

TFG

PERSONAS DE LA A A LA Z
LIBRO ILUSTRADO

Presentado por Lidia Ivars Sampedro
Tutor: David Heras Evangelio

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Diseño y Tecnologías Creativas
Curso 2020-2021

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN

Creación y desarrollo de un prototipo de libro ilustrado infantil con el objetivo de poder ser presentado a editoriales. *Personas de la A a la Z* pretende invitar al lector al análisis y reflexión de la diversidad que le rodea, lanzando un mensaje de tolerancia hacia lo diferente e integrando a los más pequeños en las luchas por la igualdad y la no discriminación.

En el presente documento se mostrará especial atención al estudio del panorama actual de la literatura infantil y al desarrollo conceptual del libro con la intención de facilitar el proceso gráfico.

Palabras clave: libro ilustrado, infantil, diversidad, minorías sociales, abecedario.

ABSTRACT

Creation and development of a children's picture book prototype in order to be published. *People from A to Z* aims to invite the readers to analyze and think about the diversity in our society, sending a message of tolerance towards what is different and introducing the youngest in the fights for equality and non-discrimination.

In this document, special attention will be given to the study of the current children's picture books and to the conceptual development to ease the graphic process.

Keywords: picture book, children, diversity, social minorities, alphabet.

CONTRATO DE ORIGINALIDAD

Este Trabajo Fin de Grado ha sido realizado íntegramente por la alumna Lidia Ivars Sampedro. Este es el último trámite para la obtención del Título de la promoción 2017/2021 del Grado en Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Politécnica de Valencia.

El presente documento es original y no ha sido entregado como otro trabajo académico previo y todo el material tomado de otras fuentes ha sido citado correctamente.

Firma:

Fecha: 21 de Julio de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lidia Ivars Sampedro', with a large, sweeping flourish at the end.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer a Alberto Sanz, por sembrar la semilla de este proyecto y empujarme a seguir adelante con él.

A los 228 participantes de la encuesta, por vuestro tiempo y los comentarios tan enriquecedores, espero que algún día vuestros peques puedan disfrutar de este libro.

Y a David Heras, mi tutor, por tu implicación hasta el último minuto, los consejos y los *“dale una vuelta”* que me han vuelto loca pero que sin duda han hecho de este trabajo un proyecto muy especial. Eternamente agradecida.

Este proyecto está dedicado a las víctimas por violencia de género, racismo, LGTBfobia y acoso, seguiremos luchando por cambiar el mundo, no estáis solas.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 JUSTIFICACIÓN	5
1.2 OBJETIVOS.....	5
1.3 METODOLOGÍA.....	5
2. MARCO TEÓRICO: ILUSTRACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD	6
2.1 EL LIBRO ILUSTRADO COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO	6
2.2 REFERENTES	9
2.2.1 TEMÁTICA.....	10
2.2.2 ILUSTRACIÓN.....	11
2.2.3 FORMATO	12
3. TRABAJO PRÁCTICO.....	13
3.1 MAPA CONCEPTUAL	13
3.2 IDEA.....	14
3.3 PROCESO DE TRABAJO	14
3.3.1 ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO	14
3.3.2 ENCUESTA AL PÚBLICO OBJETIVO	15
3.3.3 SELECCIÓN DE CONCEPTOS	18
3.3.4 BOCETOS DE LAS PÁGINAS Y PRUEBAS DE ESTILO.....	22
3.3.5 TÉCNICA Y ACABADO.....	25
4. PUBLICACIÓN DEL LIBRO: ANÁLISIS DE EDITORIALES .	26
5. CONCLUSIONES.....	27
6. WEBGRAFÍA	27
7. ÍNDICE DE FIGURAS	29
8. ANEXO	30

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto pretende establecer las bases de un libro ilustrado infantil, por lo que no se busca el acabado total, sino que el trabajo se centra en dar con una metodología y una estructura para su continuidad. Este proyecto se ha llevado a cabo en tres fases: documentación e investigación del público objetivo y panorama actual del mundo editorial infantil; planificación de los capítulos; y desarrollo de la parte gráfica. Cabe recalcar que el proceso previo a la ejecución gráfica ha sido fundamental para obtener un resultado final coherente y profesional.

1.1. JUSTIFICACIÓN

Trabajo enmarcado en el ámbito de la ilustración enfocado al mundo editorial infantil con la finalidad de obtener un proyecto con un acabado profesional como ilustradora. Se considera la posibilidad de promocionar e incluso publicar la obra completa a través de editoriales nacionales o internacionales.

1.2. OBJETIVOS

Principal:

Realizar un prototipo de libro ilustrado infantil con un acabado profesional exigido por el medio editorial, cuya estructura quede establecida para poder ser continuado posteriormente.

Específicos:

- Invitar al lector al análisis y reflexión de la diversidad que le rodea.
- Conocer y estudiar lo que requiere un libro para el público objetivo al que va dirigido el proyecto.
- Evaluar los beneficios de introducir desde una edad temprana los temas tratados en la propuesta.
- Desarrollar un estilo gráfico coherente y conseguir comunicar de manera atractiva los conceptos a través de las ilustraciones.
- Realizar el mínimo de páginas necesarias para ser presentado a editoriales o concursos.

1.3. METODOLOGÍA

Este proyecto basado en el abecedario castellano, pretende hablar de diferentes cuestiones en cada una de las 27 letras que lo conforman. Por eso, en

primer lugar se afinó la temática general del proyecto y los posibles temas secundarios, decidiendo así hacer un libro sobre la diversidad: funcional, de género, sexual, familiar, corporal, étnica y cultural, cuidado medioambiental y feminismo.

Con esto decidido, se realizó un estudio del target al que se quería dirigir. Se visitaron diferentes librerías con el fin de estudiar el lenguaje gráfico y tamaños empleados en libros ilustrados para niños y niñas del mismo rango de edad.

Una vez establecida la estructura y temática del libro, el siguiente paso era crucial para el desarrollo: relacionar los conceptos con las letras. Puesto que en este libro se prescindía de texto narrativo y una única palabra debía ser suficientemente sugerente para el lector. Para ello, se diseñó un método visual de selección y ordenación de las palabras mediante notas adhesivas de colores para facilitar el proceso.

A partir de aquí, se empezaron a realizar bocetos de las páginas hasta dar con composiciones potentes y atractivas. En algunos casos, para darles una segunda lectura y enriquecer las ilustraciones, se buscaron posibles referencias a obras clásicas de la historia del arte, esculturas e incluso escenas cinematográficas. De esta manera se despertará el interés de los lectores más maduros que acompañen a los más pequeños. El desarrollo de la memoria se realizó simultáneamente junto al trabajo práctico para poder tener un seguimiento más preciso del proceso.

2. MARCO TEÓRICO: ILUSTRACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD.

2.1 EL LIBRO ILUSTRADO COMO HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO

La sociedad actual se ha convertido en un entorno fuertemente acelerado que vive en constante cambio tanto a nivel social como cultural y muchos de estos se ven directamente afectados por los avances tecnológicos de esta era digital.

Se podría decir que la tecnología se ha convertido en algo casi imprescindible en el día a día de esta sociedad digitalizada, ya que no entiende de edad ni rango social o cultural y de una manera u otra afecta a todos los miembros que la conforman. Esto nos obliga a adaptarnos y aprender de manera rápida todo lo que está ocurriendo. La forma más clara, directa y sencilla de transmitir esos mensajes es la imagen, por eso se dice que estamos ante los años de la cultura visual. En consecuencia, los niños y niñas también se ven expuestos cada vez de manera más temprana a esta cultura de la imagen ya sea por televisión, publicidad o redes. De ahí que

en la educación también haya incorporado esta cultura con la finalidad de conectar de manera más emocional con los más pequeños.

Por eso, esta propuesta va más allá de lo estético y tiene por objetivo educar la mirada de los más pequeños frente a la diversidad de la sociedad que los rodea y que reflexionen de manera crítica frente a imágenes que les resulten familiares. Teniendo esto en cuenta, se pretende demostrar que son personas reflexivas y críticas, capaces de comprender e interpretar las imágenes como son, sin necesidad de adaptarlas a su edad, puesto que son escenas que experimentan diariamente de una manera u otra, ya bien sea mediante los medios de comunicación o la vida real.

El libro ilustrado es el perfecto aliado para desarrollar estos objetivos ya que es una herramienta muy potente y capaz de transmitir una gran cantidad de conceptos mediante dibujos. En la etapa de Educación Infantil y Primaria, las imágenes cobran mucha importancia en el aprendizaje por su facilidad para explicar conceptos de manera muy clara. Además, las figuras, colores, escenas o acciones representadas hacen que aprender sea mucho más atractivo e incrementa esa curiosidad y motivación por conocer, descubrir y experimentar cosas nuevas.

Anteriormente en los libros ilustrados se le daba más importancia a los contenidos que a las imágenes, por lo que la atracción hacia ellos era mínima. Sin embargo, cuando se comenzó a cuidar el valor de las ilustraciones, el libro ilustrado se convirtió en la herramienta perfecta para despertar el interés por el aprendizaje. Asimismo se detectan una serie de valores positivos que enriquecen el desarrollo de los más pequeños como:

- Al verse representados en los personajes pierden el miedo a ser criticados.
- Aumenta la autoestima, confianza y seguridad en ellos mismos.
- Desarrollo de la creatividad y de la comunicación.
- Capacidad de entender los sentimientos propios y ajenos.
- Ganan la confianza necesaria para expresarse libremente.

Como se ha mencionado anteriormente, la sociedad actual está cambiando muy rápidamente y, afortunadamente, cada vez se es más respetuoso hacia los grupos sociales que han sido discriminados a lo largo de la historia. Por eso, es importante educar desde edades tempranas en esa actitud tolerante hacia lo diferente, integrarlos en esa lucha por la igualdad e incitarlos a seguir mejorando el mundo.

Porcentajes de representación

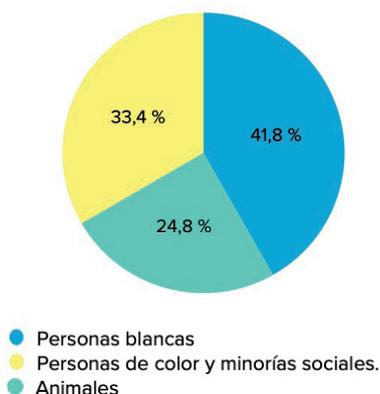

Fig. 1. Infografía de los porcentajes de los 4035 libros analizados.

Pero, ¿cuánta representación hay actualmente de estas minorías en los libros ilustrados? Según un estudio realizado por la CCBC (*Cooperative Children’s Book Center*) de la Universidad de Wisconsin-Madison, los porcentajes de los 4035 libros que recibieron en 2019 son de: un 41,8% sobre gente blanca, un 24,8% sobre animales, y un 33,4% sobre gente de color y grupos marginados (fig. 1). Dentro de este 33,4%, un 3,4% representa a personas con diversidad funcional, un 11,9% a gente negra, un 1% a gente indígena, un 8,7% a gente asiática, un 0,005% a isleños del pacífico, un 5,3% gente latina, y un 3,1% a gente del colectivo LGTBIQ+. Estos datos reflejan una clara desigualdad de representación de las personas blancas (41,8%), frente a la gente de color como por ejemplo los latinos (5,3%) (fig. 2). Al ver estas cifras, muchas personas se sobresaltan al ver la cantidad de libros que hay sobre animales comparado con los humanos, y a pesar de que el porcentaje de estos también es elevado en comparación a los libros sobre personas del colectivo LGTBIQ+, dentro de ese 24,8% se incluyen personajes de fantasía (como por ejemplo: sirenas o dragones), dinosaurios y animales antropomorfos.¹

Desglose de los porcentajes de personas de color y minorías sociales

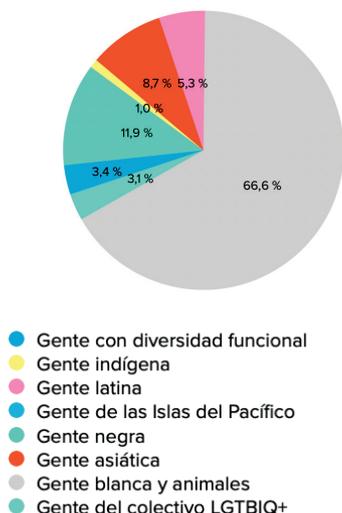

Fig. 2. Infografía de los porcentajes de los libros sobre personas de color y minorías.

Estos libros de criaturas que tanto gustan a muchos niños, también pueden ser complejos e inclusivos. Algunos de ellos tratan temas que van más allá de un simple personaje peludo o escamoso, como por ejemplo: *Can bears ski?*, de Raymond Antrobus, que trata sobre la sordera y cómo el protagonista aprende a adaptarse a sus audífonos; o *Peanut goes for the gold*, de Jonathan Van Ness, una de las estrellas del programa de Netflix, *Queer Eye*. Este trata sobre un conejillo de indias de género no binario que pretende inspirar a los lectores de todas las edades a amarse tal y como son. Muchos de los autores cuentan sus propias experiencias y se dibujan a sí mismos como animales para que la historia resulte menos personal a la vez que más atractiva y llamativa para los pequeños. Por otro lado, para algunas culturas, en especial las indígenas, la representación de animales para narrar sus historias es una tradición, como por ejemplo la colección de *Mothers of Xsan*, de *Hetxw’ms Gyetxw Brett D. Huson*.

Esto demuestra que la gente que se sobresalta al ver las cifras anteriores por la cantidad de libros que hay sobre animales, y no por el abismo entre los de personas blancas y personas de color, en realidad deberían preocuparse más por la poca representación que tienen estos grupos sociales y por ende lo poco normalizados y adaptados que están algunos temas para los más pequeños.

¿Y qué hay de la gente gorda? El Instituto Nacional de Estadística (INE)², confirma que más del 50% de españoles sufre sobrepeso (35,63%) y obesidad (16,01%). A pesar de estos datos, no hay casi representación de estas personas

1 Universidad de Wisconsin-Madison. 2021. Books by and/or about Black, Indigenous and People of Color 2018. Cooperative Children’s Book Center. [En línea]

2 Instituto Nacional de Estadística. 2021. Determinantes de salud (sobrepeso, consumo de fruta y verdura, tipo de lactancia, actividad física). ine.es. [En línea]

en los libros infantiles. La gordofobia hoy en día es un fenómeno real que no se puede ignorar. Hablamos de ella cuando la sociedad ridiculiza, invisibiliza, maltrata y excluye a un grupo de personas por el hecho de tener determinada característica física: la gordura.³

Enseñar a niños con sobrepeso protagonistas con físicos similares a los suyos no les va a incitar a querer engordar, sino que probablemente les haría sentirse más cómodos y seguros de sus cuerpos, evitando así en un futuro posibles trastornos alimentarios. Los niños deberían ser capaces de verse a sí mismos como personas aventureras o capaces de conseguir cualquier meta, a sentirse amados, válidos y no tener miedo a enseñar sus cuerpos en público. Afortunadamente, hace un par de años se inició un movimiento de *body positivity* en redes sociales que muchas grandes marcas de moda también están empezando a introducir en sus campañas de publicidad y modelos. Además, a raíz de este movimiento, se han empezado a hacer libros ilustrados sobre estos mensajes de amor propio: *Tu cuerpo es único y es extraordinario ¡Aprende a amarlo!*, de Jessica Sanders, anima a niños y preadolescentes a admirar sus cuerpos, disfrutar de todas las cosas maravillosas que son capaces de hacer y recordarles que son mucho más que un físico.

Durante el desarrollo de este trabajo, varios sucesos no hicieron más que confirmar la necesidad de seguir luchando y visibilizando estos temas. A lo largo del año las agresiones por LGTBifobia se dispararon, tanto que hasta se llegó al asesinato de inocentes simplemente por su orientación sexual. Según cifras del *Observatorio contra la Homofobia*, desde el 1 de enero del 2021 han habido 103 casos de agresiones por odio a personas del colectivo. A pesar de que se están consiguiendo avances después de tantos años de lucha, todavía queda mucho por hacer y gran parte de estos cambios están en manos de las futuras generaciones.⁴

2.2 REFERENTES

Para el desarrollo de este trabajo, se han tenido como referentes series de animación, libros, movimientos sociales e incluso obras clásicas de la historia del arte. Así, lo que se consigue es un libro mucho más rico con posibilidad de dobles lecturas que lo hace más interesante para los lectores más maduros.

³ Albor, Laura. 2021. España, entrada en kilos: ¿dónde se concentra el mayor porcentaje de personas obesas o con sobrepeso? ABC. [En línea]

⁴ Masdeu, Rosa Pérez. 2021. Las agresiones por LGTBifobia marcan el mes del Orgullo en España. france24. [En línea]

2.2.1 Temática

De entre tantos referentes, los que ayudaron a matizar la temática del libro fueron principalmente series o películas de animación para un público infantil. De esta forma se pudo analizar cómo transmitían los diferentes valores.

-*Miraculous: las aventuras de Ladybug*, de Thomas Astruc (2015 - actualidad). Es una serie de animación donde la protagonista, una adolescente parisina de quince años, es la superheroína de la gran capital francesa junto a su compañero de clase. Que sea una figura femenina la que salve la ciudad de París diariamente transmite un mensaje de empoderamiento femenino que llega de manera directa a los espectadores. La diversidad de los personajes es muy inclusiva ya que se representan diferentes culturas, razas, tipos de familias, cuerpos y orientaciones sexuales. Por ejemplo, la propia protagonista tiene una familia interracial con su madre asiática y su padre europeo. La familia del otro protagonista superhéroe es monoparental, donde es el padre quien se hace cargo del joven junto a su ayudante y guardaespaldas. Además, al estar enfocada a un público objetivo de más de 7 años, ayuda mucho a la hora de representar ciertas escenas ya que el target es igual que el del proyecto desarrollado.

Fig. 3. Pixar: *Float* (2019) Detalle de los dos personajes protagonistas del cortometraje.

-*Pixar* (1986 - actualidad). Los cortos de este estudio cinematográfico también han sido referentes para este proyecto sobre la diversidad. *Float* (2019) (fig. 3) es un cortometraje sobre el autismo basado en la realidad del propio director filipino y su hijo. El padre tras esconder durante años a su hijo por ser diferente, se da cuenta de que debe aceptar a su hijo tal y como es. *Wind* (2019) es una metáfora de la inmigración, las dificultades que tienen los países más pobres y los sacrificios que hacen los más mayores para que sus nietos puedan tener una vida mejor. *Purl* (2018), es una crítica sobre la masculinidad tóxica en los entornos laborales donde, en ocasiones, resulta muy difícil adaptarse o incluso acceder. Cuando el ovillo entra por primera vez a la oficina es discriminado por todos los empleados y se ve obligado a hacer lo posible por encajar hasta que más tarde, otro ovillo entra a la oficina y también es discriminado. Al final, decide ser fiel a sí mismo y ayuda a la nueva empleada para que la historia no se vuelva a repetir. Algunas de las películas del estudio también han servido como inspiración a la hora de interpretar los conceptos y matizar los objetivos del proyecto, como por ejemplo *Coco* (2017), una película basada en las tradiciones mexicanas del Día de los Muertos. Durante gran parte de la película los personajes son esqueletos y pese a ello, mantienen sus características más distintivas de cuando estaban vivos (fig. 4). Esto inspiró el capítulo E, donde aparecen personajes de todas las edades bailando dibujados únicamente por su silueta y el esqueleto. Por otro lado, el mensaje que quiere transmitir *Buscando a Nemo* (2003) ayudó a perfilar los objetivos del proyecto: aceptar las diferencias y aprender a vivir con ellas. El pequeño pez payaso vive solo con su padre. Él le prohíbe hacer muchas

Fig. 4. Pixar: *El arte de Coco* (2017) Concept art digital de los personajes esqueletos.

Fig. 5. HiHo Kids: *Kids Meet a Person with Alopecia* (2018) Captura de la entrevista.

cosas porque tiene una aleta más pequeña que la otra y le da miedo que su diversidad funcional le haga vulnerable ante el peligro. Esta película enseña valores como la tolerancia, la superación y la familia, así como subrayar que la diversidad funcional no es lo que limita sino lo que se es capaz de superar.

-*HiHo Kids* (2017- actualidad) (fig. 5): este canal de YouTube tiene una sección donde niños y niñas de entre 4 y 12 años se sientan junto a personas extraordinarias para conocerlas mejor. Estas entrevistas han sido muy interesantes para entender cómo reaccionan los más pequeños frente a personas que se salen de lo convencional o que han vivido experiencias muy impactantes. En las 106 entrevistas que se han realizado, los niños han conocido desde personas con el síndrome de *tourette*, refugiados, supervivientes de terapia de conversión *gay*, sordas, con síndrome de *down* o alopecia, hasta expresionistas, ventrílocuos, cantantes de ópera y *Drag Queens*. Esto no verifica otra cosa que los niños son capaces de aceptar a cualquier persona sin juzgarlas por quiénes son ni su pasado. Son totalmente racionales y capaces de entender las historias y dificultades que esas personas han vivido. La frescura con la que los más pequeños preguntan sin pudor a los invitados demuestra que para ellos esas dudas no son *tabú* y, aunque al principio de las entrevistas sí que parecen nerviosos, no discriminan ni muestran aversión hacia ellos.

2.2.2 Ilustración

Como bien se ha mencionado anteriormente, para enriquecer la lectura visual del libro se han referenciado diferentes obras de la historia del arte con la finalidad de captar la atención del público más maduro. A lo largo del libro se pueden reconocer las diferentes pinturas a través de guiños en las composiciones y escenarios de las ilustraciones.

-*La Libertad guiando al pueblo*, de Eugène Delacroix (1798-1863) (fig. 6). Este famoso lienzo simboliza el momento en el que el pueblo de París se enfrenta al rey Carlos X de Francia en 1830. En el capítulo Q de este libro, se pretendía reflejar esa actitud de lucha y manifestación que tuvo el pueblo francés durante la Revolución, haciendo una reinterpretación de la icónica pintura con personas luchando por los derechos del colectivo LGTBIQ+.

La composición del cuadro se ha mantenido lo máximo posible para que fuese fácilmente reconocible por los lectores. Con una persona queer llevando la bandera del colectivo se hace referencia a la figura central de la obra, Libertad, guiando a todos aquellos que la siguen. Los personajes que la rodean se han adaptado a cada una de las siglas que conforman el nombre del colectivo, de manera que la lectura de izquierda a derecha de la página será igual a la de la abreviatura.

Fig. 6. Eugène Delacroix: *La Libertad guiando al pueblo* (1830). Óleo sobre lienzo.

Fig. 7. Théodore Géricault: *La balsa de la Medusa* (1819). Óleo sobre lienzo.

Fig. 8. Edvard Eriksen: *La Sirenita* (1913). Escultura de bronce. Fotografía: News Oresund.

-*La balsa de la Medusa*, de Théodore Géricault (1791-1824) (fig. 7). La obra retrata el naufragio de más de 130 personas que quedaron a la deriva en las costas de África de las cuales solo sobrevivieron 15. Sin intención de romantizar la realidad, esta obra se ha adaptado para hacer referencia a las situaciones a las que se enfrentan los refugiados (capítulo K). Cambiando la balsa por un barco, sobre ella viajan familias aterradas por las guerras que estaban viviendo en sus pueblos. Las poses de los naufragos representados en el cuadro original se han querido conservar para el reconocimiento de los lectores.

-*La Sirenita*, de Edvard Eriksen (1876-1959) (fig. 8). Esta escultura de bronce situada en la ciudad de Copenhague se ha aprovechado como metáfora para las personas con diversidad funcional. El capítulo R va dedicado a aquellos quienes necesitan un par de ruedas para poder desplazarse. Al igual que las sirenas, no pueden caminar, pero eso no les impide hacer muchas otras cosas como montar en bici, jugar al baloncesto o nadar.

Fig. 9. Edward Hopper: *Nighthawks* (1942). Óleo sobre lienzo.

-*Nighthawks*, de Edward Hopper (1882-1967) (fig. 9). Esta obra no es solo la más conocida del autor, sino que es una de las más reconocidas del arte estadounidense. El capítulo U pretende reflejar la diversidad que hay en las ciudades, por ello se ha escogido la ciudad de Nueva York, vista en muchas ocasiones en cine, cómics o series de animación. Por eso, reinterpretar la obra de Hopper le daba una doble lectura muy interesante al capítulo.

2.2.3 Formato

Puesto que es un libro que prescinde de lectura narrativa, su estructura se basó en el abecedario español para la ordenación de capítulos y en las personas para la ilustración de los conceptos, es por eso que se tomaron estos libros como referentes del formato.

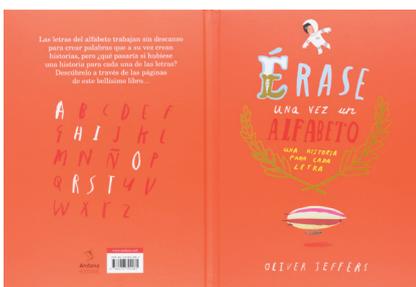

Fig. 10. Oliver Jeffers: *Érase una vez un alfabeto: una historia para cada letra* (2017) Imagen de la cubierta del libro.

-*Érase una vez un alfabeto: una historia para cada letra*, de Oliver Jeffers (1977 - actualidad). Este libro fue el pilar referente para el formato proyecto ya que está completamente basado en el abecedario. Cada capítulo cuenta una breve historia alrededor de una palabra que empiece por cada una de las 27 letras. Esa dinámica de asignarle un concepto a las diferentes letras fue la que inspiró este proyecto, con la diferencia de que la temática de este prototipo de libro ilustrado es la diversidad en la sociedad actual y prescinde de texto.

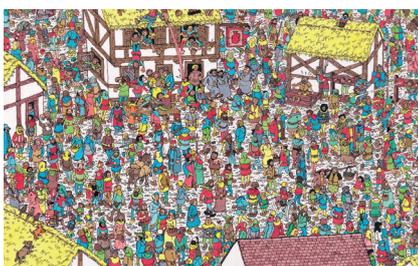

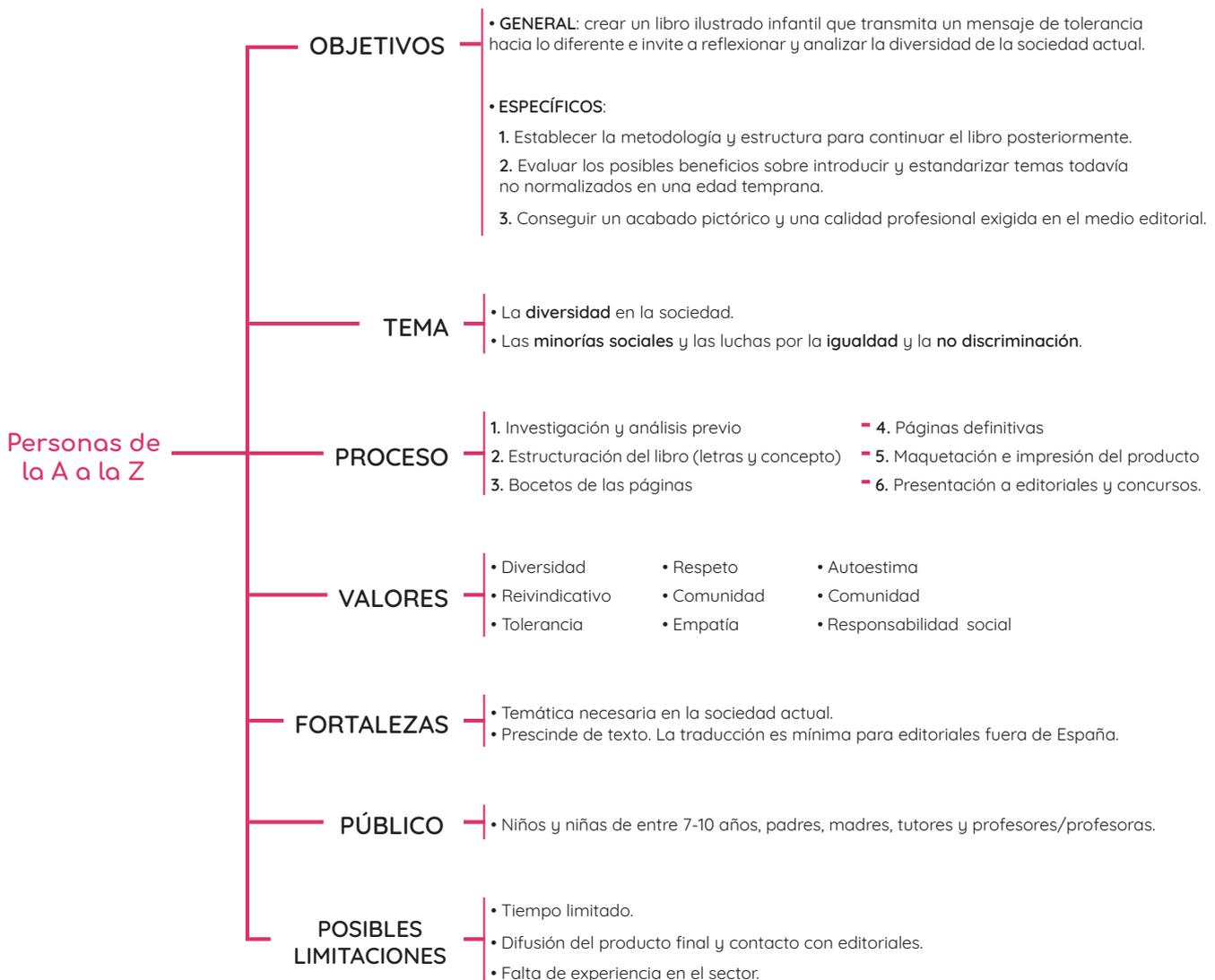
Fig. 11. Martin Handford: *¿Dónde está Wally? El viaje fantástico* (1989) Imagen del interior.

-*¿Dónde está Wally?*, de Martin Handford (1956 - actualidad) (fig. 11). Hace más de veinticinco años, este artista creó al personaje de Wally, que junto a su amiga Wenda, el Mago Barbablanca y su perro Woof, recorren el mundo. Sin embargo, no son libros de lectura sino que son para jugar y buscar a los protagonistas. Esta colección se ha convertido en un clásico que gusta a gente de todas las edades, siendo libros muy familiares donde todos

se reúnen para pasar un buen rato. Este proyecto también pretende que los mayores se sienten junto a los pequeños para encontrar y reflexionar sobre la diversidad de sus páginas.

3. TRABAJO PRÁCTICO

3.1 MAPA CONCEPTUAL

3.2 IDEA

Fig. 12. Cubierta de la maqueta realizada para la asignatura de Ilustración Narrativa (2019)

Fig. 13. Interior de la maqueta realizada para la asignatura de Ilustración Narrativa (capítulo L) (2019)

La idea de este libro ilustrado infantil nace cuando en la asignatura de Ilustración Narrativa, impartida por Alberto Sanz, se propone al alumnado realizar un libro, cómic o *storyboard* totalmente libre. Esta fue una gran oportunidad para experimentar por primera vez en el ámbito de la ilustración editorial infantil, obteniendo un resultado muy interesante de una maqueta de libro infantil basado en el abecedario donde se escribieron 21 breves historias y se ilustraron las portadas de cada uno de los capítulos (fig. 12, 13). Puesto que no se exigía al alumnado el acabado total de este, el Trabajo de Fin de Grado era la ocasión perfecta para retomarlo y mejorarlo.

De esta maqueta lo único que se ha mantenido es la idea de basar su estructura en el alfabeto castellano y aprovechar su frescura para hacer algo reivindicativo, ya que en esta nueva versión se ha prescindido totalmente del texto narrativo y solo aparece una palabra junto a la letra de cada capítulo.

Mediante ilustraciones donde las personas son las protagonistas, se pretende representar la máxima diversidad de la sociedad actual, dando visibilidad a personas de distintas minorías sociales y colectivos. Las escenas que llenan de color las páginas están pensadas para que resulten familiares a los lectores o al menos para que sean capaces de identificar los escenarios y lo que ocurre.

Un libro para leer en familia, con amigos o en clase, donde aprender se convierte en un juego.

3.3 PROCESO DE TRABAJO

3.3.1 Análisis del público objetivo

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo general de este proyecto es *educar la mirada de los más pequeños e invitarles a reflexionar y analizar la diversidad que los rodea*. Es importante que se les normalice desde edades tempranas todo aquello que no entra dentro de los cánones cis-heteropatriarcales para que no se sientan bichos raros o puedan hacer que otras personas se sientan así por ser quienes son.

Tras un análisis de las clasificaciones de los libros del mercado actual, el rango de 7 a 10 años era el que más se adecuaba. Durante esta niñez intermedia, los niños y niñas tienen afán por saber, son más conscientes de sus cuerpos a medida que se acercan a la pubertad, comienzan a surgir problemas con la imagen que tienen de ellos mismos, las opiniones de los demás se vuelven más importantes y empiezan a sentir una presión social por encajar.

En consecuencia de esa curiosidad constante por temas como la muerte, divorcios, problemas medioambientales u otras noticias que escuchan de manera inconsciente en conversaciones adultas o en los medios de comunicación, los pequeños empiezan a reflexionar individualmente y por eso hablarles de sexualidad, feminismo o los refugiados es la manera idónea de introducirlos en esa lucha por la igualdad.

Por eso, ofrecerles un libro ilustrado que trate estos temas con normalidad, presentados en situaciones que les resulten familiares como ir a la playa, hacer un picnic o pasear por el centro de su ciudad, les ayudará a comprender y meditar los conceptos de una manera más atractiva, divertida y simpática. A estas edades, muchos todavía aceptan las manifestaciones cariñosas de sus padres aunque muchos otros empiezan a distanciarse de ese vínculo familiar y tienen un mayor interés en los amigos, por ese motivo, la dinámica grupal para leer este libro funciona en ambos casos, ya bien sea en familia, con otros amigos o incluso profesores.

3.3.2 Encuesta al público objetivo

Una de las tareas a realizar para la asignatura de *Metodología para el TFG* era crear una encuesta basada en la propuesta del Trabajo de Fin de Grado de cada alumno. Ésta debía estar enfocada al público objetivo al que iba dirigido el proyecto, por eso, la que se realizó para este proyecto fue enviada a madres, padres, tutores, profesores y estudiantes de educación Infantil y Primaria.

Totalmente anónima, las únicas preguntas sobre datos personales fueron de edad, género y si realizaban la encuesta como docentes, padres o ambas. De esta forma al revisar los resultados, se podrían comparar las opiniones y diferentes perspectivas de los participantes.

En cuanto a la temática general de la encuesta, se dividió en tres partes: la primera se realizaban preguntas sobre el libro ilustrado como herramienta para la educación y sus favoritos. La segunda invitaba a deliberar sobre los cuentos más clásicos y su opinión frente a los valores que transmiten y, sobre todo, si están al día para la sociedad actual. En la tercera, se pretendía analizar cuánta gente de la encuestada formaba parte de alguna minoría social y en cuántas ocasiones se habían visto representados en las páginas de un libro ilustrado. Para concluir la encuesta, se lanzaron dos preguntas de reflexión: si creían que era importante mostrar desde una edad temprana la diversidad de personas que existen, sobre qué temas se debería hablar más en los cuentos, ofreciendo una larga lista de propuestas para que señalaran y/o añadieran los que considerasen necesarios, y si comprarían un libro que los incluyese. Antes de cerrar la encuesta se dejó un espacio libre donde los participantes podían añadir sugerencias, cambios a realizar u opiniones al respecto sobre el tema tratado.

Los resultados fueron muy positivos a la vez que enriquecedores, ya que saber de primera mano las opiniones de los posibles consumidores del producto final ayudó a perfeccionar y entender cómo enfocar la propuesta de libro. Gracias a la difusión, la encuesta fue realizada por 228 participantes, de los cuales la mayoría mujeres madres de entre 41 y 50 años.

El 99,1% coincide en que los libros y cuentos infantiles son excelentes herramientas para educar a los más pequeños. A pesar de que muchos de los participantes mencionan como sus libros favoritos cuentos clásicos como *La bella durmiente*, *La Cenicienta* y *Blancanieves*, un 70,8% de los participantes totales estaban totalmente de acuerdo con que, a pesar de que algunos transmiten buenos valores, no se ajustan a la sociedad actual.

“Toda la vida nos han enseñado que una princesa sin príncipe no vive feliz, y una niña siempre sueña con su príncipe, no debería ser así. Una mujer puede valerse por sí misma. Al igual, los chicos también pueden hacer otra cosa que no sea luchar.” - participante 56.

“Son cuentos e historias que se escribieron en una época distinta, por lo que los valores que transmiten son los valores de la época en la que se escribieron. Me parecen cuentos preciosos y tan útiles como los actuales, siempre y cuando se sepa utilizarlos, adaptarlos o reflexionar con los niños sobre lo que han visto en el cuento.” - participante 130.

Respecto a la cuestión sobre las minorías sociales, un 7,5% de los encuestados formaba parte del colectivo LGTBIQ+, y no fue hasta la adultez o adolescencia que escucharon por primera vez cuentos sobre ello.

En la tercera parte del cuestionario, los participantes se sintieron más abiertos para expresar sus opiniones más allá del *sí*, *no* o *NS/NC*. Estas fueron algunas respuestas a la pregunta *“¿Crees que es necesario que desde pequeños vayan conociendo y aceptando que existen diferentes tipos de personas?”*:

“Depende de qué tipos. Si se trata de raza sí, si se trata de homosexualidad no”- participante 39.

“Si te refieres a otro tipo de personas, las personas del colectivo LGTBIQ+ no opino que sea importante, para mí lo importante es el respeto de la persona más allá de lo que quieras, y de visiones ideológicas”- participante 114.

“No es necesario, los niños lo aceptan todo”- participante 62.

Al igual que en la pregunta sobre qué temas se debería hablar más:

“Creo que todas son importantes y a veces a través de los cuentos, los niñ@s comprenden la realidad que los envuelve.”- participante 5.

“Las personas somos diversidad, de eso se trata ser únicos!”- participante 218.

“Ya existen cuentos sobre diversidad funcional, trastornos, salud mental, diversidad e igualdad. Deberían empezar a contar cuentos sobre valorar al otro, sea quien sea.”- participante 25

“Creo que se cuentan muchas de las respuestas anteriores en cuentos o historias clásicas o del siglo XIX: jorobado de Notre dame (discapacidad) y seguro que muchas ya están escritas - participante 70.

Sobre si comprarían un libro que incluyese todos esos temas, a pesar de que un 91,7% sí, estas fueron algunas de las respuestas que se añadieron :

“Si, menos los feministas porque creo que nos pondríamos a la altura de los machistas, deberían hacerse cuentos de igualdad”- participante 39.

“No sé, depende, si percibo una visión ideológica no”- participante 111

“No creo que sea tema de niños”- participante 98.

En el espacio libre para comentarios, los encuestados también escribieron reflexiones y anotaciones muy interesantes sobre el tema tratado:

“Me ha costado responder a la pregunta de si los cuentos populares aportan o no valores positivos. En parte sí y en parte no. He crecido con esas historias infantiles y, aunque reconozco que no se ajustan a la realidad actual, sí que opino que enseñan valores como la amistad, respeto a los animales, solidaridad, etc. En aspectos como la diversidad de género o igualdad entre sexos es cierto que están totalmente desfasados.”- participante 8.

“Es un poco cansino que siempre esté el feminismo y el LGTB presentes en todos lados”- participante 39.

“¿Un cuento debe contener todos los valores que indica la encuesta? Pienso que los cuentos deben ser, sobre todo, atractivos, contener una parte de dramatismo y, si es para niños, un final aceptablemente feliz. El trabajo que pretendes creo que ha de ir de lo concreto a lo genérico. Si se plantea al revés puede perder la esencia del cuento.”- participante 142.

“Ojalá consigas reunir todos estos temas en un cuento, sería maravilloso. Gracias”- participante 218.

Como conclusión se ha podido ver que, a pesar de que los cuentos clásicos siguen gustando, muchos de los interrogados opinan que algunos de los valores que transmiten no se ajustan o están desfasados para nuestra sociedad actual. La mayoría de los participantes compartían la opinión de que los libros son una buena herramienta para educar de una manera más atractiva a los más pequeños y un 99,4% de los encuestados estarían interesados en un libro como el de esta propuesta.

Por otro lado, algunas respuestas no han hecho más que confirmar que todavía hay mucha gente desinformada y queda mucho por normalizar, enseñar y explicar tanto a niños como a adultos, ya que estos son los encargados de educar a las futuras generaciones.

3.3.3 Selección de conceptos

Personas de la A a la Z gira en torno a la diversidad: de género, sexual, familiar, cultural, étnica, corporal y funcional. Los temas secundarios que también se ven reflejados en sus páginas son el feminismo, el medio ambiente y la ecología. Claramente, son muchos temas que tratar para solamente 27 capítulos, por eso la selección de los conceptos fue un trabajo muy estratégico donde además de encontrar palabras que empezasen por cada una de las letras, se ordenaron de manera para que no hubiesen temas similares correlativamente. Asimismo, se debía tener en mente la edad del público objetivo para ver qué palabras nuevas podían aprender y cuáles otras les harían reflexionar de una manera más profunda.

Primero, se realizó una lluvia de ideas volcando todas las palabras sugerentes que pudiesen dar juego desde la A hasta la Z. Muchas letras ofrecían gran cantidad de términos interesantes como la C, la D o la T. Sin embargo otras como la Ñ, la W o la X supusieron un mayor reto. En segundo lugar, se debía hacer una selección de palabras. Este fue el punto clave donde se debían tomar las decisiones de manera estratégica, ya que se debían tener en cuenta los términos que se iban a elegir y cómo iban a ser ilustrados para que sin nada más que una palabra, los lectores fueran capaces de entender el mensaje que hay detrás de cada página. Para ello fue necesario crear un sistema de planificación que se realizó mediante notas adhesivas de colores, asignándole uno a cada grupo (fig. 14) (ver ANEXO I):

- Fucsia: diversidad de género, sexual y familiar.
- Naranja: diversidad racial y cultural.
- Rosa: diversidad funcional y corporal.
- Verde: medioambiental y feminismo.
- Amarillo: letras.

Fig. 14. Fotografía de las notas adhesivas de colores utilizadas para la ordenación de los conceptos del proyecto (2021)

Fig. 15. Primer boceto del capítulo B (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

De este modo era mucho más fácil visualizar los capítulos en conjunto y ajustar los temas para que fueran variados, así como encontrar las palabras o sinónimos para representarlos. Teniendo en cuenta que este trabajo únicamente consta de 6 créditos y era inviable la ilustración y acabado total de los 27 capítulos, se consiguieron asignar todas las letras para más adelante poder ser finalizado.

- *Capítulo A: amor.* Se empieza el libro con una ilustración centrada en el cariño y afecto a familiares, amigos, parejas y mascotas. Situada en el paseo de una ciudad, se ilustra este sentimiento con abrazos, besos y caricias.

- *Capítulo B: belleza.* Con un desfile de moda, se pretende hacer una crítica de los cánones de belleza establecidos por la sociedad ilustrando todo tipo de modelos en la pasarela (fig. 15).

- *Capítulo C: cuerpos.* Qué mejor manera de lanzar un mensaje de *body positivity* y eliminar ese fenómeno viral conocido como “operación bikini” que mostrando a personas de todas las edades y tamaños en la playa, felices y a gusto con sus cuerpos listos para disfrutar del verano. Incluso algunos de los personajes aparecen recogiendo basura, dando un ejemplo a los más pequeños para no lanzar basura y mantener las playas limpias.

- *Capítulo D: Drag Queen.* Mucha gente tiene una idea muy anticuada sobre lo que es una reina del *Drag*. Este capítulo muestra cómo hombres y mujeres se preparan en los camerinos para hacer sus actuaciones (fig. 16).

- *Capítulo E: esqueletos.* La metáfora de este capítulo es que todos somos iguales en el interior, es el exterior lo que nos hace únicos e inigualables. Con personas de todas las edades moviendo el esqueleto, solo se aprecian sus siluetas y sus huesos, siendo todos idénticos (fig. 17).

- *Capítulo F: familia.* No existe un solo tipo de familia ni tampoco están siempre formadas por un padre y una madre. También hay familias homoparentales, interraciales, numerosas, adoptivas, monoparentales o con padres adolescentes entre tantas opciones. En estas páginas aparecen diferentes tipos de familias en un parque haciendo un picnic, jugando o cuidando la naturaleza (fig. 18).

- *Capítulo G: gafas.* Las gafas, en ocasiones utilizadas como motivo de burla entre los más pequeños, son instrumentos que mucha gente utiliza, tanto como para una mejor visión como para protegerse del sol o del entorno. Además, “ponerse las gafas violetas” es una metáfora de Gemma Lienas que consiste en mirar el mundo desde el punto de vista del género para ver las desigualdades entre hombre y mujeres.

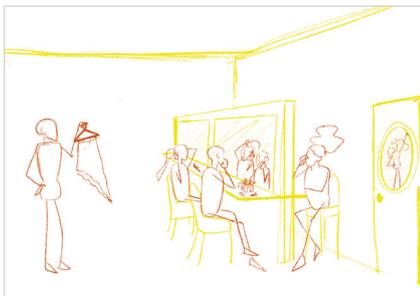

Fig. 16. Primer boceto del capítulo D (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

Fig. 17. Primer boceto del capítulo E (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

Fig. 18. Primer boceto del capítulo F (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

Fig. 19. Primer boceto del capítulo K (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

- *Capítulo H: hogar*. En España, durante el confinamiento por Covid-19 en marzo de 2020, se creó un vínculo entre los vecinos cuando se salía a aplaudir diariamente a los sanitarios, poniendo música a todo volumen para toda la calle o incluso haciendo partidas de bingo a distancia. Aunque cada hogar tiene una historia diferente, juntos crean esa comunidad de vecinos.

- *Capítulo I: igualdad*. En una zona de juegos de un parque, aparecen en un balancín niños en un extremo y niñas en el otro, jugando a mantener la balanza equilibrada. Aparentemente los personajes solo están pasándolo bien, pero la metáfora que estas páginas representan es la igualdad que se quiere conseguir mediante el feminismo.

- *Capítulo J: juguetes*. El género es un constructo social que adjudica simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a hombres y mujeres. Este capítulo ambientado en una juguetería, pretende demostrar al lector que ni los juguetes, colores o ropa tienen género.

- *Capítulo K: kilómetros*. Inspirado en la obra de arte de Théodore Géricault, *La balsa de la Medusa*, se ilustra el terrible viaje que deben emprender muchas personas que huyen de sus pueblos en guerra para sobrevivir y tener una vida digna (fig. 19).

- *Capítulo L: luchadoras*. Este capítulo ocurre en un museo de historia donde en las paredes aparecen retratos o fotografías de mujeres extraordinarias que dejaron huella. De esta forma se les dará visibilidad a iconos de la ciencia, arte o ingeniería que normalmente no suelen aparecer en los libros de texto de las escuelas, inspirando así a los lectores a cambiar el mundo como ellas lo hicieron en su día.

- *Capítulo M: mesa*. Ocupando las dos páginas, aparece ilustrada una larga mesa llena de platos típicos de diferentes partes del mundo donde los comensales disfrutan de la diversidad de sus sabores: pasta, tacos, sushi, curry y muchos más.

- *Capítulo N: no binario*. Muchas personas desconocen el término no binario y las dificultades que las personas que se identifican como tal viven diariamente, como por ejemplo ir a un baño público. Esta ilustración muestra la incomodidad de una persona no binaria al sentir que no encaja ni en el vestuario femenino ni el masculino.

- *Capítulo Ñ: soñar*. Los niños y niñas son muy soñadores, capaces de inventar escenarios fantásticos donde se convierten en los héroes de sus propias historias. Aquí los lectores podrán ver cómo juegan los protagonistas con objetos aleatorios como cajas de cartón, coladores o botellas vacías de gaseosa. Con esto se pretende promover el reciclaje y la reutilización.

Fig. 20. Primer boceto del capítulo O (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

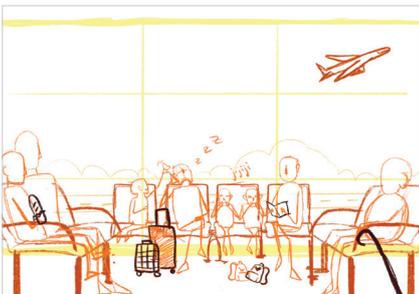

Fig. 21. Primer boceto del capítulo P (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

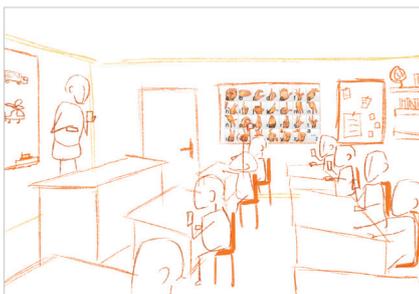

Fig. 22. Primer boceto del capítulo S (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

Fig. 23. Primer boceto del capítulo T (2021)
Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).

- *Capítulo O: orgullo*. Haciendo referencia a *La Libertad guiando al pueblo*, de Eugène Delacroix, personas del colectivo aparecen en la calle con pancartas como se hizo por primera vez en la Revuelta de Stonewall el 28 de junio de 1969, marcando así ese día como el Día del Orgullo LGTBIQ+ (fig. 20).

- *Capítulo P: pieles*. Hay tantos tipos de piel como personas existen en el mundo: morenas, blancas, tatuadas, con pecas, granos, cicatrices... Por eso, dónde mejor que un aeropuerto para ilustrar a gente de distintos rincones del planeta (fig. 21).

- *Capítulo Q: queer*. El término queer se utiliza como paraguas para englobar lo que no se considere cisgénero y heterosexual. Con una ilustración llena de paraguas de colores, se ilustran todo tipo de personas que se consideren como tal, fuera de los cánones cisheteronormativos.

- *Capítulo R: ruedas*. Se utilizan las ruedas en medios de transporte como coches, motocicletas, camiones, patines o bicicletas. Pero para muchas personas con diversidad funcional, las ruedas son casi imprescindibles para moverse de un lado a otro, aunque esto no les impide hacer cosas increíbles como montar en bici o jugar al baloncesto. Haciendo un símil con la estatua de bronce de Edvard Eriksen, *La Sirenita*, esta ilustración ambientada en la ciudad de Copenhague pretende mostrar que las personas que utilizan ruedas para desplazarse también son válidas.

- *Capítulo S: signos*. En el mundo hay más de 300 lenguas de signos, según la Federación Mundial de Personas Sordas. En este capítulo aparecen niños y niñas de edades similares a las del público objetivo en una clase aprendiendo la lengua. Con la ayuda de un abecedario ilustrado en la pared y los gestos de los personajes, el lector será capaz de entender que los protagonistas de estas páginas se comunican mediante lenguaje de signos (fig. 22).

- *Capítulo T: transición*. En un salón lleno de fotografías en las paredes, un chico trans celebra su primer año en hormonas junto a su familia. En las imágenes colgadas se aprecia la transición del protagonista y cómo va convirtiéndose en el hombre que siempre ha sido en su interior (fig. 23).

- *Capítulo U: urbano*. Con la ciudad de Nueva York como ejemplo, en este capítulo se ilustra la diversidad de las ciudades y las diferentes personas y culturas que conviven en ellas.

- *Capítulo V: victoria*. Una carrera benéfica en la que participan personas de todas las edades por una buena causa. A parte de promover la actividad física, se pretende enseñar a los niños que pueden ayudar de manera altruista a personas que lo necesitan.

- *Capítulo W: Wifi.* El *Wifi* y el internet tienen la capacidad de conectar, conectar a personas de todo el mundo. En esta doble página encontramos a una familia realizando una videollamada con otros familiares que se encuentran al otro lado del planeta. De manera sutil, se pretende hacer una crítica de aquellas personas que consiguen salir de sus pueblos más pobres para tener una vida mejor.

- *Capítulo X: Xoloitzcuintle.* Es una raza de perro originaria de México que se caracteriza por su poco pelo. Con esta raza como protagonista, la ilustración se ambienta en la Ciudad de México. A pesar de que este libro gira en torno a las personas y su diversidad, se ha querido aprovechar estas páginas para lanzar un mensaje a las familias sobre la adopción de perros.

- *Capítulo Y: yayos, yayas y yayas.* Un capítulo de homenaje a los más mayores. Abuelos y abuelas pasándolo en grande con sus nietos en una feria del *Día de los abuelos* el 29 de julio, contándoles sus anécdotas, enseñándoles sus más deliciosas recetas y los juegos más divertidos de sus épocas.

- *Capítulo Z: zurdera.* A lo largo de la historia, ser zurdo ha sido considerado como algo negativo y en algunos casos debían hasta esconderse o fingir que eran diestros. Las personas zurdas están constantemente en desventaja a la hora de utilizar herramientas o utensilios ya que muchos están pensados para ser manejados con la derecha. Por eso, este capítulo inspirado en el Día Internacional de la Zurdera, pretende concienciar y celebrar el ser zurdo.

Todas ellas tratan en segundo plano el tema del medioambiente o el feminismo, de esta forma no se le quita el protagonismo al concepto principal pero el mensaje llega igualmente al espectador.

3.3.4 Bocetos de las páginas y pruebas de estilo

Toda la parte gráfica de este proyecto ha sido realizada digitalmente con *Procreate*, desde los bocetos hasta las páginas finales. De esta manera se facilitaba el proceso de trabajo y era más cómodo para ajustar tamaños, formas y composiciones antes de hacer los artes finales. Se bosquejaron las ilustraciones de doce capítulos al tamaño de la pantalla (2388 x 1668px), de los cuales se han acabado desarrollando cinco.

Ya seleccionados los capítulos que se iban a llevar a cabo, se pasaron a limpio los bocetos, detallando más las siluetas de los personajes, poses, ropa y fondos.

Estos ya se realizaron con el tamaño final que iban a tener las páginas impresas del prototipo (47 x 35cm) obteniendo así un formato cuadrado teniendo en cuenta el margen para el lomo (fig. 24-26) (ver ANEXO I).

Se realizaron varias pruebas de estilo y de composición hasta obtener un lenguaje gráfico acorde con el *target* analizado que comunicaba los mensajes de una manera clara, atractiva y eficaz.

Fig. 24. Boceto más detallado del capítulo C (43 x 35cm)

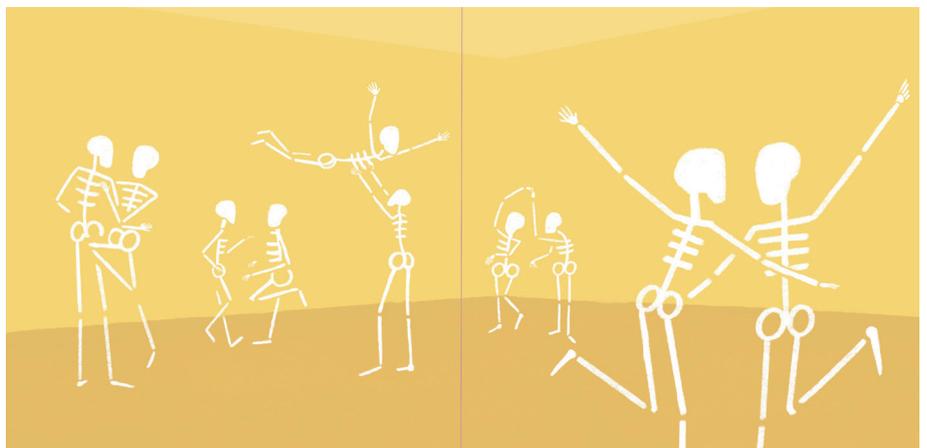

Fig. 25. Primer boceto más detallado del capítulo E (43 x 35cm)

Fig. 26. Boceto más detallado del capítulo O (43 x 35cm)

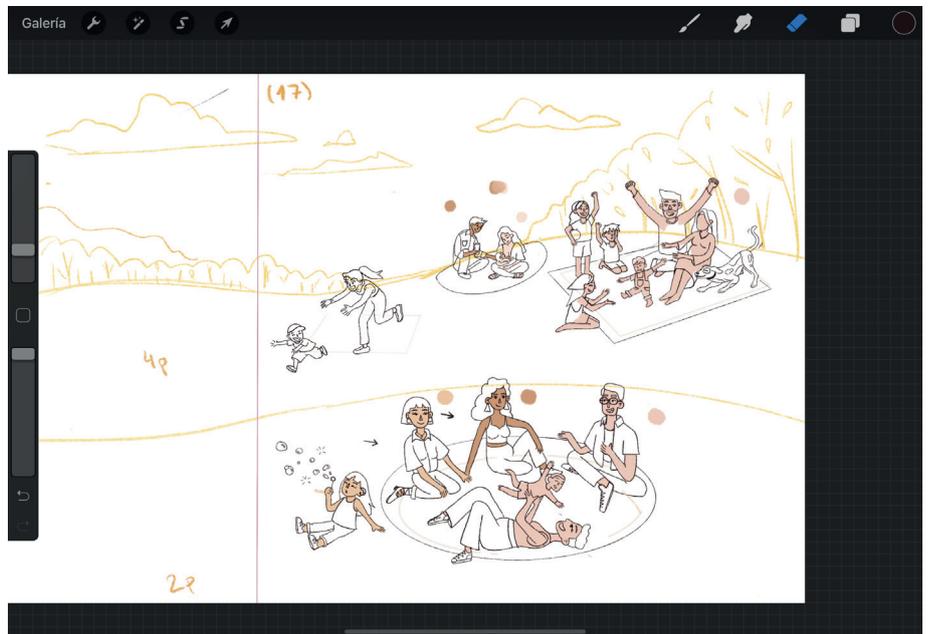

Fig. 27. Primer boceto más detallado del capítulo F (43 x 35cm) Primera prueba de estilo.

Fig. 28. Páginas acabadas del capítulo F (43 x 35cm) Primera prueba de estilo.

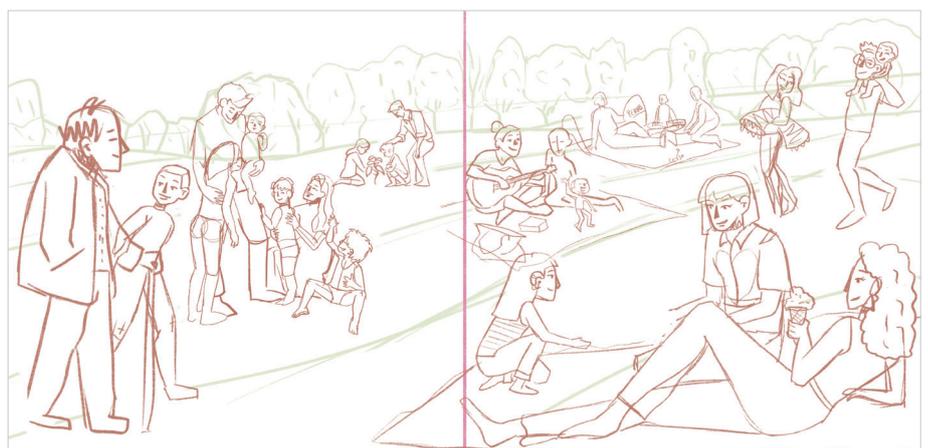

Fig. 29. Primer boceto más detallado del capítulo F (43 x 35cm) Segunda prueba de estilo.

3.3.5 Técnica y acabado

Una vez conseguida la estructura final de las páginas, el siguiente paso era añadir el color y los detalles. Los personajes se colorearon con pinceles que tenían textura de lápices de madera, para darles así un tono más cálido y expresivo a las figuras. Por otro lado, los fondos se hicieron con pinceles lisos, ya que de esta manera quedaban en un segundo plano sin quitar protagonismo a las personas.

Para introducir los nombres de los capítulos se utilizó *InDesign*, ya que es un programa más apropiado para la maquetación final (ver ANEXO II).

Fig. 30. Páginas finales del capítulo E (43 x 35cm)

Fig. 31. Páginas finales del capítulo F (43 x 35cm)

Fig. 32. Páginas finales del capítulo O (43 x 35cm)

En la cubierta se quiso hacer algo más conceptual para que no revelase explícitamente el contenido del libro. Puesto que la estructura del libro está basada en el abecedario, se jugó con el título ilustrando la letra A en la parte delantera y la Z en la parte trasera. De esta forma se consigue una cubierta más dinámica que da una primera pista de que el libro consiste en buscar e identificar la diversidad dentro de la sociedad.

4. PUBLICACIÓN DEL LIBRO: ANÁLISIS DE EDITORIALES.

Para cumplir uno de los objetivos específicos, se ha llevado a cabo una investigación de diferentes editoriales tanto a nivel nacional como internacional, haciendo una selección de aquellas donde el proyecto encajaría para ser publicado.

- *Astronave*: Es el sello de literatura infantil, juvenil y *crossover* de *Norma Editorial* y trabajan el formato cómic y libro ilustrado. En su página web disponen de un apartado para envíos de originales, portfolios y proyectos de ilustradores, pero para publicar con ellos, el proyecto se debe enviar ya acabado. En cuanto a la temática, tienen varios títulos que tratan temas similares al de esta propuesta, por lo que sí encajaría entre sus títulos.

- *Babidi-Bú*: Editorial enfocada a público infantil y juvenil con una gran red de distribución por España, países de América Latina y Estados Unidos. Ofrecen tanto la posibilidad de presentar proyectos de creación propia como formar parte del equipo creativo. Al igual que la editorial anterior, también tiene publicados varios libros de temática similar a *Personas de la A a la Z*.

- *Flying Eye Books*: Pasando ya al nivel internacional, *Flying Eye Books* es el sello infantil de *Nobrow*, una pequeña editorial londinense. En su página web son muy específicos con los requisitos que se deben cumplir a la hora de enviar una propuesta. Al no ser muy grande, solo se pueden permitir publicar pocos títulos al año. A pesar de que en esta maqueta se prescinde de texto narrativo, recalcan que están abiertos a nuevas propuestas si la temática se ajusta a sus valores, por lo que sería interesante plantearles este libro ya que sí que encajaría.

- *POW! Kids Books*: Esta editorial de Nueva York está especializada en libros para un target de entre 0 y 12 años. Actualmente están en busca de libros que traten sobre la diversidad cultural, de identidad, personajes y puntos de vista, que sean conceptuales y no-narrativos con un *storytelling* mediante ilustraciones, por lo que esta propuesta podría encajar a la perfección puesto que cumple todos los requisitos. Además, aceptan libros con ilustración propia, así que esta opción podría ser la más factible a nivel internacional.

5. CONCLUSIONES

Gracias a este proyecto se ha podido experimentar todo el trabajo exhaustivo que supone encargarse tanto de la parte conceptual como de la gráfica de un libro infantil.

Realizar el análisis de la representación actual que hay en los libros ha sido muy interesante a la vez que enriquecedor, ya que aunque se podía intuir que había cierto desequilibrio, comprobarlo mediante cifras no ha hecho más que aumentar la motivación por seguir haciendo proyectos reivindicativos.

La parte del desarrollo conceptual ha sido todo un desafío que ha consumido la mayor parte del tiempo de este trabajo. Entender cómo funciona la mente de los niños a esas edades casi preadolescentes, ha sido crucial para saber cómo explicar ciertos temas, o por lo menos hacerles reflexionar sobre ellos.

Además, con este trabajo se ha podido entender la complejidad que supone hacer un libro ilustrado, ya que hasta el momento solo se había planteado como trabajo académico y no como un proyecto con la finalidad de ser publicado. Todo esto implica una mayor preparación previa a la parte gráfica que anteriormente parecía prioritaria. Aun así, se han conseguido cumplir todos los objetivos planteados para la parte gráfica, logrando finalizar el número de páginas necesarias para ser presentado a editoriales junto con la cubierta y las guardas.

6. WEBGRAFÍA

Albor, Laura. 2021. España, entrada en kilos: ¿dónde se concentra el mayor porcentaje de personas obesas o con sobrepeso? *ABC*. [En línea] 5 de mayo de 2021. [Citado el: 10 de mayo de 2021.] https://www.abc.es/sociedad/abci-espana-entrada-kilos-donde-concentra-mayor-porcentaje-personas-obesas-o-sobrepeso-202105020100_noticia.html

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2021. Niñez intermedia (9 a 11 años). *Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades*. [En línea] 22 de febrero de 2021. [Citado el: 28 de febrero de 2021.] <https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/middle2.html>

Grupo Personaliza. Psicología Infantil (6-12 años). *grupopersonaliza*. [En línea] [Citado el: 28 de febrero de 2021.] <http://grupopersonaliza.com/psicologia-infantil-6-12-anos/>

Instituto Nacional de Estadística. 2021. Determinantes de salud (sobrepeso, consumo de fruta y verdura, tipo de lactancia, actividad física). *ine.es*. [En línea] 5 de julio de 2021. [Citado el: 7 de julio de 2021.] https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926457058&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout

Lucea, María. 2020. Cambios en los niños de 8 a 10 años. *hacerfamilia*. [En línea] 7 de agosto de 2020. [Citado el: 28 de febrero de 2021.] <https://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-cambios-ninos-10-anos-20160906142525.html>

Masdeu, Rosa Pérez. 2021. Las agresiones por LGTBIfobia marcan el mes del Orgullo en España. *france24*. [En línea] 4 de julio de 2021. [Citado el: 8 de julio de 2021.] <https://www.france24.com/es/europa/20210704-agresiones-lgtb-samuel-violencia-orgullo-espana>

Universidad de Wisconsin-Madison. 2021. Books by and/or about Black, Indigenous and People of Color 2018. *Cooperative Children's Book Center*. [En línea] 16 de abril de 2021. [Citado el: 10 de mayo de 2021.] <https://ccbc.education.wisc.edu/literature-resources/ccbc-diversity-statistics/books-by-and-or-about-poc-2018/>

Santos, Miguel Calvo. 2016. La balsa de la Medusa. *Historia arte (HA!)*. [En línea] 6 de mayo de 2016. [Citado el: 30 de marzo de 2021.] <https://historia-arte.com/obras/la-balsa-de-la-medusa-de-gericault>

Lampkin, Fulwood. 2018. La Libertad guiando al pueblo. *Historia arte (HA!)*. [En línea] 3 de julio de 2018. [Citado el: 29 de marzo de 2021.] <https://historia-arte.com/obras/libertad-guiando-al-pueblo>

A, Cerra. 2016. La Sirenita (escultura). *La guía de Historia del Arte*. [En línea] 22 de junio de 2016. [Citado el: 29 de marzo de 2021.] <https://arte.laguia2000.com/escultura/la-sirenita-de-eriksen>

Santos, Miguel Calvo. 2015. Nighthawks. *Historia arte (HA!)*. [En línea] 31 de julio de 2015. [Citado el: 30 de marzo de 2021.] <https://historia-arte.com/obras/noctambulos-de-hopper>

7. ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. Infografía de los porcentajes de los 4035 libros analizados.....	9
Fig. 2. Infografía de los porcentajes de los libros sobre personas de color y minorías.....	9
Fig. 3. Pixar: Float (2019) Detalle de los dos personajes protagonistas del cortometraje	11
Fig. 4. Pixar: El arte de Coco (2017) Concept art digital de los personajes esqueletos	11
Fig. 5. HiHo Kids: Kids Meet a Person with Alopecia (2018) Captura de la entrevista.	11
Fig. 6. Eugène Delacroix: La Libertad guiando al pueblo (1830). Óleo sobre lienzo.....	12
Fig. 7. Théodore Géricault: La balsa de la Medusa (1819). Óleo sobre lienzo	12
Fig. 8. Edvard Eriksen: La Sirenita (1913). Escultura de bronce. Fotografía: News Oresund	13
Fig. 9. Edward Hopper: Nighthawks (1942). Óleo sobre lienzo	13
Fig. 10. Oliver Jeffers: Érase una vez un alfabeto: una historia para cada letra (2017) Imagen de la cubierta del libro.....	13
Fig. 11. Martin Handford: ¿Dónde está Wally? El viaje fantástico (1989) Imagen del interior.....	13
Fig. 12. Cubierta de la maqueta realizada para la asignatura de Ilustración Narrativa (2019).....	15
Fig. 13. Interior de la maqueta realizada para la asignatura de Ilustración Narrativa (capítulo L) (2019)	15
Fig. 14. Fotografía de las notas adhesivas de colores utilizadas para la ordenación de los conceptos del proyecto (2021).....	19
Fig. 15. Primer boceto del capítulo B (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	20
Fig. 16. Primer boceto del capítulo D (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	20
Fig. 17. Primer boceto del capítulo E (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	20
Fig. 18. Primer boceto del capítulo F (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	20
Fig. 19. Primer boceto del capítulo K (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	21
Fig. 20. Primer boceto del capítulo O (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	22
Fig. 21. Primer boceto del capítulo P (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	22

Fig. 22. Primer boceto del capítulo S (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	22
Fig. 23. Primer boceto del capítulo T (2021) Arte digital con Procreate (2388 x 1668px).....	22
Fig. 24. Boceto más detallado del capítulo C (43 x 35cm).....	24
Fig. 25. Boceto más detallado del capítulo E (43 x 35cm).....	24
Fig. 26. Boceto más detallado del capítulo O (43 x 35cm)	24
Fig. 27. Primer boceto más detallado del capítulo F (43 x 35cm)	
Primera prueba de estilo.	25
Fig. 28. Páginas acabadas del capítulo F (43 x 35cm)	
Primera prueba de estilo.	25
Fig. 29. Primer boceto más detallado del capítulo F (43 x 35cm)	
Segunda prueba de estilo.	25
Fig. 30. Páginas finales del capítulo E (43 x 35cm)	26
Fig. 31. Páginas finales del capítulo F (43 x 35cm).....	26
Fig. 32. Páginas finales del capítulo O (43 x 35cm).....	26

8. ANEXO

En los archivos adjuntos se puede consultar con más detalle contenido de *Personas de la A a la Z* ordenados de la siguiente manera:

ANEXO I:

- Selección de conceptos
- Bocetos
- Pruebas de estilo

ANEXO II:

- Artes finales

Consultar en EBRON.