

TFG

ESTÁS AUNQUE TE HAS IDO
PROTOTIPO IMPRESO DE ÁLBUM ILUSTRADO

Presentado por Irene Martínez Martínez
Tutor: David Heras Evangelio

Facultat de Belles Arts de San Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2018-2019

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este trabajo final de Grado es un proyecto de Ilustración y Diseño Gráfico que ha consistido en la creación de un álbum ilustrado, el cual profundiza y muestra las habilidades y conocimientos que se han adquirido a lo largo de los cuatro años de Grado en los aspectos mencionados. Con ello, se ha pretendido crear un libro que consiga atraer al público destinado; los niños y sus padres, creando así un libro-arte que haga más atractiva y amena la lectura y posibilite trabajar temas complejos como el duelo.

Por otra parte, el desarrollo de este trabajo se tomará como punto de partida en el ámbito de la Ilustración y el Diseño de una forma más profesional, sirviendo así como referencia a la hora de acceder al mundo laboral.

Finalmente, el presente proyecto está constituido por dos bloques principales: En el primero de ellos se ha realizado un análisis sobre el texto y su relevancia, realizando un estudio previo al desarrollo del álbum ilustrado, mientras que en el segundo se ha trabajado sobre la elaboración de un prototipo de libro ilustrado y los diferentes resultados obtenidos a través de diferentes técnicas, cuya finalidad es mostrar de forma visual el potencial del mensaje, dando visibilidad así a la importancia de la imagen confluyendo en un solo libro imagen y texto.

Palabras clave: Ilustración; Diseño gráfico; álbum ilustrado; duelo; tipografía.

ABSTRACT AND KEY WORDS

This final work of Degree is an Illustration and Graphic Design project that has consisted of the creation of an illustrated album, which deepens and shows the skills and knowledge that have been acquired throughout the four years of Degree in the mentioned aspects. With this, it has been tried to create a book that manages to attract the target audience; children and their parents, creating a book-art which makes reading more attractive and enjoyable and makes it possible to work on complex issues such as grief.

Moreover, the development of this work will be taken as a beginning in the field of Illustration and Design in a more professional manner, serving as a reference at the beginning in the world of work.

Finally, the present project is constituted by two main blocks: In the first one an analysis has been made about the text and its relevance, making a preliminary study to the development of the illustrated album, while in the second one it has worked on the elaboration of a prototype of illustrated book and the different results obtained through different techniques, whose purpose is to visually show the potential of the message, thus giving visibility to the importance of the image, bringing together in a single book, image and text.

Key words: Illustration; Graphic design; illustrated album; duel; typography.

AGRADECIMIENTOS

A mi padre, por irse para enseñarme que no es necesario estar presente para acompañarme toda la vida.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1 OBJETIVOS GENERALES	7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3. METODOLOGÍA	7
3.1 ANTECEDENTES: EL ÁLBUM ILUSTRADO INFANTIL Y SU CONTEXTUALIZACIÓN	8
3.1.1 Definición y concepto	8
3.1.2 Estado actual	10
3.1.3 El Álbum Ilustrado como herramienta didáctica	10
4. DESARROLLO DEL PROYECTO	12
4.1 REFERENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS	12
4.1.1 Narrativo-conceptuales: “¿Dónde está el abuelo?”, “Camino a casa” y “El monstruo”	13
4.1.2 Formales: Isidro Ferrer, Mar Hernández, María Hesse, Editorial Mediavaca, Coco Escribano y “Tabarca”	15
4.2 PRODUCCIÓN	17
4.2.1 Ilustración	17
4.2.1.1 Digital	18
4.2.1.2 Serigrafía	21
4.2.2 Creación del nombre	23
4.2.3 Diseño editorial	23
4.2.3.1 Estructura libro	24
4.2.4 Prototipo impreso	25
4.2.4.1 Materiales	25
4.2.4.2 Impresión	27
4.2.4.3 Encuadernación	27
4.2.5 Edición especial. Merchandising	27
5. CONCLUSIÓN	29
6. REFERENCIAS	30
7. ÍNDICE DE FIGURAS	32
8. ANEXO	33

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto trata sobre la elaboración de un álbum ilustrado cuya temática es el duelo en la infancia, habiendo tratado de recoger y mostrar de forma eficaz todos los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado. Con él, se ha buscado obtener un trabajo lo suficientemente profesional que pueda servir como carta de presentación en el mundo laboral.

La estructura de esta memoria consta de diferentes etapas de desarrollo mediante las cuales se ha buscado mostrar el proceso de elaboración de este proyecto.

En primer lugar, se ha realizado un breve estudio sobre la ilustración y su aplicación en el álbum infantil mediante un análisis de su contexto y estado actual. Por otra parte, se han estudiado también las ventajas del libro-álbum como herramienta para la enseñanza, pudiendo tratar temas tabú de una forma clara y naturalista con los niños.

También se ha tratado el desarrollo práctico de la obra, en el cual se abarcan temas como la realización de ilustraciones, combinando estilos tradicionales con otros más actuales, como son el digital y la serigrafía, ambos procedimientos utilizados para la creación de doce ilustraciones más portada, contraportada y guardas. Se ha tratado también la sintaxis del color realizando un estudio del mismo, dando lugar a la gama utilizada por medio de la reducción de paleta con la finalidad de obtener un resultado sintético pero eficaz.

Posteriormente se ha hablado de la importancia del Diseño Editorial a la hora de estructurar un álbum, la importancia de la tipografía y su ubicación y la preparación de documentos para obtener una buena impresión.

Por último en cuanto al desarrollo práctico del libro-álbum se refiere, se ha hablado de cómo se llega al producto final, estudiando la elección de materiales e impresión y valorando las diferentes posibilidades de encuadernación.

Otro punto importante ha sido la elaboración de una edición especial en la que se ha incluido una tote bag, tres prints con ilustraciones inéditas y un paraguas como merchandising.

Finalmente se ha incluido una breve conclusión en la que se habla sobre los objetivos planteados inicialmente, valorando si han sido alcanzados de forma satisfactoria, incluyendo también una valoración personal tanto del desarrollo como del resultado final de la elaboración de este trabajo.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal es producir un álbum ilustrado destinado a trabajar un tema tabú como es la muerte con niños, por medio de las competencias adquiridas a lo largo del Grado en Bellas Artes. Para ello, se ha diseñado un formato horizontal, compuesto por 12 dobles páginas más guardas y portada y contraportada.

Se ha buscado crear una edición especial en la que el álbum se encuentra contenido en una caja que incluye una tote bag, tres prints y un paraguas, todo ello con ilustraciones inéditas, contribuyendo al desarrollo de un proyecto más completo y profesional.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Componer un libro álbum en el que confluya texto e imagen, relacionando ambos de forma que carezcan de sentido el uno sin el otro.
- Elaborar un proyecto que resulte atractivo al público.
- Establecer una concordancia entre las ilustraciones por medio de los recursos gráficos empleados.
- Definir un proyecto editorial con calidades profesionales apto para la salida directa al mercado.
- Sintetizar la gama cromática, buscando una reducción a dos tintas más la superposición de ambas, enfocado a la producción del libro álbum por medio de la técnica de serigrafía, obteniendo el máximo potencial de dicha técnica.
- Comparar los resultados obtenidos partiendo de una misma ilustración por medio del desarrollo de diferentes técnicas.
- Realizar una buena selección de materiales de forma coherente con el proyecto y la técnica empleada.
- Construir elementos que concuerden con el álbum ilustrado, acompañándolo en la idea de edición especial.

3. METODOLOGÍA

La metodología establecida para la elaboración de este proyecto ha consistido en primer lugar, en una recopilación de materiales tanto teóricos como prácticos y el estudio de los mismos, con la finalidad de poder confeccionar un proyecto sólido. El siguiente paso ha sido la creación del texto de forma cooperativa con María Jesús Martínez, estudiante de magisterio, buscando la posibilidad de trasladar el proyecto a las aulas.

Tras esto, se ha pasado a la parte de bocetado de las dobles páginas buscando una lectura rápida y cómoda. Posteriormente se han realizado sobre soporte digital las 12 ilustraciones y se ha buscado diferentes resultados a través del artefinalización por medio del uso de la técnica de serigrafía y por otra parte de la impresión digital. En este proceso se incluye la elección tipográfica y otros aspectos relacionados con el diseño editorial.

El siguiente paso ha sido el proceso de encuadernación y finalmente se ha realizado el merchandising, cuyo proceso ha sido realizado al igual que la encuadernación, de forma manual.

Por último cabe mencionar la realización de un cronograma que refleja el recorrido realizado.

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
NOVIEMBRE	Definición del proyecto	Definición del proyecto	Definición del proyecto	Definición del proyecto
DICIEMBRE	Doc. Y referentes	Doc. Y referentes	Doc. Y referentes	Doc. Y referentes
ENERO	Doc. Y referentes	Elaboración del texto	Elaboración del texto	Stoyboard
FEBRERO	Stoyboard	Stoyboard	CAMBIO DE PROYECTO	Elaboración del texto
MARZO	Stoyboard	Stoyboard	Primeros bocetos	Primeros bocetos
ABRIL	Imágenes digitales	Imágenes digitales	Redacción de la memoria	Redacción de la memoria
MAYO	Serigrafía	Serigrafía	Redacción de la memoria	Imágenes digitales
JUNIO	Edición especial	Redacción de la memoria	Impresión y encuadernación	Entrega Trabajo Final
JULIO	Preparación de la exposición	EXPOSICIÓN		

Fig 1 Cronograma.

3.1 ANTECEDENTES. EL ÁLBUM ILUSTRADO INFANTIL Y SU CONTEXTUALIZACIÓN

3.1.1 Definición y concepto

Hablar de ilustración de libros infantiles nos lleva directamente a hablar del autor Martín Salisbury, quien en uno de sus libros define el concepto de álbum ilustrado de la siguiente forma:

“El término libro-álbum se aplica a los libros que recurren principalmente a las imágenes para contar una historia, usando pocas líneas como texto de apoyo”.¹

Otra breve pero buena descripción es la que realiza el ilustrador y escritor Maurice Sendak, quien define el álbum ilustrado como un “poema visual”.²

1 y 2 SALISBURY, MARTIN. (2004). “El libro-álbum” en *Ilustración de libros infantiles*. Barcelona: Editorial Acanto.

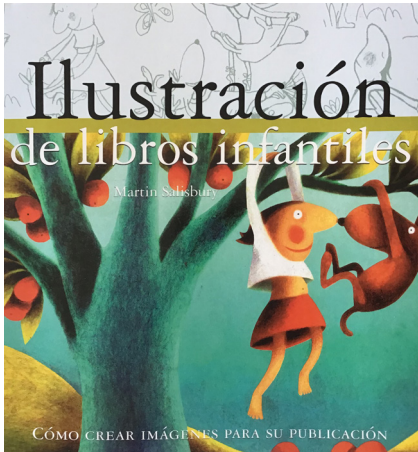

Fig 2 Portada del libro *Ilustración de libros infantiles*. Martin Salisbury.

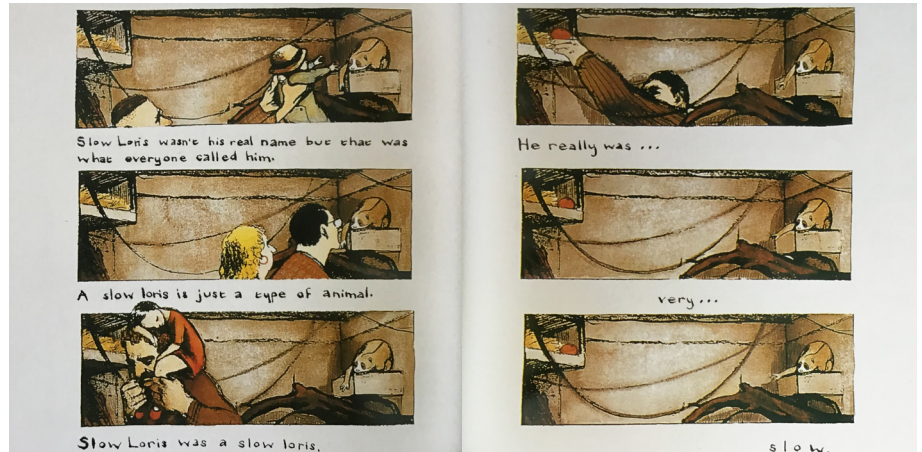

Fig 3 Doble página perteneciente al álbum *Slow Loris* de Alexis Deacon, extraída del libro *Ilustración de libros infantiles*.

Los libros ilustrados parten de una idea narrativa simple cuyo objetivo es captar el interés del lector. Debido a que su característica principal es el uso de ilustraciones como elemento principal de la narración, este tipo de libros pueden ser degustados por cualquier tipo de lector. Como consecuencia de ello, encontramos un formato que se consume tanto por lectores sin experiencia como por los más aventajados.

Sin embargo, que la imagen tenga tanta fuerza no quiere decir que el texto sea un elemento añadido, sino que en la mayoría de los casos uno depende del otro; el poder de lo visual junto con el poder de la palabra se unen para dotar de una unidad al álbum, impidiendo que éste llegue a entenderse del todo si omitimos una de sus fuentes narrativas. Destacar también que estos álbumes no se conciben como una consecución de páginas, sino que se conciben como un total cuya unidad básica de composición es la doble página.

Otro aspecto importante es la estética. Factores como el tipo de papel empleado, las cubiertas, los materiales elegidos y su formato son características que contribuirán a que una obra sea elegida o no por el lector. Además, el álbum ilustrado debe conquistar tanto a niños como a padres, ya que a pesar de que consiga llamar la atención de los primeros, son estos últimos quienes tomarán la decisión de comprarlo o no.

A pesar de que normalmente el álbum ilustrado está formado por imagen y texto, también encontramos algunos formatos en los que la única línea de narración es la ilustración. Las imágenes deben ser lo suficientemente potentes y explicativas como para que la historia se entienda sin necesidad de nada más.

Finalmente, cabe mencionar que a pesar de que este tipo de libros está enfocado a un público infantil por norma general, también encontramos formatos de estas características destinados a un público adulto.

3.1.2 Estado actual

Actualmente, con el desarrollo de los nuevos medios de comunicación, nos encontramos expuestos a una gran cantidad de imágenes que consumimos a diario casi sin darnos cuenta, es por esto por lo que los niños cada vez necesitan de más imágenes para nutrirse y obtener nuevos conocimientos y experiencias.

Una de las consecuencias de este factor, es que cada vez más se sufre una pérdida de originales sobre papel, ya que muchos de los artistas trabajan parte o la totalidad de su obra en formatos digitales.

A diferencia de otras épocas pasadas, actualmente no encontramos un único estilo de ilustración asociado a los álbumes ilustrados, sino que hoy en día se crean imágenes de todo tipo, obteniendo de esta forma un mercado muy amplio que ofrece posibilidades muy variopintas. Esto puede acarrear dos consecuencias muy diferentes, en primer lugar, y debido a lo acostumbrados a consumir imágenes que estamos, el que no se le de el valor que tiene a una ilustración que debe competir con muchas otras, o por el contrario, la posibilidad de enriquecer nuestra cultura visual de una manera exponencial.

Por otra parte, es cada vez más común que escritor e ilustrador sea la misma persona, factor positivo para el ilustrador como afirma la artista Sara Fanelli:

“Si hay algo grande de ser autor e ilustrador al mismo tiempo es que puedes escribir una historia sobre cosas que te gusta dibujar”.³

Finalmente, cabe destacar que muchos autores consideran que la época actual es la “edad de oro” de los álbumes ilustrados, todo ello debido a la revolución digital que estamos viviendo, pero no será posible confirmar este hecho hasta que no se estudie con cierta perspectiva.

3.1.3 El Álbum Ilustrado como herramienta didáctica

Las emociones juegan un papel importantísimo en nuestro día a día, es por esto por lo que cada vez se tiene más en cuenta el desarrollo de la inteligencia emocional, la cual se puede definir como la capacidad de un ser humano para gestionar y comprender sus propias emociones. Otro factor importante es la inteligencia social, campo con un estudio en auge ya que se considera que las personas estamos hechas para conectar entre nosotras, por eso son tan importantes las historias, cómo contarlas y compartirlas con personas de nuestro entorno cercano.

La verbalización de un problema, un sentimiento o pensamiento produce en aquellos que nos rodean un sentimiento de comprensión, fenómeno que ayuda al desarrollo de las emociones comentadas y por ende, un refuerzo positivo en la salud mental tanto en el emisor como en el receptor. Además,

3 ZEEGEN, L., RUSH, C. y PELLING, C. (2005). *Principios de Ilustración*. Barcelona: Gustavo Gili.

nuestra calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de nuestro estado mental, por eso dicho motivo es tan importante.

Actualmente se está produciendo un incremento de trabajo sobre las emociones en el aula, debido a los grandes beneficios que se obtienen. El nuevo sistema de trabajo que se está implementando de forma paulatina en nuestro país busca, además de enseñar conceptos académicos, inculcar valores, enseñar a resolver conflictos y crear vínculos reforzados entre las nuevas generaciones.

Los múltiples beneficios de la literatura son innegables. En las aulas siempre se ha trabajado por medio de relatos, cuentos, imágenes... En definitiva, se han utilizado historias para transmitir conocimientos, pero cada vez más el uso de álbumes ilustrados se considera una de las mejores herramientas para trabajar cualquier tema con los estudiantes, observando los grandes beneficios grupales e individuales que se obtienen con este tipo de actividades.

“La Literatura Infantil se trata de una herramienta útil para acompañar emocionalmente a niños y niñas; las emociones y los sentimientos son unas de las variables lectoras más importantes a la hora de que el lector se adentre en los libros y mantenga el interés por ellos.”⁴

Las autoras Evelyn Arizpe y Morag Styles, catedráticas especializadas en literatura infantil y juvenil, han realizado numerosas investigaciones acerca del tema propuesto, pero llama especialmente la atención la forma simple pero eficaz en la que una de las participantes en dicha investigación explicaba el impacto y beneficios de los álbumes ilustrados, sosteniendo que las palabras explican lo que pasaba en la historia, pero son las imágenes las que explican cómo se sentían los personajes.

Debido a estos factores, el presente trabajo busca por medio de la elaboración de un álbum ilustrado, crear una herramienta para trabajar sobre un tema tabú como es el de la muerte y el duelo, sobretodo en infantes.

El duelo se define como el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, ya sea en forma de muerte, abandono o ausencia, cuyo objetivo final es adaptarse a las nuevas circunstancias que se plantean. Este proceso pasa por diferentes fases, las cuales en su mayoría han sido retratadas en el álbum que se presenta. Dichas fases, diferentes en cada persona, son la negación, el enfado, la negociación, el miedo, la tristeza y finalmente la aceptación, entre otras. Este proceso resulta más complejo en niños, ya que la aceptación de un duelo en ellos depende de otros muchos factores, como la etapa evolutiva en la que se encuentran, el entorno social y la actitud de los adultos que lo rodean.

Para hacer más fácil esta situación, es necesario trabajar con los niños de forma clara y sincera, proporcionando toda la información necesaria acerca del tema, dejando que fluyan sus sentimientos de forma libre y guiándolos

4 MORENO, V. (2005). *A la lectura por la voz, el sentimiento y la creatividad*. Gobierno de Navarra: Departamento de educación.

en el proceso. Que un niño sea capaz de diferenciar entre fantasía o realidad, comprendiendo que la muerte es irreversible, no quiere decir que sepa cómo afrontar la situación, mostrando así conductas no asignadas a su edad, además de sentimientos como el aislamiento o la rabia, normalmente expresados en forma de mal comportamiento para con sus familiares.

Trabajar esta temática en el aula por medio de elementos como el álbum ilustrado favorece la reducción de estrés ante la situación que se plantea, estableciendo vínculos entre los alumnos, normalizando una situación difícil y proporcionando herramientas para la gestión de emociones tan fuertes. Además, otro punto importante es el hecho de cómo una persona ha de tratar con alguien que se encuentra en la fase de duelo, y trabajar sobre este concepto puede ayudar al alumnado a gestionar de manera eficiente este tipo de problemas.⁵

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

En este punto se explican de forma detallada tanto los estudios previos sobre referentes como los procesos realizados, tales como las técnicas empleadas, para el desarrollo de este proyecto.

Este álbum ilustrado nace como una necesidad propia de mostrar el proceso y las etapas vividas en primera persona tras la muerte de un familiar cercano, con la intención de que pudiese servir en un futuro a personas, sobre todo niños, que vivan un hecho igual o similar. Es por ello por lo que se elabora un texto sencillo y entendible de corta extensión, que junto a la imagen alcanza todo su significado con gran sensibilidad.

En cuanto al desarrollo del mismo, desde un primer momento se tuvo clara la estructura, buscando un álbum compuesto por doce dobles páginas, guardas y portada aparte. Cabe destacar que imagen y texto nacieron de forma simultánea; la historia se cuenta de forma fiel a la realidad vivida, es por esto por lo que en algunas ocasiones llegaba primero la imagen y en otras, el texto.

Yendo de lo general a lo particular, una vez planteado el trabajo, se quiso realizar una edición especial del mismo, la cual incluyese elementos de merchandising junto a un packaging.

Una vez definido el proyecto, comenzó el proceso de creación del álbum "Estás aunque te has ido".

4.1 ANTECEDENTES: REFERENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

Como paso previo a la elaboración práctica del proyecto, se ha estudia-

5 Para este apartado sigo fundamentalmente Trabajo Final de Grado aquí citado. MARTÍNEZ, M. (2019). *El duelo en el aula*. Trabajo Final de Grado. Alicante: Universidad de Alicante.

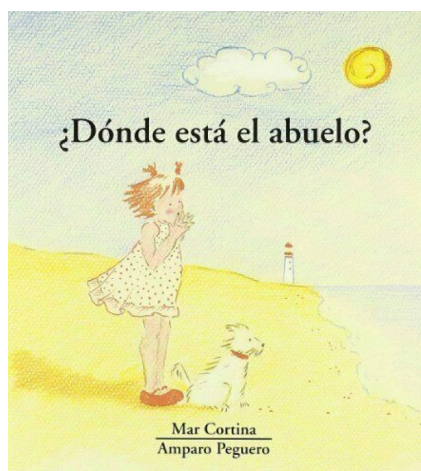

Fig 4 Portada del álbum *¿Dónde está el abuelo?* Escrito por Mar Cortina.

Fig 5 Portada del álbum *Camino a casa*. Escrito por Jairo Buitrago

do a varios referentes, clasificándolos en dos puntos, valorando el por qué cada uno de ellos ha sido estudiado y qué objeto de su trabajo ha resultado útil para desarrollar este proyecto. Su división está formada en referentes narrativo-conceptuales, por medio de libros como “¿Dónde está el abuelo?”, “Camino a casa” y “El Monstruo” y referentes formales destacando a Isidro Ferrer, Mar Hernández, María Hesse, Editorial Mediavaca, Coco Escribano y el álbum ilustrado “Tabarca”. Finalmente, es necesario mencionar que se ha hecho una selección de aquellos artistas cuya obra más se ajusta a este proyecto, siendo muchos más los que hay detrás del desarrollo de este trabajo.

4.1.1 Referentes Narrativo-Conceptuales

¿DÓNDE ESTÁ EL ABUELO?

¿Dónde está el abuelo?, Escrito por Mar Cortina Selva e ilustrado por Amparo Peguero, es un cuento infantil dedicado a hablar sobre la muerte, de forma muy sensible, desde el punto de vista de una niña que no entiende por qué su abuelo no vuelve.

En él se relata la historia de cómo la protagonista intenta resolver sus dudas y encontrar a su abuelo preguntándole a diferentes personas de su familia, las cuales le dan diferentes versiones de lo que sucede. La niña decide entonces guardar en una caja elementos cotidianos para darle a su abuelo cuando logre reencontrarse con él. Finalmente entiende que éste no va a volver, por lo que la historia finaliza con la expectativa de poder reunirse junto a su abuelo cuando ella misma muera, pudiendo hacerle entrega de todo lo que ha ido guardando.

De este libro nos interesa cómo la autora narra a través de las vivencias de la protagonista, la ausencia de su abuelo y cómo consigue extraer algo positivo de un suceso negativo y lleno de tristeza, mostrando en cada uno de los personajes secundarios las etapas por las que se pasa en un duelo y finalmente la aceptación del suceso por parte de la protagonista.

CAMINO A CASA

Este álbum ilustrado, escrito por Jairo Buitrago, es un gran ejemplo de aquello que se ha buscado en la elaboración de este proyecto. De camino a casa es una obra maestra que muestra a la perfección los aspectos más importantes que ha de tener un álbum. La conjunción imagen-texto que se produce es magistral, dando lugar a un proyecto de gran sensibilidad y calidez. El autor relata de forma poética y muy sutil un tema tan complejo como es la ausencia de la figura paterna, y esto es lo que se busca en la elaboración del presente proyecto.

“Uno narra a través de imágenes y a través de la palabra, y es mucho más fácil si hace las dos cosas a la vez. Y cuando el autor de un libro-álbum imagi-

Fig 7

Fig 8

Fig 7 y 8 Páginas interiores del álbum *El monstruo*. Escrito por Daniel Martín.

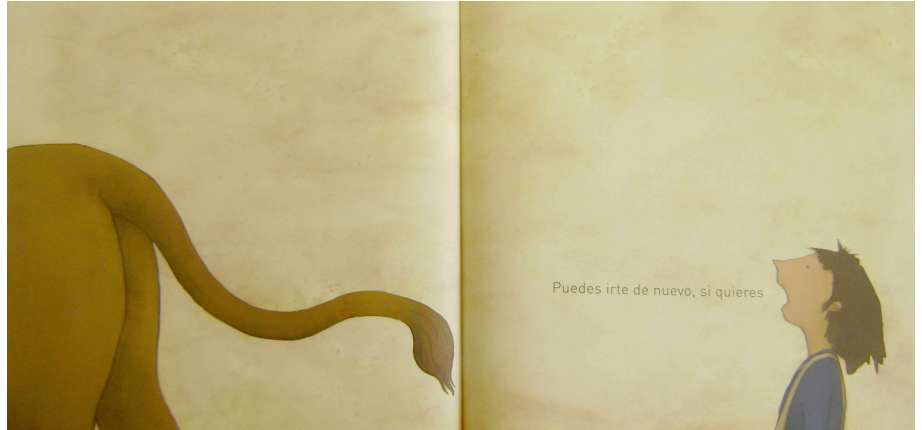

Fig 6 Doble página interior del álbum *Camino a casa*.

na la historia, la imagina en palabras y en imágenes, mientras que un escritor común sólo la imagina a través de palabras”.⁶

En *Camino a casa* se narra la historia de cómo una niña pequeña vive la ausencia de su padre, quien no se encuentra junto a su familia, según se intuye, por decisión propia. La protagonista pide a un león que la acompañe a lo largo de un día cotidiano en el recorrido de vuelta a casa, para finalmente pedirle que aunque decida irse, regrese cuando ella lo necesite.

EL MONSTRUO

“El Monstruo” es un álbum escrito por Daniel Martín e ilustrado por Ramón Trigo. En este álbum se relata la historia de dos hermanos que viven con un monstruo, su padre.

“Es fuerte y alto; escupe espuma por la boca y, en muchas ocasiones, sus ojos se tiñen de rojo”.⁷

La protagonista nos cuenta las situaciones de violencia que vive de forma habitual en su casa, junto a su hermano y su madre, a través de la inocencia de su edad. Finalmente, su padre desaparece de sus vidas y comienzan a vivir una etapa feliz lejos del maltrato al que estaban sometidos.

Por lo que nos interesa este álbum es por la forma en que cuenta a través de los ojos de la protagonista un suceso doloroso y difícil, y cómo lo vive tanto ella como su entorno. La narrativa, con un final en el que los problemas se resuelven, es otro aspecto que nos interesa, junto con la forma de contar a través de imágenes acompañadas de poco texto.

6 SILVA, D. (2013). *Camino a casa*. <<https://granliteraturaenlainfancia.wordpress.com/2013/08/24/camino-a-casa/>> [Consulta: 25 de abril de 2019].

7 *El monstruo*. <<http://www.danielmartincastellano.com/publicaciones/literatura-infantil-y-juvenil/el-monstruo/>> [Consulta: 11 de junio de 2019].

Fig 9 *I love noodles.* Malota.

Fig 10 *Danza.* Isidro Ferrer.

4.1.2 Referentes formales

ISIDRO FERRER

Isidro Ferrer está considerado como uno de los ilustradores y diseñadores gráficos más importantes del panorama nacional e internacional actual. Este artista destaca por su capacidad para dar a cada material con el que trabaja una nueva forma, creando con ello poesía gráfica, una forma de comunicar que va más allá de lo visual.

Isidro es uno de los referentes empleados debido a su forma de elaborar imágenes. Una de las cosas que más llama la atención de su trabajo es el uso de texturas, desgastes y la simplificación de línea de forma magistral; el uso de estos recursos hace que su obra tenga una marca personal, un leitmotiv que se repite de forma continua en su obra, siendo estos aspectos junto con la abstracción de paleta, con la que alcanza resultados magníficos con apenas un par de tonos, los elementos que han influenciado la obra que se presenta en este proyecto.

MAR HERNÁNDEZ

Mar Hernández, más conocida como “Malota”, es una ilustradora y docente que cuenta con una obra muy versátil. Lleva más de 10 años en el sector, creando su propio estudio en el que trabaja, en gran parte, para un público internacional.

Los aspectos que han hecho que se tome como referente ha sido su forma de construir imágenes.

El uso de la técnica serigráfica, la necesidad de alcanzar una abstracción cromática para poder desarrollar dicha técnica, la simplificación en la construcción de las formas y el uso muy justificado de la línea de forma sutil, junto con la introducción de texturas de desgaste son los aspectos que más nos interesan de esta artista.

Fig 11 Ilustración perteneciente al libro *Frida Kahlo. Una biografía*. María Hesse.

MARÍA HESSE

María Hesse, actual ilustradora, ha trabajado para las revistas *Jot Down*, *Maasâi Magazine*, *Fashion & Art* y ha colaborado con grandes marcas como *Louise Boutin*, *Martini* o *Brugal*, entre muchos otros proyectos. Destaca por su temática feminista en la que, de forma general, representa mujeres con corazones de los que brotan todo tipo de plantas como representación de las emociones y el crecimiento personal de la artista.

Por lo que nos interesa María Hesse es por la creación de imágenes de mujeres que destacan por su estética un tanto naif y en especial por su anatomía, más concretamente por la forma en la que elabora rostros.

La forma de la cara, la anatomía de sus ojos, nariz y boca son los elementos que influyen a la creación de los personajes pertenecientes a este proyecto junto con la forma de representar las figuras dispuestas en una perspectiva de tres cuartos.

EDITORIAL MEDIAVACA

Esta peculiar editorial, fundada en 1998 por Vicente Ferrer Azcoi y Begoña Lobo se dedica de forma exclusiva a la edición y venta de libro ilustrado, realizando un máximo de tres proyectos al año. Sus fundadores buscan mantener de forma continua sus publicaciones en el mercado, por lo que constantemente realizan reediciones de todos sus proyectos.

Los aspectos que nos interesaban de esta editorial eran la edición con una estética muy artesanal, reduciendo la gama de sus álbumes a dos tintas, ejerciendo una labor muy cuidadosa con sus publicaciones, dedicándoles mucho tiempo, cuidando la parte estética y dejando un poco más de lado aspectos que no tengan que ver con el resultado de sus ediciones. También el uso del papel, las tintas, las gamas y la propia presencia del libro, además de la ilustración, detalles muy cuidados por sus fundadores que dan lugar a álbumes de una calidad excepcional.

Fig 12 Ilustración perteneciente al libro *No tinc paraules*. Arnal Ballester.

COCO ESCRIBANO

Esta artista, licenciada en Bellas Artes, define su trabajo como colorido, un tanto ingenuo y de estética naif, buscando la creación de imágenes, generalmente retratos femeninos, que transmitan más de una emoción, invitando al espectador a realizar una libre interpretación de ellas.

Las ilustraciones de Coco tienen un estilo y lenguaje propio, de rápida identificación, trabajando por medio de líneas muy simples con una deformación de la anatomía muy característica que transmite un mensaje ambiguo entre la felicidad y la tristeza, con toques dulces pero siniestros a su vez. Estos son los aspectos que han influenciado este trabajo, junto con la forma de construcción anatómica de rostros, al igual que la ilustradora María Hesse.

Fig 13 Ilustración de Coco Escribano.

TABARCA

Este álbum se trata de un referente propio, realizado para un proyecto del Grado por la autora del presente trabajo, en el que se narran las aventuras de una niña y su perro en la isla de Tabarca.

De aquí se toma como referente la elaboración de los personajes, su anatomía, sus desproporciones en la comparativa de la cabeza frente al cuerpo y el uso de una gama cromática que emplea tonos anaranjados y verdes azulados. Además, el empleo de texturas aunque con una aplicación diferente ya es latente en este proyecto.

4.2 PRODUCCIÓN

4.2.1 Ilustración

La primera fase de dibujo fue la de bocetado, de forma manual y trazos rápidos, creando en un formato A3 una secuencia de imágenes que simulaban las doce dobles páginas para poder ver de forma rápida y sintética si la historia tenía coherencia y se entendía.

Una vez establecido el ritmo de la historia, se compusieron escenarios simples con perspectivas no del todo naturalistas pero de fácil entendimiento para el público, a pesar de no corresponderse con una realidad absoluta. En su mayoría son escenarios de interior, más concretamente la casa de la protagonista, exceptuando en algunas ocasiones la utilización de escenas de exterior, dotando así la historia (por medio también de diferentes planos) de un mejor ritmo y riqueza visual, siempre de forma coherente para con el relato.

Por otra parte, para reforzar los aspectos mencionados, cabe destacar que se han utilizado diferentes planos para explicar la disposición de algunos espacios y evitar que el ojo identificase varias imágenes como similares, ya que muchas situaciones se desarrollan en el mismo lugar y con los mismos personajes.

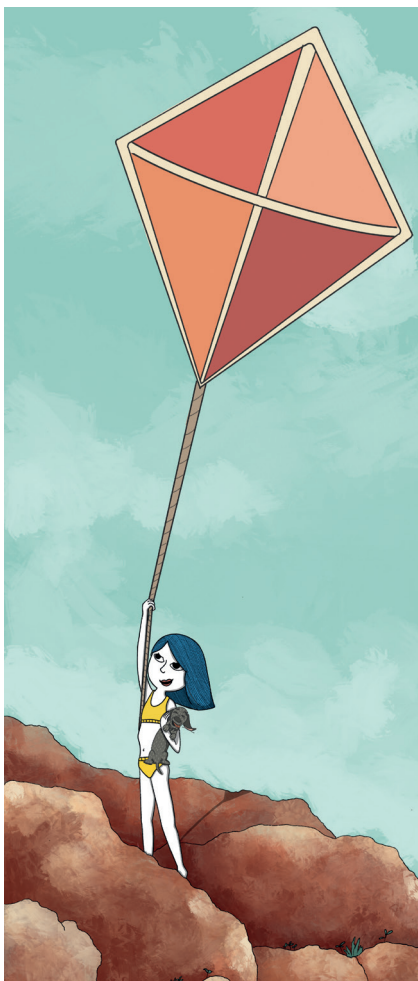

Fig 14 Doble página del álbum *Tabarca*. Irene Martínez.

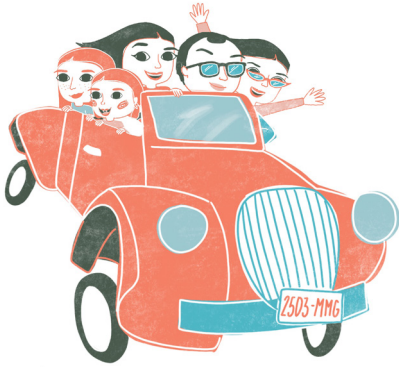

Fig 15

Fig 15 y 16 Detalle y boceto de una doble página del álbum *Estás aunque te has ido*.

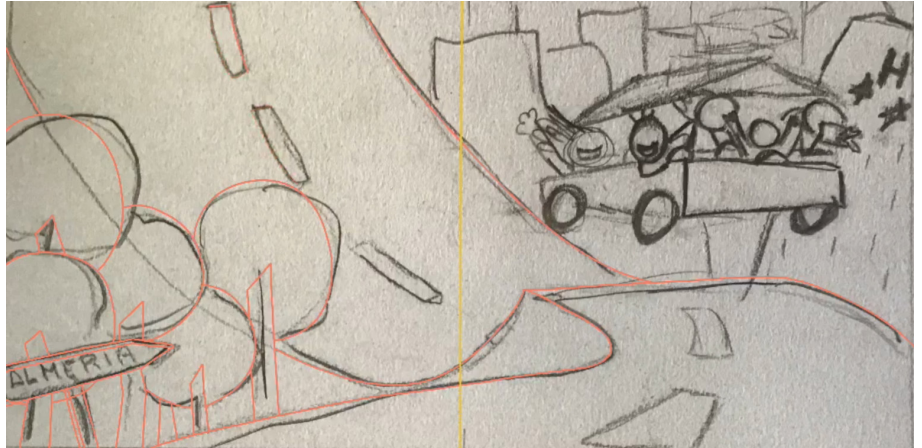

Fig 16

En cuanto a los personajes, un aspecto a destacar es la representación de la evolución de los sentimientos. Al lo largo de la historia la expresión de la protagonista cambia de forma paulatina desde la tristeza o no entendimiento tras los hechos acontecidos hacia una expresión de alegría y felicidad en algunos momentos puntuales y sobre todo al final de la historia. Con esto se pretende dar un mensaje de optimismo y enseñar que se es capaz de superar cualquier obstáculo.

4.2.1.1 Digital

Este proyecto se sitúa de forma principal en el ámbito del dibujo, por lo que se han empleado las técnicas propias de este ámbito con las que más me identifico, como es el uso de herramientas digitales, más concretamente por medio de la app "Procreate", aplicación de ilustración que actualmente está en auge.

El formato de doble página sobre el que se ha trabajado es de 44 x 22 centímetros, siendo este el tamaño definitivo en el que posteriormente se imprimirá el álbum.

De forma previa a encontrar el estilo definitivo, se prueban diferentes formas, pinceles y metodología para elaborar las ilustraciones finales, obteniendo resultados mucho más pobres y de estética menos actual.

En cuanto al proceso de creación que se ha seguido, en primer lugar, se ha importado al programa el boceto original sobre el que se ha mejorado la perspectiva y rectificado algunos objetos. Una vez definido el espacio de forma correcta y definitiva, se ha procedido a pintar el mismo, eliminando la línea. Como paso previo a la pintura final de la imagen, se ha trabajado mucho sobre la elección de la gama cromática, convirtiéndose, junto a la elección del estilo de dibujo, en uno de los pasos más complejos en cuanto a la elaboración del proyecto. Debido a que iba a ser desarrollado también mediante la técnica de serigrafía, ha sido necesario adaptarlo para que ambos resultados funcionasen de forma correcta.

Fig 17

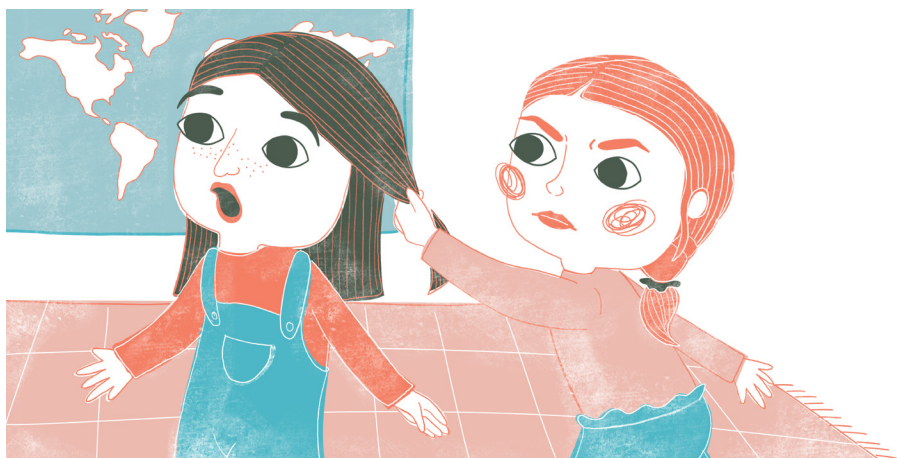

Fig 18

Fig 17 y 18 Ilustraciones pertenecientes al álbum *Estás aunque te has ido*.

Para la elaboración digital se han utilizado cinco tonos diferentes, entre los que encontramos un naranja y un azul como colores principales, un verde obtenido tras multiplicar ambos en la aplicación y un salmón y azul claro obtenidos al aclarar los colores principales.

Tras esto, se ha incorporado de forma mínima y con colores pertenecientes a la gama el uso de línea en zonas específicas, delimitando así masas de color y ayudando a construir la forma en zonas en las que no se diferenciaba un cambio de plano. Esta línea se ha construido con un pincel de desgaste con la intención de otorgar a la ilustración un aspecto más amable que fuese en consonancia con el empleo de una textura de desgaste en todo el dibujo, utilizando un pincel que simula una cera artística con el mismo color del fondo. En algunas zonas, este recurso ha sido empleado para realizar una diferenciación de planos, sobretodo en aquellos en los que se debía notar una gran lejanía entre un elemento y otro, mientras que en otras simplemente se ha utilizado de forma decorativa para dotar la obra de un aura diferente.

Por último se han introducido los personajes sobre los cuales también se ha impreso dicha textura. En cuanto a la elaboración de los mismos, todos ellos comparten las mismas características; pieles blancas, pelos formados por una masa de color homogénea sobre las que se dibujan líneas que ayudan a crear la imagen de pelo y ropas formadas con tintas planas sin ningún tipo de adorno. La protagonista es la única que posee algunas características diferentes que resaltan su figura, como un peinado acabado en dos trenzas y dos coloretos de forma circular realizados con un trazo muy libre pero con un gesto controlado.

En cuanto a su anatomía, podemos decir que los personajes están realizados por medio de trazos y formas simples, creando cuerpos desproporcionados cuya cabeza es notablemente mayor a lo que debería ser si se tratase de un dibujo naturalista o fiel a la realidad. Esta característica dota a la ilustración de un aspecto más infantil.

Otro elemento significativo, sin el cual la obra carece de sentido, es el arcoíris que aparece al final del álbum. Este elemento simboliza al padre de

Fig 19 Detalle personajes.

la protagonista, y funciona como metáfora ya que son los colores que la niña necesita para ser feliz. Está compuesto por cuatro tonos de la gama, aquellos que no han sido mezclados entre sí con la finalidad de otorgarle pureza al significado. El arco principal está compuesto por tres de ellos mientras que el cuarto se otorga a las nubes. Sobre este, se ha dibujado estrellas de diferentes formas y tamaños, se ha incluido línea y finalmente, el desgaste que caracteriza a las ilustraciones del álbum. Este elemento refuerza la idea de ilustración infantil de una forma potente.

Por otra parte, en cuanto al diseño de las guardas, se ha realizado un pattern formado por diferentes arcoíris con las mismas características que el que se acaba de describir.

Por último, para la portada se ha realizado una ilustración en la que aparece la protagonista abrazando una nube sobre un fondo azul con estrellas, como si de su padre se tratase; Para la contraportada, se ha diseñado otra pequeña ilustración en la que se observa una brocha que pinta los colores del arcoíris.

Fig 20

Fig 20 y 21 Ilustraciones estampadas en serigrafía.

Fig 21

4.2.1.2 Serigrafía

Como se ha mencionado anteriormente, el álbum ilustrado ha sido realizado también por medio de la técnica de serigrafía. Para llevarlo a cabo se han realizado una serie de cambios acordes con la técnica de los cuales hablaremos a continuación.

En primer lugar ha sido necesario realizar un cambio en el formato del álbum, quedando en las estampas originales un tamaño final de 42 x 21 centímetros. Este hecho ha sido necesario para agilizar el proceso de estampación, pudiendo realizar una ilustración completa con sus dos tintas por pantalla, garantizando además que las estampas se impriman con un buen resultado, ya que se ha tenido en cuenta el espacio necesario de ejecución y la comodidad a la hora de realizar el proceso.

El siguiente aspecto que ha cambiado ha sido la reducción de la gama. En esta ocasión se ha utilizado dos tintas, azul turquesa y naranja sobre blanco, y se ha utilizado una trama de puntos para obtener los tonos salmón y azul claro. El tono verde empleado en la ilustración digital se ha conseguido en este proceso mediante la superposición de las tintas principales. Debido a esto, se ha modificado y/o simplificado algunas zonas. Un ejemplo de ello es la simplificación del pelo de los personajes, ya que al haber trama de puntos, y superposición de tintas el resultado final en ocasiones no es el adecuado, causando rechazo visual al haber descases junto con puntos y líneas. Sin embargo, en algunas zonas el uso de línea junto en zonas en las que se crean descases ha dado lugar a imágenes interesantes, como por ejemplo en las plantas que aparecen en múltiples páginas, ya que al estar compuestas por los colores principales más la superposición de estos se ha observado un enriquecimiento de la imagen. Este efecto ha sido llevado posteriormente a las ilustraciones digitales.

Fig 22

Fig 22 y 23 Ilustraciones y carpeta realizadas en serigrafía.

Fig 23

En cuanto a los resultados obtenidos al tramar ciertas zonas, se ha observado que el programa Photoshop interpreta que debe tramar zonas que en realidad son de desgaste, por lo que al realizar las estampas se observa un resultado diferente al que se ha buscado en la ilustración original, obteniendo resultados inesperados pero que funcionan igualmente bien.

Esta problemática es similar a la hora de interpretar líneas de separación de plano blancas, que como se ha mencionado anteriormente, han sido realizadas con un pincel de desgaste. En esta ocasión el resultado ha hecho que la imagen pierda fuerza, por lo que se ha optado por realizar una línea más gruesa y continua enfocada a conseguir una mejora de las estampas.

Por otro lado, con el objetivo de otorgar a estos originales de un resultado completamente manual y con el toque azaroso característico de la serigrafía, las imágenes se han estampado junto con el texto, del cual hablaremos en los siguientes puntos.

El papel que se ha utilizado para esta técnica ha sido Popset Oyster 170 gramos. Previamente se ha estampado en diferentes papeles texturizados, pero no se obtenía el resultado buscado.

Finalmente, se ha elaborado como elemento contenedor de las estampas originales una carpeta que ha sido estampada con el título, con la intención de dotar a todos los elementos de una unidad.

Esta carpeta ha sido elaborada de forma totalmente manual, utilizando cartones grises de 3 mm de grosor entelados en color naranja (siguiendo la gama de las ilustraciones) como tapas, de forma individual. Posteriormente se ha estampado el título del álbum junto con el nombre de la autora en la zona derecha de la carpeta y a continuación, se ha troquelado la tapa delantera y la trasera y se ha embellecido con una arandela plateada. El último paso ha sido incorporar una goma elástica con la intención de unir las dos tapas y garantizar que las estampas originales no sobresalgan ni se caigan de

Fig 24

Fig 24 y 25 Carpeta para los originales estampada en serigrafía.

Fig 25

la misma.⁸

4.2.2 Creación del nombre

Encontrar un título acorde a una obra no es tarea fácil. Es por esto por lo que este proyecto estuvo meses sin tenerlo, a pesar de tener la estructura definida, las ilustraciones casi acabadas y la portada bocetada.

Un buen nombre hace un proyecto distintivo, es la primera carta de presentación junto a la portada y quizá por esa presión tardó tanto tiempo en llegar.

Finalmente, y tras varios intentos fracasados con nombres típicos o que no terminaban de encajar con el proyecto, se realizó una lluvia de ideas acerca de qué se siente cuando una persona a quien quieres muere, qué pasa, cómo sigues haciendo que esa persona siga contigo. Como sostiene la escritora Isabel Allende, “La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme siempre estaré contigo”.⁹ Tras pensar mucho en esta frase, todos quienes han perdido a alguien con quien se ha tenido una conexión muy especial se dan cuenta de lo realmente cierta que es, y lo inevitable de pensar en esa persona de forma diaria pase el tiempo que pase. Así es como surge el nombre, un juego de palabras cargado de certeza, de una gran certeza. Así es como surge “Estás aunque te has ido”.

4.2.3 Diseño editorial

Para poder realizar una buena maquetación del álbum y conseguir una

⁸ Este proceso ha sido realizado en los talleres de serigrafía de la Universidad Politécnica de Valencia.

⁹ ALLENDE, I. (1994). *Eva Luna*. Barcelona: Editorial Paiza & Janes.

Fig 26 Portada y contraportada.

concordancia entre cada una de las páginas, en cuanto a los aspectos que a este campo se refieren, se ha compuesto desde el principio teniendo en cuenta la futura disposición del texto.

Como ya sabemos, el álbum ha sido realizado por medio de dos técnicas, por lo que aquel que se ha elaborado mediante serigrafía se ha estampado con la tipografía ya incluida. Tras esto, ha sido escaneado y los procesos de maquetación e impresión han sido idénticos al formato digital.

4.2.3.1 Estructura libro

El formato elegido es el cuadrado, con unas dimensiones de 22 x 22 centímetros. Este tamaño ha sido de las primeras cosas que se han tenido claras debido a otros proyectos que se han realizado a lo largo del Grado, por lo que las ilustraciones, como se ha comentado en puntos anteriores, han sido elaboradas con el formato definitivo de la doble página (44 x 22 centímetros).

En cuanto a tamaño, el álbum no resulta excesivamente grande, es fácil de manipular y por otra parte garantiza una correcta visualización de las ilustraciones.

La portada y contraportada han sido realizadas también con el tamaño final, teniendo en cuenta el grosor del lomo y dando unos milímetros extra tanto de altura como de anchura. Como se ha mencionado anteriormente, en la parte delantera de la portada encontramos centrada la ilustración. El título se encuentra en la parte superior, centrado, mientras que el nombre de las autoras se encuentra dispuesto en la zona inferior derecha alineado, también, a la derecha. En cuanto al lomo, en la parte superior encontramos el título y en la inferior el nombre de las autoras; en la contraportada el texto se ubica en la zona media inferior, centrado sobre una franja naranja y alineado a la izquierda.

En las páginas interiores, para la disposición del texto, se ha marcado un área específica, dejando un margen de 20,8 milímetros que garantice una buena legibilidad, limitando problemas a la hora de llevar a imprenta y do-

Fig 27

Fig 28

Fig 27 y 28

Prototipo impreso.

tando de unidad al álbum a pesar de que el texto se encuentre dispuesto en un área diferente en cada página.

Hay una única excepción, en la página final donde el texto se encuentra dentro del margen estipulado, en la zona derecha de la ilustración pero situado a mitad de página por motivos de composición.

En cuanto a la tipografía, y como se ha mencionado anteriormente, texto e imagen no solo se complementan en cuanto a comprensión lectora, sino que también han de complementarse creando un equilibrio gráfico, por lo que se ha buscado una tipografía que sea acorde al estilo de ilustración y al público a quien va dirigido con la finalidad de que todos los elementos formen un conjunto y convivan de forma armónica.

Para su elección se ha buscado por un lado aquellas que más se repiten en este ámbito de la ilustración, y por otro se ha realizado una búsqueda de aquellas tipografías que, bajo criterio propio, pudiesen funcionar. Tras esto, se han realizado diferentes pruebas sobre varias ilustraciones para comprobar cual de ellas era más acertada. Finalmente se ha elegido la tipografía "DK Lemon Yellow Sun"¹⁰ con un tamaño de 20 puntos, el cual garantiza una buena legibilidad tanto para adultos como para niños.

Para la portada se ha empleado la misma tipografía, en color blanco, con un tamaño de 72 puntos para el título principal, 25 puntos para el título ubicado en el lomo y 20 puntos para el nombre de las autoras y la descripción de la contraportada.

Otro de los aspectos tipográficos que ha sufrido un cambio debido a la diferencia de técnicas empleadas, ha sido el color que se ha utilizado en el texto. En ambas versiones se ha elegido un color existente en la gama para garantizar la armonía ya mencionada; mientras que en la versión digital se ha empleado el tono verde, ya que es el más oscuro de todos y garantiza una buena legibilidad, en la versión serigráfica se ha optado por emplear el tono naranja para asegurar que no haya descases y se pierda legibilidad al tener que realizar superposición de tintas para su obtención.

4.2.4 Prototipo impreso

Una vez realizados todos los procesos de preimpresión, el siguiente paso ha sido la búsqueda de imprenta, investigación acerca del coste, ajuste de formatos y demás.

Las características que se detallarán a continuación son el uso de tapas duras y cosido tradicional, ambos realizados de forma manual. Tanto en el exterior como en el interior del libro, se ha utilizado la misma gama cromática.

4.2.4.1 Materiales

La elaboración de un álbum ilustrado está compuesta por diferentes ma-

10

Tipografía creada en 2014 por el artista David Kerkhoff.

Fig 29

Fig 30

Fig 31

Fig 29, 30 y 31 Prototipos impresos.
Versión digital y serigráfica.

teriales dependiendo de qué función van a cumplir en el diseño del mismo.

En cuanto a las tapas, se ha utilizado cartón gris de 3 milímetros de grosor que posteriormente ha sido encuadernado por medio de papel.

Para elegir el papel tanto del exterior como del interior, se han realizado diferentes pruebas sobre papeles texturizados, lisos, de diferentes grosores y también de diferentes colores. Todos ellos cortados manualmente de forma previa a la impresión.

Para los papeles destinados a la cubierta, se ha tenido en cuenta la necesidad de dejar una pestaña que cubra lo suficiente para realizar la encuadernación, por lo que se ha prolongado la ilustración unos tres centímetros. En cuanto a las páginas interiores, el papel se ha cortado con unos 5 milímetros de tamaño extra en cada uno de sus extremos con la finalidad de evitar pérdida de información en la impresión.

Para la portada los papeles sobre los que se ha probado son:

- Popset color Oyster 170 gramos.
- Velum color Blanco 215 gramos.
- Oll Mild color Blanco 190 gramos.

Finalmente, se ha elegido el papel Oll Mild debido a que es el que mejores resultados ha dado tanto para la encuadernación como en la calidad de impresión.

Para los interiores, los papeles sobre los que se ha probado son:

- Mérida color Blanco 215 gramos.
- Gesso color Blanco 250 gramos.
- Oll Mild color Blanco 190 gramos.

Finalmente se ha elegido el papel Oll Mild ya que debido a sus características en cuanto a cuerpo, presencia y el resultado final obtenido, ha sido seleccionado como el más adecuado.

Para las guardas se ha utilizado dos tipos de papel; por un lado, se ha empleado el mismo papel que para la portada y por otro papel vegetal, tanto en serigrafía como en digital.

Fig 32

Para la encuadernación se ha utilizado hilo encerado en color blanco.

Tanto como para el prototipo realizado en digital como el realizado en serigrafía se ha utilizado los mismos materiales, ya que se buscaba una comparativa de resultado en cuanto a técnicas partiendo de los mismos elementos, realizando el mínimo cambio posible entre ambos procesos.

4.2.4.2 Impresión

El proceso de impresión se ha llevado a cabo en una imprenta profesional, por medio de impresión digital. En cuanto al formato, debido a las dimensiones del álbum, se ha impreso sobre papeles previamente cortados de forma manual.

En las pruebas realizadas sobre el papel disponible en la imprenta se ha reducido el tamaño para abaratar coste y asegurar que el formato cupiese en un A3, ya que originalmente era necesario imprimir sobre un A2.

4.2.4.3 Encuadernación

El proceso de encuadernación ha consistido en primer lugar en la elaboración de las tapas. Para ello, se ha encolado el papel a los cartones grises, dejando un espacio entre ambos como lomo de 1,5 centímetros para garantizar que posteriormente el álbum se cierre de forma correcta.

La imagen se imprime con un margen de unos tres centímetros, es por esto por lo que la ilustración de portada, que además es de un tamaño algo superior a las hojas interiores, se dibuja con un tamaño mayor al de impresión para evitar que al encuadernarla se vean trozos blancos no correspondientes con la ilustración.

Por otro lado, las páginas interiores se han cosido a las guardas, haciendo una prueba de cosido manual por puntos, con hilo encerado, y otra por medio de una máquina.

Finalmente se ha optado por el cosido manual frente al cosido a máquina, ya que al tratarse de una tirada corta se ha considerado interesante realizar de forma manual todos los procesos posibles.

Una vez finalizados por separado los procesos relacionados con las tapas y los interiores, se continúa con la unión de ambas partes, encolando las guardas a la parte interior del cartón gris. De esta forma, evitamos que el cosido se vea por fuera obteniendo un resultado limpio.

4.2.5 Edición especial. Merchandising

Como ya se adelantaba en apartados anteriores, se ha creado una edición especial, en la cual el álbum se encuentra contenido en una caja que incluye una tote bag, tres prints y un paraguas, todo ello relacionado con la temática del álbum y siguiendo la estética escogida.

Cabe mencionar que esta edición está pensada para acompañar a la ver-

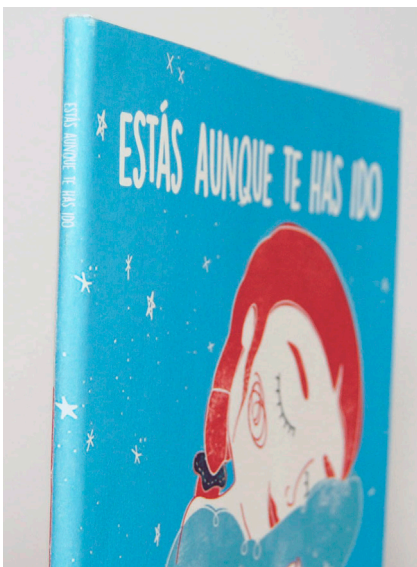

Fig 33

Fig 32 y 33

Detalle de encuadernación.

Fig 34

Fig 35

Fig 34 y 35 Detalle caja contenedora

Fig 36 Edición especial.

sión digital, es por ello que a pesar de que algunos elementos se han realizado por medio de la serigrafía, la estética ha sido pensada para la versión elegida.

Se ha elegido una tote bag de algodón en color blanco, al igual que el color del papel utilizado, para evitar alteraciones en la gama por mínimas que fuesen. En ella se ha estampado una ilustración a tres tintas, tratando de evitar el uso de trama ya que se ha estampado en serigrafía, pero se ha buscado la manera de que concordase con la estética del álbum digital.

Para los prints, se ha elegido papel estucado de 170 gramos. Las ilustraciones se han creado como contenido exclusivo destinado a esta edición especial, en los cuales se muestran imágenes de la niña junto a su padre viviendo situaciones cotidianas extraídas de referentes fotográficos propios. Las imágenes no forman una narración entre sí, sino que simplemente se ha querido hacer un tributo a dichas fotografías.

El paraguas, a diferencia de los otros elementos que comprenden el merchandising, ha sido elaborado de forma manual debido a la imposibilidad de ser serografiado o impreso por medios digitales. Para ello, se ha utilizado pintura textil resistente al agua y los colores pertenecientes a la gama han sido realizados de forma manual. Para su elaboración, se han barajado diferentes opciones, como la de utilizar el pattern realizado para las guardas, generando una concordancia entre el libro y este elemento, realizar una ilustración ex-

Fig 37

Fig 38

Fig 37 y 38 Algunos objetos de la edición especial.

clusiva para este soporte o realizar otro diseño de pattern. Finalmente, se ha optado por combinar la elaboración de un pattern e incluir una ilustración de la protagonista y su padre. En cuanto al proceso, se ha impreso una plantilla que cubriese toda la superficie del paraguas, se ha pegado en la cara interna del mismo para servir como guía y se ha pintado por la cara externa con ayuda de diferentes pinceles. Por último, se ha dejado secar veinticuatro horas y se ha aplicado calor para garantizar el máximo sellado.

Finalmente se ha elaborado una caja contenedora con unas dimensiones de 32x26x6 centímetros, realizada con cartón gris de 3 milímetros de grosor. Para ello, en primer lugar se han montado y empapelado los cartones, y posteriormente la tapa ha sido estampada por medio de la serigrafía, siguiendo la estructura de la carpeta destinada a contener los originales de serigrafía, pero a diferencia de ella se ha estampado naranja sobre blanco.

5. CONCLUSIÓN

Como conclusión de este trabajo, y haciendo una reflexión sobre los objetivos planteados al comienzo del mismo, puedo decir que la mayoría de ellos han sido alcanzados con éxito. Considero que se ha logrado elaborar un álbum ilustrado que reúna las características propias de este formato abordando un tema delicado de manera emotiva y transmitiendo emociones.

Por otra parte, texto e imagen conviven juntos de forma complementaria, necesiéndose el uno del otro para alcanzar su significado total, uno de los retos más complejos debido a la dificultad que este hecho supone.

Otro de los aspectos más difíciles ha sido alcanzar una reducción de la paleta empleada y dejar de lado la línea de contorno, ya que estaba acostumbrada a disponer de varias tonalidades al trabajar siempre en digital. El hecho de querer desarrollar el proyecto por medio de la serigrafía, ha generado en mí una salida de mi zona de confort ante la necesidad de trabajar de una forma con la que no me sentía cómoda.

La necesidad de tomar decisiones de forma rápida ha sido otro de los aprendizajes extraídos de este proyecto, ya que de forma general suelo desarrollar mi trabajo en varias líneas similares y me cuesta decidir por cuál de ellas continuar.

A pesar de ello, todo el recorrido realizado me ha servido como un gran aprendizaje a nivel personal y artístico, aumentando los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado que se han empleado para el desarrollo de este álbum.

La elaboración de la edición especial y con ello los elementos del merchandising ha sido de mis partes favoritas debido a que aplicar una ilustración sobre materiales no tan comunes como el papel me ha resultado un proceso interesante y muy satisfactorio.

Finalmente, y de forma más personal, la realización de este proyecto me

ha ayudado a expresar y verbalizar sentimientos y recuerdos sobre la muerte de mi padre, haciéndome sentir vulnerable pero fuerte a la vez por poder mostrar de manera libre una realidad vivida.

6. REFERENCIAS

MONOGRAFÍAS

- DALQUIÉ, C. (2010). *Ilustración, hoy. Nuevas tendencias en ilustración de vanguardia*. Barcelona: Index Book.
- MCCANNON, D., THORNTON, S. y WILLIAMS, Y. (2008). *Escribir e ilustrar libros infantiles*. Barcelona: Editorial Acanto
- SALISBURY, M. (2004). *Ilustración de libros infantiles*. Barcelona: Editorial Acanto.
- SALISBURY, M. (2007). *Imágenes que cuentan. Nueva ilustración de libros infantiles*. Barcelona: Gustavo Gili.
- ZEEGEN, L., RUSH, C. y PELLING, C. (2005). *Principios de Ilustración*. Barcelona: Gustavo Gili.

TRABAJOS ACADÉMICOS

- GONZÁLEZ, M. (2017). *Proyecto de libro ilustrado. Ausentes. Proyecto editorial solidario para la ayuda a personas con Alzheimer*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- MARTÍNEZ, A. (2014). *El álbum como herramienta pedagógica: propuesta para la mejora de la identidad personal*. Trabajo Final de Grado. Alicante: Universidad Internacional de La Rioja. <<https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2265/Martinez-Zamora.pdf?sequence=1>> [Consulta: 14 de mayo de 2019].
- MARTÍNEZ, M. (2019). *El duelo en el aula*. Trabajo Final de Grado. Alicante: Universidad de Alicante.
- MEDINA, I. (2015). *Ánima. Bestiario ilustrado basado en el análisis de Donde viven los monstruos de Maurice Sendak*. Trabajo Final de Máster. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/62615>> [Consulta: mayo de 2019]
- PÉREZ, M. (2018). *La niña del mar. Un libro ilustrado*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/108544>> [Consulta: mayo de 2019].
- VENDRELL, D. (2015). *El retrat de l'àvia*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/61790>> [Consulta: mayo de 2019].

WEBGRAFÍA

- BERNAL, F. *Cuerpos desnudos y feminismo, así es el universo de María Hesse*. <https://elpais.com/elpais/2017/11/28/tentaciones/1511869694_926777.html> [Consulta: 20 de abril de 2019].
- DOMÍNGUEZ, M. A. *Mar Hernández, Malota: «Una persona creativa es capaz de canalizar sus experiencias y transformarlas en otras cosas»*. <<https://graffica.info/mar-hernandez-malota-entrevista/>> [Consulta: 20 de abril de 2019].
- *Duelo emocional. La vivencia de la pérdida*. <<https://www.areahumana.es/superar-duelo-emocional/>> [Consulta: 15 de mayo de 2019].
- *El monstruo*. <<http://www.danielmartincastellano.com/publicaciones/literatura-infantil-y-juvenil/el-monstruo/>> [Consulta: 11 de junio de 2019].
- *Entrevista a la ilustradora Coco Escribano sobre sus chucas de dos caras*. <<https://www.misstechin.com/entrevista-a-coco-escribano-ilustradora-chucas-doble-cara/>> [Consulta: 20 de abril de 2019].
- *Entrevista a Media Vaca*. <<http://crean.es/entrevista-media-vaca/>> [Consulta: 20 de abril de 2019].
- *España es cultura*. <http://www.españaescultura.es/es/artistas_creadores/isidro_ferrer.html> [Consulta: 20 de mayo de 2019].
- FERRER, I. *Isidro Ferrer*. <<http://www.isidroferrer.com>> [Consulta: 25 de abril de 2019].
- GARCÍA, D. *Vida pública de Media Vaca*. <<http://www.mediavaca.com/index.php/es/editorial/58-vida-publica>> [Consulta: 20 de abril de 2019].
- HERNÁNDEZ, M. *Malota Illustrations*. <<https://www.malota.es/About>> [Consulta: 20 de abril de 2019].
- *María Hesse*. <<http://www.mariahesse.es>> [Consulta: 25 de abril de 2019].
- PASCUAL, J. *El duelo*. <<http://www.juliapascual.com/duelo/>> [Consulta: 14 de mayo de 2019].
- *Premio Gràffica 2011*. <<https://graffica.info/premiosgraffica/isidro-ferrer/>> [Consulta: 20 de mayo de 2019].
- REGADER, B. *¿Qué es la Inteligencia emocional?*. <<https://psicologiaymente.com/inteligencia/inteligencia-emocional>> [Consulta: 14 de mayo de 2019].
- SACRISTÁN, M. *Color y desnudez: la mezcla especial María Hesse*. <<https://www.jotdown.es/2018/12/color-y-desnudez-la-mezcla-especial-maria-hesse/>> [Consulta: 25 de abril de 2019].
- SILVA, D. *Camino a casa*. <<https://granliteraturaenlainfancia.wordpress.com/2013/08/24/camino-a-casa/>> [Consulta: 25 de abril de 2019].

7. ÍNDICE DE FIGURAS

En este índice se indican los autores de las imágenes utilizadas en este trabajo ordenadas alfabéticamente.

IMÁGENES DE OTROS AUTORES

BALLESTER, ARNAL

Fig 12. No tinc paraules. p.16

BUITRAGO, JAIRO

Fig 5, 6. Camino a casa. p.13, 14

CORTINA, MAR

Fig 4. ¿Dónde está el abuelo? p. 13

DEACON, Alexis.

Fig 3. Slow Loris. p.9

ESCRIBANO, COCO

Fig 13. Ilustración propia. p. 17

FERRER, ISIDRO

Fig 10. Danza. p.15

HERNÁNDEZ, MAR

Fig 9. I love noodles. p.15

HESSE, MARÍA

Fig 11. Frida Kahlo. Una biografía. p. 16

MARTÍN, DANIEL

Fig 7, 8. El monstruo. p.14

SALISBURY, Martin.

Fig 2. Ilustración de libros infantiles. p.9

IMÁGENES PROPIAS

MARTÍNEZ, IRENE

Fig 1. Cronograma. p. 8

Estás aunque te has ido.

Fig 15,16. p. 18,

Fig 17, 18. p.19

Fig 19. p.20,

Fig 20, 21. p.21,

Fig 22, 23. p.22,

Fig 24, 25. p.23,

Fig 26. p.24,

Fig 27, 28. p.25,

Fig 29, 30, 31. p.26,

Fig 32,33. p.27,

Fig 34, 35, 36. p.28,
Fig 37, 38. p.29,
Fig 14. Tabarca. p.17

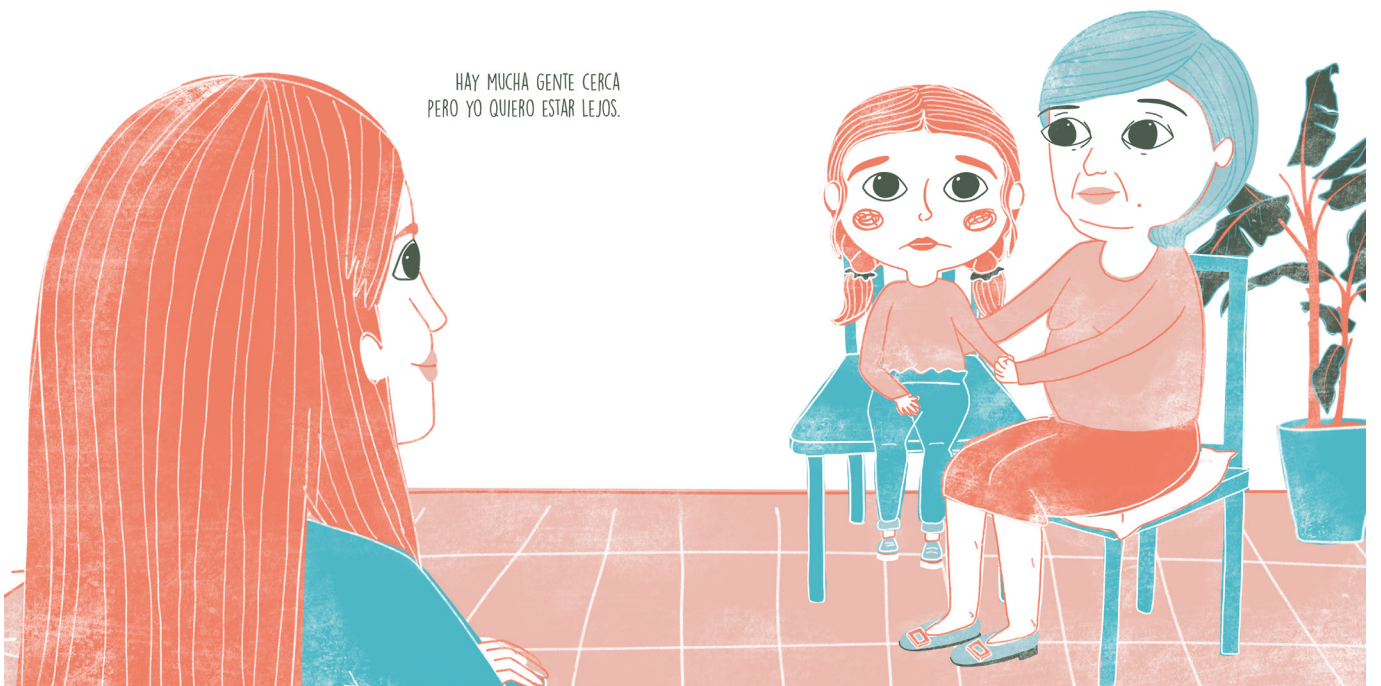
8. ANEXO

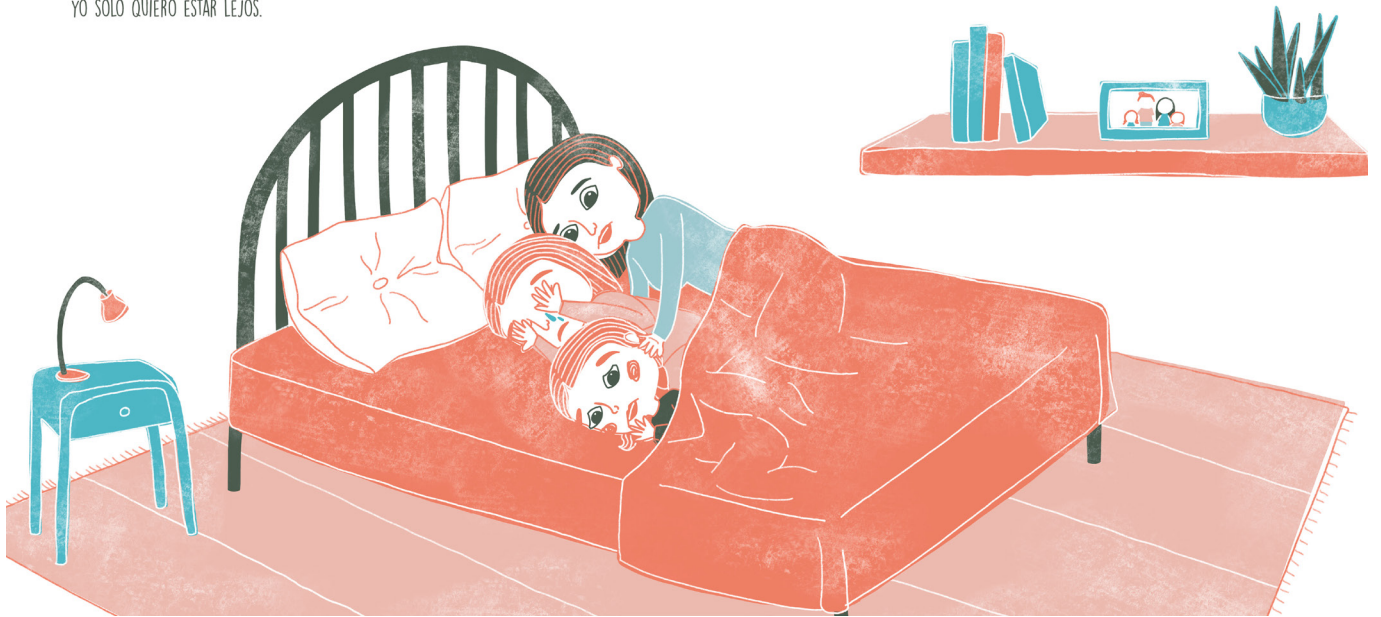
POR MUCHO QUE ME LO EXPLICAN
NO LO ENTIENDO.

HAY MUCHA GENTE CERCA
PERO YO QUIERO ESTAR LEJOS.

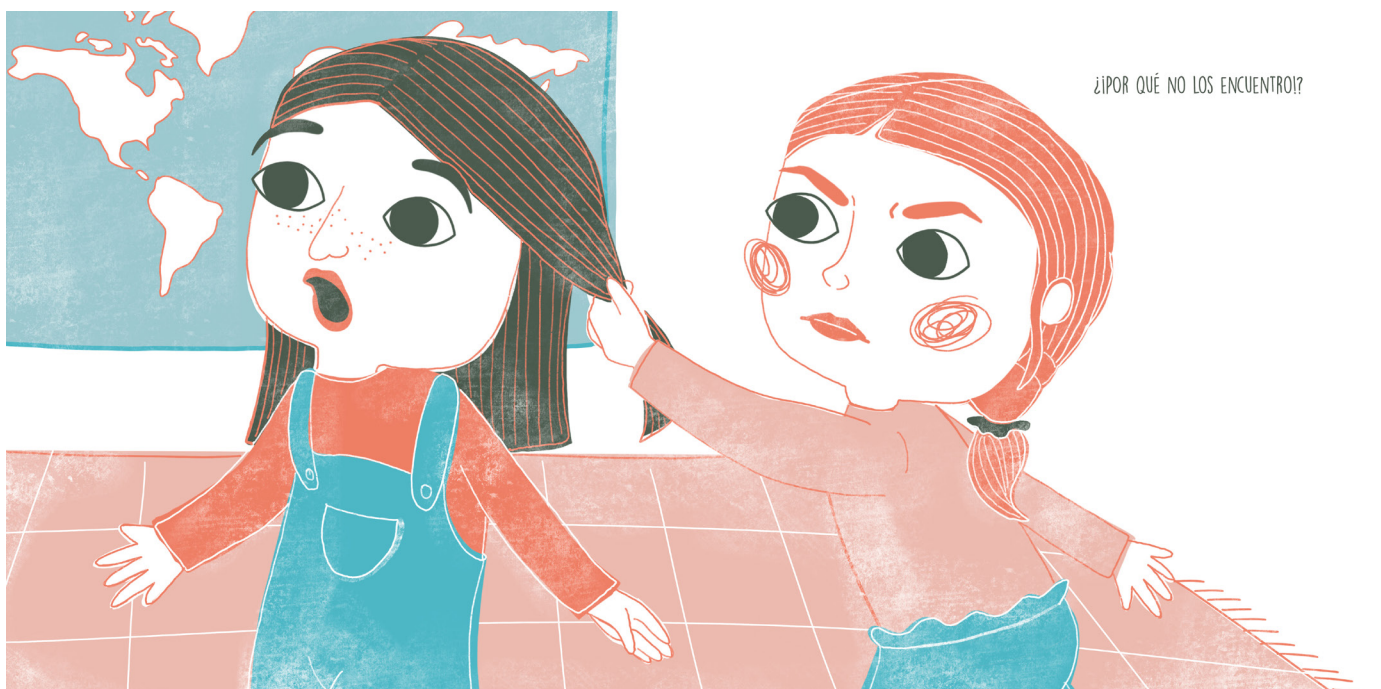
YO SOLO QUIERO ESTAR LEJOS.

AÚN ASÍ NECESITO DARTTE TU REGALO.

POR LAS MAÑANAS LOS COLORES ESTÁN EN TODAS PARTES.
PERO YO NO LOS ENCUENTRO

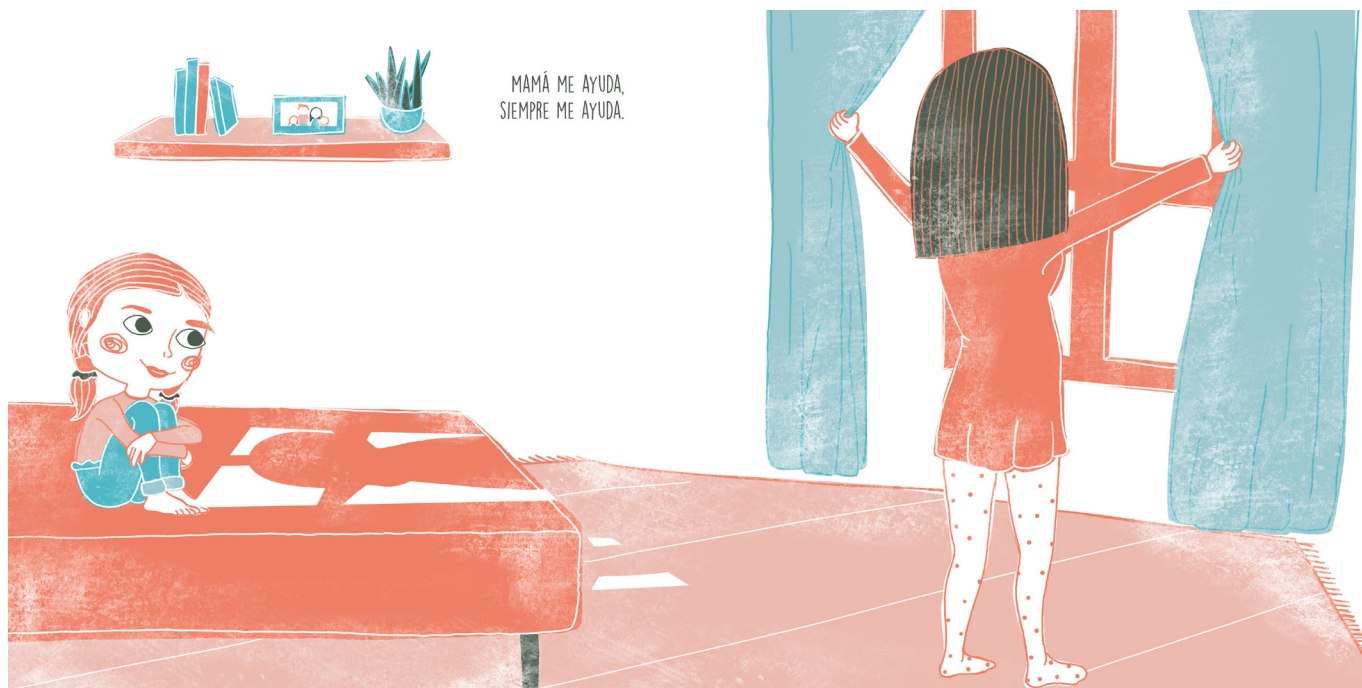
¿POR QUÉ NO LOS ENCUENTRO!

MI FAMILIA ME ACOMPAÑA
A BUSCAR ALGUNOS NUEVOS.

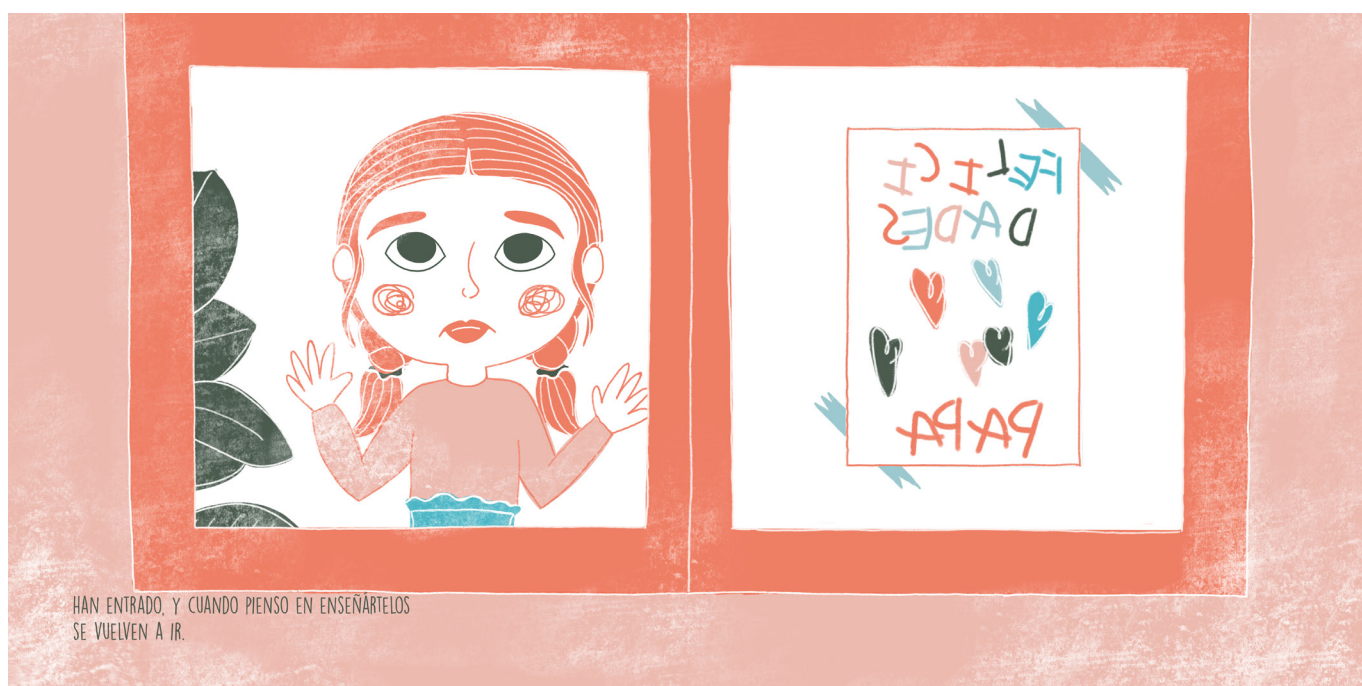

PERO NO TERMINAN DE ENTRAR EN CASA.

MAMÁ ME AYUDA,
SIEMPRE ME AYUDA.

HAN ENTRADO, Y CUANDO PIENSO EN ENSEÑARTELOS
SE VUELVEN A IR.

