

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Por una ventanita: álbum ilustrado

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Moreno Rodríguez, Aitana

Tutor/a: Alcaraz González, Sabina

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN

El presente proyecto, titulado *Por una ventanita* consiste en la elaboración y diseño de un pequeño álbum ilustrado.

Compuesto por obras en su interior que exploran técnicas mixtas como la mancha (pintura), la línea (ilustración) la fotografía, y su intervención sobre ellas, las transferencias con disolvente, el *collage*, y en el que predomina a lo largo de todo el álbum, una evidente relación entre texto e imagen. El libro gira en torno a la cotidianidad y la memoria como temática protagonista; este álbum ilustrado es un recorrido a través de mis vivencias y experiencias personales de los dos últimos años reflejadas en imágenes, relatos o poemas que actúan como línea narrativa, lo que construye la base del contenido visual del libro. Considerada una obra autobiográfica, el principal cuerpo del proyecto reside en un discurso que alude a un formato similar al del diario personal, pensamientos y sentimientos recurrentes, archivados de una forma íntima y personal, y una oportunidad para el lector de mirar a través de la ventanita por la que observo yo.

Palabras clave: **Álbum ilustrado, ilustración, autorretrato, narrativa, técnicas pictóricas.**

The present project, entitled *Por una ventanita*, consists of the elaboration and design of a small illustrated album.

Composed of works inside that explore mixed techniques such as painting, illustration, photography, and its intervention on them, transfers with solvent, collage, and in which an obvious relationship between text and image is predominant throughout the album. The book revolves around everyday life and memory as the main theme; this illustrated album is a journey through my personal experiences of the last two years reflected in images, stories or poems that act as a lineal narrative, which builds the basis of the visual content of the book. Considered an autobiographical work, the main body of the project lies in a discourse that alludes to a format similar to that of a personal diary, recurring thoughts and feelings, archived in an intimate and personal way, and an opportunity for the reader to look through the little window through which I look.

Keywords: **Illustrated album, illustration, self-portrait, narrative, pictorial techniques.**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	5
2.1 OBJETIVOS GENERALES	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. METODOLOGÍA	6
4. MARCO TEÓRICO	7
4.1 ÁLBUM ILUSTRADO Y SU CONTEXTUALIZACIÓN	7
4.1.1 <i>Definición y concepto.</i>	7
4.1.2 <i>Origen y evolución del álbum ilustrado</i>	7
4.1.3 <i>Estado Actual en la sociedad; el álbum ilustrado como obra autobiográfica.</i>	9
	11
4. 2 REFERENTES CONCEPTUALES Y FORMALES	14
5. DESARROLLO DEL PROYECTO	14
5.1 PRE PRODUCCIÓN	14
5.1.1 <i>Primeras ideas</i>	15
5.1.2 <i>Objetivo de desarrollo sostenible</i>	16
5.1.3 <i>Antecedentes</i>	17
5.2 PRODUCCIÓN	17
5.2.1 <i>Ilustraciones y pinturas</i>	19
5.2.2 <i>Transferencias y collage</i>	20
5.2.3 <i>Fotografías</i>	20
5.2.4 <i>Textos</i>	21
5.3 DISEÑO EDITORIAL	22
5.4 IMPRENTA	23
6. CONCLUSIONES	24
7. BIBLIOGRAFÍA	26
8. ÍNDICE DE FIGURAS	28

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo final de grado se ha realizado un álbum ilustrado.

Compuesto por obras que nacen de la experimentación entre técnicas mixtas, como son la pintura, la ilustración y la fotografía, en conjunto de la palabra. Por una ventanita es un balance entre imágenes y texto, relatos o poemas que actúan como línea narrativa, la base del contenido del libro.

En mi mente rondaban paralelamente estas dos ideas. Una indudable motivación por realizar un proyecto creativo con el que poder expresar cómo me siento siendo completamente bruta y transparente y a su vez, aprender a reunir, organizar, y proyectar todo su contenido de una forma ordenada y limpia.

Planteaba la finalidad de este proyecto como aquella que nacía desde una motivación particular, considerada una obra autobiográfica. Su principal argumento reside en un discurso que pretende aludir al diario personal, pensamientos y sentimientos recurrentes, plasmados y archivados de una forma íntima y personal. De forma terapéutica, la necesidad de enunciar e interpretar estas sensaciones propias e individuales, surgen de una serie de cambios a los que me tuve que enfrentar. El final definitivo de una relación, el duelo y sus etapas. El cambio de las estaciones, la llegada de la primavera y sus encuentros fortuitos. Mudarme y vivir en otro país durante 4 meses. El frío y todo el calor que se halla escondido dentro de él. Nuevos hogares y las personas que lo construyen. Un autorretrato registrado en un libro.

En esta memoria se desarrollará en profundidad todo el proceso de realización partiendo desde el nacimiento de la idea y su motivación. Asimismo, serán aclarados todos los procesos que he ido siguiendo para su realización. Desde la investigación contextual, el análisis de referentes, y la incorporación de las disciplinas creativas plásticas y digitales hasta la postproducción, el diseño editorial e impresión del álbum ilustrado completo.

2. OBJETIVOS

Este trabajo tiene como finalidad actuar como acto evaluativo que pruebe aquellos conocimientos adquiridos en la asignatura mediante el aprendizaje y asimilación de unos referentes. Mi inclinación hacia el discurso del diario personal sirve únicamente de pretexto para así poder aplicar las metodologías que he extraído de los referentes escogidos.

2. 1. OBJETIVOS GENERALES

- Realizar una obra pictórica asumiendo como referentes tanto formales y conceptuales, la obra de Paula Bonet, Inés Longeval, Ines Viegas, Queralt Guinart, Nina Calcagno, David Fullarton y Bruno Munari, .

- Explorar y experimentar con técnicas mixtas pictóricas: dibujo, fotografía, collage, practicando una figuración libre mediante la pincelada suelta y la línea y sus cualidades expresivas.

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Escribir textos y reflexiones que hablen de la cotidianidad y la memoria, construyendo una línea narrativa que actúe como lenguaje discursivo personal.

- Utilizar una paleta cromática donde predominan los colores cálidos o saturados, y los contrastes intensos como lenguaje simbólico.

- Emplear como base de mis obras fotografías propias, mostrando un interés por lo cotidiano y abordando así la actitud personal y autobiográfica.

- Crear un diálogo entre texto e imagen en el que los conceptos de memoria y cotidianidad reflejen una gran carga expresiva y emocional.

3. METODOLOGÍA

La metodología inicial de este proyecto se sustenta en la recopilación de información teórica con el único fin de obtener una base sólida de conocimientos para llevar a cabo un trabajo propio siguiendo las mismas pautas. En tal sentido, he desarrollado un breve estudio sobre el álbum ilustrado y la obra autobiográfica.

De manera simultánea, he analizado y considerado a una serie de referentes artísticos, tanto visuales como conceptuales. A los que he tenido en cuenta inconsciente y conscientemente durante la creación del material y contenido visual del interior del libro. Toda esta información me ha servido para la construcción de mi proyecto, desde su contextualización hasta la ideación y realización del mismo. Así nace este proyecto autobiográfico, fruto de la introspección e investigación personal, impulsado por la creatividad artística, y la indagación en el conocimiento de los distintos procedimientos técnicos que han sido necesarios para llevarlo a cabo.

En cuanto a la elaboración del proyecto, he seguido los procesos metodológicos que se hallan inherentes a la creación de las obras de carácter visual. Estos procesos son los siguientes:

La reproducción de la obra, lo que serían las primeras ideas, los antecedentes previos al álbum ilustrado, la experimentación y el planteamiento conceptual del proyecto. Mi objetivo era sin duda generar un espacio dónde poder volcar la máxima expresividad artística posible. Desde una oportunidad para narrar textualmente vivencias y sensaciones en primera persona, hasta un medio de expresión visual por el cual transmitir aquello que me conmueve, plasmado mediante elementos como una paleta cromática coherente, el uso de diferentes texturas pictóricas y la gestualidad del trazo y las pinceladas.

Seguidamente, la propia producción de las obras individuales y el conjunto del libro en sí, incluyendo la redacción artística del texto que actúa como hilo conductor y base conceptual, la realización manual de las diferentes obras, y la experimentación de sus distintas técnicas plásticas.

Finalmente, trabajo la postproducción. En mi caso, ha consistido en la digitalización del material, su selección y clasificación. Adicionalmente, la edición de las fotografías, los escaneos de pinturas e ilustraciones, y la maquetación y diseño editorial final del álbum ilustrado. Y consecuentemente, la búsqueda de una forma de transformar todo el proyecto en una obra física, conseguido mediante su impresión como libro por imprenta.

4. MARCO TEÓRICO

A continuación, se realiza una revisión teórica breve a modo de preámbulo, que nos servirá para contextualizar y situar de forma teórica los conceptos que manejo en la parte de desarrollo del proyecto. En primer lugar haré mención al concepto de álbum ilustrado dejando claras cuáles son sus principales características, aquellas que lo definen. Después, realizaré un pequeño recorrido por la evolución histórica del álbum ilustrado, para situarlo en el contexto actual, y para afinar su significado, mencionaré sus características conceptuales y formales.

4.1 EL ÁLBUM ILUSTRADO Y SU CONTEXTUALIZACIÓN

4.1.1 Definición y concepto.

Se define el término “álbum” o “libro-álbum” como libro que recurre principalmente a la imagen para contar una historia. Un álbum ilustrado, por tanto, se puede definir como una obra en la que predomina esencialmente la ilustración, y existe en balance con el texto, que puede estar o no presente. Actúa como punto de encuentro, creando casi un diálogo entre texto e imagen.

Un álbum ilustrado podría considerarse sin duda arte visual, si se analiza de manera estética como un medio de expresión, ya que explora todos los elementos y sus posibilidades plásticas; el registro de las texturas, diferentes tamaños a la hora de componer, el formato, los tipos de papel, tintas, líneas, manchas, gestos. Tal y como Colomer menciona en uno de sus textos, la “relación que se establece entre el texto y la imagen en los álbumes en muchas ocasiones se convierte en un fructífero campo para la experimentalidad.”¹

Un espacio para el artista en el que explorar el sentido de su obra a través de la creación y fusión de sus palabras e imágenes por igual. La parte visual de la obra; la ilustración e imagen, es el elemento principal del álbum ilustrado y contiene información sumamente importante para la comprensión del mensaje, aunque no por ello tiene que ser una traducción literal del texto empleado en conjunto, ya que además, se puede prescindir de él. Y el texto, una oportunidad para narrar experiencias, relatos, contar historias. Reflejar sentimientos y emociones a través de esa peculiar relación entre palabra e imagen; puede conmovir y provocar sensaciones en el lector.

4.1.2 Origen y evolución del álbum ilustrado

El álbum ilustrado tal y como lo conocemos a día de hoy, es un término relativamente reciente. Como hemos mencionado previamente, se caracte-

1 COLOMER, T. *El album y el texto*. Peonza N39. 1996

Der Apotecker.

Ich hab in meiner Apotecckn
 Viel Materij die lieblich schmeckn/
 Zucker mit Würcken ich conficir
 Mach auch Purgaken vnd Clister/
 Auch zu stercken den Francken schwachn/
 Kan ich mancherley Labung machn/
 Das alles nach der Arzte rath
 Der seinen Brunn gesehen hat.

fig.1 AMMAN, Jost Kunst- und Lehrbüchlein (1560)

riza por su particular balance entre palabra e imagen, expuesto con la finalidad de transmitir significado. A diferencia del tradicional libro ilustrado, en el que las imágenes únicamente adornan, afirman o refuerzan el texto, en el actual modelo de álbum ilustrado la sección visual asume la gran mayoría de responsabilidad narrativa. Siendo esto sin duda, consecuencia de la evolución histórica, no únicamente del libro ilustrado como tal, si no del concepto ilustración, de la disciplina ligada al conocimiento, y todo lo que eso conlleva. A continuación se realizará un breve recorrido por aquellos sucesos que han servido y han sido clave en el desarrollo y la transformación del álbum ilustrado.

A pesar de que el recorrido histórico del libro ilustrado moderno, sea, relativamente escueto, algunos autores señalan a “Kunst und Lehrbüchlein” (1560) y los grabados sobre madera de Jost Amman (1539-1591)(fig. 1) como uno de los primeros prototipos europeos de libro ilustrado. También, “Orbis Pictus” (1658) de Comenius, un manuscrito con imágenes hecho para el estudio del latín (fig. 2), al que se le refiere como otro ejemplo de libro ilustrado primitivo.²

Los orígenes se remontan a mediados del siglo XVII; anterior al álbum predominaba el libro ilustrado, y lógicamente, la historia de la ilustración en los libros va ligada firmemente a las diferentes posibilidades técnicas de impresión, como los grabados o litografías, y los avances en la tecnología reprográfica y su evolución en la sociedad.

Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XIX que los libros ilustrados empezaron a dirigirse concretamente a un público infantil. Uno de los pioneros en este ámbito fue Randolph Caldecott, un talentoso ilustrador británico cuya labor influyó en el desarrollo del género conocido como álbum ilustrado. Aparece la figura del ilustrador como autor del propio texto también, gene-

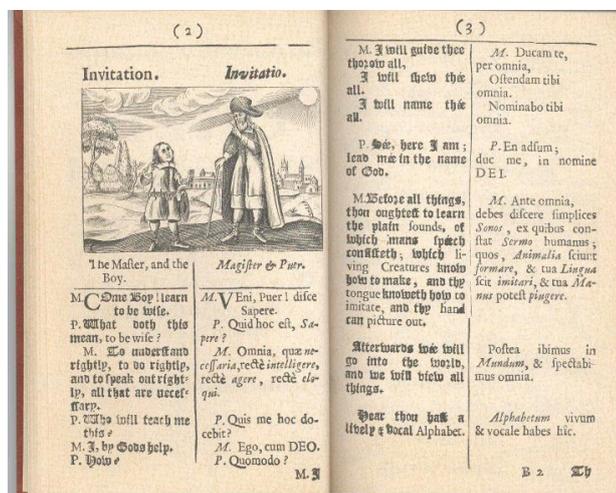
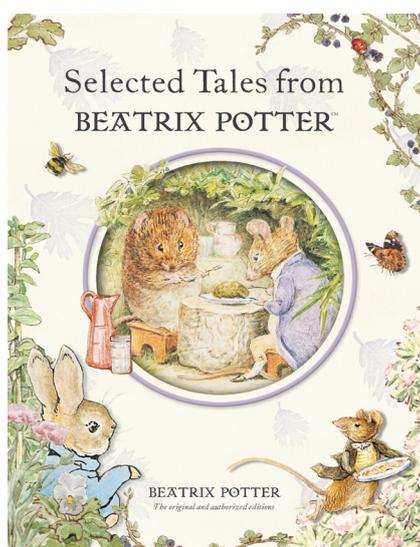

fig. 2 “Orbis pictus”(1658). Interiores.

rando por tanto un vínculo y una relación muy directa entre texto e imagen. Caldecott logró cautivar tanto a niños como adultos mediante la combinación de ilustraciones divertidas y vívidas con texto en rima en sus libros. (fig. 3)

fig.3 Picture books. Richard Caldecott

4.1.3 Estado Actual en la sociedad; el álbum ilustrado como obra autobiográfica.

A lo largo del siglo XX, el álbum ilustrado y sus distintos artistas e ilustradores como Beatrix Potter, Dr. Seuss y Maurice Sendak, experimentaron varios cambios significativos dejando huella en este género con obras innovadoras y creativas para el momento. (fig 4-6) Estos libros comenzaron a emplear técnicas narrativas más complejas y a abordar una amplia variedad de temáticas, avanzando no sólo en el ámbito infantil, si no atrayendo a un público mucho más maduro y adulto. Asimismo, se empiezan a abordar temas más controvertidos y se desafían los estereotipos de género y los roles tradicionales. Es así que “se ha desarrollado en un espacio nuevo, y la falta de tradición ha permitido entonces que los álbumes incorporaran con mayor rapidez y facilidad que otros géneros los nuevos temas y características artísticas de la cultura actual”.³

A medida que progresaba el siglo XX, el ámbito del álbum ilustrado ha ido experimentando una mayor diversificación. Se exploraron una amplia gama de estilos artísticos, desde representaciones realistas hasta enfoques más abstractos y vanguardistas. “Los álbumes han sido las obras que han incorporado con mayor rapidez algunas características de acusado carácter experimental, provenientes de lo que ha venido a denominarse “postmodernismo” como etiqueta para describir las tendencias de la cultura en las sociedades postindustriales.”³

Con el tiempo, se puede decir que el álbum ilustrado se ha consolidado como un medio ampliamente utilizado para educar, y sensibilizar, tanto a niños, como a adultos. La magnitud de temáticas que abordan, y su peso en la sociedad actual, reflejan la creciente conciencia sobre la importancia de la inclusión, la representación de la diversidad, y la empatía y resolución de

He found a door in a wall; but
it was locked, and there was
no room for a fat little rabbit
to squeeze underneath.

Beatrix Potter

fig.4 Selected Tales from Beatrix Potter.

3 COLOMER, T. *El álbum y el texto*. Peonza N39. 1996

4 GARCÍA SOBRINO, J. (2006) *Todos los cuentos*. Peonza, N75/76: 140-141. 2002

conflictos. Ha demostrado ser, indudablemente, una poderosa herramienta educativa y una manera de fomentar la enseñanza visual y literaria desde edades muy tempranas.

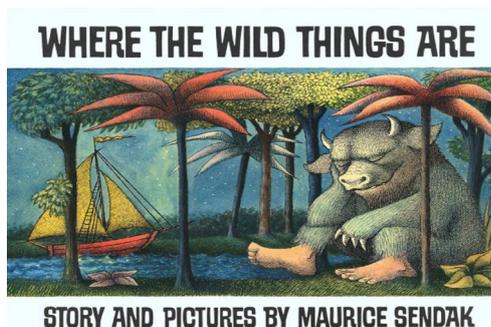

fig.5 Where the wild things are. Maurice Sendak.

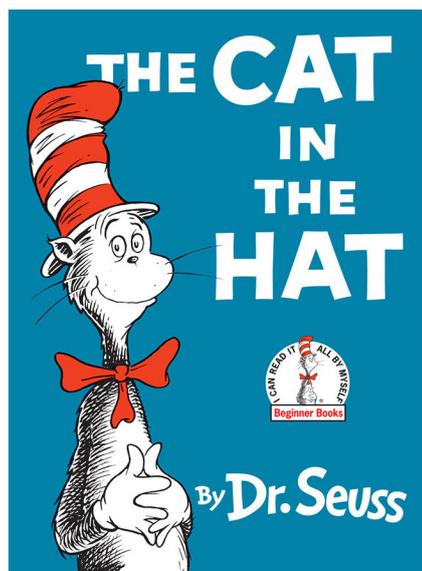

fig.6 The cat in the hat. Dr Seuss.

A diferencia de la estética de un libro, el carácter creativo y dinámico de un álbum ilustrado fomenta el desarrollo de las habilidades de lectura, comprensión y análisis crítico, siempre acompañado de la creatividad y la imaginación. Además, el género ha alcanzado un reconocimiento social y cierto prestigio, contando con convocatorias y premios dedicados exclusivamente a los álbumes ilustrados, como son la Medalla Caldecott en Estados Unidos o el Premio Hans Christian Andersen a nivel internacional.

García Sobrino asegura que el álbum ilustrado es “uno de los géneros literarios más ricos afectivamente, y por tanto más emocionante”.⁴ En 2007, Emma Bosch lo acredita como “arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas afianzado en la estructura de libro, cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente”.⁵ Mientras que en el libro ilustrado tradicional la imagen tiene un carácter excesivo a veces, observamos como las nuevas corrientes literarias ofrecen publicaciones en las que la ilustración añade significado a la historia aportando elementos de importancia a nivel cultural que no aparecen en lo escrito.⁶

Adicionalmente, como he mencionado previamente, el álbum ilustrado ha dejado de ser un género exclusivo para el público infantil, y se está produciendo un creciente interés en los álbumes ilustrados para adultos, especialmente en aquellos que abordan temas como la historia, la política, la memoria y la autobiografía.

El álbum ilustrado como obra autobiográfica ha supuesto un reconocimiento y aceptación en la sociedad actual de diversas voces y experiencias, buscando formas creativas de compartir historias personales y generando empatía en aquel que las lee. Promoviendo la conciencia de lo ajeno, identidad, género, migración, salud mental y cuestiones sociales. Los álbumes ilustrados autobiográficos nos permiten desafiar y ampliar las percepciones del

5 BOSCH, E. (2007). *Hacia una definición de álbum*. Anuario de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Universidad de Vigo. 5: 25-45

6 LOBATO SUERO, M.J. (2007). *El valor de la ilustración en álbumes para una educación en la no violencia*. Escuela Abierta. 10: 129-159.

fig.7 La Sed. Paula Bonet.

fig.8 Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End. Paula Bonet.

fig.9 Tudo o Que Viejo.

fig.10 Contar Elefantes. Inés Viegas.

fig.11 Beya Rebaï.

mundo que nos rodea de una forma íntima y directa.

En resumen, desde los orígenes hasta su estado actual en la sociedad, el álbum ilustrado se ha desarrollado como género moderno a lo largo del siglo XIX y XX, y a medida que evolucionaba, se ha transformado en una forma de arte y narración educativa y de sensibilización, dirigida con el mismo valor tanto al público infantil como al adulto.

4.2 REFERENTES CONCEPTUALES Y FORMALES

En este contexto, entendemos por referente aquel artista o trabajo creativo del que se pueden extraer ciertas ideas y recursos para así adoptarlas en nuestra forma de crear y aplicarlas a nuestra producción. Después de un ejercicio personal en búsqueda de referencias, observamos y hacemos reparo en algunos artistas cuyo trabajo ha supuesto una aportación para nuestro proyecto. He aquí un breve repaso de algunos de los referentes que me han servido de inspiración para la elaboración de este proyecto.

En primer lugar, aludo a **Paula Bonet** como principal referente narrativo conceptual de mi cuerpo de trabajo, mayoritariamente por una serie de libros que tiene como composición común en todos ellos el uso del texto acompañando a la imagen. Ilustraciones como sujeto aislado sobre un espacio vacío o fondo plano, y acompañadas de texto, similar a una poesía o relato que hace referencia a lo retratado. Así, en trabajos como *La sed* (2016) (fig. 7), o *Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End* (2014) (fig. 8), conjuntan texto e imagen en armonía creando una peculiar pero muy simple narrativa, revelando un carácter muy íntimo y personal al que pretendo incluir en mi propia obra. Algo que me generaba mucho interés a nivel personal ya que esconde una gran carga emotiva. A diferencia de mi obra, Bonet hace un uso de una paleta de colores tenue, oscuros y menos vivos que la paleta que adopta mi proyecto. Su pincelada suelta en la pintura y el dibujo gestual, en cambio, es algo que va intrínseco en mi forma de pintar e ilustrar. El carácter sincero, transparente y autobiográfico de mi proyecto es fruto de la inspiración gracias a las obras de Paula Bonet.

Inés Viegas, una artista que llamó mi atención por el carácter naïve de sus obras, una falta de complicación figurativa y una sencillez compositiva. Visto indudablemente en ilustraciones como las de su exposición 'CIRCADIANO' (2021) 'Contar Elefantes' y 'Tudo o Que viejo' (fig 9-10), acompañada del uso de colores vivos, cálidos y saturados, los cuales me interesaban para incorporar en mi obra. Similar a la artista **Beya Rebaï**, (fig 11) que tiende al trazo suelto y al uso de colores muy vivos y saturados para las construcciones de sus obras. Algo que Viegas incluye en su obra y yo también exploro, es de nuevo el balance compositivo entre texto e imagen. En su libro, 'O Duelo' (fig 12) (2022) refleja esa sencillez con la que explora el espacio, el texto y la

fig.12 O Duelo. Inés Viegas.

mancha. Escribiendo surge una oportunidad para mantener presente en la obra un discurso íntimo y personal, reflejando así en mis proyectos mi propia cotidianidad. Al igual que representa ella en sus 'Postcards from the South' (fig 13), con una serie de postales que muestran acogedores rincones de su pueblo, y como los guarda en su memoria. También, Viegas juega mucho con la mancha que proporciona el uso del agua en sus pinceladas de acuarela, y, a su vez, incorpora el uso de otras técnicas contrastantes. Me identifico con las pequeñas dimensiones de sus series, las pinturas de paisajes naturales y las ilustraciones editoriales que tanto la caracterizan.

fig.14. Portfolio. Queralt Guineart.

fig.13. Postcards from the South. Inés Viegas.

Como referentes narrativo conceptuales, incluyo a **Queralt Guineart** (fig 14) y a **Nina Calcagno**. (fig 15) Todas sus piezas giran en torno a la cotidianidad, de nuevo, reflejando una realidad muy íntima y personal. Dos artistas individuales de las cuales me interesan concretamente, sus capacidades de expresión escrita. El uso de la tipografía como herramienta estética, y compositiva, en conjunto con la ilustración cargada de expresividad, alcanza indudablemente cierta armonía visual. Ambas ilustradoras y escritoras son además, diseñadoras. Sus aportaciones como tal son un aspecto clave en el desarrollo de sus composiciones. Se refleja en la manera de maquetar los textos, componer las ilustraciones, explorar las diferentes texturas y contrastar los colores. En cada pieza, la información está adecuadamente jerarquizada, aportando riqueza y madurez a la narrativa visual.

fig.15. Portfolio. Nina Calcagno.

David Fullarton y sus obras bajo la categoría de 'Sketchbooks' (fig 16), un artista que trabaja en torno al diario personal y el carácter primitivo que esconde. La transparencia de sus obras, con cierta rudeza a la hora de crear, montar y sobretodo contar, algo que incorporo en mi narrativa. La tipografía hecha a mano y directa sobre el soporte en el que trabaja, el contraste de sus materiales, técnicas, colores e imágenes, todo agrupado y presentado sobre una doble página de su cuaderno, resaltan la sensación de invasión del dominio personal del artista. Observar sus proyectos es como irrumpir en su mente, conocerlo de cerca y empatizar. Algo que intento que ocurra al leer y entender mi obra. Las características que componen el trabajo de Fullarton, me han acompañado a lo largo de este proceso, en la fase de ideación, en mis antecedentes y en la pre producción y producción propia del contenido del libro.

fig.16-18. One Year Monography. Fakepaper Studio & Ines Longeival.

fig.15. Sketchbook Series. David Fullarton.

Recopilando obras que me llamaban la atención, recuerdo al artista que he tenido y continuo teniendo presente en mi forma de pintar. No puedo no mencionar al mismo **Herni Matisse**, uno de los líderes del fauvismo, que rompió con el impresionismo establecido hasta el momento y con aquellos métodos de percepción y observación de la realidad más tradicionales. Introdujo una visión que aportaba colores antinaturalistas, pinceladas mucho más intensas y vívidas creando un estilo propio y reconocible. Esta construcción del color y su simplificación formal son características que he adoptado en mi obra desde hace ya años, y que me acompañan en la creación de este álbum.

Por último, y centrándome en el diseño editorial final del álbum ilustrado, he seguido muy de cerca la estética característica de **Inés Longeival** y sus dos libros realizados por **Fakepaper Studio**, un estudio de diseño gráfico y creativo. En todas las ediciones de 'One Year' y 'Longeival Monography One Year' (fig 16-21) resalta efectivamente su estilo compositivo; el uso de la imagen abordando doubles páginas, texto e imagen intercalado, la tipografía como elemento gráfico y el uso inteligente de los espacios en blanco, hacen de estos libros obras estéticamente limpias y agradables a la vista. Al estar presentadas de tal manera, se genera una coherencia visible entre las obras por muy diferentes que sean. Sin duda, me llamaba la atención generar una coherencia similar entre mis distintos proyectos, manteniendome fiel a mi naturaleza estética y narrativa conceptual pero a su vez, organizando y proyectando todo el contenido de una forma ordenada, limpia, y coherente.

fig.19-21. Longeival Monography One Year. Fakepaper Studio & Ines Longeival.

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Este apartado se considera el cuerpo principal del proyecto, donde podré explicar de forma detallada los elementos que componen mi trabajo. Este bloque se puede dividir en tres fases: La primera, la pre producción, en la que menciono como se han generado las ideas principales del proyecto, y de dónde surgen, además de mis antecedentes visuales. La segunda, la fase de producción. Se considera la etapa central del desarrollo del proyecto, donde comparto la elaboración del proceso de las ilustraciones, pinturas, transferencias y fotografías. Simultáneamente, la redacción escrita de los textos que acompañan todo el contenido visual. Y por último, todo el tiempo dedicado al diseño editorial del proyecto como libro y el proceso de impresión.

5.1 PRE PRODUCCIÓN

5.1.1 Primeras ideas

La idea inicial para la elaboración del trabajo nace de un periodo de introspección y reflexión personal. Así surge este trabajo; quería, y me era necesaria, la creación de un espacio donde poder expresar y archivar todo lo que en el momento necesitaba exteriorizar. Impulsado por la creatividad, la motivación y sin duda los cambios a los que me estaba enfrentando, este concepto se transforma en un posible proyecto.

De carácter autobiográfico e íntimo, la posibilidad de realizar un álbum ilustrado se convierte únicamente en una excusa para poder plasmar y compartir todo aquello que me inquieta y conmueve. Pretendo capturar colores, sonidos, olores y sentimientos; así como un curioso pantallazo en movimiento de la realidad que estoy viviendo. Un lugar donde guardar recuerdos, un sitio donde tenerlos para poder regresar a ellos. Me asusta no recordar la realidad tal y como la he vivido, y por ello, me surge la necesidad de realizar este libro y todo su proyecto de esta índole.

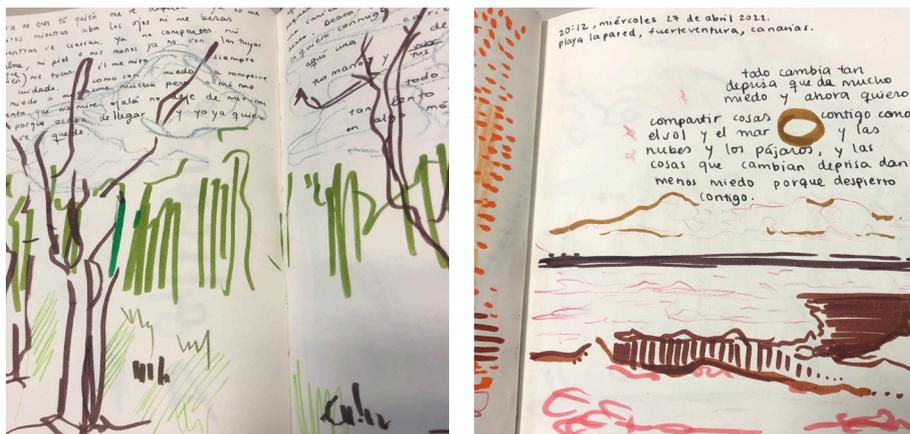

fig. 22. Apuntes de mi cuaderno.

5.1.2 Objetivo de desarrollo sostenible

En relación a los objetivos de desarrollo sostenible, mi proyecto aborda el objetivo número 3; Salud y bienestar. Ver ANEXO I.

Como he podido mencionar previamente, este álbum ilustrado surge de la necesidad de exteriorizar mis sentimientos a través del arte. Como menciona Astrid Chang, la ansiedad y el estrés son emociones y sentimientos perjudiciales para los pensamientos y el comportamiento. Hay varios modos para aprender a lidiar con estos síntomas, y en relación a mi obra, quiero destacar uno de ellos. El término conocido como arteterapia, consiste en tratar estas emociones a través del arte y sus diferentes expresiones artísticas; “Psicólogos sostienen que esta forma de psicoterapia trabaja en el inconsciente del individuo, permitiendo que se exprese, encuentre una solución a sus problemas, y mejore su salud física y mental.”⁷

Tal y como lo comparte la psicóloga clínica y psicoterapeuta Vanetti Alain: “El arte permite crear una congruencia entre lo emocional y cognitivo (pensamientos), da paso a *exteriorizar* de alguna manera aquella carga emotiva que de forma verbal o conductual se ha tratado de reprimir por diferentes circunstancias o se ha manifestado de manera inadecuada; mediante el arte se pueden canalizar síntomas de estrés y ansiedad de una forma espontánea que permita a la persona identificar la intensidad de los mismos y ampliar su perspectiva ante situaciones específicas que lo mantienen bajo estas condiciones”.⁸

Indudablemente, la elaboración de un proyecto de carácter autobiográfico e íntimo, me ha permitido, como bien dice Alain, exteriorizar las cargas emotivas que estaba reprimiendo y exponerlas a través de las diferentes expresiones artísticas, como han sido la expresión escrita, el dibujo, la pintura y la fotografía.

La especialista en salud mental, apunta como esta manera de canalización de emociones y pensamientos, va directamente ligado al enfoque del aspecto creativo, más que al resultado estético de la obra realizada por el individuo. Con respecto a los beneficios que desencadena, menciona como a corto plazo, adquirir una actividad extra en la rutina permite al paciente desviar la atención en el momento dado, y puede empezar a reconocer los aspectos positivos y de la actividad, así como sus resistencias. “A mediano plazo la persona podría empezar a aprender a identificar los puntos del proceso que le permiten expresar emociones específicas, reconocerlas, hacerse cargo de ellas mediante lineamientos de la arteterapia, y a largo plazo se sabe que el sistema inmunológico también se ve impactado positivamente por este tipo de terapias, ya que permite el equilibrio emocional de la persona y consigo lleva una estabilidad de algunos procesos de orden orgánico que

⁷ Chang. A (2020, abril 5). *El arte como terapia para contrarrestar el estrés y la ansiedad*. La Estrella de Panamá.

⁸ Alain. V (2020)

fig. 23. Cuaderno

fig. 24. Cuaderno Viaje

fig. 25. Cuaderno Viaje

terminan en una interacción y segregación adecuada de ciertas sustancias en el cuerpo; incluso se ha registrado que dentro de los beneficios también se activan áreas neuronales que contribuyen a un mejor desempeño intelectual y emocional”.⁸

El filósofo y crítico de arte, Arthur Danto, describe esta capacidad trascendente del arte como una fuente de experiencia. Si has vivido una experiencia que se relaciona con la obra de alguna forma, aparecerá una conexión trascendente con esta. La obra acaba convirtiéndose en algo más que un producto final, nos debe emitir emociones, reflexiones y motivarnos a actuar (tanto desde su apariencia como desde un punto de vista significativo).⁹

Es por ello que un proyecto de esta naturaleza, va relacionado de forma evidente al objetivo de desarrollo sostenible como sería la salud y el bienestar. Tanto del artista que lo crea, como posiblemente del lector que tiene la oportunidad de empatizar con el contenido y verse reflejado en palabras, situaciones o emociones.

5.1.3 Antecedentes

Me encanta escribir. Guardo papeles sueltos con palabras que me vienen a la cabeza de la nada y las apunto para no olvidar. Todo lo que escribo suele ir de la mano de aquello que dibujo, pinto o fotografío. En cierta manera, va conectado, ya que mi producción artística tiende a representar de una forma u otra aquello que vivo de primera mano, mis experiencias cotidianas y las sensaciones que me producen. Utilizo y llevo conmigo diariamente unas cuantas libretas, cuadernos de viaje y blocs para dibujar y pintar. (fig 22-24) Escribo, dibujo, y pinto en ellas desde hace unos años. Para la construcción de esta idea y su presentación, consideré que era lógico, y que tendría coherencia y sentido, si colocaba imágenes y texto en el mismo espacio y se presentaba en conjunto. Me he dado cuenta, que la mayoría de mis bocetos, por ejemplo, en el momento en el que los estoy realizando, van acompañadas de palabras que resuenan en mi mente, junto con las emociones que estoy sintiendo en ese instante. Palabras que después anoto y reescribo. Con mis fotografías y pinturas ocurre lo mismo, como he mencionado antes, intento capturar el conjunto de cosas que componen la situación que represento, y muchas veces, el uso de las palabras incorporadas en la obra le dan otro sentido, potencia la sensación que pueda producir en el espectador y resalta sin duda la intensidad del recuerdo o memoria que quiero congelar.

Todo el material que aparece en el interior del álbum ilustrado ha sido creado a lo largo de los dos últimos años. Entre junio del 2021 y junio del 2023. El contenido de mis cuadernos es fruto de las vivencias de distintas experiencias. Se entrelazan el ante proyecto y el proyecto en sí. Comenzando por bocetos de viajes, reflexiones propias a modo de anotaciones de diario, y fotografías realizadas en diferentes contextos. Un viaje al pirineo, un ca-

⁸ Danto, A. C. (1981). La transfiguración del lugar común Prensa de la Universidad de Harvard.

fig. 26. Nostalgia

fig. 27. Pirineo

fig. 28. Creo en el amor después del amor

mino en el que perderme por la montaña y una oportunidad para contar un cuento. Pude toparme con muchos lugares que recuerdo al detalle. Hice bocetos de, pozas, piedras y plantas. Dibujaba a la orilla de pozas, ríos, y en los descansos de cuándo caminábamos por el bosque. En una escapada con mis amigas, meses antes, realicé fotografías de ellas en la playa, otra ocasión única de convivencia durante unos días para pensar sobre ellas, el papel tan importante que juegan en mi vida, escribir y dibujar. Ruth leyendo al sol, Aitana y Laura abrazadas o las tres caminando sobre la arena. Continuando con la vuelta a una rutina, la ciudad de Valencia, dejando atrás todos los lugares que había visitado. Ocurren cambios drásticos en el día a día, una ruptura de pareja y todo el arte que nació de ella. Recuerdo sentir soledad, no reconocer la ciudad en la que había estado viviendo estos años y un periodo difícil de adaptación. Al cabo de los meses llegaron sentimientos nuevos, el proceso del duelo y la aceptación. Volver a experimentar el amor. Otro viaje, indagar en el archivo familiar, videos y fotografías de paisaje, de mis tías y mi madre y mis abuelos. Todo un descubrimiento para mi poder congelar retales de este viaje a través de la fotografía. Pasan las estaciones, termina el verano y me enfrento a la experiencia de vivir fuera de España durante unos meses, conocer gente, formar vínculos y crear nuevos recuerdos, pintando, dibujando y escribiendo sin parar. Comienzo a experimentar con otros materiales, y trabajando con todos los antecedentes a mi alcance, partiendo del contenido de mis cuadernos como base, me propongo recrearlos en diferentes dimensiones o utilizando distintos procedimientos técnicos. Mi producción artística comienza a tener un sentido diferente, y así, es como se ha ido formando mi álbum ilustrado.

fig. 29. Yo sigo dibujando nubes. Boceto

5.2 PRODUCCIÓN

5.2.1 Ilustraciones y pinturas

Todas mis ilustraciones y pinturas han sido realizadas de forma manual. Oscilando entre los lápices de colores, ceras, acuarelas, gouache y el acrílico sobre papel. A lo largo de los dos últimos años, he tenido la oportunidad de

fig. 34 Polonia Estudio

fig. 35 Polonia Estudio

fig. 36. Estoy exactamente donde quiero estar

realizar dos proyectos completos de pequeñas dimensiones. El primero, un cuento corto de 12 páginas titulado *Diario de un hada*, en el que experimento con la textura de las ceras y los lápices de colores sobre papel en contraste con las acuarelas y sus posibilidades expresivas. Ilustraciones en A5 que escaneé y digitalicé, para después maquetarlas con una tipografía digital sobre fondo blanco. Una impresión que seguía la estructura del libro ilustrado tradicional, ilustración acompañada de texto en otra página distinta.

fig. 30. Diario de un Hada. Doble página.

Y el segundo, mi obra más reciente, un libro de artista tamaño A4 llevado a cabo durante mis meses de estancia en Gdansk, Polonia, en el estudio de pintura de la Akademia Sztuk Pięknych. (fig 33) Con este proyecto, pude adquirir mayor soltura gestual y creativa, impulsada por la inspiración de vivir en un país ajeno al mío, adaptándome a otra ciudad y empapándome en su cultura, a su frío invierno, a conocer caras nuevas y a aprender a convivir con ellas. Introduzco a mis amigas a través de la pintura, son sin duda una serie de pinturas e ilustraciones que reflejan mucha pasión, ya sea por los trazos y las pinceladas cargadas de pigmento, por la paleta vibrante de colores que componen las obras o por las imágenes que muestro. (fig 34-35) Recreo escenarios que van ligados al sentimiento, sacados de mi recuerdo, de fotografías y de bocetos registrados durante el tiempo que estuve allí. Por ejemplo, mi obra perteneciente a este libro de artista se titula 'estoy exactamente donde quiero estar' (fig 36), en la que recreo un abrazo a la noche, durante el mes de noviembre frente a un tióvivo iluminadas por las luces del mercadillo navideño de la ciudad. Abrazos cálidos en una ciudad de ambiente frío, mucho cariño, amor, y una enorme sensación de plenitud.

fig. 31

fig. 32

fig. 33

fig. 37. Los días cambian de color. Técnica mixta sobre papel. 100 X 70cm

También, tuve la oportunidad de crear un cuento de grandes dimensiones, papeles de 100 x 70 cm, en el que me propuse como objetivo sacar mis ilustraciones del cuaderno y llevarlas a dimensiones que se encontrasen fuera de mi zona de confort. Usando los mismos materiales pero a grandes escalas e integrando en las obras grandes las anotaciones del interior de mis libretas, tratando la tipografía como elemento compositivo de la obra. (fig 37)

fig. 38

fig. 39

5.2.2 Transferencias y collage

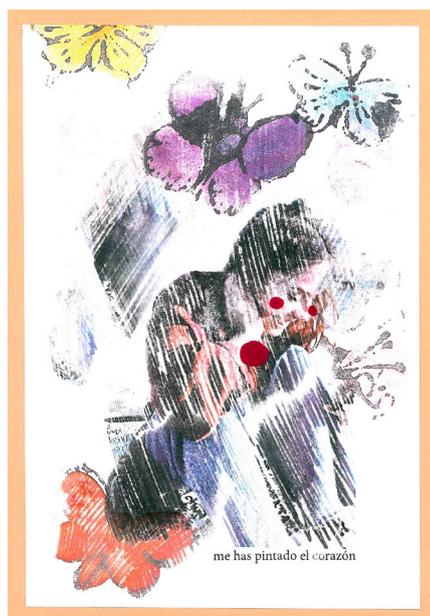

fig. 40. Me has pintado el corazón

Las transferencias con disolvente es una técnica que descubrí en una asignatura que fomentaba la experimentación y promovía los diferentes métodos para integrar imagen y dibujo. En las distintas pruebas que realicé, desde los bocetos hasta las más planteadas previas a su realización, incluía anotaciones de texto, con la intención de presentar obras de pequeñas dimensiones que estuviesen compuestas por una imagen y una frase que la acompañase.

Para realizar las transferencias con disolvente elegí en todas mis obras imágenes a color, la mayoría fotografías propias, editadas previamente para subirles el contraste y alterando su saturación, ya que al transferirlas a otro soporte bajaba la intensidad. Es importante, también, que la imagen esté impresa en espejo, y en láser o fotocopiadora para asegurar el traspaso de la tinta. Se coloca la imagen con el lado impreso en contacto con el soporte sobre el cuál queremos transferirlo, en mi caso papel, de diferentes gramajes y texturas y recortado en dimensiones similares a un A5. Siempre sujeto el soporte a la mesa con cinta de carroceros para asegurar que no se mueva y para poder ir revisando la transferencia conforme la estás realizando. Se moja un algodón, bastoncillo de los oídos o trozo de tela en disolvente, no tiene porque estar completamente empapado pero sí impregnado lo suficiente como para humedecer la imagen hasta ver como va transparentando. Después, y para conseguir un registro similar al del dibujo, es cuando es importante aplicar presión sobre la imagen. En mi caso, con la ayuda de un lápiz, registro

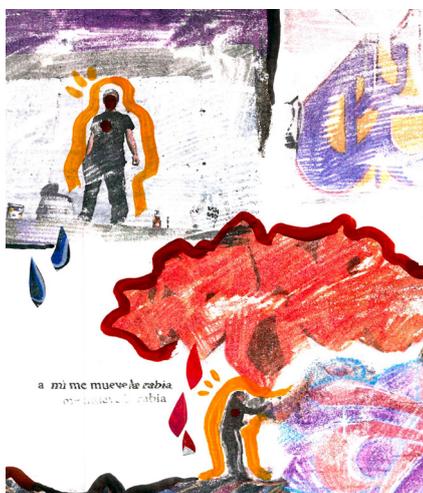

fig. 41. A mi me mueve la rabia.

trazos mediante rayajos y gestos sobre la imagen humedecida aplicando así la suficiente presión para que la tinta se transfiera sobre el papel de una forma efectiva.

Los resultados eran muy interesantes, y en la mayoría, incluyo collage reutilizando el papel de las imágenes transferidas, recortando y pegando los restos. Añado encima gouache y acuarela, (fig 41) explorando la barrera entre las técnicas y capturando la emoción y el sentimiento de cada escena a través de la experimentación de la mancha en conjunto con esta técnica, que en conclusión, me ofrecía infinitas posibilidades plásticas y estéticas. Asimismo, el discurso conceptual siempre se mantiene presente en mis proyectos, ya que las pruebas iniciales que realicé son composiciones acompañadas de textos propios, transferidos también con disolvente para mantener la misma estética y narrativa visual.

5.2.3 Fotografías

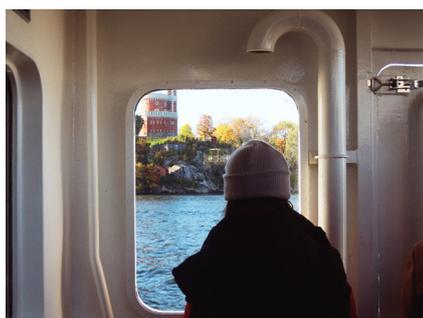

fig. 42 Maia Fotografía

En los dos últimos años, he ido descubriendo una peculiar inquietud por la fotografía. Me resultaba curioso como, si a la hora de dibujar o pintar era capaz de elegir el encuadre adecuado para contar una historia, ¿por qué no podía probar a través de una lente y con mi propia mirada? El nombre de mi álbum ilustrado, de hecho, surge de una fotografía que realicé en uno de mis viajes. (fig 42) Miraba mi amiga Maia a través de una ventana, desde el interior de un barco. La ventana marca un límite, sólo lo ve aquel que está mirando y no se puede ver más allá de lo que el ojo alcanza. Recurrí a aquella imagen muchas veces en busca de inspiración, escribí sobre ella, sobre la ventana y sobre ese día. La dibujé muchas veces, y la pinté muchas otras, pero curiosamente, sólo la fotografía me transmite con exactitud todo lo que sentía en el momento que la realicé. La fotografía es fielmente la definición de mirar 'por una ventanita', congelar la realidad que estás viviendo y guardarla y archivarla para poder regresar a ella en cualquier momento. Supe entonces, que debía incluir fotografías para completar este proyecto.

Igualmente, ya se habían integrado en mis obras mediante transferencias y collage, y por tanto, no quedaba incoherente añadir imágenes como elemento propio.

Algo que tuve la oportunidad de aprender en Gdansk, en la Akademia Sztuk Pięknych, fue a elaborar una fotolitografía. (fig 43) Mediante esta técnica de impresión litográfica, pude fusionar la fotografía y el diseño gráfico con la mancha, la tinta y la estampación. Una oportunidad para trasladar manualmente, la fotografía digital a un soporte tangible.

fig. 43. FotoLitografía

5.2.4 Textos

Como he indicado a lo largo de esta memoria, el proyecto nace de un periodo de introspección propia. A cada boceto, ilustración, transferencia

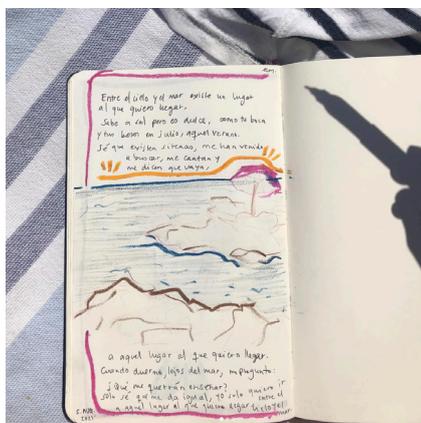

fig. 44. Boceto Texto Playa

fig. 45. Boceto. Portada

fig. 46. Portada. Por una ventanita

pintura o fotografía lo acompañan las palabras. Después de re leer mis libretas y cuadernos, he tenido que seleccionar todo el material que consideraba adecuado y congruente con la organización del interior del álbum. Así, he ido contando relatos propios o poesías que acompañan las sensaciones de lo retratado, mis composiciones expresan unicamente emoción y sentimiento, de nuevo un manifiesto de la pasión que siento que escondo y busco a través de la palabra. Es parte del proceso escribir textos y reflexiones que hablen de la cotidianidad y la memoria que trato en mi obra, construyendo así una línea narrativa que actúa como lenguaje discursivo personal.

Además, a la hora de escribir los textos para incluirlos en el álbum, los realicé completamente a mano sobre papel. Fusionando lo poético y conceptual con las posibilidades plásticas ofrecidas por las diferentes técnicas que empleo, este libro se convierte en una oportunidad para narrar textualmente vivencias y sensaciones en primera personal. Un canal por el cual exteriorizar y transmitir aquello que me conmueve.

5.3 DISEÑO EDITORIAL

En este apartado mencionaré la aplicación al diseño gráfico y editorial del material producido, un proceso en el que reuno finalmente todo el material listo para organizar, y me dedico a escanear de forma individual cada una de mis obras, y a trabajar en su pre producción. Tanto en pinturas, ilustraciones, fotografías o collages, me centro en su edición, del color, la luz o su encuadre. Altero en material manual de forma digital, con ayuda de los programas de Adobe como son el Photoshop, Illustrator, e Indesign. Combino la fotografía y la pintura, el dibujo en contraste con la imagen, creo collages digitales y cambio la composición de alguna que otra obra para que pueda cobrar otro sentido una vez maquetada en su espacio correspondiente. Me encargo de escanear todo el texto escrito a mano, editar el color y limpiar algunos trazos antes de hacer pruebas de maquetación y composición con las imágenes y las ilustraciones.

A continuación, se presentará la base de la estructura del libro y los elementos del diseño que constituyen el álbum ilustrado.

La cubierta, conocida también como la portada y contraportada. Ver ANEXO III. En mi álbum ilustrado, ambas ilustraciones de la portada y contraportada son parte de la serie de pinturas que realicé durante mi estancia en Polonia. En la imagen de la portada, retrato a mi amiga Sara, mirando por la ventana del tren en uno de nuestros viajes. Se encuentra de espaldas, para que el peso simbólico de la escena recaiga sobre la ventana y el paisaje, haciendo referencia al título del libro escrito a mano justo debajo, *por una ventanita*. (fig 46) En la contraportada, opto por ajustar el encuadre de una de mis obras para convertirlo en un rectángulo que imita la forma de una ventanita de pequeño tamaño. Intento reiterar esta idea que se mantendrá

recurrente en mi obra de principio a fin. El acto de estar mirando a través de una ventana.

Las guardas del proyecto se presentan en color blanco neutro, una parte totalmente limpia que aparte de tener la función de solapar la cubierta con el cuerpo del libro en algunos casos, también sirve para que el espectador respire visualmente. Se hayan pegadas a la portada y a la contraportada. En principio, quise llenar las guardas con una ilustración de paisaje de doble página, pero a la hora de dialogar con la imprenta, tuve una cuantas inconvenientes y me hicieron saber que no era posible, por tanto me decidí a dejarlas en blanco e iniciar el libro con la doble página ilustrada.

Después encontramos la portada interior, compuestas por una página en blanco y continúa con tres páginas de texto. El título y autoría en la primera con texto, seguida de una página con los datos de la protección de derechos de autor, el nombre y los datos relacionados con los lugares dónde el libro ha sido creado. Y por último, los agradecimientos, a mis personas más cercanas, que están escritos en la última página antes del inicio del libro.

Finalmente, introduzco el cuerpo del proyecto, que como he explicado anteriormente, consiste en todo el contenido visual organizado y acompañado del texto que le corresponde. Contando mi relato de principio a fin.

En cuanto a la tipografía, y como he mencionado previamente, el texto y la imagen no se complementan unicamente en relación a la comprensión lectora, sino que además, han de complementarse por la creación de un equilibrio gráfico. Tras una búsqueda exhausta de aquellas tipografías que, bajo mi criterio propio, pudiesen funcionar con el contenido visual, hice distintas pruebas, maquetadas cerca de diferentes ilustraciones, al lado de imágenes, y entre pinturas, para poder comprobar y comparar cual de ellas era más acertada. Escogí unas tipografía digital muy similar a la caligrafía escolar infantil, en concreto Soymilk y Arsenale White. En cambio, tras ver el álbum ilustrado completo acompañado de esta tipografía digital, y analizando con perspectiva, le dí una vuelta y con ayuda de mi tutora, decidimos que finalmente, escribiría el texto entero a mano, (fig 47) creando una tipografía única que fuese acorde al estilo de la ilustración, siempre con la finalidad de que todos los elementos formasen un conjunto coherente y conviviesen de forma armónica, y sin duda garantizando su legibilidad en todo el libro.

<p>por una ventanita. busco todo lo que cuando desde aquí también me acuerdo, nuestro mundo y realmente nunca me nunca olvidar el sentimiento es un sentimiento que no se olvida olvida olvida . . . aquel día entonces un sueño mg mágico, creo que allí viven las hadas . . . viven las pero ya ya ya nada es lo que que era esa , nada es como lo soñamos quise solo lo soñaba soñaba yo, que soy soy soñadora pero de ahí también se aprende aprende aprende aprende , que bonito bonito es ver que las cosas se colocan en en en su lugar , y como dice mi amiga saca saca saca (cuando salimos todas juntas) . La vida vive a ve . . . veces es es brillante brillante brillante brillante .</p>	<p>la pupa más y grande que ha podido siente mi corazón . . . corazón corazón corazón fue la de queso . . . queso mantecoso mantecoso queso queso de aquel que solo solo solo solo solo queso tuir hay hay mañana en las que de pienso pensar hay muchas muchas muchas cosas que se me han ido olvidado . . . olvidado y muchas otras otras que y que recuerdo al detalle detalle detalle . . . detalle aparecen en mi cabeza cabeza en por supuesto . . . y así así . . . voy apoyado apoyado en la ventana ventana roja del salón salón salón salón fumando , pensando en nada , o en todo todo q quise quise , en si de quedo o te vas , en en en si me quiere de verdad o verdad . Tengo tengo tantas cosas que quise decirte y que ahora ahora ya ya me quiero queso como que me hiciste mucho daño , o que el tiempo para más rápido cuando no no</p>
--	---

fig. 47

Tenía mucho más sentido si el texto estaba hecho por mí también., al igual que el resto del contenido en el interior del libro. Como la gran mayoría de mis obras ya incluían texto o tipografía caligráfica propia, tuve que retirarlas de éstas y limpiar las obras digitalmente, para añadirle el texto reescrito posteriormente.

Para la portada, lo hice de la misma manera, empleado la misma tipografía, en color granate, con un tamaño un poco más grande que en el interior del álbum y para aportar mayor importancia al título y autoría. (fig 48) Otro aspecto tipográfico a mencionar es, que el color empleado en el texto interior varía según la imagen a la que acompañe. De nuevo, he querido hacer especial reparo en la estética del libro y su balance estético, y me gustaba la idea de alterar el color y tonalidad del texto dependiendo su página. Por ejemplo, si el texto se encontraba en mitad de unas ilustraciones con tonos azulados oscuros, he elegido un color existente en la gama de colores de esa misma ilustración, pintura o fotografía para poder asegurar esta armonía visual previamente mencionada. He ido variando entre tres diferentes tonos, el granate, el azul oscuro, y un morado grisáceo algo más clarito. Al final, la paleta de colores en mis obras tienden siempre a los mismos tonos.

fig. 48 Resultados cubierta

5.4 IMPRENTA

Para la finalización de este proyecto, me era necesario ver mi obra final en físico, sacándola del plano digital y cumpliendo así con la realidad de hacer mi propio libro. En mi búsqueda para posibles Imprentas, me acabé decidiendo por una que se ajustaba bastante al presupuesto que había establecido en el inicio del proyecto. Un servicio de imprenta online, PixartPrinting.

El álbum se compone por un formato A5 (14,8 x 21 cm) de orientación vertical, de tapa rígida con lomo de 7mm. Un acabado Classic Demimatt - estucado mate, tanto para la cubierta como para el interior. Con un gramaje de 130 g/m² en sus 54 páginas interiores, y un total de 58, encargué 10 copias de

la obra. Con un acabado excelente; sus dimensiones, el color y las texturas de mis obras trasladadas al papel impreso, y la tipografía hecha a mano, resaltan sin duda el concepto de diario personal y archivo propio. Ver ANEXO II, III y VIII para los resultados finales.

fig. 49 Resultados interior

6. CONCLUSIONES

Después de la realización de este proyecto, y a modo de conclusión, reflexiono sobre los objetivos planteados al inicio del mismo. Considero que he cumplido con éxito los objetivos que me planteé, y los enumero a continuación.

He logrado elaborar un álbum ilustrado que reúne las características y estructuras propias del formato, indagando en la temática autobiográfica de manera emotiva y expresando por escrito en todo momento emociones sinceras.

En definitiva, ha habido espacio de sobra para explorar y experimentar con distintas técnicas mixtas pictóricas. Así como son el dibujo, la fotografía, y el collage, he encontrado, para mi sorpresa, un estilo pictórico con el que me siento cómoda e identificada. Practicando una figuración libre mediante la pincelada suelta y la línea, y mezclando la fotografía y la mancha, he disfrutado muchísimo con todas sus cualidades expresivas. A través del color, he construido una simbología propia, empleando una paleta cromática donde han predominado los colores cálidos y saturados, al igual que los intensos contrastes.

Este proyecto ha supuesto para mi, una oportunidad evidente para exteriorizar todas aquellas cosas que me han ido definiendo a lo largo de este largo proceso. Escribiendo textos y reflexiones que hablan de la cotidianidad que vivo y que guardo en mi memoria, construyendo sin duda una línea narrativa que ha actuado como lenguaje discursivo personal en este álbum ilustrado y que me acompañará a lo largo de mi recorrido artístico y personal. Basándome en todo momento en la introspección, fotografías, textos, ilustra-

ciones de escenas cotidianas, compartiendo mis vivencias y abordando una actitud personal y autobiográfica. Apoyándome en este proyecto como canal para expresar toda carga emotiva y conseguir así un equilibrio emocional.

Por tanto, el diálogo entre texto e imagen que pretendía crear, se ha mantenido coherente a lo largo de todo el álbum, un diálogo en el que los conceptos de memoria y cotidianeidad reflejan a fin de cuentas, una gran carga expresiva y emocional. Texto e imagen conviven juntos de forma complementaria, necesiándose el uno del otro para lograr alcanzar el significado total de la obra.

Cabe recalcar, que siempre hay espacio para mejora. La necesidad de tomar decisiones me resulta siempre una tarea complicada, y me hizo perder mucho tiempo en el arranque de la elaboración del libro. La inseguridad de no estar satisfecha del todo con el contenido o de pensar que era insuficiente. Sin duda, ha sido uno de los aprendizajes extraídos de este proyecto, ya que he tenido que aprender a lidiar con cambios en mi organización a la par de las pequeñas inconvenientes que se me han ido presentando. Cuando se me rompió el ordenador, por ejemplo, tuve que dejar de lado la planificación que estaba siguiendo, dediqué tiempo a terminar de pulir el contenido del álbum ilustrado de forma manual y no tuve otra opción que adaptarme.

Sin embargo, en el transcurso de estos cuatro años de formación, he logrado adquirir una especial sensibilidad y ciertos conocimientos sin los cuales no habría sido posible la ejecución de este trabajo. Este proyecto ha conseguido abrir un camino en mi trayectoria artística creativa, su finalización sólo supone el comienzo del cultivo de ideas que ahora me veo capaz de realizar con seguridad. En concreto, todo este proceso de investigación teórica y creación práctica, ha significado la superación de una meta en mi recorrido artístico profesional y personal, y encima, confieso que con bastante complacencia.

7. BIBLIOGRAFÍA

Alain. V (2020) *El arte como terapia para contrarrestar el estrés y la ansiedad*. La Estrella de Panamá.

Armida, P. (2007). Reflexiones Marginales. Recuperado el 26 de Junio de 2016, de Narrativa ilustrada: más allá del libro álbum y la novela gráfica. <https://reflexionesmarginales.com/blog/2013/12/01/narrativa-ilustrada-mas-alla-del-libro-album-y-la-novela-grafica/>

Artium. (2010). Recuperado el 2 de Septiembre de 2016, de El nacimiento del álbum ilustrado: <http://catalogo.artium.org/dossieres/4/cuentos-imaginados-el-arte-de-la-ilustracioninfantil-en-construccion/historia/el-nacimi>

Bajour, C. (2010). "El arte de la sorpresa: la metonimia de la imagen en los libros-álbum". En Teresa Colomer et al. (eds.). *Cruce de miradas: Nuevas aproximaciones al libro-álbum*. Barcelona: Banco del libro.

Bonet, Paula. (2016) *La sed*. España. Lunwerg Editorial.

BOSCH, E. (2007). *Hacia una definición de álbum*. Anuario de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Universidad de Vigo. 5: 25-45

Bosch, E. (2010). "Álbum ilustrado: Monky, Dieter Schubert". Bloc. 84-85.

BOSCH, E & Durán, T. (2011). "Una tipología de las guardas de los álbumes". Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. 9: 9-19.

Chang. A (2020, abril 5). *El arte como terapia para contrarrestar el estrés y la ansiedad*. La Estrella de Panamá.

Cortázar, J. (2006). Aspectos del cuento. Recuperado el 16 de Septiembre de 2016, de Biblioteca Digital Ciudad Seva: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/aspectos_del_cuento.htm

Colomer, T. *El album y el texto*. Peonza N39. 1996

Danto, A. C. (1981). *La transfiguración del lugar común* Prensa de la Universidad de Harvard.

David Fullarton <[https:// www.davidfullarton.com](https://www.davidfullarton.com) >

Durán Armengol, T. (2005). "Ilustración, comunicación, aprendizaje". Revista de Educación. núm. extr.: 239-253.

Exupéry, A. d. (2004). El principito. México D.F. Publímexi

Forestier, I. (2006). El arte en el álbum ilustrado. Peonza 75/76 Revista de Literatura Infantil y Juvenil, 158-159.

García Sobrino, J. (2006) *Todos los cuentos*. Peonza, N75/76: 140-141. 2002

Gutiérrez García, F. (2002). "Cómo leer el álbum ilustrado". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. 150: 13-21.

Ines Longevial <[https:// www.ineslongevial.com](https://www.ineslongevial.com) >

Ines Viegas Oliveira <[https:// www.ivoliveira.com](https://www.ivoliveira.com) >

Lapeña Gallego, G. (2013). Intencionalidad estética y narrativa de la doble página en el álbum ilustrado. En ALLIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil). (págs. 81-92). Murcia: Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia.

Liao, Jimmy (2013) *Abrazos*. Barbara Fiore Editora.

Lobato Suero, M. J. (2007). *El valor de la ilustración en álbumes para una educación en la no violencia*. Escuela Abierta. 10: 129-159.

María Hesse. <<http://www.mariahesse.es>>

Martínez, M. (2019). El duelo en el aula. Trabajo Final de Grado. Alicante: Universidad de Alicante.

Medina, I. (2015). *Ánima. Bestiario ilustrado basado en el análisis de Donde viven los monstruos de Maurice Sendak*. Trabajo Final de Máster. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/62615>>

Morla, J. (31 de Julio de 2015). Un nuevo mundo ilustrado. El País, pág. http://cultura.elpais.com/cultura/2015/07/31/babelia/1438341101_310058.html
Recuperado el 5 de Septiembre de 2016

Pasadam Halls, Smriti. Small, Steve (2022) *Me quedo contigo*. Blume

Paula Bonet <<https://paulabonet.com>>

Queralt Guineart. <<https://kerratureshop.bigcartel.com>>

Siminiani, León. (2012) MAPA. Pantalla Partida Avalon

8. ÍNDICE DE FIGURAS

En este índice se indican las imágenes utilizadas en este trabajo ordenadas por orden de aparición.

fig.1	AMMAN, Jost <i>Kunst- und Lehrbüchlein</i> (1560)	8
fig. 2	“Orbis pictus”(1658). Interiores.	8
fig.3	Picture books. Richard Caldecott	9
fig.4	Selected Tales from Beatrix Potter.	9
fig.5	Where the wild things are. Maurice Sendak.	10
fig.6	The cat in the hat. Dr Seuss.	10
fig.7	La Sed. Paula Bonet.	11
fig.8	Qué hacer cuando en la pantalla aparece the end.	11
fig.9	Tudo o Que Viejo.	11
fig.10	Contar Elefantes. Inés Viegas.	11
fig.11	Beya Rebaï.	11
fig.12	O Duelo. Inés Viegas.	12
fig.14	Portfolio. Queralt Guineart.	12
fig.15	Portfolio. Nina Calcagno.	12
fig.13	Postcards from the South. Inés Viegas.	12
fig.16-18	One Year Monography. Fakepaper Studio & Ines Longevial.	13
fig.19-21	Longevial One Year. Fakepaper Studio & Ines Longevial.	13
fig.15	Sketchbook Series. David Fullarton.	13
fig. 22	Apuntes de mi cuaderno.	14
fig. 23	Cuaderno	16
fig. 24	Cuaderno Viaje	16
fig. 25	Cuaderno Viaje	16

fig. 26	Nostalgia	17
fig. 27	Pirineo	17
fig. 28	Creo en el amor después del amor	17
fig. 29	Yo sigo dibujando nubes. Boceto	17
fig. 30	Diario de un Hada. Doble página.	18
fig. 31		18
fig. 32		18
fig. 33		18
fig. 34	Polonia Estudio	18
fig. 35	Polonia Estudio	18
fig. 36	Estoy exactamente donde quiero estar	18
fig. 37	Los días cambian de color. Técnica mixta sobre papel 100x70cm	19
fig. 38		19
fig. 39		19
fig. 40	Me has pintado el corazón	19
fig. 41	A mi me mueve la rabia.	20
fig. 42	Maia fotografía	20
fig. 43	Foto Litografía	20
fig. 44	Boceto Texto Playa	21
fig. 45	Boceto. Portada	21
fig. 46	Portada. Por una ventanita	21
fig. 47		22
fig. 48	Resultados cubierta	23
fig. 49	Resultados Interior	24