complejos.

Sin embargo, la educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo. Comenius escribió que el estudio tenía que ser “completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida”. También opinaba que la escuela debía centrarse no sólo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual.

Esta obra tuvo una gran repercusión ya que siendo enfocada para que el estudiante mejorase sus dotes de aprendizaje a través de las imágenes se desarrollaron otras dinámicas de la cultura escrita, la cual se vió muy bien impulsada gracias a la imprenta.

La sociedad pudo encontrar en los libros un valioso recurso gracias al cual podían tomar distancia de la “lectio” (conocimientos impartidos por un maestro). Así pues, aprender de forma autónoma abrió las puertas a formarse haciendo uso de los sentidos, como la visión ante el predominio de la escucha, la lectura ante el poder de la palabra hablada, y sobretodo gracias a esta individualidad, generó una opinión crítica personal sin estar bajo las influencias del dogma recibido de la boca de un educador.

“[...] ¿No tenemos, por ventura, otra cosa que hacer en esta vida más que seguir de aquí para allá a los demás y averiguar en qué discrepan, coinciden o desbarran? [...] ¿Por qué hemos de utilizar los ojos ajenos mejor que los nuestros propios?”²

1 Comenius, Juan. *Orbis Sensualium Pictus*. 1988. p. 110.

2 Comenius, Juan. *Didáctica Magna*. editorial, Akal Bolsillo.1986. p.161

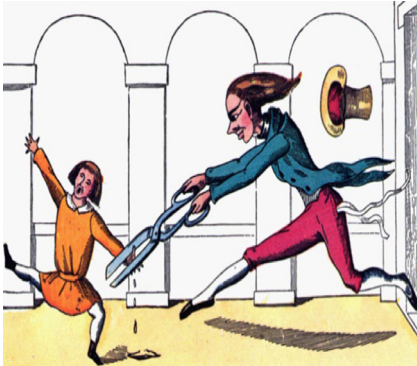

Fig.6: Ilustración “lo mejor para que el niño no se chupe el dedo es, cortárselo” de Heinrich Hoffmann, en el libro Pedro Melenas.

Por otro lado y un poco más adelante, nuevas reflexiones acerca del poder de la imagen llevaron a Heinrich Hoffmann, un psiquiatra alemán a ilustrar un libro de buenas maneras para regalar a sus hijos por navidad. Este libro llevaba el nombre de “*Struwwelpeter*” (*Pedro Melenas*, traducido en español). Un año más tarde lo publicó cara a la sociedad, fue un éxito en ventas, sumando 1.500 ejemplares el primer mes. Actualmente, Pedro Melenas ha sido traducido a 40 idiomas y 70 dialectos alemanes.

De esta manera, este libro se compone de varias historias, escritas en verso y con un sentido del humor bastante negro.

Los protagonistas de estas historietas son niños con malas costumbres, que les acarrearán consecuencias tan previsibles como crueles.

Por ejemplo, *la historia del malvado Federico o lo mejor para que el niño no se chupe el dedo es cortárselo*.

La forma escabrosa de ilustrar y escribir un libro dirigido hacia un público tan infantil tuvo su repercusión y aunque fue muy ovacionado por muchos, también por contra, fue muy criticado por muchos otros, ya que la educación visual seguía unos parámetros muy estrictos por aquel entonces y no se acostumbraba a ver cosas como esas.

Pero el mejor ilustrador del siglo XIX fue George Cruickshank (1792-1878) caricaturista e ilustrador inglés. En su juventud conocido por sus sátiras contra la monarquía y el sistema político.

Fig.7: Caricatura de George Cruickshank, “Una nueva forma de aplicar un argumento”, 1815.

Creó una multitud de obras entre otras destacan, la realización de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, ilustraciones para las “Historias populares alemanas”, un alfabeto cómico que fue presentado en formato acordeón. Entre 1835 y 1853 publica numerosos almanaques hasta que, dos años después, crea su propio *George Cruickshank’s Magazine*.

Además se convierte en uno de los principales ilustradores de Charles Dickens. Pero es a partir de 1853 cuando comienza su *Fairy Library*, una serie de cuentos tradicionales que lo alzan al gran éxito, convirtiéndose en uno de los grandes precursores de la ilustración para literatura infantil y juvenil de Inglaterra.

Por otro lado la Edad de Oro de la ilustración de libros infantiles se inaugura de la mano de John Tenniel (1820-1914)

Tenniel es recordado por ser el autor de las ilustraciones clásicas de *Alicia en el País de las Maravillas* (1866) y *Alicia a través del espejo* (1872).

En cuanto al padre del libro-álbum moderno es Randolph Caldecott (1846-1886) ya que fue el primero en analizar la relación entre texto e imagen. Alcanzó la fama por sus idealizadas escenas costumbristas, divertidas, con sentido del detalle, y llenas de movimiento, que han llegado a ser representativas de la vida británica en el campo.

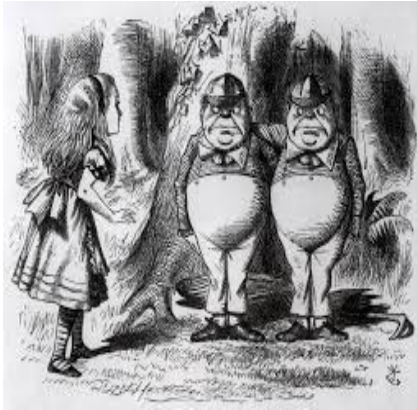

Fig.8: Tweedledum and Tweedledee (Alicia a través del espejo), ilustración de John Tenniel, 1872.

Con sus ilustraciones infantiles creó un mundo fantástico, de bosques habitados por hadas y gnomos. Además, ilustró ediciones de cuentos de Andersen y Perrault, y más adelante publicó *Cuentos vivos* (1882) a los que le continuaron *Más Cuentos Vivos* (1891). Estos cuentos trataban de historias dibujadas, las que se pueden considerar las primeras historietas españolas.

Durante el siglo XX la ilustración de libros infantiles emergió como componente importante de la industria editorial y los nombres de muchos ilustradores se hicieron conocidos. Entre ellos destaca Jean de Brunhoff (1899-1937). Está considerado el padre del libro moderno de la ilustración para niños.

De hecho tiene obras como, "*Cuentos de Babar*" e "*historias de Tim de Edward Ardizzone*" las cuales todavía siguen vendiéndose 60 años después de su publicación.

En el panorama de la ilustración infantil española, fue pionero el artista Miguel Calatayud nacido en Alicante en 1949. Que ha sido galardonado en diversas ocasiones, en 2009 con el premio Nacional, por el conjunto de su obra. También ha sido galardonado con otros numerosos premios en los que destacan: Premio Lazarillo de Ilustración por Cuentos del año 2100 (1974). Ha recibido en dos ocasiones el primer premio del ministerio de Cultura a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles: en 1989 por *Una de indios y otras historias* y por *Libro de las M^{as} Alicias* en 1991

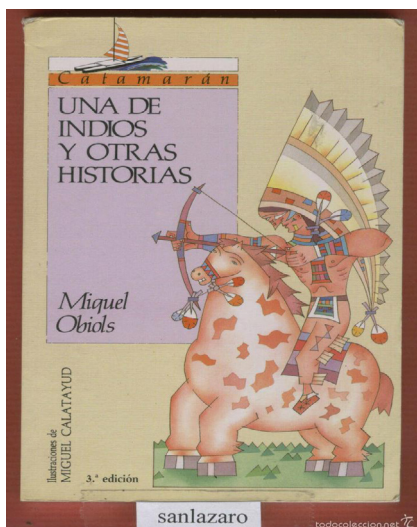

Fig.9: Ilustración de Miguel Calatayud en el libro *Una de Indios y otras historias*.1994.

3.3. Adaptación literaria en la literatura infantil

La historia de la humanidad es una historia de interrelaciones, donde la forma comunicativa ha ido evolucionando al compás de los cambios sociales de la humanidad.

Nuestro presente está definido de manera única y personal por nuestra relación a través de nuestro entorno. Hemos creado un tejido formado por millones de conexiones que impregna toda actividad y da forma a nuestro pensamiento, marcando las pautas de nuestro carácter como individuo que vive dentro de una aldea global.

Actualmente es posible conocer al instante lo que ha ocurrido en la otra parte del mundo, pero si miramos hacia atrás hace no mucho tiempo, todo esto era impensable, es más, se hubiera acusado de brujería solo de haberse mencionado vagamente la idea.

Pero desde el nacimiento de la humanidad, desde los albores del ser humano, tanto el hombre como la mujer han estado en relación unos con otros, comunicándose e intercambiando palabras y conocimientos, intercambiando cultura y con ello intercambiando literatura.

La literatura oral desde su forma más primitiva ha sido reflejo de este devenir de conocimientos y experiencias a través de tiempos y lugares diferentes.

Existían la presencia de cuentos orales, con la misma temática y estructura en lugares tan distantes como Mesopotamia o la India, o la Europa central y la Europa más Mediterránea. ¿Esto significa que había simultaneidad de experiencias? Lo que sabemos que había era intercambio y comunicación, además con los avances del ser humano por dominar otros territorios, las posibilidades de relación aumentaron.

Poco tiempo después el último empujón a favor de la comunicación lo dio la invención de la imprenta, ahora no solo se conocía la literatura oral sino también la escrita.

La literatura desde su principio, es una relación entre los sistemas sociales, lingüísticos, técnicos y educativos que forman parte de una cultura.

Gerard Genette (1962-2018) que fue un escritor, crítico y teórico francés se dedicó al estudio de lo que él llamaba “literatura en segundo grado” (término que acuñó para referirse a los textos que se habían escrito a partir de otros).

Gracias a Genette y otras reflexiones, hoy sabemos que los textos literarios son la respuesta a un diálogo previo entre otros y que a su vez el resultado de estos, servirá como fuente de inspiración para otros textos futuros.

La construcción final de una obra literaria es el resultado de la coexistencia de muchos factores relacionados entre sí. Cada texto

Fig.10: Ilustración del cuento La caperucita roja, adaptado por Charles Perrault (1628-1703)

responde a un sistema de convenciones históricas y estéticas que van de la mano junto al marco cronológico en el que se crea, que explica pues las características del mensaje como los motivos por el que fue creado o la función que implícita o explícitamente se le atribuye.

A este marco de interpretación entre las diferentes formas de intertextualidad (relación que un texto oral o escrito mantiene con otros textos, ya sean contemporáneos o anteriores) y de textos generados partiendo de otros. A este marco es al que hoy conocemos con el nombre de *adaptaciones*.

Desde un escriba que se encargaba de transcribir las órdenes de su faraón, pasando por un esclavo griego que recopilaba antologías de los clásicos griegos para enseñar a los hijos de sus amos hasta llegar a nuestros días con Ana María Matute y su adaptación del clásico de la *Bella durmiente del bosque* de Perrault que titula *El verdadero final de la Bella durmiente*.

La literatura desde siempre ha circulado por todos los caminos habidos y por haber, ella misma ha regresado sobre sus pasos, reescribiendo libros para volver a leerse, o también para reinterpretarlos con la intención final de dirigirlos a un público más infantil.

Ejemplo de ellos tenemos al famoso cuento oral de *La caperucita roja*, recogido y publicado en 1697 por el antes nombrado Charles Perrault, el cual le añade una moraleja final para que los niños no se relacionen con desconocidos.

Los cuentos de Perrault no pertenecían a la literatura infantil sino a la literatura oral destinada a ser narradas a la luz de las velas en las largas veladas del invierno. Él las transcribió a la literatura escrita y culta. Para ellos suprimió las palabras vulgares, integró los elementos populares del cuento a una rama romántica, los acomodó a su tiempo y les añadió algunos rasgos humorísticos. Pero para que sus narraciones no perdieran el estilo propio de la transmisión oral, ni un cierto aire de inocencia e ingenuidad. Utilizó diversos recursos estilísticos, como arcaísmos, hizo uso del diálogo, el presente histórico, las repeticiones. Con todos estos factores transformó el cuento popular e inventó el género de cuentos destinados a un público infantil.

En 1967 publicó la obra que le hizo famoso : *Les Histoires et contes du temps passé avec des moralités, ou Contes de ma Mère l'Oye*.

Se trata de un libro que recoge ocho narraciones que se han convertido con el paso de los siglos hasta hoy en día en verdaderos mitos de la literatura infantil. Que son: Barba Azul, La Cenicienta, La Bella durmiente del bosque, Caperucita roja, El gato con botas, Las hadas, Riquete el copete y Pulgarcito.

Algunos de estos relatos han sido también adaptados por los hermanos Grimm, como la Bella durmiente que todavía dulcificaron más la historia hasta transformarla en la que hoy conocemos.

Fig.11: Ilustración del cuento La caperucita roja, cuento adaptado por Charles Perrault. En el que el lobo se va a comer a la anciana.

Fig.12: Cuento de la *Bella durmiente* re-adaptado por los hermanos Grimm

Los cuentos de los hermanos Grimm están considerados como los más importantes de la literatura infantil. Resulta ser un caso similar como con Perrault, Los hermanos Grimm no fueron los autores de esos relatos, el mérito lo tienen por haber transformado una serie de relatos alemanes que rozaban el sadismo en unas inocentes historias para niños.

Títulos como *la niña sin manos* o la conocida historia de *Blancanieves* donde la madre de esta estaba obligada a bailar hasta la muerte con unos zapatillas de hierro calentado al rojo vivo, o mientras las hermanas de *Cenicienta* se cortaba los dedos de los pies o parte del talón para caber en las zapatos de cristal. Todos estos ejemplos de crueldad y violencia explican por qué los hermanos Grimm fueron suavizando el contenido de estos relatos que reflejaban la extrema dureza de la Edad Media, hasta convertirlos en una obra apta para un público infantil del siglo XX.

Fig.13: Cuento *Hansel y Gretel* adaptado por los Hermanos Grimm.

Ilustración de Ludwig Ritscher

3.4. El texto en la literatura infantil

Desde los inicios de la literatura infantil, se le ha atribuido a esta unas obligaciones específicas de instruir, adoctrinar y formar parte esencial de la educación de los más pequeños.

Es por eso por lo que durante mucho tiempo esta clase de literatura ha sido ignorada por la crítica, dejando su valoración a críticos pedagógicos o docentes de este ámbito, factor que ha cambiado, ya que la literatura infantil se ha convertido en una de las clases literarias más fuertes del mercado.

¿Como es esta clase de literatura? ¿que la caracteriza?

Este tipo de literatura tiene que contener sencillez expresiva (tanto léxica como sintáctica), tiene que crear empatía con el lector para generar una carga afectiva.

Además debe de haber una carga de elementos fantásticos en mayor o menor medida ya que de esta manera se hace más atractiva la lectura.

Por otro lado las historias siguen una trama lineal sencilla, aunque últimamente el paso de los años ha llevado a crear tramas un poco más complejas, en la que existen varias voces narrativas y tramas secundarias como sucede en la gran literatura, sin embargo, estas no llegan a ser construcciones semánticas complejas.

En cuanto al estilo narrativo de la literatura infantil, se caracteriza por no estar recargado ni ser excesivamente retórico;

por el contrario este es: directo, y ágil, es decir en cada párrafo de los textos infantiles ocurre algo sin tener que recurrir a una gran información para describirlo. Así con ello se consigue una lectura rápida y fácil.

Además también se hace uso del empleo exhaustivo del sinsentido, el absurdo, la hipérbole, y otros recursos humorísticos, con el fin de atraer la atención y rechazando sobretodo las descripciones detalladas de personajes o lugares.

“Un texto narrativo debe poseer como referentes como mínimo un suceso o una acción que cumplan con el criterio de interés³”.

³ Van Dijk, Teun. La ciencia del texto. Editorial, Paidós Ibérica. 1997. p. 55.

3.5. La imagen dentro del libro ilustrado infantil

La imagen juega un papel muy importante para describir aquello que se tiene intención de comunicar.

La ilustración dentro de los libros ilustrados es un componente muy importante y todavía más si hablamos pues de literatura infantil. Donde las imágenes amplían y complementan al texto escrito, generando una secuencia narrativa visual de lo que se está contando.

Estas están compuestas por los factores de la composición, la estética y los colores, que deben ser bien estudiados previamente para que al juntarlos, todos ellos funcionen entre sí de manera correcta y provoquen en el lector emociones y sensaciones.

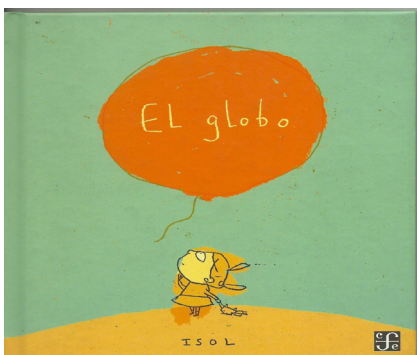

Fig.14: ejemplo de álbum ilustrado infantil “El globo” de Isol (2002)

3.5.1. Libro-álbum ilustrado

Por otro lado en relación a la imagen con el libro ilustrado, también encontramos el álbum-ilustrado, donde prima principalmente la imagen antes que el texto.

Son de lectura visual, donde la historia se apoya fundamentalmente en la ilustración y suelen estar enfocados a un público de entre 0 a 6 años.

Aunque también es cierto que poco a poco el público adulto se ha ido apropiando de este campo atraídos por sus ilustraciones y sus textos. Pero como citó la editorial Kalandraka: “*Hay libros que se pueden considerar para adultos, pero que no se pueden poner bajo llave para que los lectores infantiles no tengan acceso a ellos. Libros que son pensados en clave de adultos, pero que también aportan riqueza y educación visual a los lectores infantiles, aunque no tengan el bagaje suficiente para entenderlos en su totalidad*”.

Fig. 15.: “Mi pequeño”, álbum ilustrado enfocado a un público adulto por Germano Zullo y Albertino (2016).

3.6. La psicología del color. El color y las emociones.

El color es sensorial e individual y por lo tanto subjetivo. La psicología clasifica sus percepciones adjudicándoles significado, con lo cual la reacción emocional ante la percepción del color es la que contribuye a darle su significado primario.

Se han realizado diversos estudios sobre el simbolismo cromático en distintas culturas, sociedades y civilizaciones, analizando en estas su influencia sobre la religión, la ciencia, el trabajo o la ética.

Es una realidad que el color influye sobre el ser humano. Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo generar impresiones y sensaciones de gran importancia, ya que cada individuo tiene una captación visual diferente y por lo tanto nuestra percepción es única e individual.

El color es capaz de estimular o deprimir, es decir tiene el poder de generar alegría o tristeza. Así mismo los colores también despiertan actitudes activas o pasivas, también se generan impresiones de frío o calor o de orden y desorden.

Se identifica además con lo romántico, con lo clásico, con la exclusividad, etc.

Es por tanto el color, no solo una sensación, sino que principalmente es una emoción.

Sus atributos son usados por diseñadores, publicistas, decoradores, educadores, políticos, etc.

Por otro lado los colores se dividen en dos categorías, frío y cálidos. Esta disección es debida a su situación en el espectro electromagnético. Las sensaciones que recibe la persona que esta en contacto con estos colores estan relacionadas con su asociación personal con elementos que determinan apreciaciones de tipo térmico.

Es decir, los amarillos, rojos y los que recuerdan a su familia evocan a la idea del sol, el calor o el fuego; mientras que los azules, morados, verdes y relacionados con esta familia, recuerdan a elementos como el frío, la profundidad, la humedad, etc...

El color, tiene muchas lecturas según el visionado o la perspectiva en que se observe.

No obstante, mencionaré en este apartado los colores que he utilizado en este trabajo, mencionando en estos sus características más aceptadas y con carácter general.

El rojo es un color que se relaciona con el peligro, pero también con la ira y la destrucción. Simboliza la sangre, el fuego, la pasión y la revolución. Sin embargo también simboliza la alegría y la fiesta.

En la historia de este libro el rojo se representa como un sentimiento de ira y de enfado.

El amarillo es un color que representa la alegría, la felicidad y la energía. Se relaciona con la riqueza, la abundancia y el poder. Pero por el contrario también posee lecturas negativas, representando la envidia, la ira y la traición.

En este caso, el color amarillo representa la felicidad del protagonista.

El azul simboliza el agua y el cielo. También se relaciona con sensaciones de paz y pasividad, situaciones que pueden llevar a la mente a estados de tristeza y depresión.

En el libro el azul se presenta como el color de la tristeza.

El color verde simboliza lo natural, los bosques, el campo.

Esta relacionado con la emoción de la calma por todo lo que evoca.

Sin embargo también tiene connotaciones negativas relacionándose con el sentimiento de asco. Donde en el libro hace presencia cuando el niño ve como el monstruo se va a comer un gusano.

Por último el color gris representa la neutralidad y el equilibrio. Sin embargo también se asocia con la tristeza o el abatimiento “fueron días grises”.

Aunque por otro lado se le asocia con el miedo, y es ese el significado que le he querido dar a esta última emoción que aparece en este trabajo.

3.7. Referentes

En este apartado hablaré sobre los referentes que me han inspirado e impulsado a crear este proyecto.

3.7.1. Anna Llenas. (España)

Una de mis referentes principales ha sido la ilustradora y diseñadora gráfica Anna Llenas. Su trabajo se caracteriza por tratar temas que incluyan los valores, las emociones y comportamientos humanos, unido a su técnica de elaboración donde trabaja la fusión de técnicas entre collage y la mezcla de colores creados a partir de lápices o pinturas acrílicas, donde construye personajes y escenarios muy característicos enfocados a un público infantil.

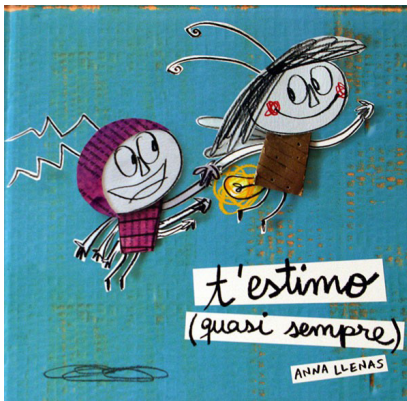

Fig.16.: "T'estimo (Quasi sempre)" Anna Llenas (2015)

Fig.17.: Topito Terremoto (2017)

Topito Terremoto es un libro que trata el TDHA (Transtorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y la forma para canalizarlo desde el amor para que los más pequeños empiecen a sentirse mejor con sí mismos.

Fig.18.: El monstruo de colores (2012)

El monstruo de las emociones es una historia que ayudará a los niños a aprender el lenguaje de las emociones y a identificar estos con sus diferentes colores.

3.7.2. Orianne Lallemand (Francia)

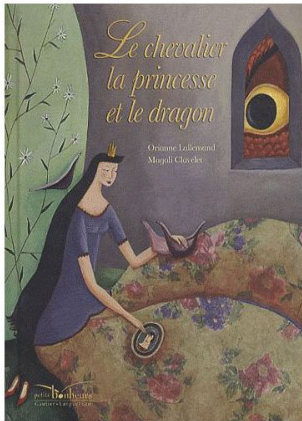

Fig.19.: “Le chevalier, la princesse et le dragon” (2007)

Es una escritora francesa de libros juveniles e infantiles de gran imaginación. Pero de todos ellos tengo que hacer mención aquellos los cuales más me han ayudado con mi trabajo y es porque durante mi estancia en Francia la conocí por la serie de libros “Le loup” dirigidos a niños a partir de 3 a 5 años. Donde recoge una gran cantidad de temas con un toque humorístico. Y que están ilustrados por Eleonore Thuillier.

Fig.20.: “Le loup qui voulait changer de couleur” (El lobo que quería cambiar de color). 2009.

El libro cuenta que un día el lobo está de mal humor porque ya no le gusta su color original y tiene la intención de probar otros nuevos y aunque al principio se las promete muy felices, luego el asunto no será tan sencillo. Este lobo acompañará a los niños realizando un repaso por los colores y en la reflexión por la aceptación de sí mismos.

Fig.21.: “Le loup qui apprivoisait ses émotions” (El lobo que domesticó sus emociones) 2017.

En este libro el lobo es protagonista por cambiar en cada momento de estado emocional, feliz, enfadado, triste...

Sus amigos le ayudarán a controlar sus emociones.

Por lo que esta historia muestra al niño/a las diferentes emociones y

a como controlarlas.

3.7.3. Alice Jeunesse (Francia)

Por otra parte estando también allí en Francia conocí la editorial de Alice Jeunesse donde recoge un amplio catálogo de libros que abarcan un público desde los 0 hasta los 12 años, y que ha sido también inspiración para mi uno de sus títulos llamados “Ouvre-moi” escrito por Muka (2017). Un libro que recoge la historia de un niño al que un día un oso llama a su puerta para pedirle si se puede hospedar con él

durante todo el invierno. Muka muestra de forma divertida la situación de estos haciendo uso de unas ilustraciones donde plasma de manera divertida y dinámica su relación.

Ha sido de gran influencia dentro de mi trabajo he hecho uso de algunas de la idea de algunas de estas situaciones versionándolas entre la relación del niño y el monstruo. Y también de la técnica de arte digital haciendo uso de la combinación de capas con diferentes características dentro de estas para crear efectos de transparencia y colores.

Fig.22.: "Ouvre-moi" (Ábreme) Muka, 2017.

3.7.4. Inside Out

Por último y no menos importante hacer mención a uno de mis principales referentes en la idea de crear una historia que jugase con las emociones y sus colores asociados. Este referente ha sido la película producida por Pixar Animation Studios y realizada por Walt Disney Pictures "Inside Out" (Del revés).

Donde habla de la psicología del color a través de las emociones, plasmada de forma divertida y entretenida.

Fig.23.: "Inside Out" 2015

4. DESARROLLO PRÁCTICO

4.1. Metodología de trabajo

La metodología llevada a cabo durante este proyecto comenzó iniciando un esquema a partir del cual poder desarrollar el trabajo en físico.

Tras una larga investigación y descartar varias ideas, comencé a escribir un borrador con el guión narrado de la historia. A continuación, organicé está en diferentes escenas gracias a la elaboración del storyboard, donde podría ver que escenas primaban sobre cuales de más importancia y desechar aquellas que no eran tan importantes.

Una vez organizadas todas las escenas las pasé a un borrador limpio en digital y comencé a esbozar las ilustraciones haciendo uso de programas de ordenador como Adobe Photoshop.

Durante el proceso llevé a cabo la búsqueda de información de aquellos referentes que más me llamaban la atención dentro de la literatura infantil ilustrada. Así fue como surgió la idea de crear escenas e incluso al mismo protagonista mezclando el trazo digital y el collage a partir del cartón o la cartulina.

En este caso el protagonista es un híbrido de ambas dos cosas, por un lado el cuerpo está construido a partir de la línea digital, y por otro lado tiene incorporado un trozo de cartón recortado con varias puncciones a modo de estampado, que hace la función de ropa.

El monstruo, en cambio está construido totalmente a partir de la línea y el color digital.

Anteriormente, la idea principal era que el monstruo fuera un recortable de cartulina blanca con diferentes colores y texturas. Que luego se incorporaría a las escenas a través de la edición con Adobe Photoshop.

Finalmente descartamos esta idea ya que la combinación del niño con el monstruo creaba en las escenas una sensación de rigidez debido a la forma en la que este estaba construido.

Fue por eso, que el monstruo acabó finalmente por crearse a través del trazo digital combinándose mejor con el entorno y el protagonista.

En cuanto a los escenarios creados para narrar la historia, he trabajado la combinación de collage y la edición digital usando las capas y tomando como referente a los ya antes nombrados, haciendo uso de estas con diferentes intensidades, utilizando entre ellas la combinación y la fusión con diferentes características (subexposición del color o subexposición líneal, trama, luz focal etc) para llevar a cabo diferentes efectos fruto de la mezcla y dando como resultado nuevas texturas y colores.

Para finalizar, a la hora del ensamblaje y con la ayuda de Adobe Indesign pude maquetar correctamente todas las ilustraciones y añadirles a estas el conveniente texto.

4.2. Análisis del público al que va orientado

En características generales, los libros se clasifican según unos parámetros psicológicos comunes con el fin de adecuarlos a las necesidades de los niños.

Las editoriales clasifican sus libros siguiendo unos patrones cerrados. De esta manera organizan las edades de: 0 a 3, de 4 a 7, y de 8 a 12 años. No obstante, también suelen subdividir las categorías y de esta manera segmentar en más años las fronteras de estas clasificaciones.

Por otro lado, en términos genéricos los álbumes ilustrados dirigidos a los niños más pequeños entre 0 a 3 años, suelen abarcar libros donde el protagonista de este es la ilustración.

Suelen caracterizarse porque el material del cual están fabricados es el cartón, ya que es más resistente que el papel. Además algunos suelen incluir otros materiales tridimensionales que favorecen al desarrollo psicomotriz mediante la espacialidad.

Entre los 4 y 7 años los libros que se les ofrece a estos niños suelen incluir algunas frases para leer.

En la primera fase muchos de estos libros enlazan palabra e imagen, como los abecedarios, pero en la etapa más avanzada de este grupo, sobre los 5-6 años, los niños empiezan a leer de forma automática, toman conciencia del yo, y son capaces de empatizar con el resto de personas. Por lo tanto al volverse más independientes en la lectura, estos libros se caracterizan por contener frases cortas y sencillas.

A partir de los 8 años el niño ya lee con bastante soltura y fluidez, es en este caso cuando los libros se caracterizan por no llevar tanta ilustración y en cambio incluir más letras.

Los niños sobre estas edades prefieren leer libros con historias de acción y aventuras como lo son el ejemplo de la serie de libros de *Kika Superbruja* escrito por el escritor alemán Knister y *Geronimo Stilton* escritos por Elisabetta Dami.

En este caso, el público al que va destinado mi proyecto abarcaría las edades entre los 5 y 6 años, que correspondería al segundo ciclo de Educación Infantil y en algunos casos el comienzo del primer ciclo de Educación Primaria. Que es cuando a estas edades los niños están desarrollando la comunicación y comienzan a distinguir, comprender, expresar y controlar las emociones.

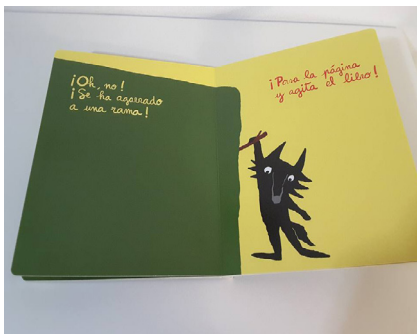

Fig.24.: *¡Que viene el lobo!* álbum ilustrado para niños entre 0 y 3 años elaborado por Cedric Ramadier

Fig.25.: *Aprende el abecedario con el ratón sabio.*

Álbum ilustrado de Ramón Besora Fransesc Rovira

Además aparece de manera más fuerte la emoción del miedo arraigada a la oscuridad y a seres imaginarios como los monstruos. Por consiguiente empiezan a contextualizar las emociones y por ejemplo saben que si se portan mal, los padres se enfadarán con ellos y esto les producirá tristeza.

4.3. Estudio del texto a ilustrar

En base a la estructura del texto, este se organiza en diferentes partes:

Introducción: Presentación del personaje principal (Timmy) y entrada del personaje secundario (el monstruo)

Desarrollo (nudo): Es la parte en la que surge el conflicto. En este caso cuando el monstruo empieza a crecer cada vez más y le causa problemas a Timmy y este lo echa de casa. A continuación el niño se arrepiente porque echa de menos a su amigo y va en su búsqueda.

Desenlace: Es la parte de la historia donde se soluciona el problema acometido. Y que corresponde a cuando Timmy encuentra al monstruo en el bosque, le pide regresar a casa y la reforman juntos para poder vivir sin causarse molestias el uno al otro.

Por otro lado el narrador es de carácter omnisciente, ya que tiene y proporciona todos los detalles del relato aunque sin participar en él. En cuanto a los personajes, tenemos al protagonista que en este caso es el niño transparente que sería el personaje principal; por otro lado estaría el monstruo que jugaría el papel de personaje secundario.

No hay antagonista en esta historia, en todo caso lo más parecido a un antagonista que podría haber sería el monstruo ya que es él quien genera los conflictos.

En cuanto al carácter de la ambientación, ésta es de carácter interno de orden cronológico, ya que los sucesos no dan saltos al futuro ni al pasado, las situaciones se suceden de forma lineal.

Fig.26.: Bocetos iniciales del niño transparente.

4.5. Diseño de personajes

La búsqueda para llevar a cabo el diseño final de los dos personajes de la historia, evolucionó desde el boceto inicial hasta el que sería ahora el protagonista de la historia.

Al comienzo del trabajo, el niño iba a ser dibujado sobre papel, después recortado por Adobe Photoshop y editado en las fotos. La idea me gustaba pero al aplicarla no me convenció, de manera que después de realizar varias pruebas la descarté por completo y realicé un diseño similar pero en ordenador.

Fig.27.: Ilustraciones finales niño transparente

En cuanto al monstruo de la historia ocurre algo similar que con el personaje principal. Al principio también iba a ser el monstruo dibujado, recortado y posteriormente editado en las escenas, pero al aplicarlo quedaba demasiado superpuesto y se notaba que no ligaba bien con la escena. Por lo tanto, mi tutor Miguel Vidal y yo decidimos que quedaría más natural que el monstruo estuviera construido de manera digital y que además a este se le notara que era muy peludo.

Fig.28.: Bocetos iniciales del monstruo

Fig.29.: Bocetos finales del monstruo

Fig.30.: Ilustraciones finales del Monstruo

4.5.1. Storyboard

El storyboard es un conjunto de viñetas que resume de forma secuencial la historia a modo de guión gráfico. Se lee de izquierda a derecha y este en concreto tiene 18 escenas repartidas a lo largo de 36 páginas. El storyboard es el punto de partida para llevar a cabo la creación de las ilustraciones.

Para una buena realización del storyboard es importante que el trazo sea claro y suave, no es preciso concretar formas dado que es más importante la organización de las escenas. También es importante saber la disposición más o menos del texto para que no moleste a la hora de juntar ilustración y narración.

Tenemos que tener en cuenta que las escenas de estas ilustraciones son a doble página (A3), con lo cual la composición de imagen y texto han de estar en equilibrio para facilitar que la lectura sea rápida y sencilla.

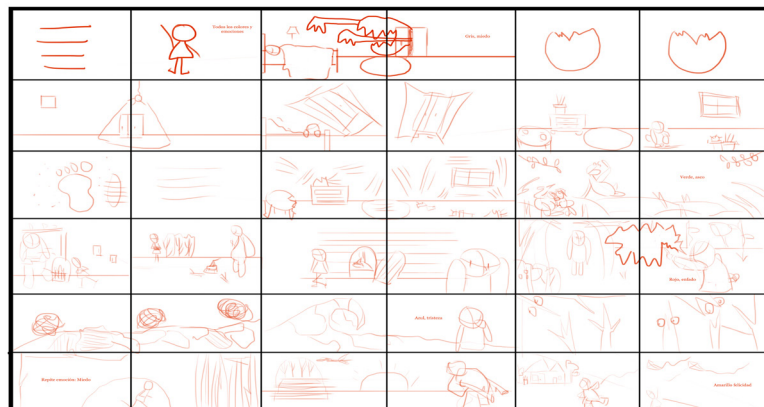

Fig.31.: Storyboard. Guión gráfico final que ha servido de guía a la hora de llevar a cabo las ilustraciones del libro.

4.6. Características del libro

4.6.1. El collage

Fig.32.: "Más te vale Mastodonte" de Micaela Chirif.

El collage es una técnica artística que consiste en juntar varios elementos de una manera unificada. El término se aplica sobretodo a la pintura. Un collage se puede componer enteramente o en parte de fotografías, papel, madera, periódicos, cartón, revistas, objetos de uso cotidiano, etc.

Hoy en día es una técnica muy explotada por los artistas y que va unida a la edición digital por la rapidez que aporta su utilidad.

El campo literario donde más se ha generado esta técnica ha sido el de la literatura infantil. Lo más habitual en este terreno es el uso de materiales como papeles recortados, cartones, diferentes telas, pinturas, etc. Que aportan atractivo por sus colores y texturas a los niños.

En este caso para mi trabajo he hecho servir para el collage principalmente materiales reciclados como cartón, papel, y plástico.

Los cuales he pintado de diferentes colores según el significado y uso que le quería dar para construir la ilustración.

Seguidamente los organizaba sobre un soporte que era una cartulina blanca de tamaño A3. Hacía la foto y finalmente lo transfería al ordenador dónde editaba con el programa Adobe Photoshop.

Fig.33.: Ola de mar compuesta a partir de cartones y hojas pintadas en diferentes tonos de azules.

Fig.34.: “La mariquita malhumorada” Eric Carle.

Fig.35.: Collage compuesto a partir de cartones simulando una pendiente por la cual se precipita una versión de barrilla (conocida comunmente por ser la pelota que aparece rodando por los desiertos) construida a partir del trazo con un lápiz.

Fig.36.: Collage árbol con diferentes texturas.

4.6.2.1.2 Texturas

La textura puede ser percibida por el sentido de la vista y el del tacto. La apreciación de la textura a través del tacto o la vista no ofrece la misma información.

En este libro la textura se percibe de manera visual. La percepción visual es fundamentalmente estética, y configura su aspecto junto a la forma y el color.

El aspecto que tiene una textura, nos hace recordar su tacto e incluso nos hace ser capaces de asociar esta a una sensación sonora.

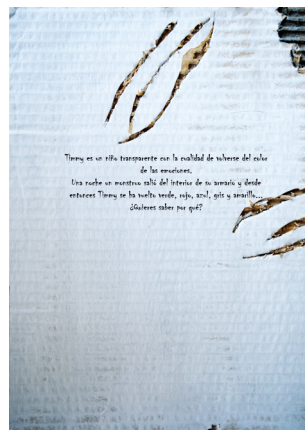

Fig.37.: Contraportada del libro “El color de las emociones” con rasgaduras que se asemejan a los arañazos.

4.7. Diseño editorial

4.7.1. Portada/Contraportada/Lomo

La portada es un elemento muy importante del libro. Tiene que servir de señuelo para atraer al público y para ello es importante que tengas ciertas características que hagan servir de reclamo visual.

En nuestro caso la portada del libro incluye solamente el título “El color de las emociones” sobre un de cartón pintado blanco. La tipografía del título es una mezcla entre la tipografía “*Skooper*” y la tipografía “*Child Writing*” .

En cuanto a la contraportada del libro, esta tiene la finalidad de aportar información sobre la obra o a veces sobre el autor. Por lo general, en ella se resume el argumento del libro, contando los aspectos más importantes de la trama que puedan resultar de interés para los lectores.

En este caso la contraportada incluye un pequeño resumen de la historia con la tipografía “*Chiller*” en color negro sobre un fondo de cartón blanco al igual que en la portada, solo que en este hay unos arañazos hechos para relacionar los arañazos con el monstruo que aparece en la historia.

Por último en el lomo aparece de nuevo el título del libro con la misma tipografía y el nombre de la autora con la tipografía “*Chiller*” para que así sea más fácil reconocerlo cuando se apile junto a otros libros en la estantería.

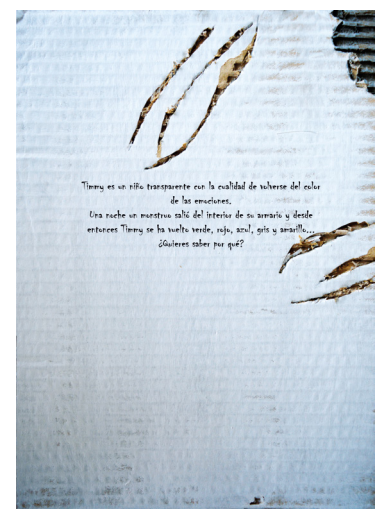
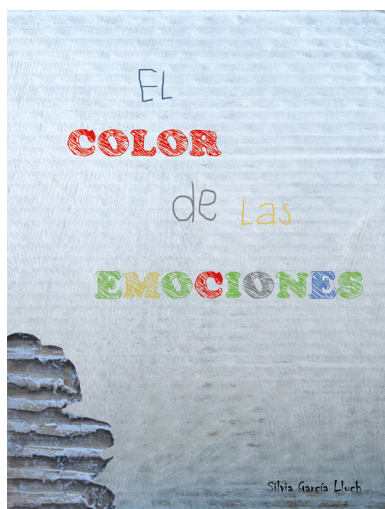

Fig.38.: Portada

Fig.39.: Lomo

Fig.40.: Contraportada

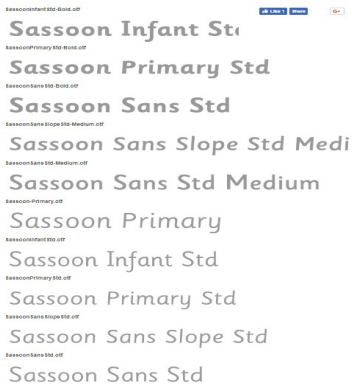

Fig.41.: Tipografía Sasson Primary

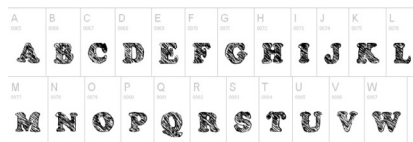

Fig.42.:Tipografía Skooper

4.7.2. Tipografía

La tipografía es un elemento que ha de jugar un papel equilibrado junto a la ilustración.

Como este libro va enfocado a un público infantil era importante que dicha tipografía fuera legible y clara, es por eso que decidí usar la tipografía “*Sasson Primary*” para narrar la historia en el interior del texto. El tamaño de éste es de de 14 pt.

Las fuentes para la tipografía las he podido descargar de la página Dafont.com y FontZone.net

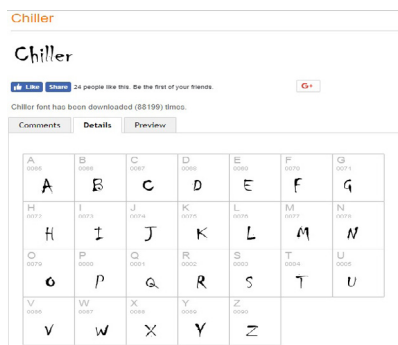

Fig.43.:Tipografía Chiller

Fig.44.:Tipografía: Child Writing

5. CONCLUSIONES

El arte de ilustrar libros infantiles esta teniendo cada vez más éxito, ya que su carácter innovador y creativo llaman la atención de editoriales y público que apuestan por estas y se colocan en una mayor posición dentro del mercado de la literatura.

La creación de estas obras puede parecer fácil, pero nada más lejos de la realidad. Una obra dirigida hacia un público infantil contiene unas características peculiares que hay que tener en cuenta para llevar a cabo su realización. Es por eso que es necesario documentarse previamente de lo que se quiere hacer para adaptar tu trabajo a los más pequeños.

Este trabajo ha sido el resultado de un largo proceso de investigación en el que el ir y devenir de ideas y de cambios, han sido un punto muy importante en la partida inicial de la propia propuesta. Al fin y al cabo llevar a cabo un proyecto encierra un proceso de aprendizaje y de transformación en el cual el esbozo primario va cambiando y modificándose paulatinamente hasta el último momento de creación.

Estar en contacto con la mujer con la que me hospedé durante mi Erasmus y que trabaja como educadora infantil me ayudó a conocer mejor al público infantil al cual pude enfocar mi proyecto y acercándome al mundo de la ilustración para niños a través de los libros y álbumes que me mostraba con el objetivo de aprender el idioma. Esta manera de conocer la ilustración de manera tan visual ha generado en mi una curiosidad por descubrir a más artistas que trabajen dentro de este campo; ha sido un descubrimiento muy interesante y enriquecedor conocer las diferentes técnicas para ilustrar libros infantiles. Todo ello, me han ayudado mucho a la hora plantear las escenas a través de la textura con diferentes materiales.

Durante el proceso han surgido diferentes dificultades, la mayor dificultad ha sido organizar la disposición del texto y escoger la tipografía adecuada para que quedasen texto e imagen equilibrados. Para ello he tenido que probar un gran abanico de fuentes para encontrar finalmente la más adecuada.

A partir de ahora y como conclusión más importante al finalizar este trabajo, pienso continuar con este tipo de proyectos, continuar aún más con mi investigación y presentar mis maquetas a diferentes editoriales, españolas y europeas con el fin enfocar mi vida profesional y laboral en este sentido. Pienso además que no deja de ser muy importante para mi futuro, la posibilidad de continuar mis estudios en cualquier titulación paralela en las universidades, con el fin de perfeccionar mucho más mis capacidades artísticas y profesionales.

A partir de hoy, son mis mayores pretensiones.

6. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS CONSULTADAS

AUSTIN, Mark Wigan. Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Barcelona: Gustavo Gili, 2007

SALISBURY, MARTIN. El arte de ilustrar libros infantiles: Concepto y práctica de la narración visual. Barcelona: Editorial: Blume

TEUN A. VAN DIJK. La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. España: Paidós ibérica. 1997

HISTORIA DEL LIBRO INFANTIL ILUSTRADO. Los primeros libros infantiles ilustrados. Algunos antecedentes históricos. © Revista de Artes Nº 7 - Julio 2007. Buenos Aires - Argentina

ARAGON, LOUIS. Los collages. Madrid: Síntesis., 2001.

Yvars, Jose Francisco. El siglo del collage. 2012. Editorial: Elba

SALISBURY, MARTIN. Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación. Barcelona: Editorial Acanto, 2005

TESINAS, TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER Y DE GRADO

IBÁÑEZ, M. La araña tacaña. Escribir e ilustrar un libro infantil. [tesis de fin de máster]. Valencia: Universitat Politècnica de València. 2011.

Navarro Rentero, Lorena. Boca de Rape. Libro infantil ilustrado [Trabajo de fin de Grado, Bellas artes]. Valencia: Universitat Politècnica de València. 2015.

Chaves, Marta. La metáfora visual en el álbum infantil ilustrado. [Trabajo de fin de Grado, Bellas artes]. Valencia: Universitat Politècnica de València. 2013.

Zafrilla Ruis, Marina. ¡Ángela! El libro ilustrado infantil como método de concienciación [Trabajo fin de máster]. Valencia: Universitat Politècnica de València. 2015.

Lecilia Álvarez Álvarez, Carmen. Estimulación temprana de la lectura desde la Educación Infantil. [Trabajo fin de grado, Bellas artes]. Valencia: Universitat Politècnica de València. 2016.

FUENTES DIGITALES

El texto narrativo. Estructura y elementos del texto narrativo. 2011.
<https://pitbox.wordpress.com/2011/07/26/el-texto-narrativo-estructura-y-elementos-del-texto-narrativo/>

La narrativa visual: el Álbum Ilustrado. Departamento de arte, sección de diseño gráfico.

<http://departamento.pucp.edu.pe/arte/laboratorio-semiotico/exposicion/la-narrativa-visual-el-album-ilustrado/>

El álbum y el libro ilustrado.

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m5_5/el_lbum_y_el_libro_ilustrado.html

El libro álbum: definición y peculiaridades. Mtra. María Teresa Orozco López. Universidad de Guadalajara. <http://sincronia.cucsh.udg.mx/orozcofall09.htm>

Presentación Orbis Sensualium Pictus. Julián Antonio Victoria. 12 de Julio 2007. <https://juliantonio.wordpress.com/2007/07/12/hello-world/>

Psicología infantil ilustrada. Diseño y comunicación. Universidad de Palermo. 2016. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/31761_118122.pdf

Psicología del color: significado y curiosidades de los colores. ¿Cuál es el significado de cada color y en qué ámbitos se aplica la Psicología cromática?. Jonathan García-Allen. <https://psicologiyamente.net/miscelanea/psicologia-color-significado>

El nuevo mercado infantil. Jorge Villalobos. 14 de Julio de 2011. <https://www.entrepreneur.com/article/264362>

¿Cómo lograr la aceptación del público infantil en el lanzamiento de un producto? por Ainia. 2011. <http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/como-lograr-la-aceptacion-del-publico-infantil-en-el-lanzamiento-de-un-producto/>

Desarrollo emocional del niño de 3 a 5 años: los sentimientos complejos.

<https://www.elbebe.com/ninos-3-5-anos/desarrollo-emocional-del-nino-3-5-anos-sentimientos-complejos>

REFERENTES

Anna Llenas. <http://www.annallenas.com/index.html>

Orianne Allemand. <https://oriannelallemand.wordpress.com/>

Alice Jeunesse. <https://www.alice-editions.be/>

Inside Out. <https://aja.disney.com/inside-out>

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig.1: Pintura rupestre de un bóvido en la cueva La pasiega en Puente Viesgo (Cantabria)

Fig.2: Secuencia narrativa de la Columna Trajana (Roma)

Fig.3: Jeroglífico egipcio de contenido religioso escrito en la superficie de un sarcófago. (El Cairo, Egipto)

Fig.4: Imagen del libro *Orbis sensualium pictus*, 1658.
Escrito por Jan Amos Comenius

Fig.5: Página 4 y 5 del libro *Orbis sensualium pictus*, donde se observan una serie de deficiones ilustradas.

Fig.6: Ilustración “lo mejor para que el niño no se chupe el dedo es, cortárselo” de Heinric Hoffmann, en el libro *Pedro Melenas*.

Fig.7: Caricatura de George Cruickshank, “Una nueva forma de aplicar un argumento”, 1815

Fig.8: *Tweedledum and Tweedledee* (Alicia a través del espejo), ilustración de John Tenniel, 1872.

Fig.9: Ilustración de Miguel Calatayud en el libro *Una de Indios y otras historias*.1994.

Fig.10: Ilustración del cuento *La caperucita roja*, adaptado por Charles Perrault (1628-1703)

Fig.11: Ilustración del cuento *La caperucita roja*, cuento adaptado por Charles Perrault. En el que el lobo se va a comer a la anciana.

Fig.12: Cuento de la *Bella durmiente* re-adaptado por los hermanos Grimm

Fig.13: Cuento *Hansel y Gretel* adaptado por los Hermanos Grimm. Ilustración de Ludwig Ritscher

Fig.14: ejemplo de álbum ilustrado infantil "*El globo*" de Isol (2002)

Fig. 15.: "*Mi pequeño*", álbum ilustrado enfocado a un público adulto por Germano Zullo y Albertino (2016).

Fig.16.: "*T'estimo (Quasi sempre)*" Anna Llenas (2015)

Fig.17.: *Topito Terremoto* (2017)

Fig.18.: *El monstruo de colores* (2012)

Fig.19.: "*Le chevalier, le princesse et le dragon*" (2007)

Fig.20.: "*Le loup qui voulait changer de couleur*" (El lobo que quería cambiar de color). 2009.

Fig.21.: "*Le loup qui apprivoisait ses émotions*" (El lobo que domesticó sus emociones) 2017.

Fig.22.: "*Ouvre-moi*" (Ábreme) Muka, 2017.

Fig.23.: "*Inside Out*" 2015

Fig.24.: *¡Que viene el lobo!* álbum ilustrado para niños entre 0 y 3 años elaborado por Cedric Ramadier

Fig.25.: *Aprende el abecedario con el ratón sabio*. Álbum ilustrado de Ramón Besora Fransesc Rovira

Fig.26.: Bocetos iniciales del niño transparente.

Fig.27.: Ilustraciones finales niño transparente

Fig.28.: Bocetos iniciales del monstruo

Fig.29.: Bocetos finales del monstruo

Fig.30.: Ilustraciones finales del Monstruo

Fig.31.: Storyboard. Guión gráfico final que ha servido de guía a la hora de llevar acabo las ilustraciones del libro.

Fig.32.: “Más te vale Mastodonte” de Micaela Chirif.

Fig.33.: Ola de mar compuesta a partir de cartones y hojas pintadas en diferentes tonos de azules.

Fig.34.: “La mariquita malhumorada” Eric Carle.

Fig.35.: Collage compuesto a partir de cartones simulando una pendiente por la cual se precipita una versión de barrilla (conocida comúnmente por ser la pelota que aparece rodando por los desiertos) construída a partir del trazo con un lápiz.

Fig.36.: Collage árbol con diferentes texturas.

Fig.37.: Contraportada del libro “El color de las emociones” con rasgaduras que se asemejan a los arañazos.

Fig.38.: Portada

Fig.39.: Lomo

Fig.40.: Contraportada

Fig.41.: Tipografía Sasson Primary

Fig.42.:Tipografía Skooper

Fig.43.:Tipografía Chiller

Fig.44.:Tipografía: Child Writing

Fig.45: portada

Fig.46: contraportada

Fig.47: Escena enfado. Páginas 21 y 22

Fig.48: Última escena del libro. Páginas 33 y 34

Fig. 49: Textura collage con cartón. Páginas 23 y 24

Fig. 50: Textura collage con papel. Escena final, páginas 33 y 34

8. ANEXOS

Anexo 1: Composición del libro

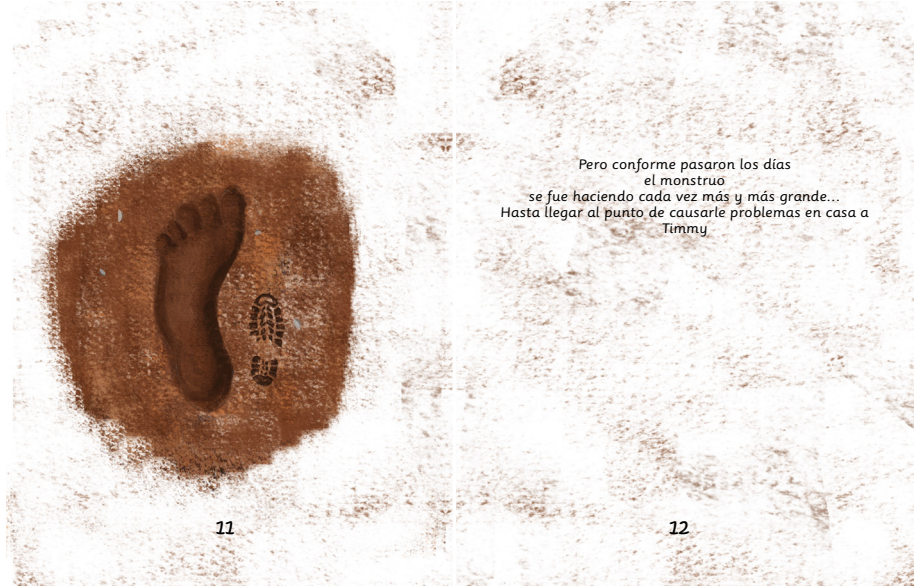

Entado MIEDO TRISTEZA FELICIDAD ASCO
ASCO FELICIDAD ASCO Entado MIEDO Entad
TRISTEZA Entado MIEDO TRISTEZA FELICIDAD
FELICIDAD ASCO FELICIDAD Entado ASCO
MIEDO TRISTEZA Entado TRISTEZA MIEDO TRIS
Entado MIEDO TRISTEZA MIEDO Entado FELIC
ASCO FELICIDAD ASCO FELICIDAD ASCO
TRISTEZA Entado MIEDO Entado TRISTEZA MIE
FELICIDAD ASCO FELICIDAD Entado FELICIA
MIEDO TRISTEZA Entado TRISTEZA MIEDO ASCO
Entado MIEDO TRISTEZA MIEDO TRISTEZA Ent
ASCO FELICIDAD ASCO Entado ASCO MIEI
TRISTEZA Entado MIEDO TRISTEZA FELICIDAD
FELICIDAD ASCO FELICIDAD ASCO Entado

El monstruo crecía y crecía, y a causa de su gran tamaño tropezaba con todo a su paso...

15

Además como era tan fuerte lo rompía....TODO.

16

El monstruo comenzó a comer todo aquello que veían sus ojos, sin excepción alguna...

Y Timmy mientras tanto no podía evitar volverse de color verde del asco que le entraba cada vez que veía a su amigo comer gusanos...

17

18

Los siguientes días en la vida de Timmy fueron pasando muy tranquilos, muy normales... Su casa estaba limpia, las cosas ordenadas, ningún plato roto...

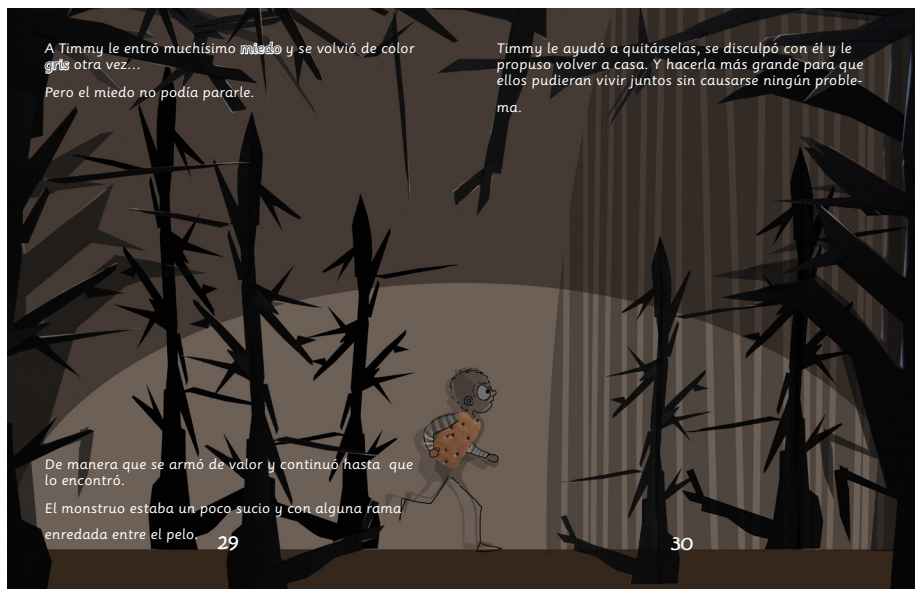
La vida sin su amigo le comenzaba a resultar un poco aburrida y repetitiva...

Timmy echaba mucho de menos los buenos momentos con el monstruo y además se sentía mal por haberlo echado de casa con esas formas...

Estaba tan **triste** que se puso de color **azul** y lloro hasta crear un mar de lágrimas.

Tenía que encontrar a su amigo y pedirle que volviera a casa con él.

Así que: ¡MANOS A LA OBRA!

Todo fue más rápido gracias a la gran fuerza del monstruo.

Quien cortó y transportó los troncos de madera desde el bosque hasta la casa.

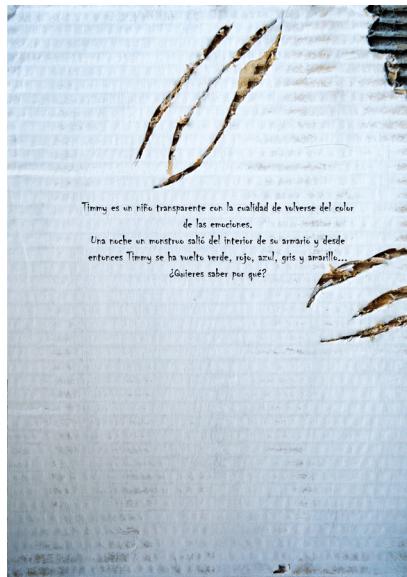
Cuando terminaron la reforma, el monstruo y Timmy pudieron vivir los dos juntos sin problemas.

Pero nunca más se puso de color **gris**, **rojo**, o **azul**.

De color **verde** sí, porque de vez en cuando el monstruo hacía de las suyas y se comía algún bicho...

Pero sobretodo del color en el que más veces se volvió Timmy fue del color **amarillo**, el color de la **felicidad**.

Enfado MIEDO TRISTEZA FELICIDAD ASCO
ASCO FELICIDAD ASCO Enfado MIEDO Enfad
TRISTEZA Enfado MIEDO TRISTEZA FELICIDAD
FELICIDAD ASCO FELICIDAD Enfado ASCO
MIEDO TRISTEZA Enfado TRISTEZA MIEDO TRIS
Enfado MIEDO TRISTEZA MIEDO Enfado FELIC
ASCO FELICIDAD ASCO FELICIDAD ASCO
TRISTEZA Enfado MIEDO Enfado TRISTEZA MIE
FELICIDAD ASCO FELICIDAD Enfado FELICIA
MIEDO TRISTEZA Enfado TRISTEZA MIEDO ASC
Enfado MIEDO TRISTEZA MIEDO TRISTEZA Ent
ASCO FELICIDAD ASCO Enfado ASCO MIEI
TRISTEZA Enfado MIEDO TRISTEZA FELICIDAD
FELICIDAD ASCO FELICIDAD ASCO Enfado

Anexo 2: Detalle de impresión

Fig.45: portada

Fig.46: contraportada

Fig.47: Escena enfado. Páginas 21 y 22.

Fig.48: Última escena del libro. Páginas 33 y 34.

Fig. 49: Textura collage con cartón. Páginas 23 y 24.

Fig. 50: Textura collage con papel. Escena final, páginas 33 y 34.