

TFG

**NOVELA ILUSTRADA,
UN TRABAJO DE ApS PARA WILLKA**

**Presentado por Ana de Toro Gaspar
Tutora: Felicia Puerta Gómez**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2020-2021**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN

El presente trabajo consiste en la producción de una novela gráfica. Colaboración de índole gráfico-pictórica realizada mediante ApS con organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación en África. Está basado en el trabajo de ilustración con el objetivo de recaudar fondos para dichas organizaciones o colaborar insitu.

PALABRAS CLAVE

ApS, mediación artística, voluntariado, ilustración, novela gráfica, cooperación

ABSTRACT

This work consists of the production of a graphic novel. This is a graphic-pictorial collaboration carried out through Aps with organisations working in the field of education in Africa. It is based on illustration work with the aim of raising funds for these organisations or collaborating insitu.

KEYWORDS

APS, artistic mediation, volunteering, illustration, graphic novel, cooperation

AGRADECIMIENTOS

A Carlos Gómez, por lanzarse conmigo a este proyecto y cederme sus palabras para que les diera vida.

Al equipo de Willka por confiar en mi trabajo.

A Fuera de Ruta por aceptar esta apuesta arriesgada.

A mi tutora, Felicia Puerta, por apoyarme, ayudarme y aconsejarme durante todo el proceso desde el inicio.

A Agua de Coco por querer acogerme y trabajar conmigo aunque finalmente no pudiera ser.

A mi familia y amigos por apoyarme y ser ojos críticos para mejorar.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	7
2.1	GENERALES	7
2.2	ESPECÍFICOS	7
3	CONTEXTUALIZACIÓN	8
3.1	ApS	8
3.2	ILUSTRACIÓN	8
3.3	PROYECTO WILLKA Y AULA REVUELTA	8
3.4	ANTEPROYECTOS	10
3.4.1	Pillow4life y grupo Martes	10
3.4.2	Willka: la exposición e inicio del TFG	11
3.4.3	Willka y Aula Revuelta: Vincles d'inspiració	13
3.4.4	Beca Internacional de Cooperación al Desarrollo y Agua de Coco	15
3.4.5	Agua de Coco y Willka de nuevo	17
4	REFERENTES	18
5	METODOLOGÍA	20
6	DESARROLLO DEL PROYECTO	23
6.1	DESCRIPCIÓN POR FASES DEL PROCESO	23
6.1.1	Inspiración y trabajos relacionados	23
6.1.2	Lectura base del manuscrito inicial	24
6.1.3	Primeros bocetos, ideas y storyboards	24
6.1.4	Lectura en profundidad junto con el desarrollo de los bocetos	26
6.1.5	Prueba de color, elección y composición de bocetos y calco	27
6.1.6	Pintura, creación y producción	29
6.1.7	Artes finales: postproducción, escaneo y acabado digital	32
6.1.8	Extras: portada, interior, detalles y publicidad	40
6.1.9	Evaluación y análisis de resultados	43
7	CONCLUSIONES	44
8	ÍNDICE DE IMÁGENES	48
9	BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	46

1 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un proyecto de índole gráfico-pictórica, en colaboración con Willka y su proyecto educativo en Soavinarivo, Madagascar.

Este ha consistido en ilustrar Vendaval, la tercera novela de la asociación Willka: una novela para construir una escuela, escrita por Carlos Gómez.

Se ha trabajado telemáticamente y a un tiempo con el autor y con la editorial que publica la obra, Fuera de Ruta.

La motivación surgió del interés de la autora por la educación ligada a la creatividad, como herramienta de mediación artística y por querer ser parte de la acción de Willka en Madagascar, cooperando con ellos aún siendo de forma indirecta.

El planteamiento inicial tenía como base la cooperación directa en terreno, pero dada la situación actual se ha modificado hacia un plano más colaborativo y de educación desde España, además del objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento del proyecto en Madagascar.

En relación con lo aprendido en el grado de Bellas Artes, cabe destacar la asignatura de Dibujo II, impartida por Felicia Puerta Gómez, donde se brindó la oportunidad de acercarnos a la metodología de Aprendizaje Servicio (ApS), aplicándola en el trabajo final de la asignatura con un proyecto de diseño, ilustración y producción de cojines con telas recicladas. Esto se hizo con el objetivo de sacarlos a la venta para recaudar fondos para el grupo Martes, organización dedicada a la reinserción social después de haber sufrido cualquier tipo de adicción.

Las asignaturas de Proyectos de diseño e ilustración, por Toño Barreiro o Realización de Documentales, por Eulalia Adelantado, han tenido una gran influencia sobre el proceso creativo y la forma de entender y desarrollar el presente proyecto.

En última instancia, este trabajo pretende situarse como enlace entre el arte y la cooperación, con una finalidad social y educativa desde el inicio del mismo.

Ha constado de tres fases relevantes: primero la lectura y comprensión del texto así como la búsqueda de referentes; a continuación la realización de las ilustraciones, desde el bocetaje hasta las artes finales, y como última fase el retoque digital y el trabajo en conjunto con la editorial.

2 OBJETIVOS

Seguidamente se exponen los objetivos que han guiado el trabajo desde el inicio y durante su desarrollo.

2.1 GENERALES

1. Trabajar y explorar la expresión gráfica, para perfeccionar mi perfil profesional como ilustradora.
2. Continuar con las prácticas de Aprendizaje-Servicio, colaborando con el proyecto Willka: una novela para construir una escuela.
3. Mostrar la novela como un enlace visual para la reflexión sobre el mundo.
4. La ilustración como herramienta de educación y de cooperación internacional al desarrollo.

2.2 ESPECÍFICOS

1. Diseño y producción de una novela gráfica: “Vendaval” con una serie de ilustraciones originales en colaboración con el Autor y la editorial.
2. Potenciar el dibujo analógico con el menor retoque digital posible.
3. Fomentar y trabajar la reflexión de los lectores de una forma adaptada, sana y lúdica a raíz de las ilustraciones.
4. Recaudar fondos para el mantenimiento de la escuela en Soavinarivo con la venta de la novela.

El trabajo tiene como finalidad última la cooperación con Willka, apoyando su labor tanto en España como en Madagascar. Con la publicación de las ilustraciones y la novela Vendaval se pretende contribuir a la obtención de fondos para el mantenimiento de la escuela en Soavinarivo.

Este es el objetivo final del proyecto, pero no el único. Otra forma de cooperar es apoyando su labor educativa en los colegios españoles con las novelas, donde se busca dotar a los centros de herramientas de cuestionamiento y hacer pensar sobre los modelos de desarrollo actuales. Actualmente esto se trabaja gracias a las dos novelas anteriores, Willka y Kokoa, a la que ahora se les sumará Vendaval.

3 CONTEXTUALIZACIÓN

3.1 ApS

Aprendizaje-Servicio (ApS) es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un sólo proyecto, bien articulado, donde los participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Es sencillo... y es poderoso, porque aunque es una **metodología** de aprendizaje, no es sólo eso. También es una **filosofía** que reconcilia la dimensión cognitiva y la dimensión ética de la persona; una **pedagogía** que media la calidad educativa e inclusión social.¹

3.2 ILUSTRACIÓN

Se denomina **ilustración** al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta, narra o recrea en conjunto con el texto escrito de un libro. Es el componente gráfico que complementa o realza un texto.

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y los mosaicos religiosos. Un buen punto de partida son los manuscritos medievales. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión.²

3.3 PROYECTO WILLKA Y AULA REVUELTA

En diciembre de 2020 Carlos Gómez se pone en contacto con la autora: quiere que ilustre Vendaval. Esta es la tercera novela de Willka: una novela para construir una escuela.

Willka es un proyecto de cooperación internacional y educación para la transformación social llevado por trece voluntarias, relacionadas en su mayoría

---

¹ UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, *Aprendizaje-Servicio*

Disponible en:

<http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/954673normalc.html>

² Ilustración (diseño gráfico)

Disponible en :

[https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_\(dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico\)#Ilustraci%C3%B3n_literaria](https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_(dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico)#Ilustraci%C3%B3n_literaria)

con el mundo educativo. Nació en Perú, de una experiencia de voluntariado en poblaciones Incas, de la mano de Carlos y Vallivana.

En esta experiencia escribieron una novela: Willka, para tratar de hablar con los chavales, niños o jóvenes, sobre norte global y sur global, y el significado de la interdependencia. Con estas novelas consiguieron unos beneficios y decidieron poner en marcha un proyecto de cooperación internacional relacionado con la educación en Madagascar, país que conocían por las desastrosas cifras en cuanto a educación y el acceso a esta a nivel básico en las zonas rurales.

Se tenía este conocimiento gracias a una ONG local con la que cooperaba España, y decidieron ir a Madagascar a conocer la realidad de primera mano.

Estando allí un tiempo, se puso en marcha la construcción de una escuela a partir de los beneficios obtenidos por la venta de Willka en diferentes colegios españoles. Esa realidad se desarrolló enormemente, y desde que el proyecto se puso en funcionamiento hace ya siete años se ha logrado construir también un comedor escolar, unos pozos, unas letrinas, una cocina, un almacén...

En la escuela actualmente estudian y comen 330 niños y niñas, lo que supone un impacto más allá de lo educativo y social, en su entorno inmediato.

Willka se sustenta de la venta de las novelas: Willka, Kokoa y ahora también Vendaval, además de donaciones e iniciativas solidarias que organizan durante el año, para poder seguir recaudando fondos para el proyecto.

A raíz de la experiencia durante varios años con Willka, dieron un paso más y pusieron en marcha El Aula Revuelta. **Un espacio común de Educación para la Transformación Social para profesionales y personas vinculadas a la educación.**

El Aula Revuelta la forman un grupo de maestros, maestras y profesionales de la educación de la Comunidad Valenciana, que se constituyen como asociación y desde hace 6 años desarrollan un proyecto de Educación para la Transformación Social llamado **WILLKA, una novela para construir escuela** en España y Madagascar. Este proyecto se centra en dos áreas: acciones y proyectos de EpTS (Educación para la Transformación Social) en centros educativos y universidades en España, y el desarrollo de un proyecto de Cooperación Internacional en una zona rural del centro de la isla de Madagascar.

Es una web-blog con reflexiones, materiales, reseñas, consejos, y propuestas para desarrollar en diferentes centros educativos enmarcados en el contexto de la EpTS. Una web-blog para la reflexión y el intercambio de

experiencias y Buenas Prácticas que pretende potenciar iniciativas y acciones en centros educativos desde una mirada distinta. Una web práctica y gratuita construida por educadores y educadoras de diferentes ámbitos educativos que comparten materiales, acciones, actividades, unidades didácticas donde la EpTS llega a los últimos niveles de concreción. El objetivo con esta iniciativa es ayudar a generar y potenciar una red de centros que trabajan hacia el paradigma de la EpTS. Construir una red de personas que conecte y coopere para multiplicar el efecto del cambio social en la educación.³

3.4 ANTEPROYECTOS

Este trabajo de fin de grado surgió en diciembre de 2020, pero no fue la propuesta de proyecto inicial ni si quiera la primera idea de TFG en el inicio.

3.4.1 *Pillow4life* y grupo Martes

Fue en el curso 2017-2018 el primer acercamiento a la metodología ApS.

Concretamente en la asignatura de dibujo II, impartida por Felicia Puerta. En ella se planteó por vez primera en el segundo semestre el término ApS a los alumnos. Fue así como se brindó la oportunidad al alumnado de esta materia de realizar su trabajo final de la asignatura enfocado precisamente en esta metodología: aprendizaje a través de proyectos de servicio.

Fueron varios los grupos de estudiantes que optaron por esta alternativa de trabajo de fin de curso, realizando así diferentes iniciativas sociales, que además de crear un impacto positivo en su entorno, ayudaban al desarrollo de sus habilidades, reforzando así sus conocimientos y adquiriendo nuevos recursos profesionales.

En el caso de la autora, junto con más compañeras de clase, se llevó a cabo un Carmina Burguera, que consistía en la creación de piezas textiles (bolsos, coleteros, almohadones, etc...) a partir de muestrarios de tela o retales reciclados, dándoles así una segunda vida útil.

La finalidad de este proyecto final de materia era la recaudación de fondos para el grupo Martes a través del trabajo de Pillows: confeccionar unos cojines con fragmentos de telas recicladas, pintando en ellos retratos de mujeres

Fig. 1 Ana de Toro Gaspar:
Evento de ApS y *Pillow4life*, 2018

³ AULA REVUELTA

Disponible en: <https://www.elaularevuelta.org/quienes-somos/asociacion-educacion-musica-y-compromiso-cooperacion/>

importantes de la historia. El grupo Martes tenía por objetivo la reinserción social de personas con cualquier adicción.

A final de junio de 2018, se realizó un evento donde se expuso el proyecto al público y se logró vender toda la producción.

3.4.2 Willka: la exposición e inicio del TFG

En el primer trimestre del curso 2018-2019, se realizó un concierto solidario en la Casa del Mar, Alboraya, por parte de Willka: una novela para construir una escuela, que tenía por finalidad recaudar fondos para su proyecto y dar a conocer su labor. La autora asistió, y es así como comenzó este TFG, a final de 2018, conociendo a la organización: Willka.

El evento se abrió con la proyección de su documental 56, donde se cuenta la historia de varios niños y niñas de la aldea malgache de Soavinarivo y como comenzó el proyecto y la iniciativa de Willka. Tras ello, los conciertos, aunque todo el recuerdo quedó reducido al inicio, al documental.

Al final del evento, la autora habló con los responsables de la asociación para colaborar: montar un evento en su ciudad natal, Albacete, de poesía ilustrada. Desde ese instante se lanzaron a ello, aunque se pospuso por diferentes motivos y no se realizó inmediatamente.

Pero la idea seguía ahí. Un runrún en la cabeza durante todo un año.

El viernes 4 de octubre de 2019, a inicio de cuarto de carrera, tuvo lugar la primera reunión con la tutora, Felicia Puerta. Había un indicio de camino para comenzar el TFG: quería ser un proyecto de cooperación de alguna forma. Era lo único que estaba claro.

Por ello se programó una reunión con el coordinador del Programa de Cooperación al Desarrollo de la UPV, Diego Gómez Gómez, para estudiar las posibilidades de conseguir una beca de las que oferta el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación y cual era la que más podía adaptarse a nuestra propuesta de trabajo final de grado.

El lunes 18 de noviembre hubo otra reunión con Felicia, y se orientó el TFG: el año anterior, a raíz de un evento benéfico a favor de Willka, se decidió , junto con un amigo poeta Juan Antonio Galera, alias Momo Galera, sacar adelante una exposición que fusionara la poesía y la ilustración a favor de Willka.

La exposición no se llevó a cabo, pero ese año no se volvería a pasar la oportunidad. Así que se propuso de nuevo en septiembre de 2019, y ya se fijó

una fecha: el 22 de diciembre del mismo año. Esta iba a ser la primera parte del trabajo final de grado.

Se comenzó con el desarrollo del personaje principal, que fuera el nexo de unión de cada una de las ilustraciones: LIZZI, como uno de los niños de la aldea de Soavinarivo. El martes 19 de noviembre, se comentaron todos los avances con la gente de Willka. Quedaron encantados con la idea y el progreso de esta.

Durante el mes de noviembre se realizaron las ilustraciones que acompañarían a los poemas, además del resto de merchandising (pegatinas y láminas) para vender el día de la exposición y recaudar más fondos.

El día 9 de diciembre sacaron a la luz el cartel de la exposición en dos formatos: como publicación para Instagram y como storie de esta misma red social.

Esta tuvo una aportación fija de 2 €, como entrada simbólica, para asegurar una mínima recaudación.

En la siguiente reunión con la tutora del 10 de diciembre se mostraron las novedades, se valoró el presupuesto y se pensaron formas de financiación.

En el mismo mes se finalizaron las ilustraciones que conformarían la exposición, se continuaron pidiendo los presupuestos a varias imprentas y se imprimiendo. Luego se ultimaron los detalles de las ilustraciones, y al día siguiente, a la imprenta a realizar las pruebas de impresión y de color.

Fig. 2 Ana de Toro Gaspar: *Cartel de la exposición de poesía e ilustración para Willka en Albacete, 2019*

A mediados de diciembre se maquetó e imprimió todo, y se regresó más tarde para recoger los documentos que requerían más tiempo de impresión. Aún así se tuvo que volver por la tarde, pues hubo un fallo en una de las ilustraciones y se tuvieron que reimprimir.

En la siguiente reunión con la tutora del 10 de diciembre se mostraron las novedades, se valoró el presupuesto y se pensaron formas de financiación.

Se programó la exposición de ilustración, de Ana de Toro y Momo Galera, en el espacio de la Casa Vieja, espacio sociocultural auto gestionado de Albacete, vio la luz.

El mismo día 22 de diciembre de 2019 por la mañana, tanto el poeta como la autora se dedicaron a montar la exposición que se inauguraba esa tarde.

Se inició el evento con una lectura poética, por el autor Momo Galera, de los poemas que se exponían en las paredes.

A continuación, hubo una presentación a cargo del responsable Carlos Gómez, miembro y co-creador del proyecto Willka, sobre su trabajo y todo el proyecto de Willka. La participación del resto de la asociación fue remarcable, ya que asistieron personalmente desde otro evento que tenían en León.

Se clausuró el evento con la proyección del documental 56.

Fue un éxito. Se consiguieron reunir algo más de trescientos euros, entre la entrada simbólica y la venta de las ilustraciones y láminas. Dinero que fue directo al mantenimiento de la escuela en Soavinarivo, Madagascar.

Esto marcó un antes y un después habló con su tutora Felicia Puerta, para comentar y proponer alternativas mientras tanto continuaba la colaboración.

Fig. 3 Ana de Toro Gaspar:
Exposición poesía ilustración para Willka en Albacete, 2019

Fig. 4 Ana de Toro Gaspar:
Exposición poesía ilustración para Willka en Valencia, 2020

3.4.3 Willka y Aula Revuelta: Vincles d'inspiració

En enero de 2020, el viernes 10, tras un encuentro con dos representantes de Willka, Bea y Estela me propusieron diseñar los carteles de las tres jornadas de educación que iban a realizar durante el mes de febrero "Willka y El Aula Revuelta". Estas acabarían con una gran jornada el día 29 de dicho mes en el espacio cultural de Las Naves de Valencia donde querían las ilustraciones del evento de Albacete expuestas. Obviamente fue un sí, y manos a la obra.

El lunes siguiente, día 13, quedó con la tutora del TFG, Felicia Puerta, para ponerla al día de las novedades respecto al proyecto.

Ella ayudó y aconsejó en los carteles, y compartió textos de la relación de arte y educación, arte como herramienta de cambio social, para enriquecer el trabajo de fin de grado.

Se realizaron los tres carteles para Vincles d’Inspiració, en febrero de 2020: nuevos eventos de Willka sobre arte y buenas prácticas. Fueron tres jornadas en tres espacios diferentes de la ciudad de Valencia.

Fig. 5 Ana de Toro Gaspar:
Cartel para Vincles d’inspiració, 2020

Fig. 6 Ana de Toro Gaspar:
Cartel para Vincles d’inspiració, 2020

Fig. 7 Ana de Toro Gaspar:
Cartel para Vincles d’inspiració, 2020

Fue en esta reunión con Bea y Estela de Willka donde se propuso el primer proyecto de TFG: pedir la beca de cooperación al desarrollo para trabajar con ellos. Pero no era posible. Los socios de Willka solo iban a terreno 20 días máximo al año, para evaluar los avances del proyecto. El proyecto en sí se gestiona por los propios vecinos de la aldea y la beca exigía mínimo tres meses de estancia en destino. No se podía. No era viable irse con ellos.

Pero ellas dieron una posible solución: realizar la estancia con Agua de Coco, otra entidad española que trabaja en Madagascar y en Camboya y con la que previamente habían realizado actividades y proyectos. Se escogió esta opción como alternativa y se les escribió, aunque sin respuesta.

Como sí o sí se quería que el TFG fuese de cooperación al desarrollo, no hubo desánimo y se continuaron buscando alternativas de proyectos y asociaciones. Se barajaron diferentes destinos y entidades con las que trabajar.

El 18 de febrero tuvo lugar la reunión con Maque Falgás, cooperante que lleva trabajando y viviendo 8 años en Kenia con unos misioneros en Lobur. No se descartó esta posibilidad de colaboración.

Fig. 8 Ana de Toro Gaspar:
Reunión entre la autora y la tutora,
2020

El 19 de febrero quedó con Felicia para ponerse al día de los avances del proyecto y concretar ideas y datos para la inscripción del TFG.

Se modificó el título inicial del TFG: Trabajo por ApS (Aprendizaje-Servicio) basado en los ODS.

Ese mismo día por la tarde, se realizó la tercera sesión de VINCLES D'INSPIRACIÓ (las conferencias sobre arte, educación y buenas prácticas) organizadas por Willka en el Kaf Café de Benimaclet, donde también se expusieron parte de las ilustraciones de Albacete del pasado mes de diciembre.

3.4.4 Beca Internacional de Cooperación al Desarrollo y Agua de Coco

El proyecto dio un giro: había habido respuesta por parte de Agua de Coco y era muy positiva.

Es cierto que el trabajo en Kenia era precioso. Pero este era el que más relación mantenía con el principio de todo. Era el proyecto que unía el inicio con Willka y que la mantenía ligada a la idea de cooperación en Madagascar. Inevitablemente nos decantamos por esta opción.

Agua de Coco nació en Battambang, Camboya a finales de 1994, con el principal objetivo de cubrir las necesidades de las familias que vivían en la calle posteriormente su círculo de actuación aumentó, llegando a Brasil y Madagascar, orientando sus labores hacia la infancia y sus necesidades. Actualmente **Agua de Coco** tiene como misión contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colectivos en situación de exclusión social en países del

Sur donde hay más de 40.000 personas beneficiándose de sus proyectos, repartidos en tres continentes.⁴

El 28 de febrero se concretaron los proyectos a realizar en Tulear, en la costa sur de Madagascar, uno de los destinos del país donde trabaja Agua de Coco. Se entabló conversación con ellos para rellenar la solicitud de la beca de cooperación internacional al desarrollo ofertada por el centro de becas de la UPV.

Durante los primeros días de marzo se mantuvo una correspondencia fluida entre la Fundación de acogida Agua de Coco, su ONG en terreno Bel Avenir y la autora, concretando los objetivos de la beca y las actividades a realizar en terreno como finalidad de la cooperación. El 9 de marzo se dio el visto bueno a la programación final y se envió la solicitud a la unidad de becas de la UPV. Pese a todo lo acontecido a continuación, se siguió adelante. A mediados del mes de abril, salió la resolución de las becas: se la habían concedido, iba a Madagascar.

Comenzaron los trabajos de preparación a distancia del proyecto. Pablo, coordinador de voluntariado en terreno, fue el enlace para la planificación de las actividades.

El viaje inicialmente comenzaría en octubre hasta final de diciembre. Como la situación era tan inestable, se pospuso el viaje unos meses. Así se pudo asistir de forma presencial a las jornadas de formación que ofrecía la unidad de becas de la UPV para los estudiantes, donde se presentaron e intercambiaron proyectos. Esto resultó muy instructivo y enriquecedor, pues se compartieron formas de trabajar, fue una experiencia muy motivadora. Estos encuentros tuvieron lugar los días 21 y 22 de octubre de 2020 en la propia universidad.

Con el conocimiento y las ganas renovadas por estas jornadas, se replanteó de nuevo el proyecto, dándole un ligero cambio al enfoque. Se añadieron actividades al plan inicial, como un mural con las alumnas del internado de Mangily y el desarrollo de un cuento con las niñas del centro de Tulear por supuesto contando con el apoyo y la aprobación tanto de la universidad, como de la entidad acogedora y de la tutora.

Desde las jornadas, las fechas llegaron a modificarse hasta tres veces más por el cierre de la frontera malgache.

El viaje sería de enero a marzo, luego de febrero a abril y finalmente de marzo a mayo. Con estas últimas, que se veían tan lejanas contemplando la

---

⁴ AGUA DE COCO

Disponible en: <https://aguadecoco.org/quienes-somos/historia/>

posibilidad de mejora de la situación y reapertura de la frontera, se compraron los billetes con Air France en diciembre de 2020. Coincidiendo las fechas con el mensaje de Carlos: la propuesta para ilustrar la nueva novela de Willka, Vendaval.

3.4.5 Agua de Coco y Willka de nuevo

En enero y febrero comenzaron los preparativos del viaje: concreción de las actividades y talleres a realizar, dudas de alojamiento y manutención, transporte desde Antananarivo a Tulear, pasaporte, visado, vacunación... e incluso se comenzaron a aprender las palabras básicas en malgache con una guía cedida por la fundación.

Paralelamente empezó la lectura del primer manuscrito de Vendaval. La toma de apuntes y primeros bocetos en los márgenes. Pero estos primeros meses del año este proyecto quedó un poco al margen, eclipsado por la preparación del viaje a Madagascar. No fue hasta mediados de marzo que cobró verdadera importancia: la aerolínea había cancelado los billetes por el cierre de fronteras de Madagascar sin fecha de apertura. Estaba a unos escasos meses de la defensa del TFG sin proyecto. Había que replantearlo todo de nuevo.

Es por ello que se escogió como trabajo final la ilustración de esta novela. Era un proyecto precioso, y que también tenía el fin de la cooperación con Madagascar, que fue en todo momento el objetivo inicial, aunque no fuera de forma directa como se pretendía al comienzo.

Durante el segundo trimestre, trabajando a la par en Vendaval, Willka contactó de nuevo con la autora para una petición paralela: ayudarles con el desarrollo visual y la creación de una infografía por supuesto se accedió encantada a colaborar de forma simultánea.

4 REFERENTES

El marco teórico se ha conformado a través de la búsqueda de referentes, en su mayoría del mundo de la ilustración y artes gráficas, pero también de la cooperación internacional al desarrollo.

En cuanto a artes gráficas se han tenido como guías los libros de **“La Narración Gráfica”** de Will Eisner, **“Érase una vez el primer unicornio”** de Beatrice Blue y **“Zoom”** de Sha’an D’anthes (FurryLittlePeach).

Siendo imposible de otra manera, el principal referente ha sido el **documental “56” de Willka**. Este explica, a través de la voz de cinco niños y niñas de la aldea de Soavinarivo en Madagascar, como viven ellos, el trabajo en el campo para recolectar arroz y poder pagar así la educación, y como se ha ido desarrollando el proyecto de la escuela en la aldea. Tiene una luz preciosa, una edición mágica y una historia que engancha a verlo hasta el final.

Fig. 9 Willka:
Documental 56, 2016

Fig. 10 Willka:
Documental 56, 2016

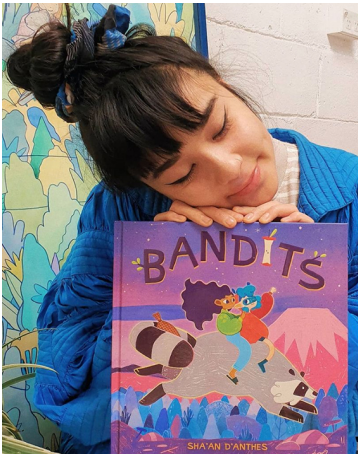

Fig. 11 Sha'an D'anthes:
Publicación de Instagram. 2020

Sha'an D'anthes, artista australiana más conocida como FurryLittlePeach, es la ilustradora de referencia.

Su uso del color y las formas, la superposición de técnicas como la acuarela, tinta o gouache con lápices de colores, o su paleta de color son puntos de partida. Además de su experiencia en proyectos educativos y de creatividad enfocados a la infancia, como sus charlas en Arabia Saudí, el mural en un colegio de Camboya o los dos cuentos infantiles que tiene publicados.

Se tuvo como guía, en la elaboración paso a paso de las ilustraciones el video donde ella explica el proceso de creación de un libro infantil desde su experiencia.⁵

Fig. 12 Leigh Ellexson:
Página web, 2020

Leigh Ellexson es una ilustradora estadounidense.

Destaca como referente por la textura de sus piezas. Haciendo uso sobre todo de los lápices de colores, con una base de gouache o acuarelas y tintas, dota a sus ilustraciones de una trama única. Cabe resaltar su juego con los colores, la combinación de los mismos y la composición en el espacio de los dibujos.

Además, ha creado varias piezas para recaudar fondos para diferentes causas, y está muy implicada en la reducción del impacto medioambiental a la hora de escoger sus materiales y packaging.

Fig. 13 Fran Meneses:
Página web, 2020

Fran Meneses es otra ilustradora referente.

Chilena con base en Nueva York, ha trabajado en varias novelas gráficas propias, además de las viñetas breves que comparte en sus redes sociales. Resalta por la simplicidad de los trazos y la paleta de color, y por su representación desde su característico punto de vista.

Es creadora de la tienda WE ARE NICE HUMANS, donde vende, además de sus productos, camisetas de segunda mano serigrafiadas por ella misma, dándoles así una segunda vida.

⁵ HOW TO MAKE A PICTURE BOOK, [Video] Youtube.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1iJtZ_yqYTU&t=1158s

5 METODOLOGÍA

Principalmente se ha seguido una metodología de Aps: Aprendizaje a través de un proyecto de Aprendizaje-Servicio. En este caso instruirse de cero como ilustrar una novela, todo el proceso creativo y de desarrollo gráfico que conlleva, con el fin benéfico para el mantenimiento de la escuela de la aldea de Soavinarivo, en Madagascar.

En primer lugar se analiza la trayectoria artística de la autora desarrollada durante los años cursados en la universidad. Se detectan puntos clave en dicho desarrollo relacionados con proyectos de cooperación y de servicio. Estos serán la base del nuevo proyecto.

Simultáneamente a todo lo acontecido con la beca concedida para realizar el TFG en Madagascar, comienza la lectura del texto de Vendaval. Se ha de tener en cuenta que es la primera vez que se realiza un proyecto semejante y de este calibre solo había una ligera experiencia previa ilustrando los poemas para la mencionada exposición en Albacete.

Se diseña una planificación del proyecto: se programa cada fase. Para lograrlo, se realiza un plan de actuación, definido paso a paso.

Dicho plan se conforma de seis etapas fundamentales, todas ellas se explican exhaustivamente en las páginas siguientes:

1. inspiración, búsqueda de referentes y trabajos relacionados
2. lectura base del manuscrito
3. primeros bocetos, ideas y storyboards
4. lectura en profundidad junto con el desarrollo de los bocetos
5. prueba de color, elección y composición de bocetos y calco
6. pintura, creación y producción
7. artes finales: postproducción, escaneo y acabado digital
8. extras: portada, interior, detalles y publicidad

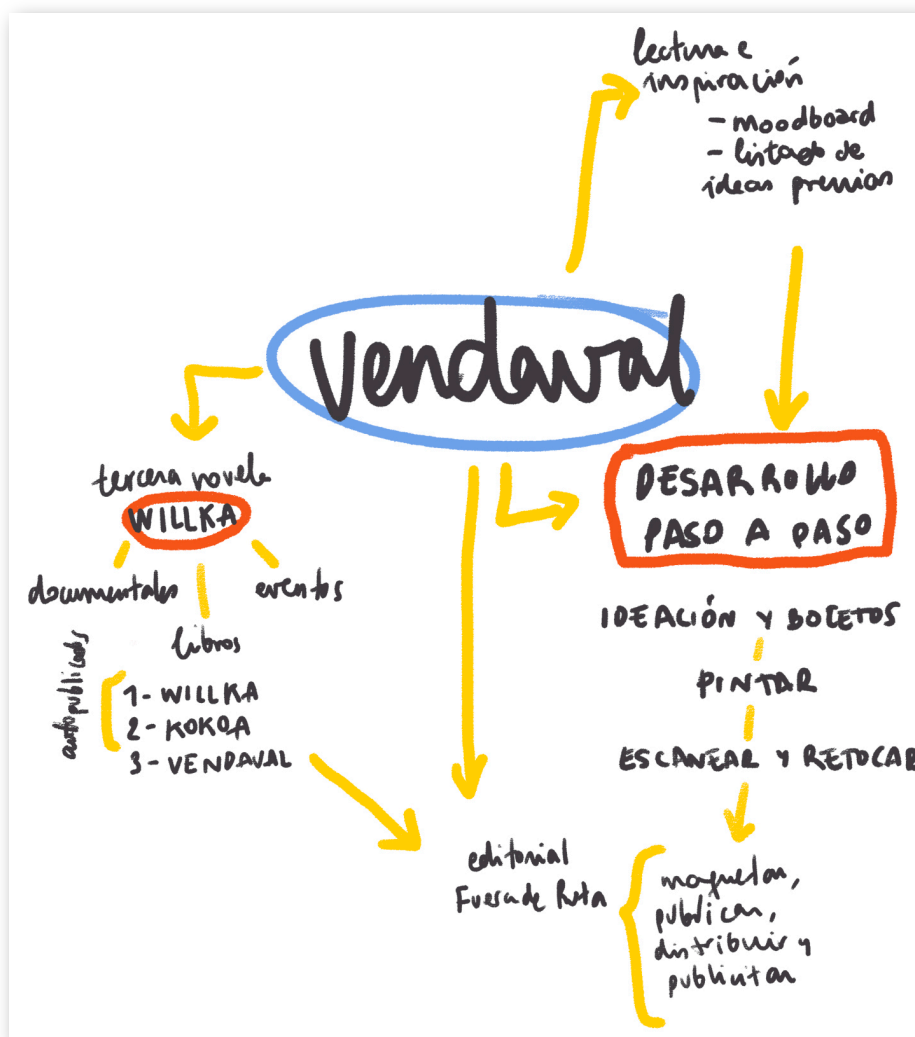

Fig. 14 Ana de Toro Gaspar: Mapa conceptual, 2021

A estas siete anteriores se les suman la maquetación, publicación, distribución y publicidad de la novela, aunque estos pasos se alargarán más en el tiempo ya que no dependen exclusivamente de la autora, sino que son cuestión de la editorial y ellos marcan los plazos.

Este plan se llevó a cabo desde enero de 2021, aunque se recibió el texto en diciembre del año anterior, hasta el mes de abril por parte de la autora del presente proyecto. Como se ha mencionado previamente, desde la editorial continúan actualmente los últimos pasos para la publicación de la novela.

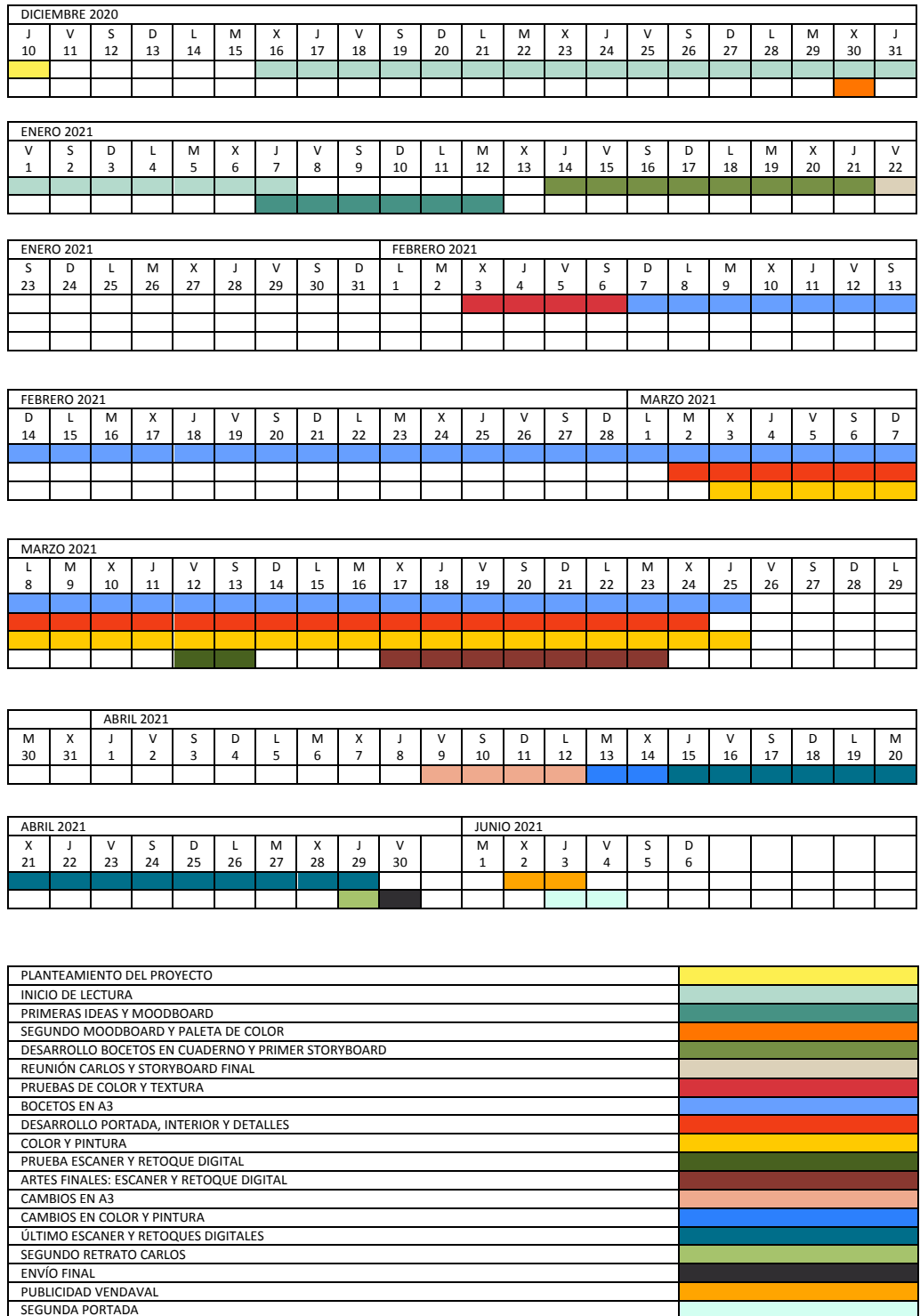

Fig. 15 Ana de Toro Gaspar: Cronograma, 2021

6 DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo práctico del TFG se basa en la realización de una serie de ilustraciones que acompañen el texto de la novela *Vendaval*, creadas desde la ideación de las mismas hasta la digitalización y su posterior retoque digital, para finalizar con la maquetación y publicación por parte de Fuera de Ruta.

El proyecto se ha realizado en un total de cuatro meses y medio, el trabajo propiamente de la autora, comenzando el 10 de diciembre al recibir el primer manuscrito y finalizando el 30 de abril con el envío de las ilustraciones finales tanto al autor como a la editorial.

A partir de ahí, la impresión final de la obra corre a cargo principalmente de la editorial Fuera de Ruta, aunque si es cierto que se cuenta paralelamente con el trabajo de la autora en algunos casos.

6.1 DESCRIPCIÓN POR FASES DEL PROCESO

El proyecto se ha desarrollado siguiendo unas fases, las cuales se detallan a continuación.

6.1.1 *Inspiración y trabajos relacionados*

Previo a la lectura del manuscrito se realizó un moodboard inicial, un tablero con referentes y obras de artistas que inspiraban a la autora, a final de enero. La principal fuente de imágenes fue la plataforma Pinterest. Este primer moodboard tenía como fin encontrar un camino que nos llevara a la estética de *Vendaval*. Además se hizo una lluvia de ideas con propuestas y sensaciones que se tenían para la novela antes de comenzar.

Al tiempo que se avanzaba en la lectura del manuscrito y se iba teniendo más información acerca de este nuevo mundo, se fueron conformando moodboards más detallados, con referencias visuales que llevaran más concretamente al imaginario de *Vendaval*, con trazos y colores que recordaran esa esencia. Aquí se escogieron los artistas gráficos referentes, aquellos que trabajaban en similitud con la estética que se buscaba para *Vendaval* o que tenían algo que aportar a toda esta historia.

Para finalizar la parte de inspiración, se trabajó en una paleta de color que acompañase a todas las ilustraciones para dotarlas de una continuidad y enlace. A la hora de escoger los colores que darían vida a *Vendaval*, se

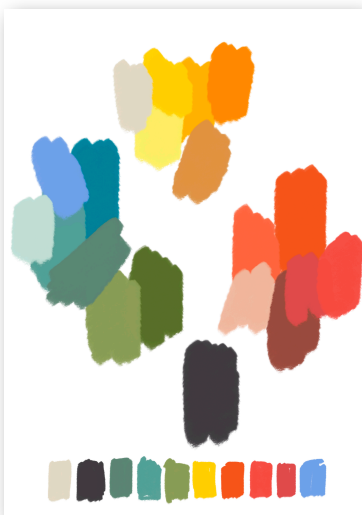

Fig. 16 Ana de Toro Gaspar:
Paleta de color digital, 2021

mantuvo una conversación bidireccional con el autor y Willka, de forma que representara fielmente la idea de Vendaval de ambos.

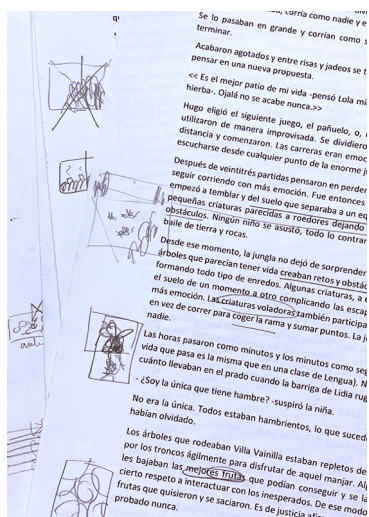

Fig. 17 Ana de Toro Gaspar: *Primeras ideas en los márgenes del manuscrito, 2021*

6.1.2 Lectura base del manuscrito inicial

Se imprimió el manuscrito para así poder trabajar directamente con él como medio. Se imprimieron todos los capítulos hasta la fecha, del uno al diez, para una primera lectura e idea general del texto.

6.1.3 Primeros bocetos, ideas y storyboards

A raíz de esta primera lectura, y durante la misma, se fueron generando dibujos muy básicos de las ideas iniciales que surgían del texto. Todas ellas se anotaban y bocetaban en el margen mismo de las páginas, siendo estas el primer lienzo y borrador de las ilustraciones.

A su vez se fueron bocetando ideas más concretas y sus variaciones en un cuaderno tamaño folio. Se dio forma a su composición junto con el texto, realizando así un storyboard básico a mano.

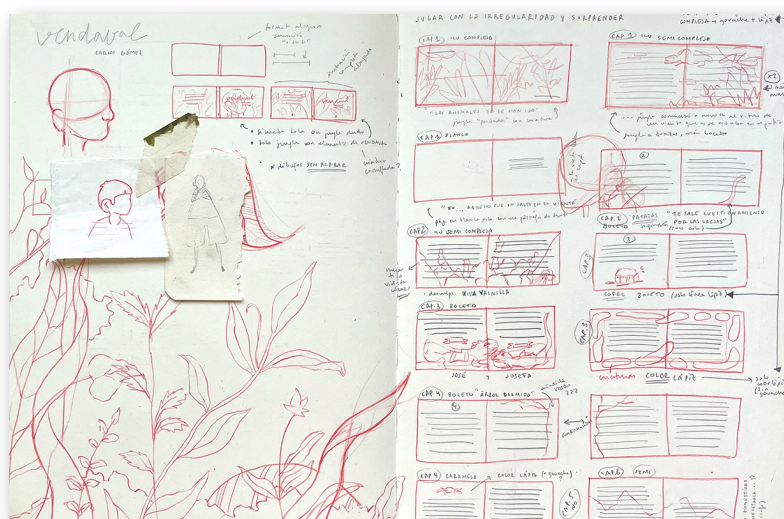

Fig. 18 Ana de Toro Gaspar: *Storyboard inicial en cuaderno, 2021*

Conforme se continuaba en la lectura, se comunicaba cada avance al autor, enviando fotos tanto de los márgenes como de las hojas del cuaderno y comentando a su vez las sugerencias de maquetación del texto para las ilustraciones. Así se creó desde un inicio una correcta comunicación entre el creador del texto con la representación gráfica de este.

Fig. 19 Ana de Toro Gaspar:
Bocetos del cuaderno, 2021

Fig. 20 Ana de Toro Gaspar:
Bocetos del cuaderno, 2021

El viernes 22 de enero se juntaron de forma telemática por videollamada, para comentar y concretar las ideas finales y crear un storyboard en conjunto, ya definitivo. Tras tres horas de reunión y puesta en común de ideas se llegó a un primer storyboard final. Se tuvieron en cuenta tanto las ideas del escritor como las de la ilustradora, así como la versatilidad del texto en cuanto a la maquetación.

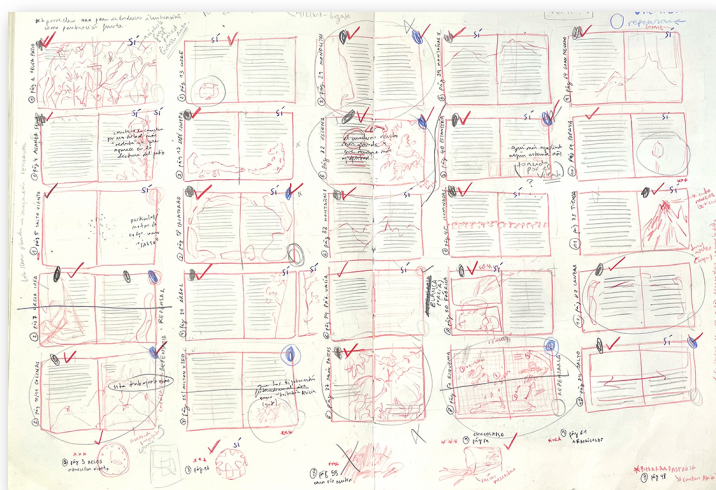

Fig. 21 Ana de Toro Gaspar:
Storyboard final en cuaderno, 2021

Antes de continuar se trabajó en un primer storyboard digital, basado en el storyborad que se conformó en la reunión online. De esta forma tanto el autor como la editorial podrían entender donde situar cada ilustración y que aspectos de la historia estaban resultando interesantes para mostrar como ilustraciones de Vendaval. Se realizó entre los programas de Adobe Photoshop y Adobe InDesing. Y fue a raíz de este story digital, cuando empezaron a realizarse los cambios pertinentes para acercarse al storyboard definitivo antes de comenzar con el desarrollo propio de las ilustraciones.

6.1.4 Lectura en profundidad junto con el desarrollo de los bocetos

A continuación se realizó un estudio más complejo del texto, dando lugar así a unas ilustraciones más detalladas. Ya no eran simples trazos, sino ideas con más cuerpo e intención. Se releyó el manuscrito a conciencia, subrayando los párrafos más relevantes y que contenían más información a representar, así como frases que se querían destacar del texto o que se quería fueran enlazadas con una ilustración en concreto.

Fig. 22 Ana de Toro Gaspar:
Desarrollo bocetos en cuaderno, 2021

No se desarrollaron los bocetos iniciales, sino que se realizaron varias versiones antes de desarrollar en profundidad algunos de ellos. Ya se comenzaba a entrever una evolución en las ilustraciones, ya había una dirección.

En lo que más empeño se puso fue sobre todo en el desarrollo de las criaturas de Vendaval. Estas sufrieron más cambios y evolución que ninguna otra ilustración. Se quería que fueran desdibujadas, en un inicio deformes y desproporcionadas, para que fuera la mente y el imaginario del lector quien las

completara a su gusto. Se quería entregar el trabajo “a medio hacer” para que aquel que leyese Vendaval hiciera suyo el mundo, hiciera suyas las criaturas y los espacios.

Los ambientes también cambiaron respecto a la idea origen. Algunos como el “salón de pactos” supusieron más de un punto de vista hasta dar con la perspectiva adecuada. Otras como el “árbol de las mil raíces” o la representación de las montañas fueron así prácticamente desde un principio.

6.1.5 Prueba de color, elección y composición de bocetos y calco

Primero se realizaron unas pruebas de color y textura con un par de ilustraciones, el árbol y algunas de las criaturas, aplicando la paleta escogida para comprobar su eficacia en el cuaderno. Se trabajó en la paleta de color, que se escogió digitalmente, esta vez con gouache, para verificar que se podían lograr los colores requeridos.

La prueba de color fue un éxito, marcaba correctamente la estela que se buscaba para Vendaval, coincidía con la estética y la textura que se pretendía transmitir.

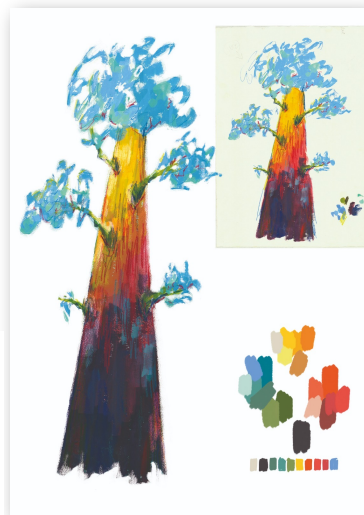

Fig. 23 Ana de Toro Gaspar: Prueba de color y retoque de una ilustración, 2021

Fig. 24 Ana de Toro Gaspar: Prueba de color en conjunto, 2021

A la vez que se jugaba con la técnica pictórica, desarrollándola y llevándola al extremo, se trabajó en la composición de las ilustraciones finales.

Tras enviar todos los bocetos e ideas para las ilustraciones al autor, junto con este se seleccionaron aquellas que sí serían las ilustraciones definitivas, descartando otras. Se trabajó con los bocetos escogidos, realizando variantes de composición y distribución de lo representado. Una vez decidida la disposición de las ilustraciones, estas se plasmaron en folios a grafito, generalmente de tamaño A3 o superior, dependiendo de la orientación y del formato de cada ilustración.

Fue entonces cuando y donde se desarrollaron por completo estas ideas, aún bastante vagas y superficiales, hasta llegar a bocetos mucho más detallados y coherentes con la historia.

Pese a tener una idea previa en cuanto a tema y distribución, hasta quedar plasmadas en el folio definitivo, varias de ellas sufrieron más de un cambio y múltiples variaciones estando ya en formato A3. En algunas fueron detalles o revisiones de trazo y ubicación de algún objeto en concreto. Pero en otras se tuvo que comenzar de cero, desechando incluso la idea inicial, buscando nuevos puntos de vista o puntos de partida diferentes para representar la misma intención. En algunos casos la ilustración original mejoró considerablemente, pero en otros hubo de deshacerse de la idea y continuar.

Fig. 25 Ana de Toro Gaspar:
Pruebas de color en cuaderno, 2021

Fig. 26 Ana de Toro Gaspar:
*Prueba de color en un soporte
diferente de cuaderno, 2021*

Una vez listos los bocetos finales en folio, se procedió a cortar el papel donde se pintarían las ilustraciones decisivas. Se buscó un soporte con mayor gramaje para que resistiera la técnica escogida. Este tendría que soportar varias capas de gouache más luego los trazos a lápiz encima.

Estando ya todos los papeles cortados, se fueron calcando uno a uno, con un papel de calco Carboplan azul, sobre el papel escogido, Súper Alfa de formato 100x70cm. Cada ilustración en el fragmento de papel del tamaño correspondiente.

6.1.6 Pintura, creación y producción

Ya calcadas las ilustraciones en los papeles pertinentes, estas se convirtieron en las ilustraciones finales que compondrían, junto al texto, Vendaval.

Viendo el éxito de la prueba de color, se comenzaron a pintar, una a una, las ilustraciones finales. Primero se aplicó la capa de gouache a varias de las ilustraciones, y una vez secas, los detalles a lápices de colores sobre estas.

Fig. 27 Ana de Toro Gaspar:
Inicio de pintura, 2021

Antes de continuar con todas, una vez pintadas las cinco primeras, se escanearon para probar que el retoque digital que se pretendía a posteriori funcionaba. Así fue, y es por ello que se continuó con el proceso de pintura, poco a poco.

A pesar de haber rehecho en algún caso las ilustraciones en la fase anterior, hubo aún así que rehacer varias de cero, a medio o una vez terminada la fase

de pintura, e incluso una vez escaneadas y retocadas digitalmente, ya que no coincidían con la idea final. El error estaba en la representación en sí de la ilustración: no casaba con el mensaje que se pretendía transmitir. No era la perspectiva ni la imagen adecuada.

Afortunadamente no fueron muchas las que necesitaron cambios ya comenzada la fase de pintura, pero sí varias de ellas tuvieron que rehacerse. Con algunas de las cuales, tras varios intentos fallidos, se tomó la decisión de desistir en su representación. Por ejemplo, con las ilustraciones donde aparecía Lola, la protagonista y a través de la cual se narra la historia.

En un principio se tenía la idea de representar a Lola, y siguiendo la estela de las criaturas, mostrarla sin enseñar su rostro, de forma que cualquiera pudiera sentirse identificado con ella. Pero era complicado situarla en alguna posición sin que de una forma u otra se dejara entrever el rostro, sin que se forzase demasiado la postura del personaje. Aún así en tres de las ilustraciones iniciales aparecía ella.

Conforme se avanzaban en el desarrollo de las mismas, se iba viendo que no funcionaba. Se redibujó y pintó en varias ocasiones alguna de las ilustraciones de Lola, hasta comentar la situación con el autor y, tras coincidir en que aquello no servía, desecharlas.

La fase de pintura se alargó hasta prácticamente el final del proyecto, ya que fue donde más problemas hubo a la hora sobre todo de la coherencia en el conjunto.

Fig. 28 Ana de Toro Gaspar:
Fase de color, 2021

Fig. 29 Ana de Toro Gaspar:
Fase de color II, 2021

6.1.7 Artes finales: postproducción, escaneo y acabado digital

Se escanearon todas las ilustraciones paralelamente a la fase anterior de pintura en gouache y detalles a lápiz. Tras el escáner, teniendo ya obras digitalizadas, se procedió al retoque individual de cada una de ellas con el programa Adobe Photoshop.

Se pretendió que los retoques y cambios digitales fueran mínimos, para que prevaleciera la textura analógica de cada ilustración.

Una vez hechos los cambios y correcciones pertinentes se enviaron a Carlos y a la editorial para su revisión y aprobación. Cuando ya se tenían todas las ilustraciones editadas, aún hubo que rehacer de cero, desde los bocetos primeros, alguna de ellas. Se vio con el conjunto acabado que no formaban parte de un todo y que era necesario modificarlas.

Después, con todas ya dadas por terminadas, se realizó una segunda edición general de las ilustraciones, para una corrección de color global, y que de esta forma todas tuvieran una misma esencia y subtono, quedando así enlazadas unas con otras.

A la vez que se llevaban a cabo los últimos arreglos digitales, se fue realizando un último storyboard. Este se componía ya con las ilustraciones definitivas, para mejorar la comprensión general de las ilustraciones y facilitar el trabajo a posteriori de la maquetadora de la editorial Fuera de Ruta.

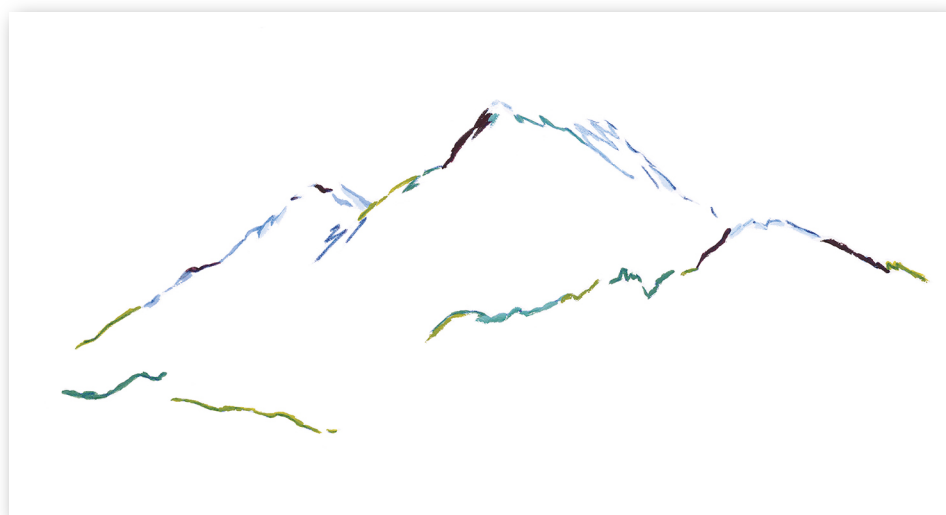

Fig. 30 Ana de Toro Gaspar:
Perfil de las montañas, 2021

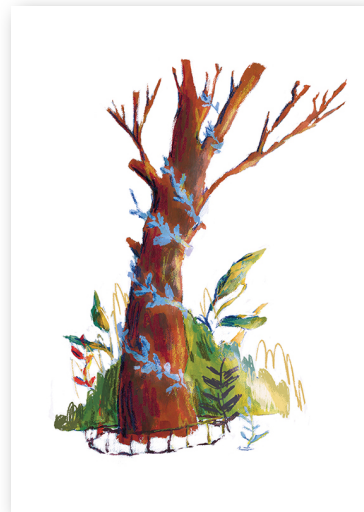

Fig. 31 Ana de Toro Gaspar:
Árbol del patio I, 2021

Fig. 32 Ana de Toro Gaspar:
Árbol del patio II, 2021

Fig. 33 Ana de Toro Gaspar:
Libro, 2021

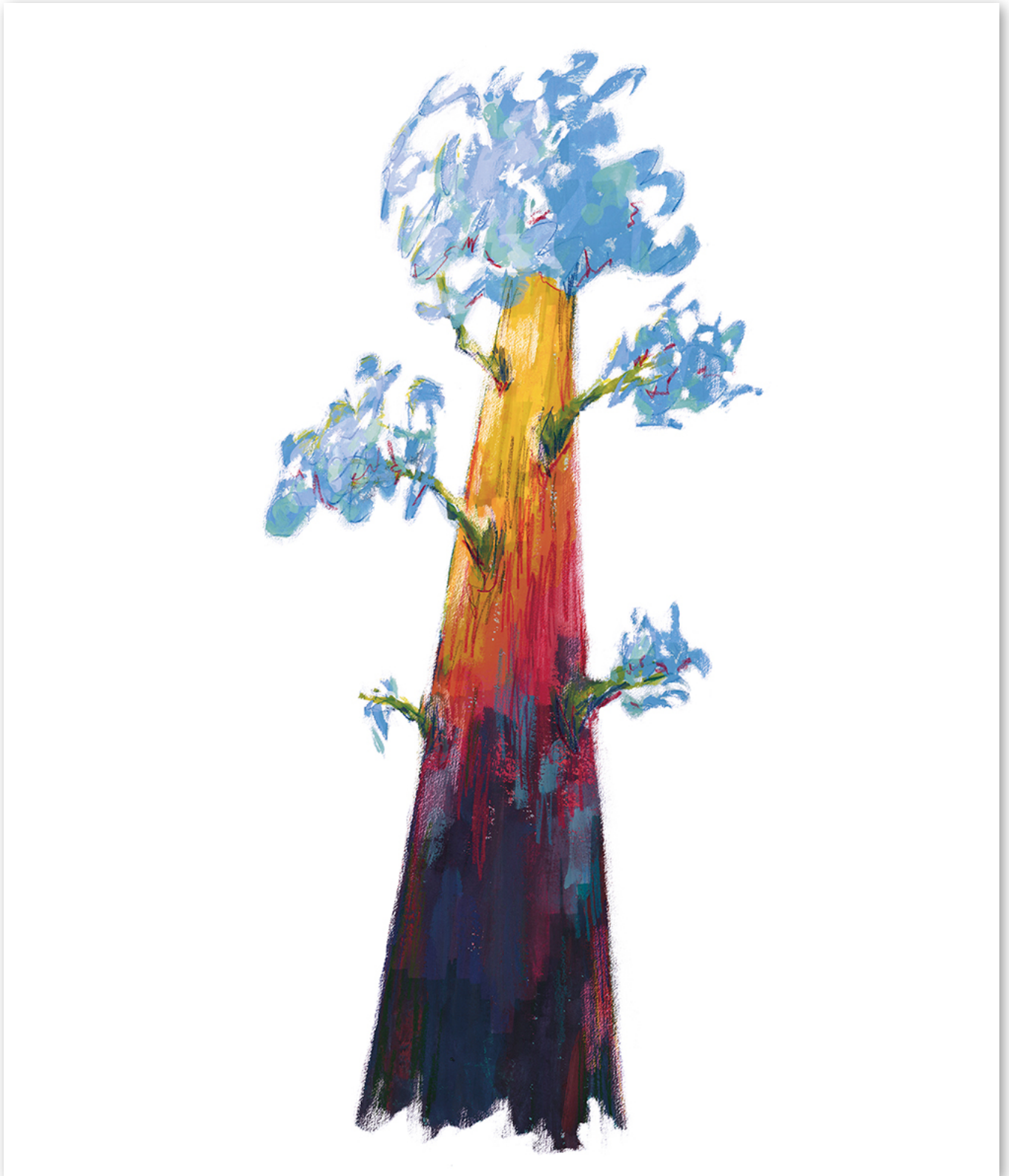

Fig. 34 Ana de Toro Gaspar:
Árbol de las mil raíces, 2021

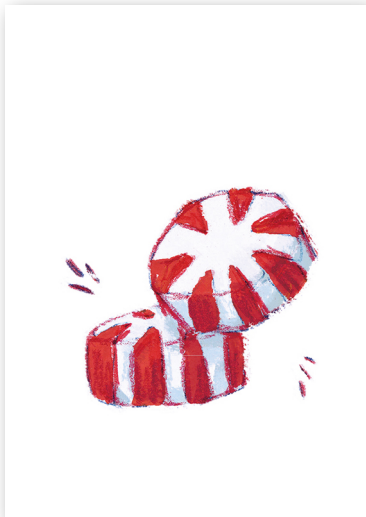
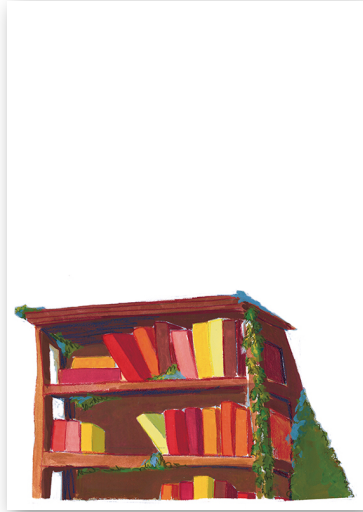

Fig. 35 Ana de Toro Gaspar:
Monolito, 2021

Fig. 36 Ana de Toro Gaspar:
Estantería, 2021

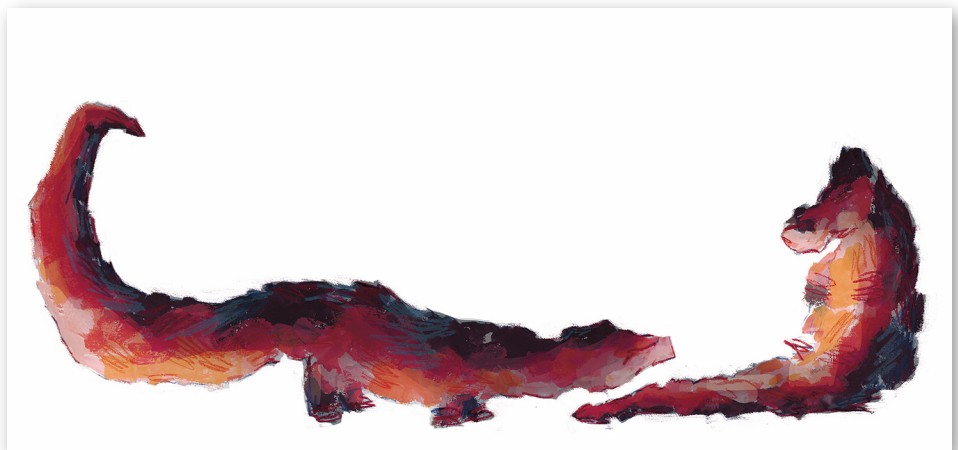
Fig. 37 Ana de Toro Gaspar:
Baúl, 2021

Fig. 38 Ana de Toro Gaspar:
Caramelos, 2021

Fig. 39 Ana de Toro Gaspar:
Mango, 2021

Fig. 40 Ana de Toro Gaspar:
Vaso de chocolate, 2021

Fig. 41 Ana de Toro Gaspar:
Eneraiboras, 2021

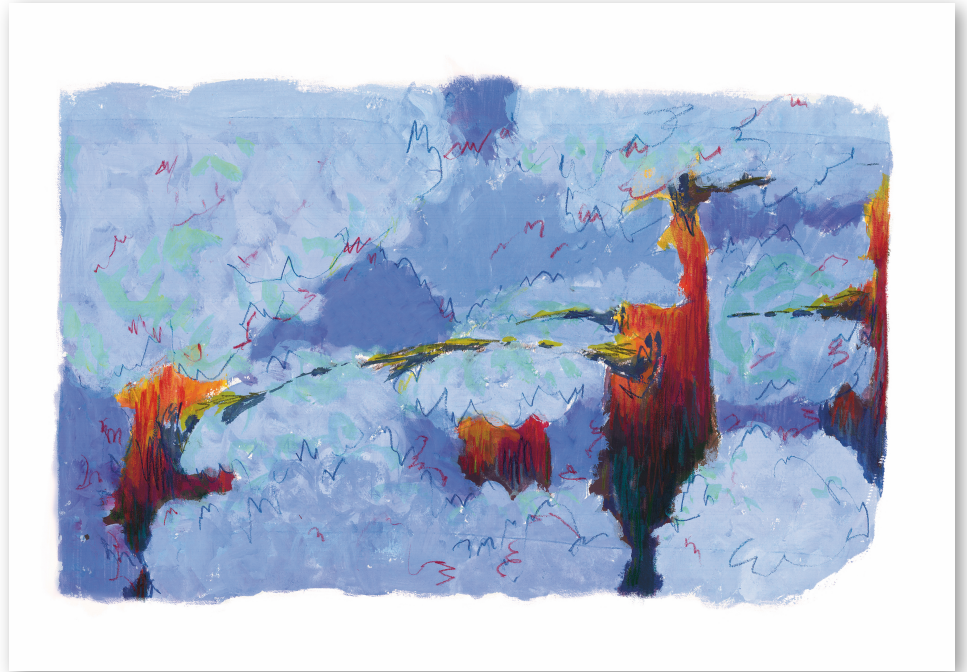

Fig. 42 Ana de Toro Gaspar:
Salto, 2021

Fig. 43 Ana de Toro Gaspar:
Criaturas, 2021

Fig. 44 Ana de Toro Gaspar:
Viento, 2021

Fig. 45 Ana de Toro Gaspar:
Mural, 2021

Fig. 46 Ana de Toro Gaspar:
Luminosas, 2021

Fig. 47 Ana de Toro Gaspar:
Salón de pactos, 2021

Fig. 48 Ana de Toro Gaspar:
Montaña, 2021

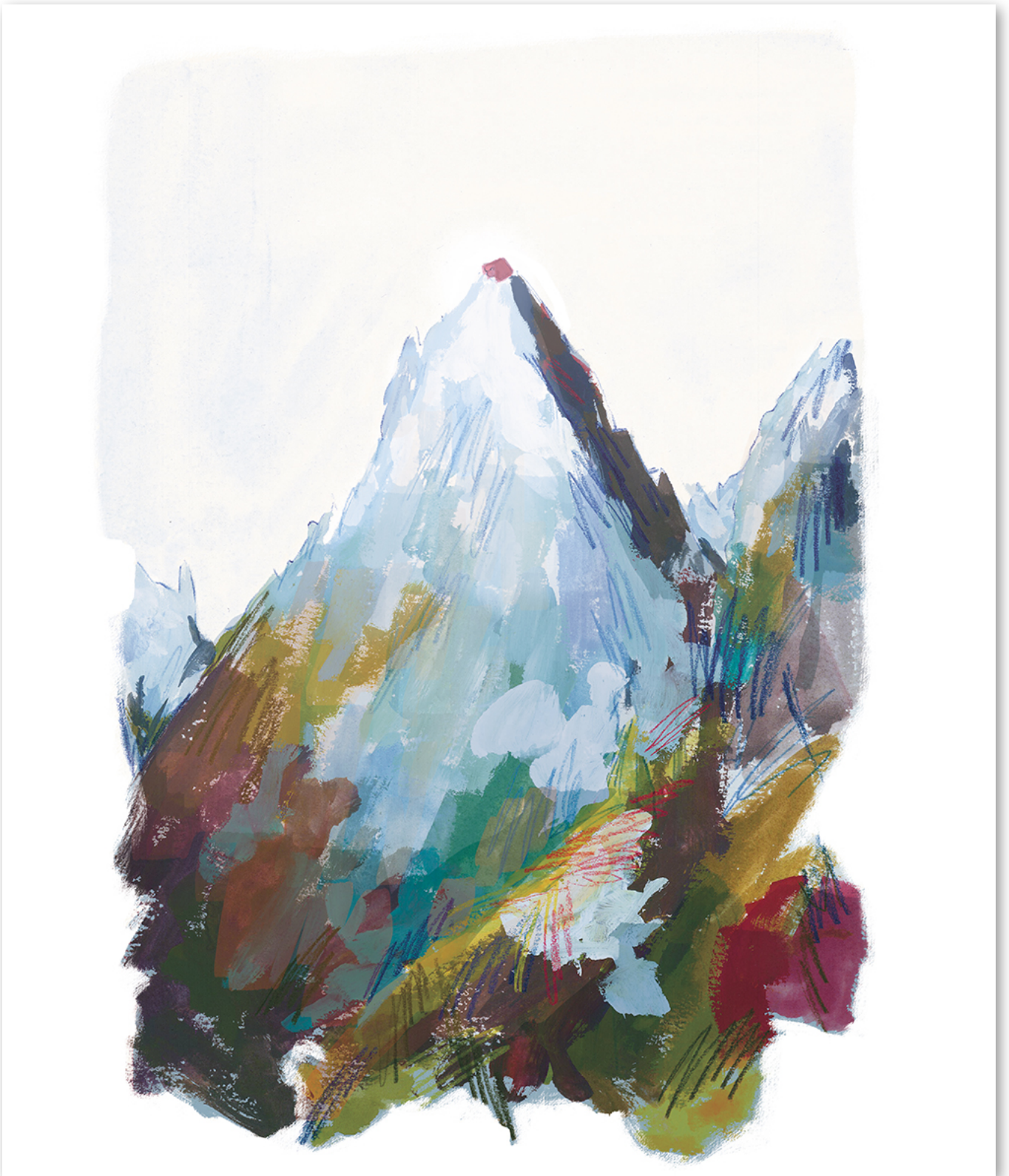

Fig. 49 Ana de Toro Gaspar:
Gran Nevado, 2021

6.1.8 Extras: portada, interior, detalles y publicidad

Se enviaron también como parte de las artes finales varias propuestas para la portada de la novela. Aunque esta no llegó hasta el final. Fue el primer boceto cuando se recibió el manuscrito de Vendaval, y no fue hasta acabado ya todo el proceso creativo cuando surgió.

Había dudas sobre qué mostrar y qué no en la cubierta de la novela. Se realizaron muchos bocetos para esta. Varió desde representar la vegetación de Vendaval, a Lola, a las criaturas o incluso a ser una cubierta totalmente lisa.

Finalmente, tras muchas vueltas durante todo el desarrollo del proyecto, se escogió utilizar una de las ilustraciones interiores de la novela para la portada. Era una ilustración maquetada de forma precipitada y con los textos manuscritos, ya que el único fin era mostrar de forma esquemática la idea que se tenía para la cubierta del libro.

Como primera opción se trabajó con la ilustración del salto, el conjunto de árboles azules, con los textos en blanco sobre esta. Se enviaron varias versiones con ligeras modificaciones a Modesto, diseñador de portadas de Fuera de Ruta, con quien se comenzó a trabajar entonces.

Tiempo después, hablando con Carlos, surgió otra idea para la portada que les convencía más, entonces se cambió la ilustración de referencia, para utilizar en su lugar el gran nevado, la montaña.

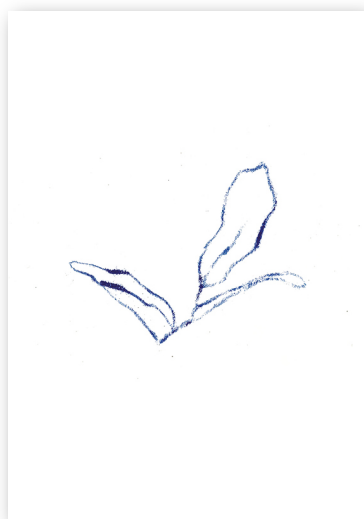

Fig. 50 Ana de Toro Gaspar:
Detalle inicio, 2021

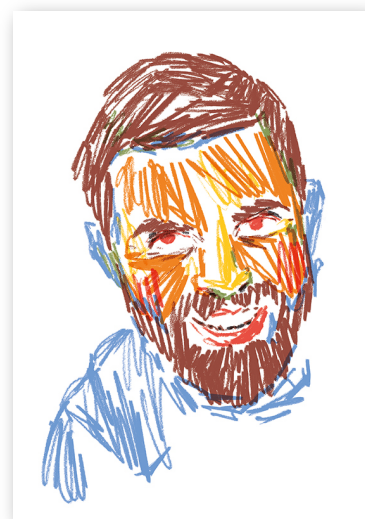

Fig. 51 Ana de Toro Gaspar:
*Retrato del autor de Vendaval,
Carlos Gómez 2021*

Fig. 52 Ana de Toro Gaspar:
Propuesta de portada I, 2021

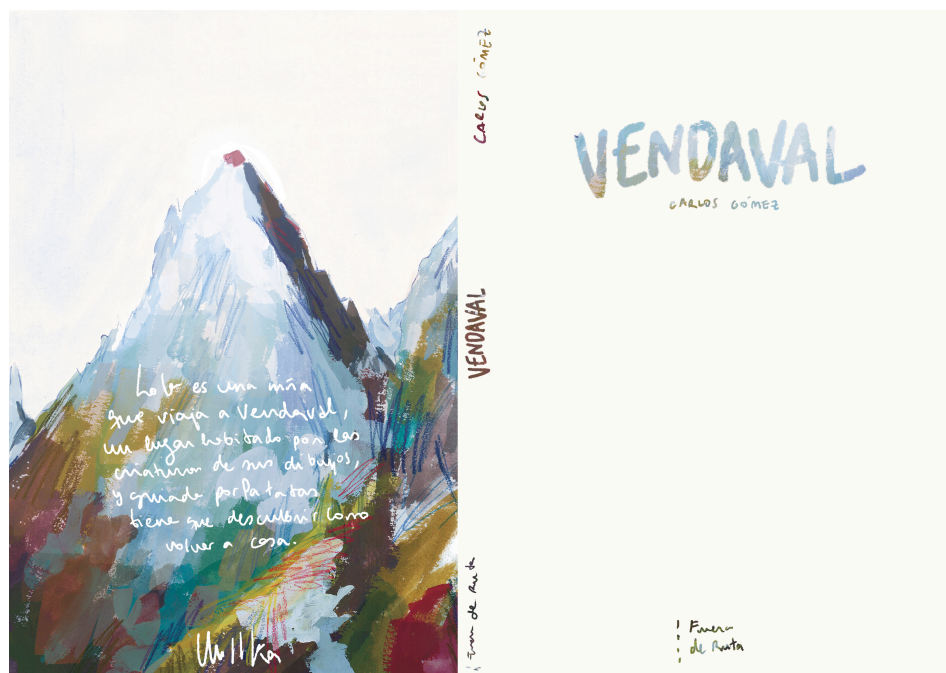

Fig. 53 Ana de Toro Gaspar:
Propuesta de portada II, 2021

Fig. 54 Ana de Toro Gaspar:
Diseño de interior en rojo, 2021

Fig. 55 Ana de Toro Gaspar:
Diseño de interior en azul, 2021

Fig. 56 Ana de Toro Gaspar: Publicidad para los colegios, 2021

Además de la portada, también se diseñó el interior: un estampado con motivos vegetales que diese la sensación de viento, creando así la ilusión de estar sumergido, literalmente, en un vendaval.

Se añadieron detalles finales para completar el cuerpo de la obra, como una planta como ilustración inicial que abre el libro, o el retrato del autor que acompañará a la biografía.

Como último proyecto se trabajó en un cartel publicitario digital para enviar a los colegios.

6.1.9 Evaluación y análisis de resultados

El proyecto varió mucho desde el inicio hasta el final.

A pesar de que si se cumplieron cada uno de los pasos a realizar, estos no siempre fueron según lo previsto. Durante el desarrollo del proyecto hubo que adaptarse a las condiciones e ir añadiendo cambios.

Si que hay cosas que se mantuvieron, como el que las ilustraciones dejaran margen al lector para completar el mundo de Vendaval.

Pero hubo otros cambios que no se solucionaron hasta bien entrado en el desarrollo del proyecto, o incluso ya acabado este.

Al principio sí se iba a representar a Lola, la protagonista de la historia, o más bien a través de la cual esta fluye. Pero conforme tomaban cuerpo las ilustraciones, se vio que no encajaba. La mayoría de estas representaban espacios o ambientes del mundo de Vendaval, pero no dejaban entrever más allá de lo necesario, de esta forma sería el lector quien terminase de imaginar, dando su toque personal y haciendo suyo Vendaval. Es por ello que representar de golpe a Lola, aún manteniendo su rostro oculto en las pocas ilustraciones que salía de forma que el lector pudiera sentirse identificado, quedaba muy brusco.

7 CONCLUSIONES

Se han cumplido los objetivos propuestos. Mas desde un inicio el planteamiento no fue del todo correcto.

Cuando se le propuso a la autora este trabajo, la situación era muy distinta. Se pretendían realizar las presentes ilustraciones para la novela de Vendaval, al tiempo que se preparaban los talleres, actividades y el diseño y desarrollo de la pintura mural que conformaban el trabajo de fin de grado original de cooperación al desarrollo en Tulear, Madagascar, con Agua de Coco.

Se mantuvo esta realidad, trabajando paralelamente en ambos proyectos, hasta el momento de cancelación de los vuelos por parte de la aerolínea. Fue entonces cuando hubo que reestructurar el itinerario y rehacer la planificación.

Viéndolo ahora con perspectiva, habría sido prácticamente inviable salir airosa de ambos escenarios con todo bien acabado. Era demasiado trabajo a la vez.

Se reformularon las fechas y plazos de entrega, para ajustarse a la nueva situación pero aún así no se cumplieron como debían.

Por parte de la ilustradora faltó planificación previa. Se trata de un proyecto donde se carecía de total experiencia anterior. Los plazos que se marcaron luego no resultaron ser realistas con el tiempo y el proceso de creación.

Un factor influyente fue el recibir por fascículos los capítulos de la novela. Hasta prácticamente las últimas semanas antes de la entrega se recibieron modificaciones del texto. Sí se leyó al inicio todo el manuscrito, pero todo el manuscrito recibido, que no era el completo. Costó mucho hacerse una idea general de la historia narrada a falta de capítulos, sobre todo de algunos decisivos para el desarrollo de la historia como los centrales o finales. A pesar de este detalle, con el que se contaba desde la propuesta del proyecto, no se supo trabajar siguiendo los plazos marcados.

El bocetaje de las ilustraciones en formato A3, cuando ya se tenía una idea básica de que se quería mostrar, llevó más tiempo del que se pensó para ello. Se tuvo que rehacer varias ilustraciones de cero, ya que al plasmarlas en un formato mayor, no coincidían con la idea inicial o se planteaban otras opciones.

Así mismo la técnica quizá no fue la idónea para los tiempos pautados. Se tenía por seguro que habría que hacer un retoque digital posterior para dar por concluida la obra, pero aún así se optó por una técnica analógica en vez de

realizar directamente las ilustraciones en digital, sabiendo que esto requeriría más tiempo añadido al proceso de creación.

Es cierto que se quería que la novela tuviera una esencia diferente, y es por ello que se requirió esta técnica, como es el gouache y los lápices de colores, más que una de pintura digital. Si se que ha conseguido la textura que buscábamos, lo cual es un punto a favor. Pero con mucho más trabajo. Ya que además de realizar las ilustraciones en papel, fue la misma autora quien se hizo cargo del escáner y de la posterior digitalización y retoque de cada una de ellas, una por una. Además hubo que rehacer dicho retoque varias veces por correcciones de color, para que todo mantuviera una misma imagen, ya que pudieron pasar dos meses desde que se hizo la primera ilustración hasta el día de entregar la última.

De cara a un nuevo proyecto similar, ya que ahora se dispone de una experiencia y aprendizaje previos, se pueden plantear la organización y planificación del mismo de una forma mucho más realista y coherente. Se cree que ese ha sido el principal problema en el desarrollo de este trabajo.

8 BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Agua de Coco (2021) [Página web] <https://aguadecoco.org/quienes-somos/historia/>

ARGIBAY M. Celorio G. (2005) *La educación para el desarrollo* Bilbao. HEGOA.

Aula Revuelta (2021) [Página web] <https://www.elaularevuelta.org/quienes-somos/asociacion-educacion-musica-y-compromiso-cooperacion/>

Blue, B. (2017) *Érase una vez el primer unicornio* (Blue, B. Ilus) SM

D'anthes, S. (2020) *HOW TO MAKE A PICTURE BOOK* [Video] Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=1iJtZ_yqYTU&t=1158s

D'anthes, S. (2021) [Página web] <https://www.furrylittlepeach.com/>

D'anthes, S. (2017) *ZOOM* (S. D'anthes, Ilus) Lothian

EDUCAIXA. (2015) El diseño de personajes en Pixar: Obra social la Caixa. [consulta:2021-03] Disponible en: www.educaixa.com/-/el-direcciónde-arte-en-pixar

Eisner, W. (2017) *La narración gráfica* (W. Eisner, Ilus) NORMA EDITORIAL

Ellexson, L. (2021) [Página web] <https://www.leighellexson.com/our-story>

GODOY, J. (2006) *El Libro de las Emociones*. SavetheChildren Noruega

Meneses, F. (2021) [Página web] <https://wearenicehumans.com/>

PUERTA, F. [jrioslizana] (2019,4,30) Aprendizaje-Servicio ApS. Recuperado de <https://grem.upv.es/Grem/index.php?mnu=videoteca&v=3173-CloefFCi0i0aOoxKfBxli->

SALISBURY, M. (2014) *ilustración de libros infantiles*. Barcelona: Editorial ACANTO S.A. CUARTA EDICIÓN ESPAÑOLA.

Taberner, R. (2011) *Leer y mirar: claves para una poética de recepción del álbum y del libro ilustrado*. Brasil: Universidade Federal de Uberlândia, faculdade de educação. E-issn:1983-1730 [consulta: 26 marzo 2021] Disponible en: <http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/12368/7176>

Universitat Politècnica de València - UPV (2021) *APRENDIZAJE-SERVICIO*
[Página web]
[HTTP://WWW.UPV.ES/ENTIDADES/CCD/INFOWEB/CCD/INFO/954673NORMAL
C.HTML](http://www.upv.es/entidades/ccd/infoweb/ccd/info/954673normal.c.html)

Willka (2016) *56* [Documental] Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=dOjTG1KnOu0>

9 ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. de Toro Gaspar, A. (2018) *Evento de ApS y Pillow4life*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 2. de Toro Gaspar, A. (2019) *Cartel de la exposición de poesía e ilustración para Willka en Albacete*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 3. de Toro Gaspar, A. (2019) *Exposición poesía ilustración para Willka en Albacete*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 4. de Toro Gaspar, A. (2020) *Exposición poesía ilustración para Willka en Valencia*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 5. de Toro Gaspar, A. (2020) *Cartel para Vincles d'inspiració*. [Cartel e ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 6. de Toro Gaspar, A. (2020) *Cartel para Vincles d'inspiració*. [Cartel e ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 7. de Toro Gaspar, A. (2020) *Cartel para Vincles d'inspiració*. [Cartel e ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 8. de Toro Gaspar, A. (2020) *Reunión entre la autora y la tutora*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 9. Willka (2016) *Documental 56* [Fotograma] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=dOjTG1KnOu0>

Fig. 10. Willka (2016) *Documental 56* [Fotograma] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=dOjTG1KnOu0>

Fig. 11. D'anthes, S. (2020) *Publicación de Instagram* [Captura de pantalla] Recuperado de <https://www.instagram.com/p/CEdQ6Mkn5Lp/>

Fig. 12. Ellexson, L. (2020) *Página web*. [Captura de pantalla] Recuperado de <https://www.leighellexson.com/our-story>

Fig. 13. Meneses, F. (2020) *Página web*. [Captura de pantalla] Recuperado de <https://wearenicehumans.com/>

Fig. 14. de Toro Gaspar, A. (2021) *Mapa conceptual*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 15. de Toro Gaspar, A. (2021) *Cronograma*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 16. de Toro Gaspar, A. (2021) *Paleta de color digital*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 17. de Toro Gaspar, A. (2021) *Primeras ideas en los márgenes del manuscrito*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 18. de Toro Gaspar, A. (2021) *Storyboard inicial en cuaderno*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 19. de Toro Gaspar, A. (2021) *Bocetos del cuaderno*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 20. de Toro Gaspar, A. (2021) *Bocetos del cuaderno*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 21. de Toro Gaspar, A. (2021) *Storyboard final en cuaderno*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 22. de Toro Gaspar, A. (2021) *Desarrollo de bocetos en cuaderno*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 23. de Toro Gaspar, A. (2021) *Prueba de color y retoque de una ilustración*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 24. de Toro Gaspar, A. (2021) *Prueba de color en conjunto*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 25. de Toro Gaspar, A. (2021) *Pruebas de color en cuaderno*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 26. de Toro Gaspar, A. (2021) *Prueba de color sobre un soporte diferente*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 27. de Toro Gaspar, A. (2021) *Inicio de la pintura*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 28. de Toro Gaspar, A. (2021) *Fase de color I*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 29. de Toro Gaspar, A. (2021) *Fase de color II*. [Fotografía] Imagen de la autora.

Fig. 30. de Toro Gaspar, A. (2021) *Perfil de las montañas*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 31. de Toro Gaspar, A. (2021) *Árbol del patio I*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 32. de Toro Gaspar, A. (2021) *Árbol del patio II*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 33. de Toro Gaspar, A. (2021) *Libro*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 34. de Toro Gaspar, A. (2021) *Árbol de las mil raíces*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 35. de Toro Gaspar, A. (2021) *Monolito*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 36. de Toro Gaspar, A. (2021) *Estantería*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 37. de Toro Gaspar, A. (2021) *Baúl*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 38. de Toro Gaspar, A. (2021) *Caramelos*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 39. de Toro Gaspar, A. (2021) *Mango*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 40. de Toro Gaspar, A. (2021) *Vaso de chocolate*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 41. de Toro Gaspar, A. (2021) *Energíboras*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 42. de Toro Gaspar, A. (2021) *Salto* [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 43. de Toro Gaspar, A. (2021) *Criaturas*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 44. de Toro Gaspar, A. (2021) *Viento*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 45. de Toro Gaspar, A. (2021) *Mural*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 46. de Toro Gaspar, A. (2021) *Luminosas*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 47. de Toro Gaspar, A. (2021) *Salón de pactos*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 48. de Toro Gaspar, A. (2021) *Montaña*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 49. de Toro Gaspar, A. (2021) *Gran Nevado*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 50. de Toro Gaspar, A. (2021) *Detalle inicio*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 51. de Toro Gaspar, A. (2021) *Retrato del autor de Vendaval, Carlos Gómez*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 52. de Toro Gaspar, A. (2021) *Propuesta de portada I*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 53. de Toro Gaspar, A. (2021) *Propuesta de portada II* [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 54. de Toro Gaspar, A. (2021) *Diseño de interior en rojo*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 55. de Toro Gaspar, A. (2021) *Diseño de interior en azul*. [Ilustración] Imagen de la autora.

Fig. 56. de Toro Gaspar, A. (2021) *Publicidad para los colegios*. [Ilustración] Imagen de la autora.