

TFG

EL ALFABETO MÁGICO

LIBRO INFANTIL ILUSTRADO

Presentado por Mª Pilar Del Valle Alcácer

Tutor: Miguel Vidal Ortega

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2019-2020

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

/ ABSTRACT

Este trabajo de final de grado tratará sobre el desarrollo y creación de un libro ilustrado para niños y niñas de entre 5 y 7 años. El tema de dicho libro será sobre el abecedario, con la particularidad de que estará en inglés, teniendo como objetivo que los más pequeños se introduzcan en el mundo de los idiomas, deleitándose de unas ilustraciones junto al pequeño texto que las acompaña.

El proyecto se dividirá en dos partes, la primera detallará todo el marco teórico, haciendo un breve análisis del público al que irá dirigido y mostrando las características del libro.

El segundo punto envolverá toda la metodología práctica necesaria para el desarrollo creativo, teniendo en cuenta las premisas tomadas de la parte teórica.

ABSTRACT

This final degree project will deal with the development and creation of an illustrated book for children between 5 and 7 years old. This book will be about the alphabet in english, which objective will be to introduce the youngests into the world of languages, delighting them with some text and beautiful illustrations.

The project will be divided into two parts, the first one will detail all the theoretical framework, which is going to help us later to develop the practical part, making a brief analysis of the public who will be for. Also it will show the characteristics of the book.

The second point will involve all the practical methodology for creative development, taking into premises taken from the theoretical part.

Palabras clave: libro ilustrado, ilustración, infantil, abecedario, inglés, digital

Key words: illustrated book, illustration, children's, alphabet, english

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos y metodología.
3. Marco teórico
 - 3.1. Definición de libro ilustrado
 - 3.2. Contexto histórico
 - 3.3. Características formales y conceptuales
 - 3.3.1. Texto en la literatura infantil
 - 3.3.2. Imagen en el cuento ilustrado
 - 3.3.3. La psicología del color
 - 3.4. Panorama actual
 - 3.5. Referentes
4. El aprendizaje de otros idiomas
 - 4.1. Beneficios de aprender lenguas extranjeras en la infancia
5. Marco práctico
 - 5.1. Definición del proyecto
 - 5.2. Metodología de trabajo
 - 5.2.1. Análisis del público destinado
 - 5.2.2. Análisis del texto
 - 5.2.3. Búsqueda de ideas
 - 5.2.4. Bocetos
 - 5.2.5. Storyboard
 - 5.2.6. Pruebas de color
 - 5.3. Características del libro
 - 5.3.1. Dibujo tradicional
 - 5.3.2. Ilustración digital
 - 5.4. Ilustraciones finales
6. Diseño editorial
 - 6.1. Portada y contraportada
 - 6.2. Composición
 - 6.3. Tipografía
 - 6.4. Impresión
 - 6.4.1. Tipo de papel
 - 6.4.2. Pruebas de impresión
 - 6.4.3. Encuadernación
7. Conclusiones
8. Bibliografía
9. Índice de imágenes
10. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto recopila toda la información, proceso y elaboración de un libro ilustrado infantil. Esta idea nace de un libro ilustrado ya realizado por una autora e ilustradora llamada McKenzie Young. Reside en el Noroeste Pacífico, cerca de Oregón. Sus ilustraciones son una mezcla de arte digital y tradicional, de las cuales son inspiradas sobre todo en ilustraciones de Pieter Bruegel, Alphonse Mucha y Mary Blair.

Este trabajo estará creado a partir de su último libro *The Alphabet Book*, el cual consta de 26 ilustraciones de cada palabra del abecedario, con una temática que combinará elementos mágicos con la naturaleza y, obviamente, los niños.

Esta ilustradora, al ser estadounidense, ha escrito el libro en su lengua natal, así que decidimos tomar las palabras que ella había elegido y darles a las ilustraciones una interpretación personal. Decidimos no alterar las palabras ya dadas en el libro, pues nos parecieron indicadas para el público infantil, además, los lectores tendrían como lengua materna el español, por lo tanto, sería adecuado para poder empezar a aprender un nuevo idioma desde bien joven.

Cada ilustración de cada letra será acompañada con una breve oración que estará relacionada con la imagen, de esta forma conseguimos que el infante entienda qué está queriendo decir la frase gracias al refuerzo que creará el dibujo pertinente.

Para respaldar el trabajo práctico primero tendremos que abordar los componentes teóricos para estructurar la memoria, empezando por la contextualización histórica, pasando por la explicación de las características y concepto de libro ilustrado y finalizando con un pequeño análisis sobre los beneficios del aprendizaje de nuevas lenguas.

Además, contaremos con la presencia de algunos referentes que han servido como apoyo e inspiración para este trabajo.

En el segundo apartado trataremos el desarrollo práctico del proyecto, utilizando como base toda la información recopilada en el punto anterior.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El principal objetivo de este proyecto es conseguir crear un libro ilustrado que permita el aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso el inglés, a niños y niñas de entre 5 y 7 años de nacionalidad española.

A partir de este objetivo principal podemos trazar los siguientes objetivos específicos:

1. Crear un libro ilustrado con una finalidad didáctica partiendo del abecedario en inglés, alcanzando la calidad profesional exigida en el medio editorial.
2. Enfocar y establecer los posibles beneficios sobre cómo introducir el dominio de nuevas lenguas desde una edad temprana a los niños y niñas.
3. Combinar imagen y texto para crear una jerarquía visual que facilite la lectura.
4. Representar e introducir el contenido didáctico a partir de los personajes, objetos y escenarios creados por la ilustración.
5. Desarrollar un proyecto del diseño editorial, listo para presentar públicamente a productoras y editoriales.
6. Alcanzar un nivel artístico satisfactorio en el libro ilustrado, a partir de los conocimientos adquiridos en la carrera de Bellas Artes.

METODOLOGÍA

A partir de estos objetivos, he planificado mi trabajo dirigido hacia la de creación de un libro ilustrado con fines didácticos y pensado para niños y niñas pequeños que llevan un par de años en la lectura. En la preparación del mismo me he adentrado en el desarrollo de cada una de las fases de producción partiendo de una minuciosa investigación sobre este género en la literatura infantil, y creando una estructura de producción basado en el estudio de otros casos y ejemplares producidos por diferentes artistas, lo cual todo esto contribuyó indudablemente a emplear una metodología de consulta y análisis de las principales premisas en este género, llegando al resultado final con una publicación competente y muy cercana al ámbito profesional.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Definición de libro ilustrado

El libro ilustrado, por lo general, se refiere al conjunto de imagen gráfica y relato literario, haciendo que ambas se complementen entre sí y tengan como finalidad dar un sentido al relato con la imagen y ofreciendo a su vez una experiencia creativa y estética.

“Un libro ilustrado no es sólo lo que piensa la mayoría: una cosa con muchas imágenes, fácil de leer a los niños pequeños. Para mí es una cosa condenadamente difícil de hacer, muy similar a una complicada forma poética.”¹

A veces se confunden los libro-álbum con los libros ilustrados, ya que comparten algunas similitudes y una fina línea los separa.

En el libro-álbum la imagen y el texto siempre funcionan en conjunto, construyendo una historia y, de forma separada, no podrían funcionar. En cambio, en el libro ilustrado el peso de la función narrativa radica en el texto y las imágenes sólo lo acompañan, ilustran aquello que se ha escrito, sirviendo como un apoyo narrativo.

3.2. Contexto histórico

Los antecedentes de la ilustración se ven reflejados en las pinturas rupestres, siendo éstas las primeras expresiones artísticas creadas por el ser humano. Desde entonces, ya podíamos comprobar que la imagen era un medio de comunicación recurrente y muy eficaz, dando paso a una narrativa visual.

Un ejemplo de ello podemos observarlo en la Columna de Trajano, un monumento conmemorativo levantado por orden del Emperador Trajano en Roma, en el año 113 d.C. Ésta imponente escultura está decorada con una serie de bajorrelieves, los cuales recorren la columna en forma de espiral. En estos grabados se relatan las victorias del ejército romano frente a los ejércitos Dacio.

Si nos trasladamos a África, tenemos también como ejemplo los papiros egipcios, siendo el papiro de *Hunefer* uno de los más antiguos (1350 a.C.).

¹ SENDAK, M. *El significado de la ilustración en los libros para niños*. Entrevista publicada en el 1980. Primer número de la revista Parapara, entrevistado por Walter Lorraine, editor jefe de la línea infantil Houghton-Mifflin en junio de 1977 y publicada en un número especial del Wilson Library Bulletin sobre “El Arte del libro Ilustrado”.

En este papiro podemos observar ya la combinación de texto en jeroglíficos, así como imágenes con gran contenido narrativo. Al igual que en la escritura egipcia, la maya también utilizaba dibujos como forma de comunicación narrativa, plasmado en paredes, cerámica, grabados, etc.

Otros antecedentes significativos son los manuscritos medievales, los cuales ya eran acompañados por imágenes. Por ejemplo, los libros de horas y salterios medievales se centraban en escenas de la vida cotidiana de la época, y las imágenes no siempre tenían una relación con el texto. Por ejemplo, “El libro de horas”, del S.XV, era uno de los manuscritos iluminados más comunes de la Edad Media, donde se fusionaba textos de rezos y salmos con la ilustraciones iluminadas y colores vivos de escenas y personajes célebres.

Todavía no había sido inventada la imprenta, por lo cual los copistas (los más privilegiados) reproducían las páginas escritas una y otra vez a mano. Todo este procedimiento comenzó a quedarse obsoleto gracias a la aparición de la imprenta en Occidente en el año 1440, atribuyéndose dicha invención al alemán Johannes Gutenberg².

Más tarde, en el siglo XVII, la figura del filósofo y pedagogo, Johann Amos Comenius³ se hace famosa, ya que fue considerado el padre de la pedagogía moderna, comprendiendo y dándole una gran importancia al libro ilustrado y a la educación. Su concepto de la enseñanza se resume en una sola frase: “Enseña todo a todos”⁴.

En su libro, “*Orbis Sensualium Pictus*” (El mundo sensible en imágenes), publicado en 1658, combinó el texto con imágenes, expresamente dirigidas a un público infantil. Originalmente, pretendía atraer la atención de los niños y niñas para que aprendieran mejor el latín. Este libro se considera la primera edición creada para los niños y niñas.

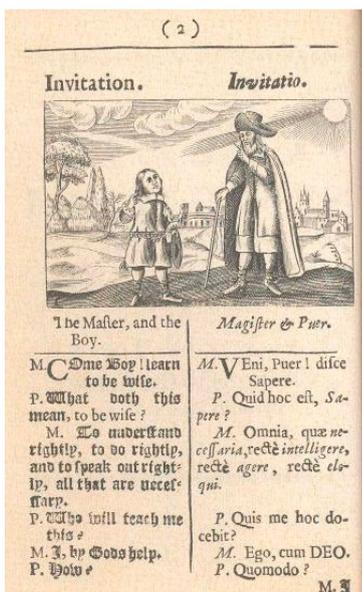

Fig 1. Segunda página del libro *Orbis Sensualium Pictus*, 1658. Johann Amos Comenius.

Los primeros libros infantiles tenían una finalidad didáctica y religiosa, y por lo general no contenían ilustraciones. Había alguna excepción, como los 41 volúmenes de clásicos de la Antigüedad incluidos en la obra “*Ad usum delphini*” (Para uso del Delfín), de mediados del S.XVII, donde portaban un frontispicio como única ilustración. Este tipo de libros, donde todo era solo texto, estaban reservados para los hijos de los nobles, así que surgió otra vertiente de una expresión popular: los pliegos de imágenes, también conocidos como estampas, las cuales eran publicaciones baratas y de mala

² GUTENBERG, J. (1400-1467) Orfebre alemán, inventor de la imprenta moderna a mediados del S.XV.

³ COMENIUS, J.A. (1592-1670) Teólogo, filósofo y pedagogo checo. Padre de la didáctica.

⁴ COMENIUS, J.A. *Didáctica magna*, 1632.

calidad que se vendían en ferias.

John Locke⁵ al observar este fenómeno y el grato interés de los más pequeños por las imágenes en papel se inspiró para concebir algunos libros populares. Locke, en *Some Thoughts concerning Education* hacía incapié en que el aprendizaje debe concebirse como un juego más que una obligación, así que el incluir ilustraciones en conjunto con el texto haría encender el interés de los niños.

El interés por el libro ilustrado decae un poco a finales del S. XVII pero en el S.XVIII reaparece gracias a los nuevos métodos de ilustración, como el grabado en madera y la xilografía.

A mediados del S.XVIII, el editor y librero británico, John Newbery sería considerado el primero en concebir los libros ilustrados de cuentos y poesía para niños como un área de desarrollo comercial. Publicó relatos para adultos y jóvenes, diccionarios y una revista para niños llamada *The Lilliputian Magazine*.

A pesar de haber creado una gran cantidad de ilustraciones no tuvo mucho éxito, ya que la calidad de los grabados era muy pobre.

Lo más destacable de estos primeros libros era la forma de ubicar la ilustración en relación con el texto. Como hemos mencionado anteriormente, se utilizaba un método denominado frontispicio, es decir, la ilustración estaba en la página frente a la portadilla y al comenzar y terminar cada capítulo. Esto hizo que la imagen estuviera subordinada completamente al texto y no aportara nada nuevo más allá de lo que se podía leer. Además, estos ilustradores solían ser anónimos, los cuales grababan en madera y, posteriormente, en planchas de metal.

Algunos de los mejores ilustradores del momento son Fragonard⁶, Boucher⁷, Choffard⁸ y el viñetista Moreau⁹.

A mediados del S. XIX, la escolarización aumenta, el mercado crece y las técnicas de impresión son perfeccionadas. Todo esto hizo que fuera una época de fluctuoso crecimiento en los libros ilustrados para niños y niñas. Gustave Doré¹⁰ ilustró escenas de los cuentos más famosos de Perrault, como

Fig 2. *A Little Pretty Pocket-Book*, 1770. John Newbery.

Fig 3. Ilustración de Gustave Doré para el cuento *Caperucita Roja*, de Charles Perrault. 1883.

5 **LOCKE, J.** (1632-1704) Filósofo y médico inglés. Empirista británico y Padre del Liberalismo Clásico.

6 **FRAGONARD, J.H.** (1732-1806) Pintor y grabador francés. Perteneciente al movimiento Rococó.

7 **BOUCHER, F.** (1703-1770) Pintor francés, experto en pinturas de temas mitológicos y retratos. Perteneciente al movimiento Rococó.

8 **CHOFFARD, P.P.** (1730-1809) Grabador francés. Dibujante y aguafortista.

9 **MOREAU, G.** (1826-1898) Pintor francés, de estética decadente. Perteneciente al movimiento del Simbolismo.

10 **DORÉ, G.** (1832-1883) Pintor, escultor e ilustrador alsaciano francés. Uno de los más famosos ilustradores del siglo XIX. Ilustrador de *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, la *Biblia* (1865) y *la Divina comedia*.

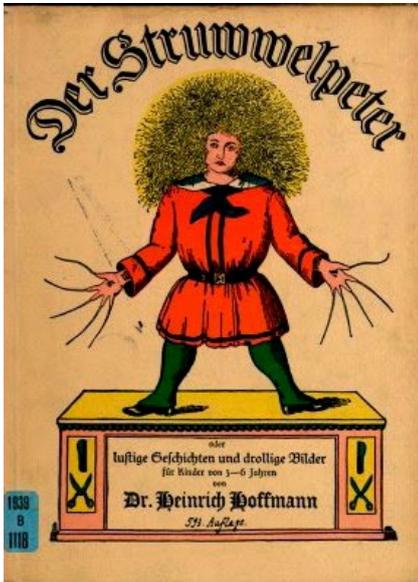

Fig 4. Portada del libro *Struwwelpeter* (Pedro Melenas). Autor: Henrich Hoffman, 1845.

la Caperucita Roja, la Cenicienta y Barba Azul. Otras grandes influencias de esta época fueron Edward Lear¹¹, con su obra *Book of Nonsense*, en el 1846 y Sir John Tenniel¹², con sus ilustraciones para *Alicia en el país de las maravillas* Lewis Carroll, en la edad de oro del libro ilustrado en Gran Bretaña y América.

Un año antes, Heinrich Hoffman, un psiquiatra alemán, ilustraría un libro como regalo de navidad para sus hijos. Este libro denominado *Struwwelpeter*, tendría algunas características particulares, ya que más que ser relatos inocentes y entretenidos, constarían de historias escritas en verso con un humor muy negro. Esta forma de ilustrar tan abrupta haría que fuera muy criticado, ya que los niños no estaban acostumbrados a ver imágenes tan fuertes, pero a su vez también tuvo un gran éxito.

Más adelante, aparecería en Madrid, en el año 1876, la Editorial Calleja, fundada por Saturnino Calleja Fernández, donde se publicarían 3.400.000 ejemplares de diversos títulos. Este éxito se debió a la capacidad de la editorial de popularizar el libro como transmisor de cultura, además de instruir al pueblo. Contrató a los mejores ilustradores para realizar adaptaciones de cuentos populares como *Hansel y Gretel, El Barón Munchausen*, etc.

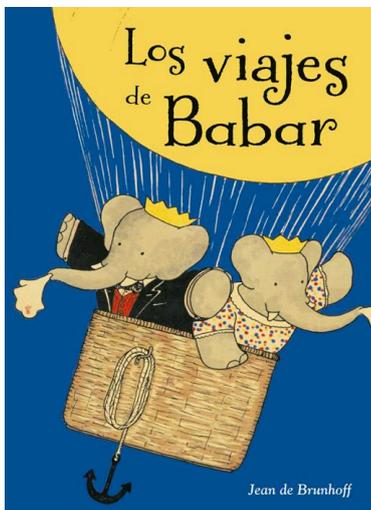

Fig 5. Portada del libro *Los viajes de Babar*. Autor: Jean de Brunhoff, 1934.

El siglo XX ya fue el siglo de oro para el álbum ilustrado, porque se separa de las actitudes pedagógicas y moralizantes que habían marcado a la literatura infantil siglo tras siglo.

Aparecen nuevas técnicas de impresión, como el offset¹³, permitiendo una reproducción copiosa con muy buenos resultados. Uno de los artistas más destacables de la época sería Jean de Brunhoff¹⁴, considerado el padre del álbum ilustrado moderno para niños.

Los avances tecnológicos han conseguido que la reproducción de imágenes cada vez sea mejor, produciendo masivamente libros ilustrados más perfectos.

11 LEAR, E. (1812-1888) Escritor, ilustrador y pintor inglés. Conocido por su poesía absurda y experto en literatura infanto-juvenil.

12 TENNIEL, J. (1820-1914) Dibujante inglés. Experto en viñetas y caricaturas. Ilustrador de cuentos populares.

13 Offset. Forma de reproducción de imágenes y documentos sobre distintos soportes, aplicando la tinta, bien esparcida, sobre una plancha metálica. Se asemeja mucho a la litografía, la diferencia es que con la técnica offset se consiguen unos resultados más aseados.

14 DE BRUNHOFF, J. (1899-1937) Escritor e ilustrador francés. Cocreador del cuento infantil Babar, publicado en 1931.

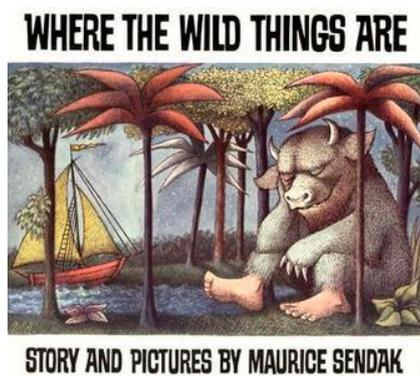

Fig 6. Portada del libro *Donde viven los monstruos*. Autor: Maurice Sendak, 1963.

Gracias a William Nicholso¹⁵, Edward Ardizzone¹⁶ y Noel Carrington¹⁷, se produjeron libros infantiles ilustrados de calidad, con novedosas técnicas y asequibles para la impresión en masa. Un elemento importante también fue el desarrollo de la litografía, que facilitó procesos entre artista e impresor, que fue esencial para continuar usando en la posguerra. Dado su bajo coste fue una técnica que se estuvo utilizando en este período tan complicado.

*“Junto con la austeridad y la escasez de papel que dominaron en los primeros años de posguerra, convivió un anhelo por el color y la evasión, que se manifestó en el arte que acabaría siendo conocido como movimiento neorromántico.”*¹⁸

A pesar de haber sido toda una novedad, este método más tarde fue reemplazado por otras técnicas y movimientos artísticos, como el expresionismo abstracto.

Probablemente el libro más icónico del siglo XX, sería *Where the wild thing are* (*Donde viven los monstruos*), de Maurice Sendak¹⁹. Él mismo considera que este fue su primer “*picturebook*”²⁰, aunque ya hubiese ilustrado textos de otros escritores, así como escribir e ilustrar libros de éxito como *The Nuthsell Library* o *The sign on Rosie’s Door*.

3.3. Características formales y conceptuales

3.3.1. Texto en la literatura infantil

Para empezar, hay tres grandes diferencias entre libros infantiles y libros para adultos. La primera es la manera de aproximarse al texto, las ilustraciones y el diseño y, sobre todo, el lector.

Entendemos como literatura infantil aquel tipo de literatura que va dirigida a un público infantil. Dentro de este público estarían los niños y niñas de 2 a 6 años.

¹⁵ NICHOLSO, W. (1872-1949) Pintor inglés, además de escritor e ilustrador de cuentos para niños. Los más famosos fueron *“The Velveteen Rabbit”* (1922) por Margery Williams y su propio *“Clever Bill”* (1926) y *“The Pirate Twins”* (1929) para Faber & Faber.

¹⁶ ARDIZZONE, E. (1900-1979) Pintor y grabador inglés. Fue autor e ilustrador de numerosos cuentos para niños como *Tim and Lucy Go to Sea* (Tim y Lucy van al mar), 1938 o *John the Clockmaker* (Johan el relojero), 1960.

¹⁷ CARRINGTON, N. (1895-1989) Editor, diseñador y publicador de libros inglés. Fue el creador de Puffin Books., una impronta infantil de la editorial británica Penguin Books.

¹⁸ Citado por SALISBURY, M, *El arte de ilustrar libros infantiles*, p 27.

¹⁹ SENDAK, M. (1928-2012) Escritor e ilustrador estadounidense. Famoso por su mejor obra *“Donde viven los monstruos”*. En 1970 recibió el premio Hans Christian Andersen de ilustración, y en 2003 el premio Memorial Astrid Lindgren.

²⁰ *Picturebook*. Anglicismo que quiere decir que el significado de la historia está anclado tanto al texto como a las imágenes.

Las principales características de este tipo de literatura derivan en contener una sencillez expresiva y crear sensaciones en el lector, así como conseguir una empatía para generar una carga afectiva. Además, antes de crear el texto en el libro se habrá de adecuar tanto la temática como el léxico y la sintaxis a la edad del niño o niña. Se emplearán, en general, frases y estructuras simples, junto a palabras conocidas y teniendo en cuenta sus preferencias con determinados recursos como las rimas, repeticiones, etc.

Para los niños que han comenzado a leer se tratarán de cuentos con una temática corta y sencilla, en general sobre temas conocidos por el infante. Para niños a partir de los cuatro años los temas ya podrán tener un poco más de complejidad, personificando criaturas y objetos que se relacionen con el niño e incluyendo personajes donde éste sea capaz de verse identificado. Una vez que el niño o niña tenga unos seis años, ya empezarán a atraerle más las narraciones reales, introduciendo personajes que les susciten sentimientos positivos, sobre todo si éstos vienen de un ámbito natural.

En general, este tipo de literatura funciona si se sigue una trama lineal sencilla, con un estilo narrativo donde no llega a haber construcciones semánticas muy complejas, para que así el niño pueda entender lo más rápido posible lo que esté leyendo y sea capaz de relacionar conceptos del libro con lo que ve en el mundo real.

3.3.2. Imagen en el cuento ilustrado

Fig 7. Ejemplo de libro ilustrado *Perdido y encontrado*. Autor: Oliver Jeffers, 2005

Un niño, por lo general, comienza a comprender el mundo a través de las imágenes, de todo aquello que su vista es capaz de captar, por eso no es de extrañar el gran impacto que pueden tener los libros ilustrados en infantes de edades tempranas. Muchos familiares infravaloran el cuento ilustrado simplemente por el hecho de que sus bebés todavía no saben leer, por ende, no pueden entender nada. No son conscientes del tremendo valor que tienen los libros ilustrados para los más pequeños, ya que éste es su primer acercamiento a lo literario. Por ejemplo, las imágenes le descubren un personaje que evoluciona a lo largo de la historia, con su situación inicial, el plot y el final feliz. Todos estos elementos narrativos sirven para que el niño crezca asimilando nuevos conceptos y descubriendo sensaciones nuevas.

“El niño reconoce, identifica con él mismo e imagina.”²¹

El artista que crea las ilustraciones dirigidas a los más pequeños debe tener una cohesión, así como tener una identidad propia, con un mismo estilo en todas las páginas ilustradas, para que el niño-lector no pierda el hilo conector.

²¹ DURÁN, T. *Aimer Lire*, p. 41

Además, la imagen complementa al texto, reflejan aquello que cuenta, no solo crea un valor estético en el encuadrado.

Lo más importante en la lectura del libro ilustrado es que el niño sea capaz de desarrollar la imaginación, creando situaciones nuevas a partir de sus experiencias, lo que sueña, lo que desea, etc, haciendo que su mundo interior crezca más.

Hay gente que afirma que es mejor que el infante cree las imágenes a partir del texto pero también es necesario estimularles con algún tipo de representación pictórica, aunque ya tengan una edad avanzada. La clave del ilustrador es conseguir introducir nuevos elementos en el libro sin necesidad de cambiarlo de forma radical, de este modo la narración se enriquecerá enormemente y adquirirá un valor único.

3.3.3. La psicología del color

El color es una forma de comunicación no verbal y a su vez el método más rápido y eficaz de transmitir significados. Éste posee una gran fuerza para expresar y reforzar la información.

“El color, que junto a la forma, constituye uno de los fundamentos o elementos básicos del arte plástico u óptico, es el gran “medio” didáctico del texto”²²

Aquellos profesionales que trabajan con colores (diseñadores gráficos, modistas, pintores, terapeutas, etc) deben ser conocedores del impacto que tendrán los colores que utilicen en los demás, dependiendo de en qué contexto lo utilicen y cuáles serán sus combinaciones. Tras numerosos estudios se ha comprendido que la combinación de colores y sentimientos no sucede de forma accidental, puesto que necesitan el respaldo de experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia. Los mayores condicionantes son la cultura y el país en el que habitamos.

Puesto que hay más sentimientos que colores es normal que cada color pueda producir distintos efectos, a veces incluso contradictorios. Dependiendo de la situación, un color puede adquirir un significado u otro.

“El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, radiante o hiriente.”²³

Todo esto es debido a que el significado de cada color está arraigado a su

22 GARCÍA-BERMEJO PIZARRO, S. *El color en el arte infantil*, p 7

23 HELLER, E. *La psicología del color*, p 18

Fig 8. Ejemplo de libro ilustrado con técnicas combinadas: *El monstruo de colores*. Autora: Anna Llenas, 2012

contexto, no hay color que carezca de significado.

Sin embargo, el modo de visión del color entre el niño y el adulto es bastante diferente. Se dejan guiar por sus sentimientos e intuiciones a la hora de pintar o escoger color, mostrando más sensibilidad que el adulto.

Contraria a la sensibilidad de éste, el pequeño posee una preferencia mayor por la luz, sobre todo la natural; utiliza colores llamativos para crear aquello le rodea y vive el color en toda su intensidad, dejándose llevar por sus impulsos, a diferencia del adulto, que al poseer conocimientos previos en el “correcto” uso del color, lo tratará de forma distinta, mayoritariamente uniendo color con forma.

3.4. Panorama actual

La ilustración ha avanzado enormemente gracias a las nuevas tecnologías a las que gran parte de la población puede acceder. También fue posible el avance gracias a las vanguardias, que trajeron nuevas técnicas y nuevas formas para que los ilustradores pudieran plasmar sus ideas.

La tecnología, aun habiendo hecho mucho por la divulgación y la creación de nuevo contenido gráfico, ha eclipsado el libro ilustrado en físico, puesto que ahora los niños y niñas prefieren verlo todo en la pantalla de sus aparatos electrónicos, ocupando también menos espacio en sus habitaciones que si tuvieran montones de libros.

De todas formas, las técnicas tradicionales y las digitales conviven sin problema alguno, llegando incluso a ser usadas simultáneamente en los trabajos de algunos ilustradores.

Un ejemplo de ello es Lane Smith, un autor e ilustrador infantil estadounidense, que posee un estilo único y extravagante. Su colaboración con el escritor Jon Scieszka²⁴ le dotó de gran fama, teniendo como resultado obras como “*La verdadera historia de los tres cerditos*” o “*El apuesto hombre de queso*”. Su talento ha hecho que ganara hasta en cuatro ocasiones el Premio *New York Times* al mejor Libro Ilustrado del año.

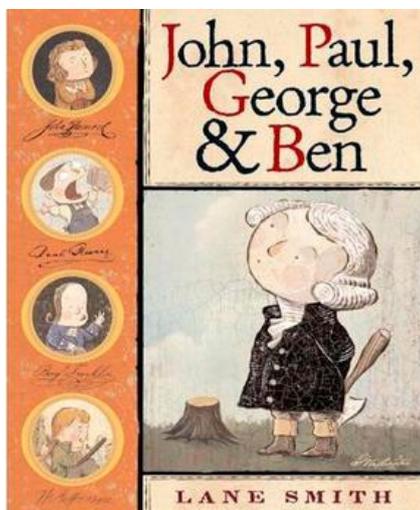

Fig 9. Portada de libro ilustrado infantil histórico: *John, Paul, George & Ben*. Autor: Lane Smith, 2006

²⁴ **SCIESZKA, J.** Nacido en Michigan, Estados Unidos, en el año 1954. Es un autor de cuentos infantiles, conocido, sobre todo, por su colaboración con Lane Smith. Nombrado en 2008 Embajador Nacional de Literatura Juvenil en Estados Unidos y autor de la famosa trilogía “*Time Warp Trio*”.

3.5. Referentes

A continuación expondremos los distintos referentes que han sido imprescindibles para poder llevar a cabo este proyecto. Las características técnicas y creativas de sus obras han sido de gran ayuda a la hora de guiarnos en este recorrido y así poder crear un trabajo artístico propio.

3.5.1. Mckenzie Caroline Young

Fig 10. Mckenzie en su estudio con la primera edición de su libro *The Alphabet Book*, en 2019. Imagen de su página oficial e Instagram.

Mckenzie es una artista de 23 años, nacida y actualmente residiendo en Oregon, muy cerca de Portland.

Es una ilustradora independiente; ha escrito e ilustrado varios libros para niños, publicaciones y ha diseñado la imagen de algunas marcas. Se graduó de la universidad George Fox Art & Design en Mayo de 2019 y desde entonces ha ilustrado por su cuenta y a su vez ha recibido encargos de la misma escuela para crear diseños de web.

Como hemos dicho anteriormente en la introducción, en sus obras, hace uso de técnicas tanto tradicionales como digitales, lo cual hace mucho más orgánico y llamativo su trabajo.

Mckenzie ha sido la mayor inspiración para que este proyecto cobrara vida, ya que éste está basado en su propio libro *The Alphabet Book*. Hemos tomado las palabras que ella ha utilizado para ilustrar su libro y les hemos dado nuestra propia visión con nuestro estilo. Lo más llamativo de este libro son sus graciosos y amigables personajes, con unos escenarios muy imaginativos que invitan a los niños y niñas a que crean que pueden ser todo aquello que sueñen si ellos y ellas realmente se esfuerzan para poder lograrlo.

Fig 11. Ilustración digital realizada para el reto Inktober, 2019. Autora: Mckenzie Caroline Young.

Sus ilustraciones no siempre tienen los mismos elementos pero consigue que haya un hilo conector entre todas ellas. Ese hilo se podría decir que es esa textura que otorga a los dibujos digitales como si estuvieran hechos a mano sobre un papel con grano.

3.5.2. David Sierra Listón

Fig 12. Ilustración digital. 2019.
Autor: David Sierra Listón.

Nacido en mayo de 1987, en Madrid. David es, sobre todo, ilustrador y diseñados, aunque también se mueve dentro de casi cualquier área del dibujo. Cursó unos estudios superiores de Ilustración en la Escuela Arte 10, situada en su ciudad natal. En 2012 le concedieron el premio Aurelio Blanco por su proyecto de final de grado.

Su trabajo se centra sobre todo en la ilustración infantil y juvenil, trabajando en famosas editoriales como Santillana, Edelvives y Grupo SM. Ha ilustrado varios libros como *Cuentos Criminales*, de Pedro Mañas; *El reto*, de Pilar Serrano Burgos y *Pepita Sarmiento*, de Gracia Iglesias.

Sus obras están llenas de elementos de distintas texturas pero aun así crea una homogeneidad y consigue que el dibujo no quede sobrecargado. Además, en su paleta de color hace uso sobre todo de tonos cálidos y terrosos los cuales suelen ser colores más llamativos para los niños y niñas y por lo tanto, los prefieren, tanto a la hora de colorear como de elegir un cuento ilustrado. Los trazos de las ilustraciones son muy similares a las que haría un niño pequeño, dejando algunos huecos sin rellenar o viendo la dirección tomada por el trazo del infante.

3.5.3. Gravity Falls

Fig 13. Portada libro ilustrado *Los rescatadores mágicos, el cumpleaños del revés*. 2019. Escrito por Sabrina Catdoor e ilustrado por David Sierra Listón.

Gravity Falls es una serie de animación que, personalmente, me marcó mucho, por lo tanto ha influido en gran medida en este proyecto. Esta serie fue creada por Alex Hirsch en el año 2012, constando de dos temporadas, con 20 capítulos cada una.

La historia trata de dos hermanos mellizos llamados Dipper y Mabel Pines, quienes van a pasar el verano a la cabaña de su tío abuelo Stan, en un pueblo llamado Gravity Falls, situado en Oregón. Un día, Dipper descubre un libro misterioso que habla de sucesos paranormales cometidos en ese mismo pueblo, y desde entonces se da cuenta de las cosas extrañas que pasan a su alrededor.

Los diseños de los personajes son básicos pero a la vez son muy originales y fácilmente reconocibles. Los escenarios donde se desarrollan los capítulos son bastante variados y se puede reconocer el trabajo artístico que hay detrás, cada detalle hace que la imagen pueda llegar a cobrar una complejidad increíble.

Esta serie me ha influido sobre todo en la paleta de colores y ese aura de misterio que desprenden los capítulos. Colores terrosos, sobre todo, que

te hacen situarte en el mismo pueblo de Gravity Falls, con sus bosques, sus montañas y sus lugares secretos.

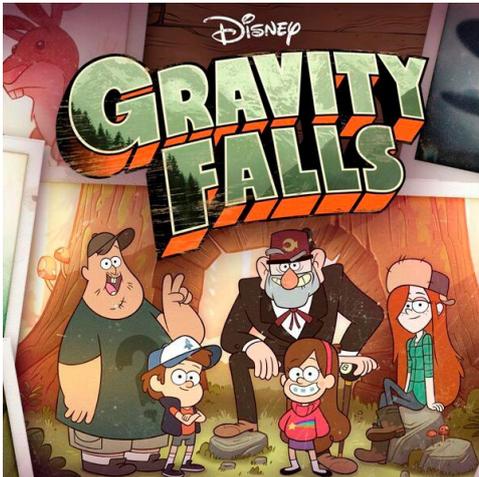

Fig 14. *Gravity Falls*, 2012. Creador: Alex Hirsch.

Fig 15. *The Mystery Shack (La cabaña del misterio) Gravity Falls*, 2012. Creador: Alex Hirsch.

3.5.4. Beatrix Potter

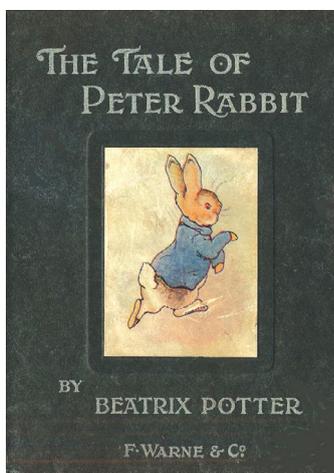

Fig 16. Portada de la primera edición del libro *The tale of Peter Rabbit (El conejo travieso)*, 1902. Autora e ilustradora: Beatrix Potter.

Nacida en el año 1866, en Londres, en la época victoriana. Fue escritora e ilustradora de cuentos infantiles. Desde bien pequeña se dedicaba a leer, observar detenidamente aquello que le rodeaba, sobre todo animales y plantas, y comenzó a hacer apuntes de éstas y a dibujar. A los 24 años escribió su primer cuento *The Tale of Peter Rabbit* (El conejo travieso), el cual en el 1902, se convertiría en un libro ilustrado con poco texto.

Llegó a escribir más de 20 libros, siendo éstos publicados en un formato pequeño, fácil de leer y manipular por los niños.

Sin duda, Potter es una de las ilustradoras infantiles más importantes de todos los tiempos. Esto se debe a que por aquel entonces, el simple hecho de ser mujer te cerraba puertas en el mundo del arte, pero ella no se rindió y creó su propio mundo de fantasía con animales antropomórficos rodeados de todo tipo de plantas y flores. Consiguió plasmar su mundo en libros para que los niños y niñas de todo el mundo los disfrutaran.

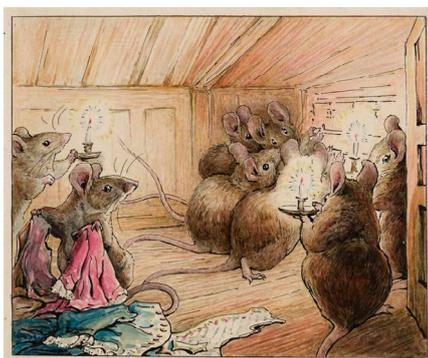

Fig 17. Una de las ilustraciones del cuento "*The Tailor of Gloucester*" (*El sastre de Gloucester*), 1903. Autora e ilustradora: Beatrix Potter.

4. EL APRENDIZAJE DE OTROS IDIOMAS

Desde siempre es sabido que el aprendizaje de nuevos idiomas, aparte del materno, es importante de cara al futuro, ya que incrementa notablemente las oportunidades en el momento de encontrar trabajo en el mercado laboral actual. Pero éste no es el único y más importante beneficio a la hora de aprender un idioma extranjero. A continuación exponemos múltiples razones por las cuales estudiar una lengua alternativa a la materna es beneficioso para los niños y niñas.

4.1. Beneficios de aprender lenguas extranjeras en la infancia

El aprendizaje de otras lenguas, en este caso, el inglés (siendo el español nuestra lengua materna), no solo mejora las competencias comunicativas sino que mejora la atención y ayuda a entrenar la mente, así como a desarrollar la inteligencia.

Varios expertos afirman que la edad óptima para comenzar a aprender lenguas extranjeras sería entre los 3 y 6 años, ya que a esas edades el cerebro del niño es más moldeable y por lo tanto se verá más capaz de absorber nuevos conocimientos.

“Los niños están en el proceso de pasar del egocentrismo a la reciprocidad, y la información que reciben antes de los 10 años de edad es crítica en estas fases”²⁵

Esto también ayudará enormemente a las conexiones neuronales del infante, que les permitirá aprender mucho más rápido y de forma más eficaz, no sólo aprendiendo nuevas lenguas, si no que se verán más aptos para resolver problemas matemáticos o desarrollar su capacidad creativa. Esto hace que se mantenga el cerebro activo, por lo que se mantiene que el aprendizaje de una lengua extranjera llegue incluso a retrasar la enfermedad del Alzheimer según estudios recientes.

En muchas ocasiones, el niño-alumno, hablará la nueva lengua como si fuese suya desde siempre, por lo tanto, tendrá un interés en conocer la cultura de donde proviene dicha lengua, desarrollando la tolerancia hacia distintas civilizaciones, descubriendo la diversidad que nos ofrece el mundo. Este aprendizaje incidirá sobre el desarrollo de funciones sociopersonales que le ayudaran tanto en su formación académica como en la personal.

²⁵ LAMBERT, W. y KLINEBERG, O. Cita del libro *“Children’s Views of Foreign People: A Cross-National Study”* (Las opiniones de los niños sobre los extranjeros: un estudio transnacional), 1967

5. MARCO PRÁCTICO

5.1. Definición del proyecto

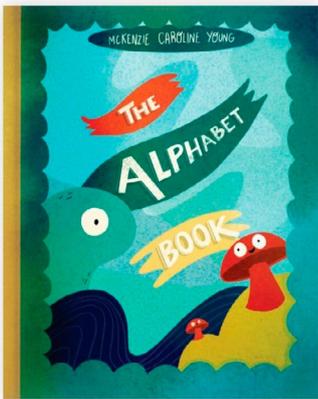

Fig 18. Portada The Alphabet Book, escrito e ilustrado por McKenzie Young. 2019.

Desde un principio se sabía que el punto de partida de este trabajo de final de grado sería un libro ilustrado. En primera instancia, la temática del libro, iba a ser de otra índole y dirigido para todos los públicos. Pero tras un período de reflexión llegamos a la conclusión de que un libro ilustrado para niños y niñas sería mejor punto de partida. Además, trabajar para un público más concreto ha hecho que sea más fácil abordar las necesidades del libro.

Las principales motivaciones de este proyecto, *El Abecedario mágico*, fueron aquellos libros que poseía de pequeña que tanto me gustaba leer y contemplar sus imágenes y mi fascinación por las lenguas extranjeras, más concretamente, el inglés. Esto hizo que al descubrir la obra de McKenzie Young, *The Alphabet Book*, quisiera hacer una reinterpretación de su libro, ya que se trata de el abecedario representado en su lengua materna, el inglés, por lo tanto decidimos utilizar las mismas palabras que ella plasma pero con una ilustración y enfoque distinto.

En primer lugar tuvimos en cuenta el público al que iría destinado el libro. Serían niños y niñas de 5 a 7 años, teniendo como lengua materna el español. Ya tendrán ciertas nociones de lectura y podrán haber adquirido conocimientos básicos del idioma extranjero (inglés), por lo tanto las frases del libro servirían como un apoyo para que el infante repase la lengua, de forma mucho más entretenida, con imágenes de refuerzo que acompañen la lectura y con la ayuda de su familia.

Las ilustraciones carecen de complejidad en sus elementos, para darles un tono más infantil que sea atrayente para el niño o niña. Las frases del libro hablarán de lo que se está viendo en la ilustración de la página anterior, éstas escritas en inglés, con un lenguaje poco complejo, teniendo la traducción de las mismas frases justo en la misma página pero una línea por debajo, para poder consultarla en caso de no entender alguna palabra. Por ejemplo, la primera página hablará de la A, la A es de *Adventure (Aventura)*, y en la frase consiguiente a la letra aparecerá la misma dentro de una oración con sentido y referida a la ilustración que se puede observar en la página anterior.

A la hora de hacer este proyecto también se debe tener en cuenta plantearse el presupuesto, ya que estamos hablando de un conjunto de ilustraciones que queremos materializar. Todo esto entraría dentro de la previa planificación del trabajo, haciendo un calendario donde se fijarían las metas de cada mes, repartiendo el proyecto durante todo el año. Lo primero de todo, es escribir

las frases que queremos ilustrar, y a partir de ahí crear la ilustración que queremos acompañar.

5.2. Metodología del trabajo

Una vez queda resuelto el planteamiento de la propuesta es el momento de comenzar el desarrollo práctico del proyecto. A continuación se concretarán las fases pertinentes del proceso hasta llegar al resultado final.

5.2.1. Análisis del público destinado

El público al que va dirigido el libro son niños y niñas que están entre los 5 y 7 años, en los primeros cursos de la Educación Primaria. Esta franja de edad es complicada, ya que muchos niños comienzan a leer de forma mucho más autónoma. También se ha de tener en cuenta que no todos los pequeños aprenden rápidamente a leer, unos tardan más, a otros les costará más hacerlo de forma fluida, etc. Por eso es necesario crear un libro que no sea ni muy complicado de entender ni demasiado simple, deberá ser algo que les motive y les provoque curiosidad.

5.2.2. Análisis del texto

El texto aquí será lo primero a tener en cuenta siendo éste nuestro punto de partida. Primero anotaremos las palabras sacadas de *The Alphabet Book* de las cuales vamos a crear las frases posteriormente. Pensamos en oraciones cortas y con un vocabulario mayoritariamente conocido por el infante y una vez tengamos las frases resueltas y nos hayamos asegurado de que están escritas y traducidas correctamente procedemos a hacer bocetos de las ilustraciones que queramos representar. Aparte, también será conveniente añadir una pequeña introducción en el libro seguida de un índice.

A: Adventure (Aventura)

The *adventure* starts now! (¡La *aventura* comienza ahora!)

B: Boat (Barco)

The *sailor* is watching the boat leaving (El marinero está viendo al *barco* irse)

C: Coffee (Café)

This *coffee* smells very good! (¡Este *café* huele muy bien!)

D: Drive (Conducir)

While mother is *driving*, the kid discovers the fairies in the woods (Mientras la madre está *conduciendo*, el niño descubre a las hadas en el bosque)

E: Evening (Atardecer)

In the *evening*, Laura likes to read a book with her cat (A Laura le gusta leer un libro con su gato al *atardecer*)

F: Forest (Bosque)

It was so dark at the *forest*! And someone was following us... (¡Estaba muy oscuro el *bosque*! Y alguien nos estaba siguiendo...)

G: Garden (Jardín)

Sara goes every morning to her *garden* to water the flowers (Sara va todas las mañanas a su *jardín* a regar las flores)

H: Home (Casa)

I like to see the birds flying near my *home* (Me gusta ver a los pájaros volar cerca de mi *casa*)

I: Imaginary (Imaginario)

The *imaginary* creatures of the sky live happily in the clouds (Las criaturas *imaginarias* del cielo viven felizmente en las nubes)

J: Journey (Viaje)

Peter is going to the mountain in his next *journey* (Peter irá a la montaña en su próximo *viaje*)

K: Knight (Caballero)

This *knight* has a small dragon as a pet (Este *caballero* tiene un pequeño dragón como mascota)

L: Library (Biblioteca)

There are so many exciting books at the *library*! (¡Hay tantos libros emocionantes en la *biblioteca*!)

M: Magical (Mágico)

There is something *magical* in the stars of the sky (Hay algo *mágico* en las estrellas del cielo)

N: Nature (Naturaleza)

We should take care of the *nature* (Debemos cuidar la *naturaleza*)

O: Ocean (Océano)

Charlie found a mermaid while he was swimming in the *ocean* (Charlie encontró una sirena mientras estaba nadando en el océano)

P: Picnic (Merienda campestre)

We bring some fruit and a piece of cake to the *picnic* (Llevamos algo de fruta y una pieza de tarta a la *merienda campestre*)

Q: Queen (Reina)

The *queen* has a beautiful blue dress and a shiny crown (La *reina* lleva un bonito vestido azul y una reluciente corona)

R: Rainforest (Selva)

The cheetah is sleeping peacefully in the *rainforest* (El guepardo está durmiendo tranquilamente en la *selva*)

S: Sailing (Navegar)

Claire loves water and she enjoys *sailing*. (A Claire le encanta el agua y disfruta yendo a *navegar*)

T: Teatime (Hora del té)

It is *teatime*! Wait... are the cups floating? (¡Es la *hora del té*! Espera... ¿las tazas están flotando?)

U: Unknown (Desconocido)

There are so many things in the space that are *unknown* for us... (Hay tantas cosas en el espacio que son *desconocidas* para nosotros...)

V: Valley (Valle)

The boy is flying a kite near the big river of the *valley* (El niño está volando la cometa cerca del gran río del *valle*)

W: Wander (Deambular)

The cat *wanders* on the roofs every night (El gato *deambula* por los tejados cada noche)

X: x marks the spot (La x marca el lugar)

X marks the spot where the treasure is buried (La *x marca el lugar* donde el tesoro está enterrado)

Y: Yarn (Hilo)

Bea needs a lot of *yarn* to knit that large scarf (Bea necesita mucho *hilo* para tejer esa gran bufanda)

Z: Zoo (Zoológico)

At the *zoo* you can find all kinds of wild animals (En el *zoológico* puedes encontrar todo tipo de animales salvajes)

5.2.3. Búsqueda de ideas

La búsqueda comenzó con las propias ilustraciones de McKenzie Young, ya que fue la principal referente no solo en cuanto a la idea en general si no también dentro del estilo artístico. Sin embargo, hicimos una investigación más amplia, contando con los referentes mencionados anteriormente y además creando unos *moodboards*²⁶ que fueron claves para darle forma a cada ilustración.

Fig 19. Moodboard de la palabra *Picnic* (Merienda campestre)

Fig 20. Moodboard de la palabra *Garden* (Jardín)

²⁶ **Moodboard.** Un moodboard es un tablero donde se recopila información de una misma temática para obtener inspiración. De forma gráfica y visual se expone un concepto o idea sobre la que poder trabajar.

Fig 21. Bocetos en blanco y negro para la ilustración *Coffee (Café)*

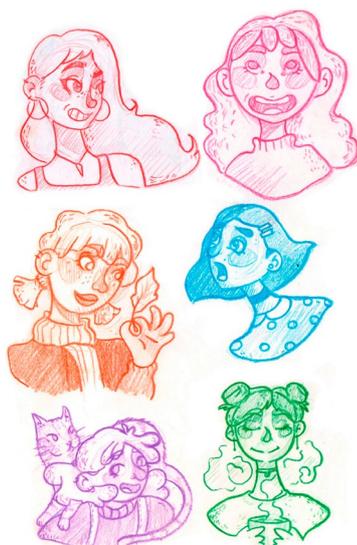

Fig 22. Bocetos a color para los diseños de personajes de las ilustraciones

Las ilustraciones y fotografías que aparecen en los moodboards fueron buscadas en una página web denominada *Pinterest*, la cual te permite guardar imágenes en tableros con distintos nombres para poder separar la información, además de poder añadir tú mismo tus propias imágenes. Cada imagen que estaba ubicada en esta página web aportaba el enlace de donde era sacada la imagen, por lo que no fue complicado hayar el origen de cada una.

5.2.4. Bocetos

Tras finalizar la búsqueda de ideas es el momento de ponerse frente al folio en blanco. Los primeros bocetos no serán determinantes pero sí necesarios hasta encontrar la ilustración que más se adapte a aquello que queramos expresar en cada página.

Es muy importante realizar unos bosquejos previos al resultado final, sin importar mucho el soporte (analógico o digital), ya que éstos serán trazos provisionales que podremos recopilar hasta llegar al resultado que más nos convenza.

Dependiendo de lo detallista que le guste ser a cada persona el boceto tendrá un acabado distinto al de otros; por lo general el boceto resulta ser una técnica rápida para poder plasmar aquello que esté dentro de nuestra mente, probando de la forma más veloz aquellas ideas.

En este caso comencé realizando unos bocetos sobre un papel A5, con un lápiz grafito HB y después repasando algunos detalles con un lápiz 2B. También quise probar con lápices de colores a la hora de representar algunos personajes, para detarlos de personalidad según los iba creando.

Todos los bocetos fueron realizados a mano. Posteriormente se escanearon y los que más nos convencieron fueron delineados y coloreados digitalmente.

5.2.5. Storyboard

El storyboard es el conjunto de viñetas que pueden representar distintos elementos de forma gráfica, ya sea para entender la estructura de una película o la historia en un libro. Estas viñetas se ordenan conforme a una narración previa, formando la primera fase de la organización de un guión. Dentro del storyboard se tienen que añadir los elementos de forma clara y concisa, pero a la vez sencilla y fácil de entender, ya que ésta será la base de la maquetación de nuestro libro.

Para organizar las ideas de forma esquemática hemos dividido el libro en 32 páginas dobles incluyendo las guardas y páginas en blanco, sumándole posteriormente la portada y la contraportada.

Este es el momento de elegir la orientación del soporte y el espacio ocupado por las ilustraciones y el texto.

A continuación entramos en la maquetación de las páginas, donde podemos observar que la posición del libro será horizontal, con unas medidas de 26x21 cm, siendo éste un formato “álbum” más adecuado y atrayente para los niños pequeños. Desde un principio se había decidido que la ilustración iría en la página izquierda y el texto que la acompañara en la derecha. También constaría de una portadilla, una introducción para presentar la temática del libro y un índice que indicara en qué página está situada cada ilustración; aparte le sumamos la portada, guardas y contraportada.

PORTADA					
GUARDA	GUARDA		FOREST		OCEAN
GUARDA	PORTADILLA		GARDEN		PICNIC
PÁG BLANCO	INTRO		HOME		QUEEN
PÁG BLANCO	ÍNDICE		IMAGINARY		RAINFOREST
	ADVENTURE		JOURNEY		SAILING
	BOAT		KNIGHT		TEATIME
	COFFEE		LIBRARY		UNKNOWN
	DRIVE		MAGICAL		VALLEY
	EVENING		NATURE		WANDER
					X MARKS THE SPOT
					YARN
					ZOO
				PÁG BLANCO	GUARDA
				GUARDA	GUARDA
				CONTRA-PORTADA	

Fig 23. Maquetación del libro ilustrado.

5.2.6. Pruebas de color

Una vez tengamos los bocetos de las ilustraciones finales deberemos hacer unas pruebas de color. Primero investigaremos algunas paletas de colores que vayan acorde con la temática de nuestro libro, en este caso, como las ilustraciones tienen muchos elementos de la naturaleza o mágicos nos decantamos por unos tonos, por lo general, verdes y terrosos y en algún punto, para romper un poco con la “monotoneidad” se añadiría algún azul o violeta (siempre teniendo un sentido dentro de la paleta de color)

Fig 24. Pruebas de color de personaje. Palabra: *Adventure* (*Aventura*)

Fig 25. Pruebas de color de fondo. Palabra: *Adventure* (*Aventura*)

5.3. Características del libro

5.3.1. Dibujo tradicional

Fig 26. Boceto de la ilustración *Forest* (*Bosque*)

En este apartado entendemos como dibujo tradicional la representación gráfica de todo aquello que percibimos e imaginamos, siendo ilustrado a mano sobre distintos soportes, ya sea papel, lienzos, maderas, etc.

El dibujo analógico tiene mucho peso en este trabajo, ya que ha servido de base para realizar las ilustraciones finales del libro. Como hemos mencionado en apartados anteriores, los bocetos previos han sido realizados con lápiz grafito y lápices de colores, lo que nos ha ayudado a recrear a los personajes, props y escenarios adecuados para cada palabra del abecedario.

Una vez tengamos el *line-art*²⁷ final de los bocetos, procedemos a escanearlos y darles color de forma digital.

5.3.2. Dibujo digital

Una vez escaneados los bocetos, los trasladamos al programa con el que vayamos a añadir el color. Para esto, utilizamos Krita y Photoshop, ambos programas totalmente válidos para trabajar el dibujo digital. Añadimos las dimensiones del documento para previamente imprimirlo a la medida correcta, en este caso las páginas interiores del libro tendrán una medida de

²⁷ Line-art (arte lineal) Es una imagen compuesta de líneas tanto rectas como curvas sobre un fondo, estando carentes de sombras o tonos.

30x21 cm, estando el libro en apaisado.

Cuando ya tengamos clara la paleta de colores, utilizaremos los bocetos como base y encima de esa capa empezaremos poniendo los *flat colors*, que son los colores base de una ilustración, todavía sin tener añadidas sombras o texturas. Después, comenzamos a añadir la línea y el sombreado, dándole forma a las figuras y al fondo.

Para una de las ilustraciones usamos la técnica del *collage*²⁸ en digital. Utilizamos imágenes sin stock de galaxias y nebulosas para añadirlas en nuestra ilustración de la palabra Unknown (Fig 27), donde se puede ver que los planetas y las galaxias son imágenes de las mismas. Así se consigue una textura un poco más realista y más llamativa para el niño o niña que esté observando la ilustración.

Fig 27. Detalle ilustración. Ejemplo de collage. Palabra: *Unknown* (Desconocido)

Fig 28. Adventure

Fig 29. Boat

Fig 30. Coffee

Fig 31. Drive

²⁸ *Collage*. Es una técnica donde se combinan imágenes de distintas procedencias para obtener como resultado una nueva imagen, dotándola de un significado diferente.

Fig 32. Evening

Fig 33. Forest

Fig 34. Garden

Fig 35. Home

Fig 36. Imaginary

Fig 37. Journey

Fig 38. Knight

Fig 39. Library

Fig 40. Magical

Fig 41. Nature

Fig 42. Ocean

Fig 43. Picnic

Fig 44. Queen

Fig 45. Rainforest

Fig 46. Sailing

Fig 47. Teatime

Fig 48. Unknown

Fig 49. Valley

Fig 50. Wander

Fig 51. X marks the spot

Fig 52. Yarn

Fig 53. Zoo

6. DISEÑO EDITORIAL

El diseño editorial sería la fase final de nuestro proyecto. En este apartado nos encargaremos de la maquetación y composición del libro, consiguiendo una armonía óptima entre forma y contenido a través de la correcta combinación de texto e imagen.

Este apartado es fundamental, ya que todos los elementos deben ser lo suficientemente llamativos para atraer la atención del lector. Es necesario poner hincapié en la portada, independientemente de la temática del libro, una portada bonita resultará más atrayente; sin embargo también es completamente necesario poner el mismo cuidado en la tipografía, las ilustraciones, los colores, etc.

6.1. Portada y contraportada

La portada (Fig. 54) tiene casi la misma importancia que la obra en sí, ya que puede ser determinante para que el libro sea vendido. Es el primer contacto que los lectores y lectoras establecen con el libro.

Lo más importante es que tanto portada y contraportada posean un diseño acorde con la temática del libro, por lo tanto se deberá cuidar la paleta de colores junto con la imagen y el texto pertinentes. Para este proyecto, en la portada hemos creado un baúl mágico, que contiene muchos de los elementos que podremos ver a lo largo de las páginas, siendo estos rodeados por distintos tipos de plantas utilizados como marco. Como la paleta de colores del interior del libro consta, en su mayoría, de tonos cálidos, hemos optado por un fondo anaranjado.

En la portada se detalla además el título del libro, en este caso hemos puesto en el interior la autora e ilustradora del libro. El título destaca por su variedad de color, rompiendo esa gama de naranjas, marrones y verdes, saliendo las letras de dentro del baúl mágico junto con el resto de personajes y objetos.

Para la contraportada (Fig. 55) hemos eliminado los elementos centrales que contenía la portada del libro, tales como el baúl con el título, dejando únicamente el marco de plantas.

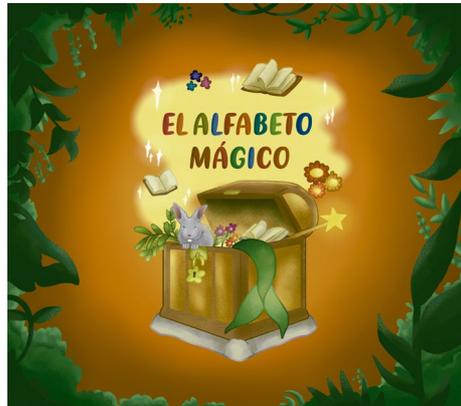

Fig 54. Portada

Fig 55. Contraportada

6.2. Composición

La composición del libro es bastante simple, poniendo, una vez comienzan las ilustraciones del abecedario, las imágenes en la página izquierda y el texto en la derecha. Así es posible la comprensión de una lectura secuencial, teniendo el niño-lector un hilo por el cual guiarse y no perderse en la narración.

Todas las páginas, a excepción de las guardas, la portadilla, el índice y la introducción siguen la misma estructura, pero con combinaciones de elementos distintas, con diversos colores y con texto poco extenso, que hacen que la lectura no sea tediosa para niños y niñas más pequeños.

6.3. Tipografía

Otro elemento fundamental para mantener la estética y la legibilidad del libro ilustrado es la búsqueda de la tipografía adecuada. La tipografía es parte de la comunicación con el receptor (los niños y niñas), donde seremos responsables de transmitirles de la forma adecuada nuestra información e ideas. Entonces llega el momento de plantearnos qué tipo de letra utilizaremos, si una con *serifas* que contienen remates decorativos que ayudan visualmente con la lectura, sin *serifas*, las cuales no poseen adornos ni remates o tipografías que imitan la escritura a mano.

Tras una búsqueda de ideas llegamos a la conclusión de que era necesario escoger una tipografía clara y legible, al menos en el interior del libro no es conveniente usar tipografía con adornos o script, este tipo de letra se puede reservar para las portadas, de manera que capten la atención del consumidor.

Puesto que éste va a ser un libro dirigido a un público infantil, hemos decidido utilizar para la portada la tipografía *Kathen*, que simula la escritura a mano, perfecta para plasmarla en el título de la portada y conseguir atraer la atención del niño. Además, también la hemos utilizado para el título de la portadilla, del índice y para cada letra del abecedario.

Fig 56. Tipografía utilizada para la portada y títulos del libro

The Quick Brown
Fox Jumps Over
The Lazy Dog.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 [] () { } / \ < > ?

Fig 57. Tipografía utilizada para el texto y la enumeración del libro

Después, para la tipografía del texto y para la enumeración de cada página utilizamos *Gill Sans*, es un tipo de letra sans serif o palo seco, diseñada por Eric Gill entre los años 1928 y 1930, siendo un tipo de letra con una gran versatilidad. Este tipo de letra facilita la lectura tanto del pequeño como del adulto. El tamaño utilizado para las frases es de 38 pt, con un interlineado, en general, de 45 pt. Para el tamaño de la enumeración de las páginas lo hemos puesto de 15 pt.

6.4. Impresión

Una de las partes más importantes a la hora de presentar un libro es su correcta impresión y encuadernación. Elegir el tipo de papel, sus colores, etc son elementos clave para conseguir acabado con calidad y listo para salir al mercado.

6.4.1. Tipo de papel

Una vez hayamos maquetado correctamente el documento y habiendo revisado tanto textos como ilustraciones, procedemos a escoger el tipo de papel. Debemos escogerlo en función del acabado que consideremos más idóneo para nuestro libro.

Hay todo tipo de papeles, papel couché, papel offset, papel mate o con brillo, etc. Para este trabajo, junto con la recomendación de la imprenta Tecnigràfic, decidimos utilizar un papel estucado de 150 gr. con un acabado mate, ya que el acabado con brillo reflejaba demasiado si le daba la luz y podía resultar molesto. Este es un tipo de papel con menos poro, plasmando mejor el detalle de las ilustraciones, dejando un resultado final de mayor calidad.

A la hora de elegir el tipo de papel para la portada y la contraportada utilizamos uno distinto, puesto que necesitábamos pegarlo en las tapas sin que perdieran su forma original o cambiaran los colores. Nos decantamos por imprimirlos como adhesivos, para ello, hicimos una prueba previa, viendo si el adhesivo se adhería correctamente tanto al cartón como a la cartulina que lo rodeaba. Viendo que dejaba un buen resultado decidimos utilizar este tipo de adhesivo.

6.4.2. Pruebas de impresión

Antes, por supuesto, de escoger el papel que finalmente utilizaremos hacemos unas pruebas de impresión para ver qué resultado nos satisface más y se ajusta más a las características de nuestro libro. Primero utilizamos un papel reciclado, pues pensábamos que le aportaría una textura diferente al libro y sería más llamativo, incluso contribuiríamos con el medio ambiente. El problema es que el papel era demasiado endeble por lo que tuvimos que probar otra opción. El papel *glossy* posee una gran calidad, y se utiliza sobre todo para imprimir fotografías, el problema es que reflejaba mucho la luz y tampoco nos convenció.

Por último, optamos por el papel estucado con el acabado mate puesto que fue la prueba de impresión que más se ajustaba a los parámetros de nuestro libro, como hemos mencionado en el apartado anterior (6.4.1.)

6.4.3. Encuadernación

Una vez han quedado impresas las páginas del interior del libro, las guardas, la portada y la contraportada procedemos a realizar de forma artesanal nuestra encuadernación, para darle al libro un toque personal y con un acabado más original. Utilizaremos la técnica de la encuadernación japonesa, la cual requiere mucha delicadeza para obtener un resultado óptimo. Es un tipo de encuadernación donde las hojas son cosidas, de forma visible, con un patrón que deberemos seguir correctamente si queremos que nos quede bonito y las hojas y tapas se ajusten firmemente.

7. CONCLUSIONES

En primera instancia, la temática de mi proyecto de final de grado iba a ser distinta a lo que ha acabado siendo ahora, consistía también en la realización de un libro ilustrado didáctico, sobre la biografía de mujeres artistas que no siempre han sido reconocidas, pero enfocado a jóvenes y adultos. Sin embargo, antes continuar con el proyecto, decidí enfocar mejor el trabajo a los más pequeños, puesto que realmente estaba más interesada en la educación y el entretenimiento de los más pequeños, ya que desde una temprana edad es donde nace la curiosidad de descubrir el mundo que te rodea y además te crea un mayor impacto. Por lo tanto, decidí enfocar el trabajo de otra manera. Al investigar un poco descubrí el trabajo de McKenzie Caroline Young, el cual me inspiró para hacer un libro ilustrado didáctico sobre el abecedario en inglés.

Ha sido muy importante planificar las distintas fases del proyecto para llegar a tiempo y con un trabajo de calidad a la fecha de entrega del mismo.

También han sido imprescindibles las búsquedas de ideas, los bocetos, maquetación y todos los consejos tanto de mi tutor como el de personas cercanas a mí, que son los que me han dado una crítica constructiva necesaria para seguir adelante mi proyecto de la forma adecuada.

Este proyecto también ha servido como un acercamiento a una experiencia profesional dentro del ámbito de la ilustración, puesto que es un campo en el que quiero profundizar y al que me gustaría algún día dedicarme profesionalmente. No sólo hemos abarcado el tema de la ilustración, sino además el diseño del mismo libro, su maquetación y encuadernación. En primera instancia puede parecer sencillo organizar el interior de un libro pero ha resultado ser una tarea mucho más compleja, pero gracias a la planificación del proyecto y a la recogida de datos necesarios para poder llevarlo a cabo sin trabas ha sido posible materializar la idea inicial.

Hoy en día el arte de ilustrar libros infantiles se abre hueco en el mercado, con un impacto cada vez más positivo, ya que este tipo de libros son los que más marcan a los niños y niñas en sus primeros años de vida y, por lo tanto, tiene un valor importante dentro de la sociedad. Gracias a las nuevas técnicas artísticas que se van desarrollando día tras día somos capaces de innovar y crear nuevos tipos de libros ilustrados que tanto adultos como pequeños serán capaces de disfrutar en sus ratos libres.

8. BIBLIOGRAFÍA

Monografías

Hall, Andrew. Ilustración. Introducción a la ilustración. Barcelona: Art Blume, S.L. 2011.

Salisbury, Martin; Morag Styles. El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual. Barcelona: Art Blume. S.A. 2014.

García-Bermejo Pizarro, Sergio. El color en el arte infantil. Psicología de la percepción. Didáctica de la imagen. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial; General Pardiñas, 95 - Madrid-6.

Pelkey Bicknell, Trelid y Trotman, Felicity. Cómo escribir e ilustrar libros infantiles ¡y conseguir su publicación! Aboitiz-Dalmau Editores, S.L. Barcelona, 2005.

Heller, Eva. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona 2004.

Tesis de máster y trabajos de final de grado

Rentero Navarro, Lorena. Boca de Rape. Libro infantil ilustrado. [Trabajo de fin de grado] Valencia: Universitat Politècnica de València, Grado en Bellas Artes, 2014-2015.

Jorge Jurado, Cristina. Ilustrando cuentos de Hans Christian Andersen. [Trabajo de fin de grado] Valencia: Universitat Politècnica de València, Grado en Bellas Artes, 2017-2018.

García Lluch, Silvia. Libro ilustrado infantil. [Trabajo de fin de grado] Valencia: Universitat Politècnica de València, Grado en Bellas Artes, 2017-2018.

Ibáñez Juan, M^aCarmen. La araña tacaña. Escribir e ilustrar un libro infantil. [Trabajo de final de máster] Valencia: Universitat Politècnica de València, Master en producción artística, 2011.

Recursos web

OPOSINET. Tema 40. Literatura infantil: géneros y criterios de selección. El cuento: su valor educativo. Tratamiento de un cuento: técnicas de narración. Género de cuentos. [consulta: 2019-10-25] Disponible en: <https://www.oposinet.com/>

ILLUSION STUDIO S.L. Psicología del color. Psicología del color en los niños: ¿qué muestran sus dibujos? [consulta: 2019-12-04] Disponible en: <https://www.psicologiadelcolor.es/articulos/psicologia-del-color-en-los-ninos-dibujos/>

Lorraine, Walter. El significado de la ilustración en los libros para niños. Entrevista con Maurice Sendak. Imaginaria. Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil. [consulta: 2019-12-10] Disponible en: <https://imaginaria.com.ar/2012/05/maurice-sendak-1928-2012/>

Caldentey, Diego. Seis ventajas de aprender inglés en la etapa de Educación infantil. Artículo publicado en UnirRevista. Universidad Internacional de La Rioja 2016. [consulta: 2020-01-18] Disponible en: <https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/seis-ventajas-de-aprender-ingles-en-la-etapa-de-educacion-infantil/549203671505/>

9. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1 Segunda página del libro *Orbis Sensualium Pictus*, 1658. Johann Amos Comenius.

Fig. 2 *A Little Pretty Pocket-Book*, 1770. John Newbery.

Fig 3. Ilustración de Gustave Doré para el cuento *Caperucita Roja*, de Charles Perrault. 1883.

Fig 4. Portada del libro *Struwwelpeter (Pedro Melenas)*. Autor: Henrich Hoffman, 1845.

Fig 5. Portada del libro *Los viajes de Babar*. Autor: Jean de Brunhoff, 1934.

Fig 6. Portada del libro *Donde viven los monstruos*. Autor: Maurice Sendak, 1963.

Fig 7. Ejemplo de libro ilustrado *Perdido y encontrado*. Autor: Oliver Jeffers, 2005.

Fig 8. Ejemplo de libro ilustrado con técnicas combinadas: *El monstruo de colores*. Autora: Anna Llenas, 2012

Fig 9. Portada de libro ilustrado infantil histórico: *John, Paul, George & Ben*. Autor: Lane Smith, 2006.

Fig 10. Mckenzie en su estudio con la primera edición de su libro *The Alphabet Book*, en 2019. Imagen de su página oficial e Instagram.

Fig 11. Ilustración digital realizada para el reto Inktober, 2019. Autora: McKenzie Caroline Young.

Fig 12. Ilustración digital. 2019. Autor: David Sierra Listón.

Fig 13. Portada libro ilustrado *Los rescatadores mágicos, el cumpleaños del revés*. 2019. Escrito por Sabrina Catdoor e ilustrado por David Sierra Listón.

Fig 14. *Gravity Falls*, 2012. Creador: Alex Hirsch.

Fig 16. Portada de la primera edición del libro *The tale of Peter Rabbit* (El conejo travieso), 1902. Autora e ilustradora: Beatrix Potter.

Fig 17. Una de las ilustraciones del cuento "The Tailor of Gloucester" (El sastre de Gloucester), 1903. Autora e ilustradora: Beatrix Potter

Fig 18. Portada *The Alphabet Book*, escrito e ilustrado por McKenzie Young. 2019.

Fig 19. Moodboard de la palabra Picnic (Merienda campestre)

Fig 20. Moodboard de la palabra Garden (Jardín)

Fig 21. Bocetos en blanco y negro para la ilustración Coffee (Café)

Fig 22. Bocetos a color para los diseños de personajes de las ilustraciones.

Fig 23. Maquetación del libro ilustrado.

Fig 24. Pruebas de color de personaje. Palabra: Adventure (Aventura)

Fig 25. Pruebas de color de fondo. Palabra: Adventure (Aventura)

Fig 26. Boceto de la ilustración Forest (Bosque)

Fig 27. Detalle ilustración. Ejemplo de collage. Palabra: Unknown (Desconocido)

Fig 28. Adventure.

Fig 29. Boat.

Fig 30. Coffee.

Fig 31. Drive.

Fig 32. Evening.

Fig 33. Forest.

Fig 34. Garden.

Fig 35. Home.

Fig 36. Imaginary.

Fig 37. Journey.

Fig 38. Knight.

Fig 39. Library.

Fig 40. Magical.

Fig 41. Nature.

Fig 42. Ocean.

Fig 43. Picnic.

Fig 44. Queen.

Fig 45. Rainforest.

Fig 46. Sailing.

Fig 47. Teatime.

Fig 48. Unknown.

Fig 49. Valley.

Fig 50. Wander.

Fig 51. X marks the spot.

Fig 52. Yarn.

Fig 53. Zoo.

Fig 54. Portada.

Fig 55. Contraportada.

Fig 56. Tipografía utilizada para la portada y títulos del libro.

Fig 57. Tipografía utilizada para el texto y la enumeración del libro.

10. ANEXOS

Anexo 1: Maqueta del libro. Portada.

Anexo 2: Contraportada.

Anexo 3: Detalle interior del libro.

