

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Semillas, El florecer del desencanto
Proyección y elaboración de un libro álbum para adultos

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Estellés López, Joan

Tutor/a: Pleguezuelos Rodríguez, María Isabel

Cotutor/a: Terrones Reigada, Álvaro

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El trabajo fin de grado (TFG) que aquí se presenta se fundamenta en el desarrollo de una propuesta editorial que se centra en la realización y adaptación gráfica de un relato de talante crudo, orientado a un público joven (15-29 años). La historia de esta obra gráfica refleja la cotidianidad desde una perspectiva triste, opaca... pero realista, manejando la consciencia del desencanto. Por lo tanto, se hace aquí hincapié en aspectos propios de la narrativa del antihéroe.

El lenguaje y/o recursos gráficos y textuales atenderán a la propia naturaleza trágica del relato y estarán sujetos al propio concepto de libro álbum. Para ello, se realizará una labor de investigación y análisis previo en relación con obras de temática similar que permitirán enmarcar el proyecto en las realidades sociales propias de la actualidad. Quedando claramente manifestado en la memoria final de este trabajo fin de grado.

Palabras clave: libro álbum; desencanto; antihéroe; rechazo social; ilustración narrativa.

ABSTRACT AND KEYWORDS

The Final Degree Project (FDP) that is presented here is based on the development of an editorial proposal that focuses on the realization and graphic adaptation of a crude-minded story aimed at a young audience (15-29 years). The story of this graphic work reflects daily life through a sad opaque perspective... but realistic. It manages the awareness of disenchantment. Therefore, emphasis is placed here on aspects of the antihero narrative.

The language and/or graphic and textual resources will attend to the own tragic nature of the story and will be subject to the concept of the picture book itself. For this, a preliminary investigation and analysis will be carried out in relation to works with a similar theme that will allow framing the project in the current social realities. Leaving them clearly manifested in the final report of this Final Degree Project.

Keywords: picture book; disenchantment; antihero; social rejection; narrative illustration.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mis tutores haber formado parte de este proyecto y su dedicación:

a María Isabel Pleguezuelos Rodríguez por aconsejarme y haberme acompañado y ayudado durante todo el proceso.

a Álvaro Terrones Reigada por todo su conocimiento transferido y haberme abierto las puertas a muy valiosos de referentes.

Quiero agradecer a mi familia haberme permitido estudiar una carrera y seguir invirtiendo en mí.

¡Muchas gracias por todo el apoyo!

ÍNDICE

	Pág.
1. Introducción	5
2. Objetivos y metodología	6
2.1. Objetivos generales	6
2.2. Objetivos específicos	6
2.3. Metodología	6
3. Desarrollo de la narrativa	9
3.1. Marco conceptual	9
3.2. El antihéroe	11
3.3. Historias paralelas	12
3.3.1. <i>American Splendor</i> . Pulcini y Springer	12
3.3.2. <i>El desencanto</i> . Chávarri	14
3.3.3. <i>La senda del perdedor</i> . Bukowski	16
3.3.4. <i>Cándido, o El optimismo</i> . Voltaire	17
4. Producción gráfica	20
4.1. El libro álbum: medio para la narración gráfica	20
4.1.1. Definición	20
4.1.2. Formato y características	21
4.2. Materialización	22
4.2.1. Referentes gráficos. Estilo y grafismos	22
4.2.1.1. Referentes libros álbum	22
4.2.1.2. Estilo y grafismos	23
4.2.2. Producción	24
4.3. Edición	30
5. Conclusiones	32
6. Bibliografía y referencias	34
7. Índice de imágenes	37
8. Anexos	38

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto trata de la proyección y creación de un libro álbum, *Semillas, El florecer del desencanto*.

El eje central del proyecto se centra en el concepto del *desencanto*. Con cierto enfoque realista, pretendo mostrar a través del libro álbum como se desarrolla con el pasar de los años un *chico* marcado por sus circunstancias cotidianas y el rechazo social, siendo elemental la figura del antihéroe. En la obra se muestran las penalidades cotidianas del protagonista (antihéroe) en un contexto actual. De esta manera toma peso el sufrimiento, las decepciones y penalidades que padece un ser humano corriente impotente ante las adversidades, no pudiendo ejercer control sobre ellas, transcurriendo su existencia torpemente.

El medio empleado es el libro álbum, escogido por el potencial que puede ofrecer a nivel narrativo, vinculándolo con el concepto del desencanto. Puesto que permite ilustrar la figura del protagonista enfatizando sensaciones emocionales de manera visual, creando distorsiones o incluso metáforas visuales que junto al texto envíen una información muy contundente al espectador. Así mismo, la ilustración ofrece al lector una posibilidad de interpretación más abierta que el texto.

El proyecto nace con la finalidad de mostrar cómo el desarrollo humano puede ser condicionado negativamente por el entorno, así como mi inquietud por profesionalizarme en las artes de la narrativa gráfica. Para ello, nos decantamos por la elaboración de un *libro álbum*. Las razones, como se ha explicado en esta introducción, se comprenden por la relación que se ha establecido entre el concepto de *desencanto* y el mismo soporte del libro álbum, teniendo el máximo exponente temático en *American Splendor*, como se verá más adelante, en el apartado de *Historias paralelas*.

Este proyecto se divide en las etapas de planificación, producción y edición. En la memoria se presenta como un proyecto de conceptualización, en el que se establecen todos los aspectos necesarios para la posterior producción del libro álbum; partiendo desde la idea, pasando por la creación de la historia y selección de los grafismos que la componen, y acabando por la creación de algunas de las ilustraciones definitivas y pruebas para la posterior edición. Con tal de presentarlo a una editorial o autoeditarlos una vez finalizado.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En un proyecto de este tipo, en el que se va a crear un libro álbum en el cual se narra una historia original, suele ser conveniente plantearse la finalidad del proyecto durante las fases iniciales. ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Qué quiero plasmar y transmitir? ¿A quién va dirigido? Así mismo, establecer objetivos del proyecto desde un momento temprano dirige el cauce que se toma al crear la historia y facilita que no se tomen direcciones indeseadas. En este apartado enumeramos los objetivos generales y específicos del proyecto, así como la metodología que se aplica posteriormente para plantear y ejecutar el proyecto.

2.1. OBJETIVOS GENERALES

- Crear una historia que se centre en el desencanto de los individuos, a través de la figura del antihéroe (protagonista). En la que se traten aspectos como el rechazo social, el acoso, la existencia, la moral, etcétera.
- Criticar la forma en cómo puede ser condicionado negativamente el desarrollo humano por el entorno desde la infancia.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descubrir y divulgar nuevos referentes (profundizando en su búsqueda), así como referentes ya conocidos, que tengan relación temática con el proyecto y, a partir de su análisis, distinguir y relacionar los aspectos que me resultan interesantes para aplicar en mi historia.
- Utilizar técnicas artísticas pictóricas atendiendo a su capacidad comunicativa con relación a la narración.
- Controlar un eficaz equilibrio narrativo entre imagen y texto, tratando de priorizar la comunicación visual.
- Implementar una metodología de trabajo activa, estable y organizada; así como eficaz. Siguiendo un cronograma.

2.3. METODOLOGÍA

El proyecto sigue un esquema de planificación, producción y edición. Para organizarlo establecí la siguiente serie de tareas ordenadas cronológicamente para la elaboración del proyecto en su conjunto. Cabe destacar que el proyecto es un proceso vivo y que la estructuración de estas etapas sirve como guía para llevar un orden, pero, si bien se trabajan cronológicamente, no estaban necesariamente cerradas a cambios y se retomaron o se trabajaron de forma paralela en los momentos en los que fue preciso.

Planificación:

- Idea y primeros bocetos.
- Estructuración del proyecto y de la memoria escrita.
- Estructura narrativa, poco definida.

- Investigación y búsqueda de referentes.
- Investigación y análisis de los referentes, cercando la información.
- Presupuesto.

Producción:

- Estructura narrativa más definida, características y trascendencia de los personajes.
- Definición física del libro álbum: formato, papel, características, etc.
- Conceptualización gráfica: *moodboards*, *concept arts*, estilo y técnica, diseño de personajes, etc.
- Creación de la historia.
- Guion literario acabado (con el ritmo y secuencialidad estudiados).
- *Storyboard* acabado (bocetos de las composiciones de página) con los textos añadidos.
- Materialización de las ilustraciones definitivas.

Edición:

- Maquetación.
- Impresión.

Inicialmente tenía varias ideas de cómo podría enfocar el proyecto. Pero tenía clara la temática que iba a poseer, la obra giraría en torno al desencanto e iría destinada principalmente a un público joven, entre quince y veintinueve años aproximadamente. Ya había trabajado la idea con anterioridad, aunque había descartado por completo la narración y el desarrollo que planteé inicialmente.

En base a los vestigios que quedaron a modo de ideas generales (antihéroe, rechazo social, acoso, violencia...) empecé la etapa de planificación. Para comenzar a definir la idea y asentar unas bases me apoyé en la memoria escrita: establecí los objetivos generales, posteriormente proseguí estructurando la memoria con el índice y redactando la introducción, los objetivos secundarios... por lo general, todo bastante esbozado, ya que se fueron modificando aspectos según se cimentaba la planificación y, posteriormente, al comenzar a materializar el proyecto. También, definí que iba a utilizar el libro álbum como medio para transmitir la historia.

Así mismo, comencé la fase investigativa con relación al marco conceptual y a los referentes. Uno de mis objetivos era nutrirme de nuevos referentes, sobre todo a nivel temático. Quería descubrir cómo otros autores habían planteado y tratado historias similares a la mía en diferentes medios, para lo que debía de documentarme. Álvaro Terrones me dio a conocer, por un lado, el concepto del *desencanto* con relación al cómic mediante *American Splendor* y, además, también con relación al movimiento español de poesía de los novísimos, con la figura de Leopoldo María Panero a su cabeza, así como también el documental titulado *El desencanto*, dirigido en el año 1976 por Jaime Chávarri, que gira en

torno a la familia del poeta mencionado, y a cómo esta se desintegra e implosiona debido a su propia genialidad artística. Por otro lado, la figura del *antihéroe* como concepto, ya que hasta el momento no les había dado la importancia que se merecían.

Una vez habiendo abordado considerablemente la etapa de planificación y teniendo el planteamiento de la historia bastante definido, proseguí con la producción y por último con la edición, véase el apartado *Producción gráfica*.

En la etapa de producción realicé la definición técnica y conceptualización gráfica de la obra, todas las actividades para crear la historia y empecé a realizar las ilustraciones definitivas como primeras muestras representativas de los acabados y estilos de la obra.

En la etapa de edición realicé una prueba de la maquetación de la obra, pruebas de impresión y muestras del acabado de la edición mediante *mockups*. Para próximamente presentarla a una editorial o autoeditarla una vez finalizada.

	PREVIO	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PLANIFICACIÓN									
Idea									
Búsqueda de referentes									
Análisis de los referentes									
Presupuesto									
PRODUCCIÓN									
Aspectos y creación narración									
Conceptualización gráfica									
Guion literario									
Storyboard y textos									
Ilustraciones (5)									
Cubierta									
EDICIÓN									
Maquetación									
Mock up									
Prueba impresión									

Fig. 1. Joan Estellés: Cronograma 2022-2023.

3. DESARROLLO DE LA NARRATIVA

3.1. MARCO CONCEPTUAL

La idea de realizar este proyecto surge, por un lado, de mis visiones personales acerca de la existencia y la sociedad, de la percepción sobre las construcciones y prioridades sociales, y de la curiosidad por indagar en el tema a través de la observación y análisis de obras de temática similar, induciéndome a encontrar nuevos referentes. Por otro lado, a nivel formal, parte de la motivación por crear un proyecto narrativo gráfico en el que tratar estas inquietudes, realizado mediante el medio del libro álbum.

El concepto central del proyecto es el *desencanto*¹. Originalmente, en la sociología, Max Weber teorizó el concepto de *desencantamiento del mundo* para referirse a la pérdida de la magia y misticismo en un mundo cada vez más racional.

Max Weber pronosticó el avance irremediable e incontenible de la racionalización del mundo. Una de las consecuencias correlativas a este avance, que él mismo previó, era el “desencantamiento del mundo”, es decir, la destrucción de los aspectos simbólicos y de sentido de la realidad y la expulsión del ámbito de lo racional de todos los aspectos de la vida que no se miden con un criterio instrumental. (Coronado, 2016, p. 9)

Por otro lado, José Luis L. Aranguren, desglosaba el significado del término *desencanto* en una vertiente positiva y otra negativa. La positiva similar al *desencantamiento del mundo* de Max Weber y la negativa en relación con lo que entendemos habitualmente como el *desencanto*.

El vocablo *desencanto* y por tanto la realidad en la medida en que lo sea del desencanto, tiene su vertiente positiva y su lado negativo. Su lado positivo consiste en que el efecto desencantar es algo que hacían los jóvenes héroes de los cuentos de hadas liberando a la princesa convertida en renacuajo o en qué sabe que cosa. Es decir, devolviéndola a la realidad. Y estar en la realidad y no con los sentidos y las imágenes cautivadas es algo ciertamente positivo. Pero, en el uso corriente de la palabra, el *desencanto* viene a significar algo así como la desilusión, la traída demasiado brusca desde lo que se proyectaba, lo que se pensaba, lo que se soñaba; a la realidad, a la inerte realidad. (L. Aranguren, 1990, 0m26s)

A nivel histórico el desencanto, la vertiente negativa del desencanto, surgió como fenómeno generalizado característico de la época tras la década de los 60.

De modo que se puede soñar una democracia, en cualquier caso, no podemos olvidar que el desencanto surgió, por lo que se refiere a España y en general, tras aquella década prodigiosa de los años 60, que era una década verdaderamente de ensueño y de, seamos realistas, pidamos lo imposible y de

¹ “Desencanto: De desencantar. 1. m. Decepción, desilusión.” (Real Academia Española [RAE], 2021).

cosas semejantes. Entonces, si tenemos en cuenta que los años 60 no pudieron vivirse aquí directamente, sino sólo a procuración, solamente prestada, prestadamente, entonces se comprende que eso no realizado y ni siquiera visto directamente en nuestro país, pero sí soñado, produjese una gran desilusión, un gran desencanto. Y eso es lo que en definitiva trajo, como veíamos el último día, la democracia establecida durante la época de la transición. (L. Aranguren, 1990, 2m28s)

Cabe decir que José Luis L. Aranguren, apuntaba que, tras la transición española, la sociedad había pasado de una época de desencanto generalizado en la que “por prosaicas que fueran las cosas que había que hacer, había que hacerlas” (L. Aranguren, 1990, 10m50s), a una de desmoralización caracterizada por individuos que tienen la sensación de “que no hay alternativa, que las cosas se deciden más allá de nuestra posibilidad de influir sobre ellas” (L. Aranguren, 1990, 10m56s).

Concretamente en España se relacionó el concepto del *desencanto* con el periodo de la transición española. Jaime Chavarri, autor de *El desencanto*, película documental publicada durante la época, contesta en una entrevista que “luego el término ‘desencanto’ se vino a asociar un poco a la democracia, que era todo lo contrario del sentido que tenía para mí” (Jiménez, 2018, párr. 9). Este documental es paradigmático por contravenir el factor del desencanto relacionado con la clase social. El mismo Aranguren dirá: "La pedagogía de inspiración estrictamente psicológica o psicosociológica ha servido con frecuencia para eludir, en el mundo cerrado de la clase [...], el problema de las relaciones de la escuela con la vida pública" (Bourdieu y Passeron, 1969, p. 11).

Por último, el tema del libro álbum y por ende del proyecto que planteo se basa en la crítica al desencanto del individuo humano, con relación al desarrollo en contextos negativos y al rechazo social. En la obra se abordan las penalidades cotidianas de un protagonista (antihéroe), de esta manera toma peso el sufrimiento, las decepciones y penalidades que padece un humano corriente impotente ante las adversidades y no pudiendo ejercer control sobre ellas, transcurriendo su existencia torpemente.

El libro álbum que planteo, con cierto enfoque realista, en lo que al contexto social y planteamiento se refiere, se basa en la vida de un individuo corriente en un contexto actual y muestra sus padecimientos a modo de crítica. Los aspectos principales son el individuo, su cotidianeidad y la crudeza y sufrimiento en su día a día. Centrándose así en el patetismo del ser, tratando otros aspectos como la soledad, el rechazo social, la violencia y el acoso.

La historia se enmarca en un contexto similar al mío: una localización urbana indeterminada, que podría situarse en España, y la época actual, primeras décadas del siglo XXI. Siendo el protagonista un joven *chico* de familia de clase trabajadora. El eje narrativo, con un planteamiento similar a las novelas de aprendizaje, parte presentando al personaje en su infancia y el amplio de la

narración se desarrolla a medida que va creciendo y en su época juvenil, donde se muestran los aspectos duros de su existencia y acaba tratando de darles una salida. Por lo que se centra en contar desde su punto de vista las vivencias y acontecimientos dolientes que recaen sobre el protagonista y las consecuencias de estos.

3.2. El antihéroe

Si bien, por un lado, el héroe:

puede ser definido como el ideal humano, producto de los mitos de antaño, diseñado para promover los ideales que la gente anhela, revelando verdades del mundo –sean luminosas u oscuras–, pero siempre regidos por un principio de inspirar una elevación moral para una comunidad o sociedad determinadas. (López, 2018, p. 7)

Por otro lado, el antihéroe² “podría ser explicado en términos bastante sencillos, como un héroe más oscuro, carente de escrúpulos, y dispuesto a ensuciarse las manos para cumplir sus objetivos” (López, 2018, p. 7). Así desempeña un papel tradicionalmente representado por el héroe, pero con las virtudes y defectos propios de una persona normal, contradiciendo los valores y actitudes tradicionalmente asociados con lo heroico. De esta forma a veces tienen comportamientos amorales.

Aunque el término es de uso reciente, la figura del antihéroe posee una larga tradición literaria.

Pese a que tanto en la mitología griega como en los diversos relatos bíblicos podríamos encontrar ejemplares que encajen en la descripción de antihéroe (así aparece recogido en la Enciclopedia Británica), es a la picaresca, surgida en el siglo XVI, a la que se le suele atribuir el origen de este tipo de personajes. (Delgado y Moreno, 2017, p. 9)

Figuras como el Lazarillo de Tormes, el Buscón, Rinconete y Cortadillo, y Guzmán de Alfarache son ejemplos característicos de antihéroes de la novela picaresca. Como se presenta Cortado: “El camino que llevo es a la ventura, y allí le daría fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida” (Cervantes, 1613/1991, p. 193).

Con relación a la obra que presentamos en el presente proyecto, la figura del antihéroe es perfecta para plasmar a los inadaptados; la vida de una persona corriente, de un sufridor de la vida que no controla el curso de los acontecimientos. —Así como analiza Cecilio Alonso: en *El Buscón* “Quevedo destruye las ilusiones del pícaro desde fuera, por diversión o por designio socio-político” (Quevedo, 1626/1980, p. 45)—. De una persona normal fuera la que

² “Antihéroe: 1. m. Personaje destacado o protagonista de una obra de ficción cuyas características y comportamientos no corresponden a los del héroe tradicional” (RAE, 2021).

fuere. Permitiendo mostrar sucesos y situaciones sociales sufridos por el propio personaje, debido también a un carácter más realista.

3.3. Historias paralelas

En este apartado trato acerca de los principales referentes temáticos del proyecto y los aspectos que he considerado de interés con relación a los mismos.

Los principales géneros o corrientes de los que he tomado inspiración y que han sido las principales referencias del proyecto son las sátiras o las novelas picarescas, así como obras del realismo sucio; entre otras cosas, debido a que los personajes son antihéroes y a las temáticas que tratan. Otras obras de las que me he referenciado, además de los principales referentes que se exponen a continuación, son sátiras como *Los viajes de Gulliver*, novelas picarescas como *El Buscón* y obras de realismo sucio, como *Pregúntale al Polvo* de John Fante. También, puesto que se me ocurrió que los textos de mi libro álbum fuesen mediante poesía, tomé referencia de poemas de autores representativos del realismo sucio: Bukowski, Raymond Carver y Karmelo C. Iribarren.

3.3.1. *American Splendor*. Pulcini y Springer

La película *American Splendor* (fig. 2), dirigida por Robert Pulcini y Shari Springer Berman, se centra en mostrar la vida y trayectoria artística del guionista de cómics americano Harvey Pekar, creador de los cómics de *American Splendor*, muchos de ellos dibujados por Robert Crumb (recopilados en *American Splendor: Los cómics de Bob y Harv* [fig. 3]) o por otros dibujantes del *underground* como Gary Dumm, Gerry Shamray, Kevin Brown y Greg Budgett. La película es biográfica y tiene una estructura cronológica que alterna con videos de archivo y comentarios de las personas reales a las que se interpreta, a modo de entrevistas y charlas. En la película se muestra su vida diaria con los sucesos mundanos de su día a día y sus pensamientos, incluyendo las desventuras cotidianas del guionista, pero que sobrelleva: como el divorcio, tener un nódulo en las cuerdas vocales, la soledad... —“Siempre se habla de cómo las malas experiencias te hacen madurar y todos esos clichés de mierda. Ya he tenido muchas malas experiencias y he madurado lo suficiente. Me gustaría poder cambiar algo de madurez por felicidad” (Pulcini y Springer, 2003, 14m16s)—. Estos tipos de acontecimientos se muestran de una manera realista, incluso sórdida en algunos casos, mostrando al guionista como una persona normal sin dignificarla o idealizarla, todo lo contrario, incidiendo en sus obsesiones y defectos. Aunque tampoco deja de lado su visión pesimista y alarmista, como responde su esposa Joyce Brabner: “Harvey tiende a resaltar más lo negativo, lo agrio de la vida y cuando está muy deprimido puede ser muy deprimente” (Pulcini y Springer, 2003, 50m18s).

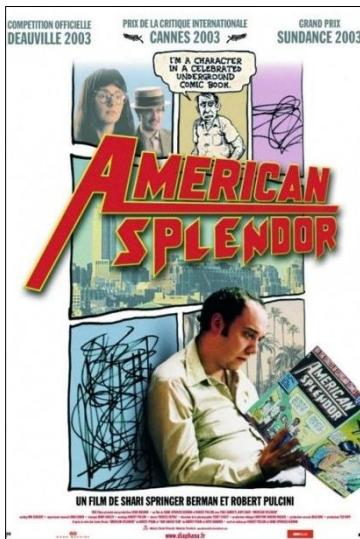

Fig. 2. Portada de *American Splendor* de Robert Pulcini y Shari Springer Berman, 2003.

Fig. 3. Portada de *American Splendor: Los cómics de Bob y Harv*, 2014/2017.

Por otro lado, los cómics de *American Splendor* son autobiográficos, muestran momentos de la vida de Harvey Pekar, o narran sucesos e historias de otras personas corrientes que veía o que le contaban. Harvey Pekar “se

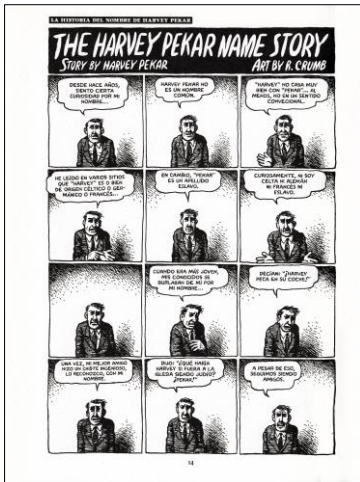

Fig. 4. Página de *American Splendor*: Los cómics de Bob y Harv. La historia del joven Crumb, 2014/2017.

manifiesta como un observador prodigioso de su entorno, el Cleveland peatonal, la vida en marcha” (Pekar y Crumb. 2014/2017). Me interesa que el guionista transmita sus pensamientos y vivencias, muchas de ellas podrían considerarse de cierta forma vacías por su ausencia de acción, algunas prácticamente muestran viñetas con el propio autor hablando extensamente al espectador a través de los bocadillos, del texto (fig. 4). Como introduce Robert Crumb:

¿Llamas aventuras a estas viñetas? En ellas, apenas sucede nada... La mayor parte del tiempo no son más que gente hablando, o Harvey y yo castigando al pobre lector. Nada de luchas heroicas, el triunfo del bien sobre el mal, resolución de conflictos, gente desafiando al destino, cosas así. Es más bien como la vida real..., la vida real a finales del siglo XX en Cleveland, arrastrándose de un día a otro. (Pekar y Crumb, 2014/2017, p. 8)

Pero con las que puede hacer reflexionar al lector, acerca de la realidad del artista y su sociedad, no es difícil identificarse con sus historias, al ser de carácter tan cotidiano. De esta manera los cómics de *American Splendor* muestran la vida de la clase media baja (trabajadora) americana. Encarnando el protagonista el papel de antihéroe. Convirtiéndose a sí mismo en una especie de héroe de cómic, “pero no hay una idealización. No hay chorradas inventadas, es la vida real, amigo. La vida ordinaria ya es bastante compleja” (Pulcini y Springer, 2003, 21m44s).

Además de la importancia temática con la que he relacionado a *American Splendor* con mi proyecto, en *American Splendor* se hace evidente el poder comunicativo de combinar texto e imagen. De este modo, Harvey Pekar establece una sólida relación entre sus guiones y el medio gráfico. Y es que el autor comenzó *American Splendor* al percatarse del potencial de los cómics, hasta entonces populares por aventuras de superhéroes y animales antropomórficos, o por los *underground* más subversivos y políticos; consideró que podía plasmar historias realistas del día a día de su sociedad, de su vida y su entorno concretamente. Historias que tendrían interés para un público adulto de su condición, que se vería reflejado en las mismas, concienciándolos y haciéndolos reflexionar.

Hacia un par de años que estaba dándole vueltas a escribir guiones para *comic-books* que fueran diferentes a cualquiera de los que hubieran escrito los autores comerciales y los *underground*. Ahora, con Crumb y Armstrong allí, empecé a pensar de nuevo en ello... más detenidamente que nunca.

Los tipos que hacen superhéroes o animales antropomorfizados están muy limitados, porque intentan atraer a los niños, y los que hacen *underground* han abierto nuevas temáticas pero, aunque tienen mucho potencial, sigue habiendo un montón de cosas que no pueden hacer. ¡En los cómics puedes hacer lo mismo que en las novelas, en las películas, en las obras de teatro o lo que sea! Los cómics se componen de dibujos y textos... ¡Con dibujos y textos puedes hacer lo que quieras! (Pekar y Crumb, 2014/2017, p. 46)

Fig. 5. Portada de *El desencanto* de Jaime Chávarri, 1976.

3.3.2. *El desencanto*. Chávarri

Esta película documental (fig. 5) de 1976, dirigida por Jaime Chávarri, indaga en la vida de la familia del poeta Leopoldo Panero Torbado tras su fallecimiento. Leopoldo Panero fue un poeta español, nacido en Astorga en 1909. En 1936 “Leopoldo resultará detenido y encarcelado en San Marcos de León, junto a otros astorganos; su afinidad republicana era bien conocida en Astorga” (Alonso, 2016, pp. 68-69). Tras su encarcelamiento por el bando franquista en la Guerra Civil, su madre consigue liberarle, salvándole del fusilamiento.

Ante tal persecución, la familia Panero piensa que la solución para su hijo es asumir, de puertas afuera, el nuevo régimen político: primero con la obtención de credencial de adherido al Movimiento de las FET y de las JONS, que le será otorgado el 19 de julio, y posteriormente con el ingreso en el ejército franquista. (Alonso, 2016, p. 69)

Más adelante acabó siendo “considerado por el régimen franquista como ‘su poeta oficial’” (R. Franco, 1994, 0m31s).

Este documental es uno de mis referentes principales debido a la temática que aborda. En el documental los integrantes de la familia del poeta, esposa (Felicidad Blanc) e hijos (Juan Luís Panero, Leopoldo María Panero y Michi Panero), narran a modo de entrevista sus vidas, cómo era su padre y cómo les influenció su familia, así como vivieron su muerte y los sucesivos años. Se muestra cómo era su modelo familiar y la sociedad a través de las vivencias que cuentan. En el documental se desvela el lado decadente de la familia: el autoritarismo del padre, el alcoholismo generalizado, como se ven obligados a vender sus pertenencias tras la muerte del padre, las enfermedades mentales que padecen como consecuencia de sus vicios y desdichas, conflictos familiares, intentos de suicidios, el encarcelamiento e internamiento psiquiátrico de Leopoldo María Panero y, en definitiva, el desencanto de la familia. Avanzado el documental, Leopoldo María Panero pretende dismantelar lo que llama “la leyenda épica” de la familia:

Bueno, yo creo que, sobre la familia, tanto de la familia como sobre de los individuos en particular hay dos historias que se pueden contar, una es la leyenda épica [...] y otra es la verdad. Y la leyenda épica en nuestra familia, que es lo que me figuro que se habrá contado en esta película, pues debe ser muy bonita, romántica y lagrimosa. Pero la verdad es una experiencia bastante... en fin, deprimente. Ósea, empezando por un padre brutal, siguiendo por tus cobardías [refiriéndose a su madre Felicidad Blanc] que como ocasión de un intento de suicidio mío que fue de opereta [...] para evitar tratar de comprender las razones que me habían impulsado a ello en lugar de, no sé, pedirme explicaciones y tratar de remediar la situación que lo había producido, decidiste meterme en un sanatorio donde lo pasé muy mal. Esa es la otra cara de la leyenda. (Chávarri, 1976, 1h14m15s).

El alcohol tiene un papel muy relevante en la familia y en su decadencia. Desde el alcoholismo y agresividad del padre hasta el alcoholismo heredado por los hijos, como expone Leopoldo María Panero:

Tiene razón [Felicidad Blanc] cuando nos convierte en sinónimos de lo peor de mi padre, porque yo y mi hermano Juan Luis y mi hermano Michi, que ahora empieza, hasta ahora, en fin, había sido el ideal, pues hemos sido la causa en el desastre de mi padre absoluto. Aunque, en fin, aquí el que menos corre vuela, porque mi madre también fue la causa de mi desastre y etcétera, etcétera. (Chávarri, 1976, 1h33m14s)

Con la consecuente degradación de su salud, ya no solo mental, como teme Michi Panero:

Por mi experiencia personal a lo largo de estos años me temo que no vamos a tener descendencia. Entonces me interesa resaltar esto porque somos un fin de raza [...] nada wagneriano, somos un fin de raza astorgano, muy erosionado por el tiempo y que tampoco es nuestra la cumpla. Es decir, llevamos tantos hectolitros de alcohol en nuestra sangre, tanto por parte de padre como de madre, que ha habido un momento en que, por lo visto, no damos más de sí. (Chávarri, 1976, 1h34m2s)

Michi Panero explica cómo se ha criado bajo un desencanto impuesto por su entorno desde la niñez.

Creo que hay una cosa evidente, que es que para estar desencantado hace falta antes haber estado encantado. Y yo desde luego, no recuerdo nada más que cuatro o cinco momentos muy frágiles y muy huidizos de mi vida el haber estado, digamos, encantado, yo diría mejor ilusionado.

El desencanto, o el aburrimiento, o la desilusión o como le quiera llamar, es una cosa que me ha venido impuesta por muchos y variados elementos, y en el que yo simplemente, pues como en todo, he participado como espectador nada más. (Chávarri, 1976, 1h29m5s)

También, Felicidad Blanc antes de la muerte del marido había vivido “sojuzgada por, digamos, la parte Panero de la familia. [...] Y la parte Panero implica los gritos, los Paneros son muy gritones y tienen muy mal vino, ha vivido literalmente aterrorizada” (Chávarri, 1976, 24m29s). En la película se evidencia su tristeza y el persistente desencanto de no haber podido llevar la vida que una vez soñó junto a su marido de novios, cuando fueran viejos y pasearan por Astorga: “La época mejor de nuestra vida, ésta nunca se realizó” (Chávarri, 1976, 30m48s).

Por otro lado, paradójicamente, en repetidas ocasiones de la película se hace alarde de estos defectos, principalmente por parte de Leopoldo María Panero: del fracaso —“lo que he terminado es en el fracaso más absoluto, lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente victoria” (Chávarri, 1976, 57m24s)—, del alcoholismo y la autodestrucción —“todo goce empieza en la autodestrucción” (Chávarri, 1976, 1h4m12s)— y su fascinación por la

cárcel e incluso por la enfermedad mental. —“La esquizofrenia es una cosa preciosa y mi hermano Michi, por eso es un ser encantador. [...] Y el otro es un paranoico y la paranoia es bastante desagradable, [...] es la locura que lo pasa mal” (Chávarri, 1976, 1h23m46s)—.

3.3.3. La senda del perdedor. Bukowski

Charles Bukowski era un escritor que tenía pendiente desde hace tiempo, debido a que hacía obras de realismo sucio, en un contexto de la sociedad americana del siglo XX, impregnadas de crudeza y directas. Al informarme sobre él y comprobar que podía serme útil como referente leí *La senda del perdedor*, puesto que encontré reseñas que recomendaban empezar la obra del autor por este libro debido a que plantea los antecedentes del escritor. Es una obra autobiográfica que narra su vida cotidiana desde la niñez hasta la juventud, tomando el protagonista el papel del antihéroe. Narra las desventuras, los pensamientos y la forma de ser del autor y cómo va desarrollándose y cambiando según crece, a la vez que expone su entorno, contexto social y cómo se comporta ante él.

No tenía claro lo que iba a encontrar, pero tal cual iba leyendo advertí que era justo lo que buscaba. Era una historia como la que quería crear, obviamente en mi caso en el formato del libro álbum, pero a nivel de la narración fue todo un descubrimiento. Narra en primera persona de manera cronológica el desarrollo del personaje desde la infancia hasta la juventud, mostrando las inclemencias que acontecen su vida y sus pensamientos. En *La senda del perdedor* se muestra la violencia familiar, el acoso escolar, los sufrimientos del protagonista y los que infringe, sus complejos, la misoginia, abusadores, el alcoholismo del protagonista, el deseo por el sexo inalcanzable, la pérdida de la esperanza, suicidios, crisis y desempleo, pobreza y desigualdades, la violencia...

Me parece curioso, al ser un autor al que había escuchado a varias personas menospreciar, debido a sus cuestionables comportamientos y moralidad, casi infravalorando la obra por como es el autor o su pensamiento, echando un velo sobre una realidad que está documentando. Como mínimo este libro es interesante a nivel sociológico y acerca del comportamiento humano. Ver como el contexto va forjando al protagonista, habiéndose basado la narración en la realidad del propio autor, ¿qué habría sido de él sin una actitud agresiva y narcisista?

Además, me parece muy interesante el lenguaje directo y preciso desde la visión personal del propio autor, la forma de hacerlo desde la descripción superficial, concisa y evitando la adjetivación excesiva, propia del realismo sucio.

Durante la lectura se manifiesta constantemente el desencanto del protagonista antihéroe.

Yo no tenía ningún interés. No tenía interés en nada. No tenía ni idea de cómo lograría escaparme. Al menos los demás tenían algún aliciente en la vida.

Parecía que comprendían algo que a mí se me escapaba. [...] Pero no había sitio donde ir. ¿Suicidio? Jesucristo, tan solo más trabajo. Deseaba dormir cinco años, pero no me dejarían. (Bukowski, 2021 p. 172)

También su rechazo por la sociedad y las personas, hasta el punto de despreciar a la gente que se le acerca. —“Mientras tanto los pobres y los perdidos y los idiotas continuaban consagrándose a mi alrededor” (Bukowski, 2021, p. 131)—.

Yo cerré los ojos y escuché el rumor de las olas. Miles de peces devorándose unos a otros. Infinidad de bocas y culos comiendo y cagando. La tierra entera no era nada más que bocas y culos devorando y cagando. Y jodiendo. (Bukowski, 2021, p. 165)

Por otro lado, al protagonista en cierto modo se le escapa el control de su vida. —“Qué tiempos tan frustrantes fueron aquellos años: tener el deseo y la necesidad de vivir pero no la habilidad” (Bukowski, 2021, p. 214)—. Parece que su desencanto se arraigue a la infancia y simplemente siga el transcurso de los días sin ilusión alguna, marcado por complejos —“a menudo me plantaba solo frente al espejo, maravillándome de hasta qué punto podía afearse una persona” (Bukowski, 2021, p. 134)— y evadiéndose y buscando refugio en el alcohol.

Yo era pobre e iba a continuar siéndolo. Pero tampoco deseaba especialmente tener dinero. No sabía qué es lo que quería. Sí, lo sabía. Deseaba algún lugar donde esconderme, algún sitio donde no tuviera que hacer nada. El pensamiento de llegar a ser alguien no sólo no me atraía sino que me enfermaba. [...] Prefería ser un lavaplatos, volver a mi pequeña habitación y emborracharme hasta dormirme. (Bukowski, 2021, p. 191)

En resumen, esta novela me ha sido un referente crucial debido a la estructura general de la narración, similar a la novela de aprendizaje; a los recursos narrativos que gasta y los aspectos que trata, y a cómo lo hace mediante el realismo sucio, así como a la similitud del tema y del planteamiento central de la obra con relación al libro álbum que planteo y a la figura que ejerce el protagonista como antihéroe.

3.3.4. *Cándido, o El optimismo. Voltaire*

Esta es una novela filosófica satírica en el que Voltaire narra las desventuras del joven Cándido en el papel de antihéroe.

Cándido es un joven con buenas aptitudes y motivación hacia la vida, ya que ha sido discípulo del filósofo Pangloss, cuyos pensamientos coinciden con el optimismo leibniziano (del filósofo Leibniz), que consideraba que el mundo existente era “el mejor de los mundos posibles” y que todo es perfecto (mostrado por Voltaire desde un punto de vista satírico). Esta visión se trata en la obra a través de los personajes; Cándido filosofa sobre ella con el resto de personajes y se plantea y cuestiona el optimismo durante el transcurso de la

obra. —“Es obstinarse en defender con vehemencia que todo está bien cuando está mal” (Voltaire, 1759/2015, p. 32)—.

Ya desde el principio del libro me pareció que iba a ser una historia de contrastes, una alternancia constante entre circunstancias normales o beneficiosas y perjudiciosas. Partiendo en varios capítulos de la premisa que las situaciones empiezan de manera positiva y favorable para Cándido, pero la situación da la vuelta y todo se tuerce de la peor forma. Es correspondido por Cunegunda, la muchacha que le gusta, y el padre de ella, que es el señor barón del castillo donde vive, le expulsa, quedándose sin cobijo y desamparado. Unos señores le invitan a comer y le dan dinero para que, acto seguido, lo apresen para instruirlo y maltratándolo duramente en un regimiento búlgaro, en el cual acaba tomando parte en una batalla.

Otro aspecto interesante de la obra es que a través de los personajes y la sátira Voltaire expresa pensamientos político-sociales críticos sobre sucesos de la época: violaciones, matanzas, ejércitos de hombres obligados a combatir, esclavitud, la diferencia de trato hacia los ricos o los pobres, prostitución... Como también la crítica al gobierno, los tribunales, la iglesia y la nación entre otros. Además, aborda otros males morales y físicos de Cándido, como la separación y ansia con reunirse con su amada.

Debido a su inocencia, Cándido se ve conducido a sufrir estafas y engaños en repetidas ocasiones. Son numerosos los problemas que ha de afrontar, llegando incluso a verse obligado a matar. —“Yo, que soy el mejor hombre del mundo, llevo ya matados tres hombres y dos de ellos sacerdotes” (Voltaire, 1759/2015, p. 24)—. Sus desventuras son las que le hacen plantearse renegar del optimismo. Es más, durante la novela se presentan personajes, incluido el propio Cándido, que comparan sus desdichas con las del resto, llegando al punto de sentirse los más desgraciados.

Tengo experiencia, conozco el mundo, concedeos un placer, invitad a cada pasajero a que os cuente su vida, y, si encontráis uno solo que no la haya maldecido a menudo y que no se haya creído el más desgraciado de los hombres, arrojadme de cabeza al mar. (Voltaire, 1759/2015, p. 19)

De hecho, Cándido se llega a plantear que “había muy poca virtud y felicidad en el mundo; salvo quizás en Eldorado, país al que nadie podía llegar” (Voltaire, 1759/2015, p. 45).

La narración acaba en que, tras tales calamidades sufridas, se resignan a vivir humildemente en una pequeña finca, Cándido con su ya no deseada Cunegunda y algunos de sus compañeros.

Me gustaría saber qué es peor: que unos piratas negros te violen mil veces, que te corten las nalgas, que los búlgaros te apaleen, que te azoten y ahorquen en un auto de fe, que te disequen, que vayas a galeras, en fin, que tengas que sufrir todas las miserias que hemos sufrido o que nos quedemos aquí sin hacer nada. (Voltaire, 1759/2015, p. 57)

Concluyendo los protagonistas en que lo mejor en la vida es llevar una subsistencia tranquila de trabajo sin preocupaciones extrínsecas. Pese a que realmente no tuvieron demasiada alternativa para evitar las calamidades que sufrieron, la mayoría ocurrían junto al transcurso de sus vidas o tratando de volver con sus compañeros o amada, sin poder ejercer demasiado control sobre ello.

Además de los aspectos de interés expuestos de *Cándido*, o *El optimismo*, en relación con la narración de mi obra, durante la parte inicial de mi libro álbum, que corresponde a la infancia y posteriormente a la adolescencia, la idea es que el protagonista tenga y muestre esa actitud de entusiasmo e inocencia como la de Cándido, que contraste con una actitud desencantada cada vez más intensificada a medida que crece.

4. Producción gráfica

4.1. El libro álbum: medio para la narración gráfica

El libro álbum se ha elegido como medio puesto que puede acompañar eficazmente a una historia como la que se plantea. En el libro álbum gran parte de la narrativa recae en el poder que posee la imagen, la cual además de narrar acciones, circunstancias o descripciones de manera visual, puede plasmarse con recursos que acentúen la expresividad y que puedan sugerir sensaciones, además de reforzarse y complementarse con el uso del texto. Así mismo, se puede narrar de una forma muy directa y de sencillo entendimiento, pero con el añadido de permitir al lector indagar en una lectura más abierta que la que puede llegar a permitir el texto. Puesto que la obra desarrollada en este proyecto se centra en el desencanto y pretende mostrar o transmitir las emociones y el estado anímico del protagonista, el uso de las ilustraciones como elemento antepuesto al texto es una manera eficaz y directa de hacerlo.

—“Leonardo Da Vinci pensaba que el dibujo era mucho más eficaz que la palabra escrita [...]. Leonardo estaba convencido de que la representación visual de las cosas permite llegar donde el texto no alcanza” (Plasencia, 2009, pp. 13-14)—.

4.4.1. Definición

El libro álbum, también conocido como álbum ilustrado, es un tipo de publicación que emplea el uso combinado de la imagen y el texto, que se complementan, tomando la imagen un papel fundamental en la narración, de la cual, a diferencia del texto, no se puede prescindir.

En el libro álbum, las imágenes secuenciales narran la historia, interactuando con el texto de diversas formas y en sintonía con el mismo, complementándose el uno al otro y poseyendo ambos una función narrativa. Los libros álbum son, por lo tanto, libros de lectura visual, que integran texto e ilustración. En ellos la narración se apoya principalmente en la ilustración, se establece un diálogo entre ambas y no funcionaría o no se entendería la una sin la otra. En ocasiones el lenguaje textual cobra más peso que el visual, pero generalmente tiene mayor protagonismo la imagen.

El libro álbum es diferente al libro ilustrado, puesto que este último se caracteriza por transmitir una historia mediante el texto y no precisa de ilustraciones para que funcione. El papel de las ilustraciones, en el libro ilustrado, es servir como ornamento para ilustrar momentos puntuales de la historia. En este, las ilustraciones no son imprescindibles y se crean a partir del texto, mientras que en el libro álbum a la hora de crearlo se ha de plantear el texto y la imagen de manera simultánea. También suele usar textos más extensos que en los libros álbum, que suelen ser más breves, ya que acostumbra dejar a la imagen los aspectos descriptivos, además de acciones y otra información a narrar.

Un libro álbum se caracteriza por establecer un diálogo entre texto e imagen, de manera que ambos lenguajes se complementan y relacionan: la imagen no se entiende sin el texto y el texto no se entiende sin la imagen. En ocasiones el lenguaje textual puede tener más peso que el lenguaje visual o viceversa. No obstante, generalmente la imagen cobra un mayor protagonismo, llegando en ocasiones a dominar completamente la obra como ocurre en el caso de los álbumes sin palabras.

La principal finalidad del libro álbum es la comunicación visual, no la literaria, de modo que el conjunto estético del libro también se ha de tener en cuenta y resulta significativo: la maquetación, la cubierta, las guardas, la distribución en la doble página de la imagen y el texto, etc. En este sentido el libro álbum exige una lectura múltiple para conformar el sentido de la obra puesto que el lector ha de descodificar e interpretar tanto la narrativa textual como la visual. (Galimatazo Editorial, 2018a, párr. 4-5)

Algunos aspectos fundamentales a los que se ha de atender durante la creación de un libro álbum son: la calidad de la edición, la relación entre el texto y la imagen, el discurso narrativo especialmente visual (atendiendo a la secuencialidad y al ritmo), la calidad artística y la multiplicidad de lecturas (Galimatazo Editorial, 2018b).

4.1.2. Formato y características

En los libros álbum se utilizan formatos de página variados, muchos suelen ser verticales, pero también se suelen gastar formatos apaisados o incluso cuadrados. Habitualmente la encuadernación es en *cartoné* (tapa dura). Algunos formatos pueden ser: 21 x 21 cm, 19 x 23 cm, 21 x 29,7 cm, 24 x 17 cm o 29,7 x 21 cm; aunque en el mundo del libro álbum, como he indicado, suele haber mucha variedad de formatos y depende de la obra. Son libros a doble página, comúnmente 24 o 32 páginas; aunque en los libros álbum para adultos suelen ser más.

Para mi libro álbum *Semillas, El florecer del desencanto*, tras investigar, referenciar de otros libros álbum y consultar a una imprenta de confianza, establecí ciertas características.

Formato cerrado: 23x19 cm (apaisado).

Encuadernación: en rústica (tapa blanda), fresada, 0,5 cm lomo.

Interior: 72 páginas.

Gramaje: 135 gr.

El formato lo trabajé por doble página añadiendo 0,4 cm de sangrado por lado. Aunque al trabajarlo digitalmente en formato PSD agrandé sus dimensiones x1,5. Esto se debe a que en un primer momento pensé editarlo en formato 28x23 cm, pero debido a que incrementaba sustancialmente el precio consideré más viable el formato elegido; aun así, al ser prácticamente proporcionales, trabajar un formato más grande me evitaría problemas si finalmente decidiese cambiar el formato de edición a uno mayor. Es importante

tener en cuenta los costes y a cuánto se puede vender, qué tipo de edición se va a hacer, el número de la tirada y tener en cuenta el alcance, ya que harán viables unas características u otras. En el caso de la encuadernación, lo ideal en mi caso era utilizar la encuadernación en *cartoné* (y cosida) por la consistencia y calidad que le otorga al libro, pero para una autoedición, que es como lo he planteado, se encarecía sustancialmente al ser normalmente ediciones de menor número de ejemplares, por lo que lo he planteado para una encuadernación en rústica.

4.2. Materialización

4.2.1. Referentes gráficos. Estilo y grafismos

4.2.1.1. Referentes libros álbum

Además de documentarme acerca de la temática del proyecto mediante la lectura y visualización de obras de temática similar, también me referencié de varios libros álbum para familiarizarme con el tipo de lenguaje y narración propios del medio.

Algunas obras, aunque no son la mayoría, están destinadas a un público adulto por la naturaleza de los temas que tratan o/y el tratamiento crudo de la narración. Por ejemplo, *La ciudad o La isla* de Armin Greder, con un fuerte componente de crítica social y grafismos expresivos de estética sombría, predominancia de blancos y negros, falta de matices de color o muy desaturados y uso de trazos sueltos con textura. Armin Greder, concretamente, me resulta muy interesante gráficamente, narrativamente y en el conjunto de sus resultados.

Hay algunos álbumes que pueden estar tanto destinados para adultos como para niños. Como *El árbol rojo* de Shaun Tan que a nivel gráfico posee unas imágenes complejas y muy trabajadas, con unos acabados con texturas interesantes. Me referencié en como implementó los textos y en el tipo de tipografía que gastó.

Dentro de los libros álbum destinados para niños, álbumes como los de Chen Jiang Hong, *El demonio del bosque o El príncipe del bosque*, poseen un estilo con cierta simplicidad: de trazo negro suelto y delineado de las figuras y colores bastante planos. En un momento consideré tomarlo como referente para el estilo de mi libro álbum en las páginas más alegres de la infancia del personaje. En estas obras se evidencian elementos descendientes del comic, las viñetas, que las utiliza para secuenciar más las imágenes dentro de una página o doble página. También, *Un oscuro resplandor* de Dr. Patch, con fuertes contrastes, uso de negros y blancos puros y colores primarios muy saturados y contrastados, además emplea el formato apaisado.

En algunas obras, si bien ni a nivel temático ni gráfico tenían relación con la mía, sí que encontré aspectos narrativos interesantes. Por ejemplo, en *Zoológico* de Anthony Browne las dobles lecturas a partir de metáforas visuales.

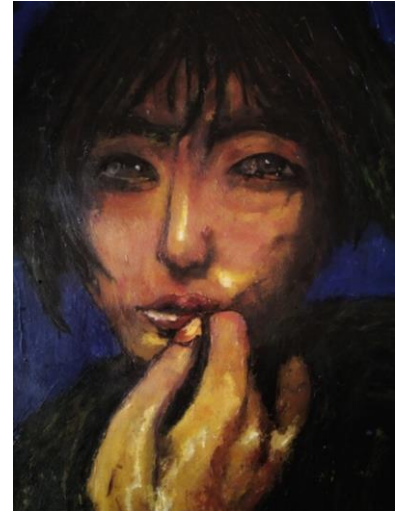

Fig. 6. Silvia Messerli: *Les Amis*, 2020.

Fig. 7. Luis Scafati: *Naturaleza casi muerta* (detalle), 2022.

Fig. 8. Alexander Brisac: *Ayaka acylic portrait*, 2021.

Fig. 9. Ben Tempesmith: *Viñeta de 30 Días de Noche*, 2002.

Fig. 10. Erlend Mork: *Vatermal*, 2013.

4.2.1.2. Estilo y grafismos

En relación con la técnica y estilo gráfico, los libros álbum suelen ser muy variados también. En el caso de mi libro álbum me acabé decantando por gastar la técnica pictórica en digital, en Adobe Photoshop.

Algunos de mis referentes gráficos fueron los siguientes:

Silvia Messerli (fig. 6). Por sus formas simplificadas y colores más vivos. Para la primera parte del libro que trata la infancia.

Luis Scafati (fig. 7). Por sus trazos de línea sueltos y expresivos y la simplificación y expresividad de las formas.

Alexander Brisac (fig. 8). Por su estilo de pintura pastosa y expresiva y con altos contrastes de claro-oscuro y contrastes de colores cálidos y fríos. Así como su otro estilo también suelto, pero con uso de colores más vivos.

Ben Tempesmith en *30 Días de Noche* (fig. 9) y las fotografías de Erlend Mork (fig. 10). Por sus paletas reducidas o prácticamente monocromas, el uso de texturas sucias y los altos contrastes de claroscuro para crear volumen. Para la mayoría de edad.

Puesto que las ilustraciones tienen que transmitir emociones, en el transcurso de la obra el estilo va cambiando. Durante la infancia se caracteriza por el uso de formas más simplificadas y colores vivos sin fuertes contrastes y sin texturas agresivas. A medida que crece y va sufriendo inclemencias, los colores se van apagando y desaturando aproximándose a colores tierra y las escenas se llenan de texturas agresivas y abruptas. En la mayoría de edad el estilo va oscureciéndose aproximándose a monocromías frías y los contrastes de claro-oscuro toman mayor peso, hasta el punto de que las escenas se convierten en prácticamente negras mediante claro-oscuros monocromos desaturados.

En relación con la tipografía, para los cuerpos de texto busqué una tipografía de máquina de escribir, pero de apariencia algo desgarrada e irregular. Encontré

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789

Fig. 11. Carl Krull: *Traveling Typewriter*, 2006.

Fig. 12. Phill Grimshaw: *Pristina*, 1994.

Fig. 13. Joan Estellés: Prueba de estilo a óleo, 2022.

Fig. 14. Joan Estellés: Prueba de estilo en Art Rage, 2022.

Fig. 15. Joan Estellés: Prueba de estilo 2 en Art Rage, 2022.

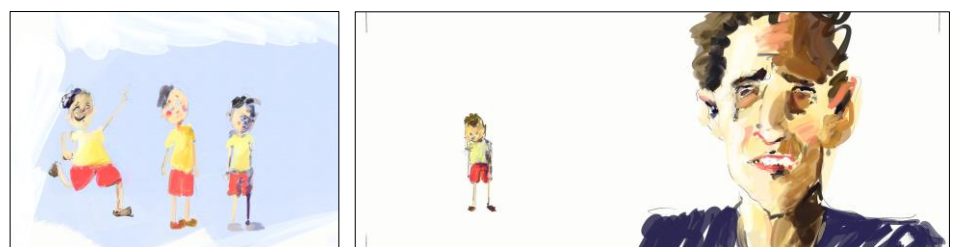
la tipografía *Traveling Typewriter* (fig. 11) que se adaptaba a las características que pretendía.

Mientras que para el título utilicé la *Pristina* (fig. 12), una tipografía caligráfica con cuerpo y sin demasiada ornamentación, para que se leyese bien, y con formas curvas y prolongaciones, para que diese sensación orgánica y poder relacionarlo con los tallos de rosa a modo de enredadera que aparecen durante la narración y en la portada a modo de metáfora.

4.2.2. Producción

Tras la investigación y análisis de los referentes teóricos y gráficos, proseguí con investigaciones prácticas acerca de los aspectos gráficos: del estilo a emplear, la técnica, artes conceptuales, diseño del personaje... La fase se alargó en el tiempo. Por un lado, recuperé y revisé bocetos e ilustraciones de la idea anterior descartada de la que partió el proyecto. Por otro lado, empecé nuevos partiendo de los progresos realizados. Garabateé o dibujé bocetos, ideas de composiciones, al personaje protagonista... Para la técnica tenía pensado que fuese pictórica, aproveché para probar cuál utilizar. Inicé una pequeña pintura esbozada en óleo (fig. 13), también había probado con acuarela y tinta.

Acabé decidiendo hacer las ilustraciones en algún *software* de pintura digital, para agilizar el proceso y por comodidad. Estoy acostumbrado a trabajar en Adobe Photoshop, pero quise probar otros programas ante la premisa de que pudiesen generarme facilidades y mejores resultados con respecto a la creación de ilustraciones con una apariencia pictórica más tradicional. Experimenté con Art Rage, con el que aboceté alguna ilustración (fig. 14-15).

Me resultó algo complicado de manejar, pero lo que me resultó problemático fue que las brochas en el programa no se podían escalar más de determinado tamaño, resultándome muy reducido. Investigué y descubrí otras posibles opciones que permitían trabajar de una forma pictórica bastante natural, eran Krita y Adobe Fresco. Probé Adobe Fresco, pero no me atrajo ni su interfaz ni la forma de trabajar, la cual me parecía más propia de una aplicación de tableta.

Por último, examiné Krita, era un programa similar a Adobe Photoshop que no pareció introducirme mejoras significativas y traía los inconvenientes de ser un programa totalmente desconocido; también los tamaños máximos de los pinceles me resultaban reducidos. Tras consultar a un amigo con conocimientos de la industria del arte gráfico y teniendo en cuenta que en la industria es muy utilizado el programa, decidí volver al punto de inicio y utilizar Adobe

Photoshop. Lo que hice fue buscar pinceles y texturas interesantes que pudiese utilizar y experimenté con los diferentes efectos modificando las opciones de *Ajustes de pincel*, además, para cuando quisiese crear efectos húmedos tenía el *Pincel mezclador*.

Por entonces ya había definido el formato y tenía una idea de cuáles iban a ser las partes del relato: se presenta brevemente al personaje en la niñez durante la introducción, su desarrollo y sufrimientos hasta la etapa adulta y un desenlace abierto en busca de un sentido existencial, en el que empieza a tratar de hacer frente a sus problemas.

Realizar el guion fue una ardua tarea ya que no sabía cuál realizar y solo se me ocurrían ideas y composiciones de fragmentos cortos que no llegaban a tener demasiada coherencia entre sí. Fue en una noche de vigilia en la que comencé a escribir y garabatear composiciones de página hasta completar una historia, donde se me ocurrió lo más próximo a la estructura definitiva.

Posteriormente lo transcribí a un Word como guion, escribiendo los textos por doble página en prosa y la descripción de la ilustración entre paréntesis. Fue importante atender al equilibrio narrativo entre imagen y texto, pues debía de priorizar la imagen. Para ello debía de otorgarle el peso adecuado y no reiterar con el texto lo que comunicaría la narración visual. Aun así, la narración a nivel de estructura todavía estaba por pulir. Tras un parón, retomé el proyecto haciendo un esquema de la estructura narrativa de la historia (fig. 16) a partir del guion, estructurándolo por partes teniendo en cuenta los puntos clave de la narración, tratando de generar un ritmo narrativo y secuencialidad correctos. Posteriormente modifiqué el guion con las modificaciones oportunas y decidí que los textos fuesen mediante poesía, influenciándome de poetas del realismo sucio, haciendo uso del verso libre, en mi caso, utilizando la rima en alguna parte. Concluí el guion reescribiéndolo en versos.

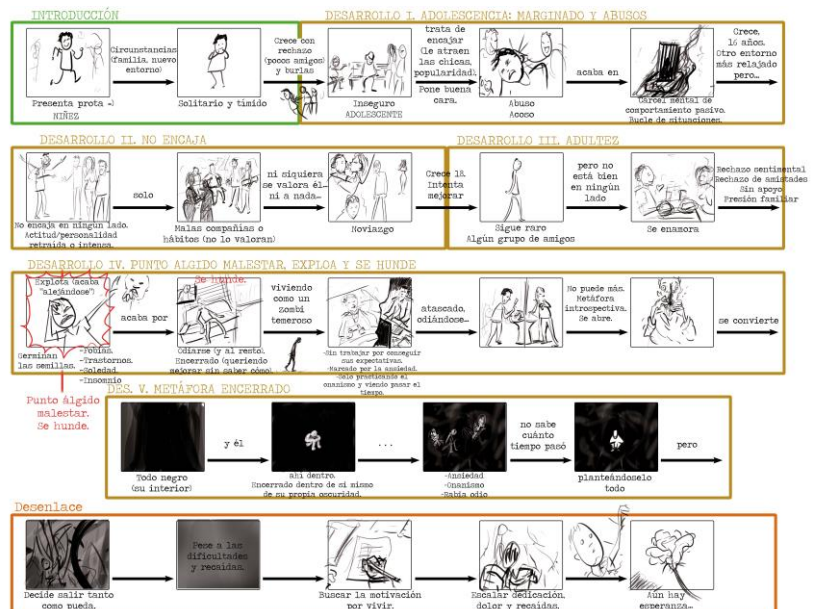

Fig. 16. Joan Estellés: Esquema de la estructura narrativa, 2023.

Fig. 17. Joan Estellés: *De niño en el parque*, 2023. Concept art preliminar.

Fig. 18. Joan Estellés: *De joven en un banco*, 2023. Concept art preliminar.

Fig. 19. Joan Estellés: *Niño*, 2023. Concept art preliminar.

Fig. 20. Joan Estellés: Diseño del protagonista, aproximación con siluetas, 2023.

Fig. 21. Joan Estellés: Diseño del protagonista, línea, 2023.

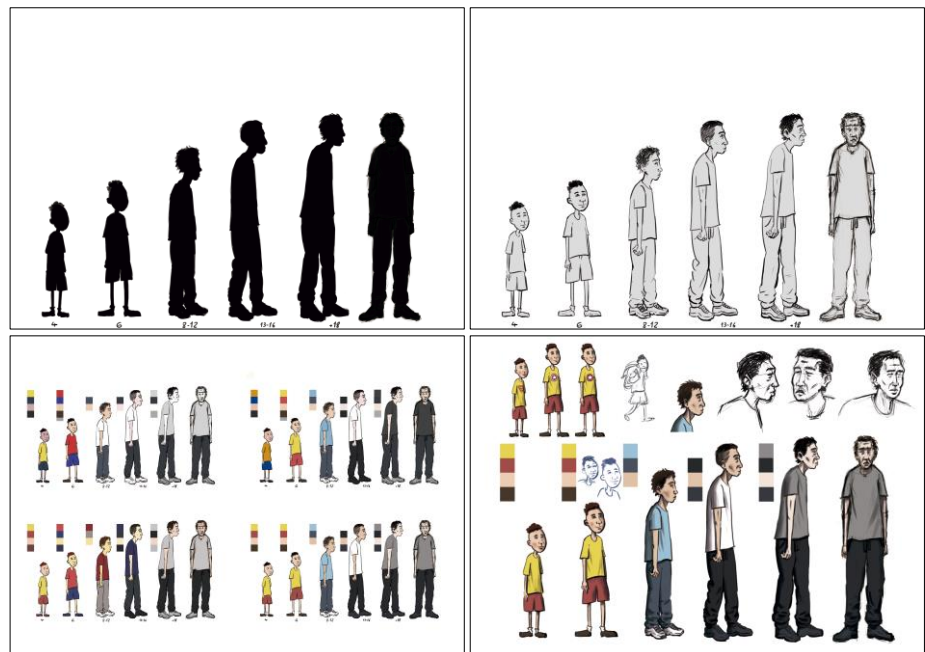
Fig. 22. Joan Estellés: Diseño del protagonista, paletas de color, 2023.

Fig. 23. Joan Estellés: Diseño final del protagonista con evolución de edad, 2023.

Mientras, tras transcribir el guion inicial, comencé la fase de conceptualización gráfica. Realicé diversos estudios de *concept art*, para aproximarme y definir los elementos gráficos y el estilo gráfico de la obra. Primero, realicé algún *concept art* preliminar del personaje protagonista y del estilo gráfico para aproximarme a estos. También empecé a componerlos en el formato de doble página del libro álbum (fig. 17-19).

Tras los *concepts* previos creé una lista con aspectos claves de la personalidad y características del protagonista, tanto de niño como de joven, y *moodboards* para el protagonista, con referencias de rasgos físicos y ropa. A partir de estos hice esbozos variados del protagonista a lápiz. Lo que me interesaba era crear un diseño de personaje del protagonista en el que se mostrase la evolución de su edad. Empecé creando aproximaciones mediante miniaturas siluetadas de niño y joven. Una vez seleccionadas realicé las siluetas de las edades intermedias.

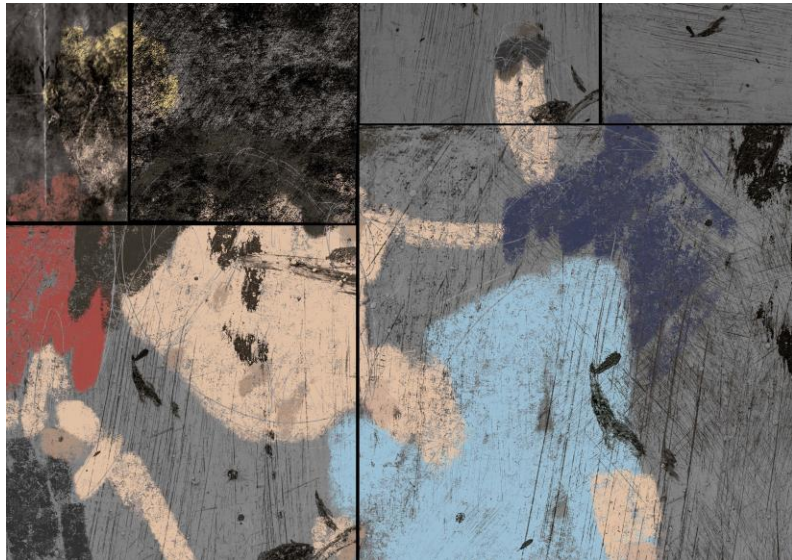
Se limpiaron las siluetas (fig. 20) y, tras estudiar mediante dibujos las facciones, realicé el dibujo a línea, hasta dejarlo limpio (fig. 21). Posteriormente hice varias pruebas de las paletas de color base del personaje dependiendo de su edad (fig. 22) y una vez elegidas les apliqué los detalles (fig. 23).

Por último, para el estilo, la idea fue que las ilustraciones desembocasen en un estilo de texturas agresivas de cortes al avanzar la historia, y se me ocurrió simular digitalmente una superficie texturizada en relieve para crear una especie de efecto *frottage*. Por lo que, mediante la edición de imágenes de texturas descargadas de internet, combinando varias y añadiendo cortes con trazos y pinceles con forma de cortes, creaba una textura que luego aplicaba a los pinceles, ocupando la totalidad del lienzo (fig. 24).

Fig. 24. Joan Estellés: Prueba de estilo con texturas, 2023.

Fig. 25. Joan Estellés: *Storyboard* esquematizado, 2023.

Proseguí creando el *storyboard* (ver ANEXO II) para lo que, tomando el guion, las composiciones iniciales y usando el esquema de la estructura narrativa como referencia, aboceté rápidamente en Adobe Photoshop el concepto y composición aproximada de cada doble página en el formato definitivo, teniendo en cuenta los textos y añadiéndolos. Una vez acabados los bocetos, además de recopilarlos en un PDF para poder leerlo y modificar o eliminar páginas en pro de la narratividad, los agrupé esquemáticamente (fig. 25).

Tras tener acabadas las fases anteriores, comencé la producción de las ilustraciones. El proceso depende del estilo de cada una, pero por lo general fue el siguiente (fig. 26-30):

1. Encaje de la composición a partir del boceto del *storyboard*, pero tratando de mejorarlo, añadiendo los elementos necesarios, cambiando el plano, la perspectiva o lo que se precisase; soliendo requerir buscar o crear referencias de los elementos o poses.

2. Búsqueda de la textura idónea, edición de la misma e importarla al documento. Utilizarla como textura base o añadirla como textura al pincel a utilizar.
3. Mancha base de pintura con los diversos tonos.
4. Pintar añadiendo matices y definiendo las formas, trabajando por capas de lo principal a lo secundario.
5. Pintar los detalles, también usando texturas; otorgarle el acabado final.

Fig. 26. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 12-13, 2023. Proceso 1.

Fig. 27. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 12-13, 2023. Proceso 2.

Fig. 28. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 12-13, 2023. Proceso 3.

Fig. 29. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 12-13, 2023. Proceso 4.

Fig. 30. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 12-13, 2023. Ilustración final.

Como he indicado en el apartado *Estilo y grafismos*, el estilo depende de la parte de la historia: caracterizándose el inicio por los colores vivos y formas sencillas (fig. 31); el desarrollo por unas texturas cada vez más abruptas y colores apagados y desaturados (fig. 32), y un momento avanzado, que corresponde a la mayoría de edad, caracterizado por un estilo oscuro que desemboca en altos claro-oscuros monocromos (fig. 33).

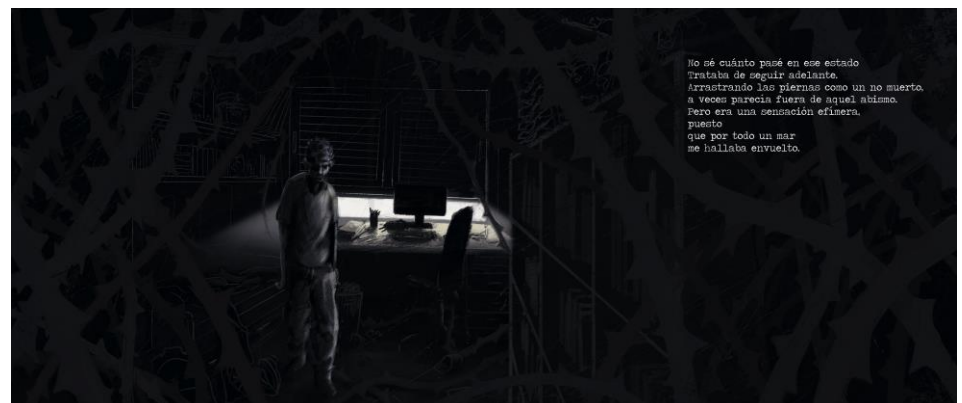
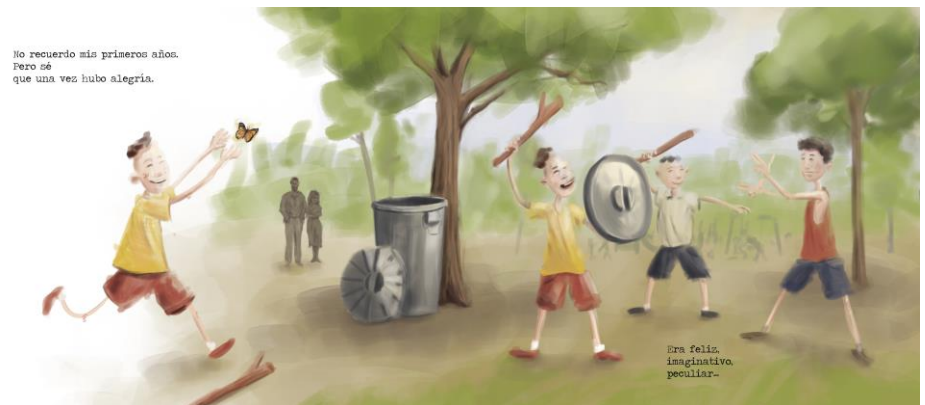

Fig. 31. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 4-5, 2023. Estilo inicio.

Fig. 32. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 12-13, 2023. Estilo desarrollo.

Fig. 33. Joan Estellés: *Semillas...*, pág. 62-63, 2023. Estilo avanzado.

En relación con la realización de la cubierta, en la que aparece el protagonista envuelto por tallos repletos de acúeos que surgen de él, he utilizado un estilo carboncillo, que contrasta con los colores vivos de la rosa de la contraportada. Además, a nivel narrativo, durante la historia los tallos con acúeos se utilizan de

manera metafórica. La cubierta pretende introducirlos, introducir un elemento de un momento avanzado de la historia, que surge incontrolable en la cubierta como atravesando las páginas del libro y al propio protagonista, al que ya se presenta. Mientras que la contracubierta pretende ser la última ilustración de la narración, que se lea al cerrar la última página interior y que le otorgue una nueva lectura a la que le pudo haber dado el lector en un inicio, debido a la simbología que le otorga a la rosa como fin de la narración (fig. 34).

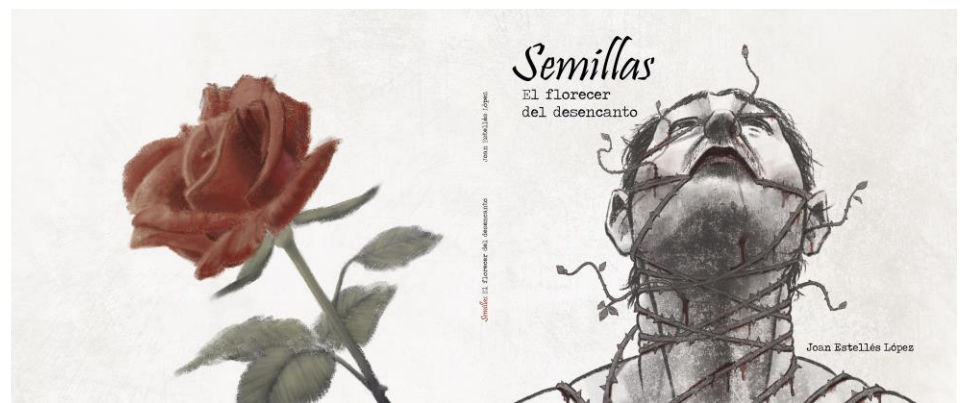

Fig. 34. Joan Estellés: *Semillas...*, diseño de cubierta, 2023.

4.3. Edición

Por último, se finaliza con la edición. Para ello se maquetó la obra en Adobe InDesign, interior en un archivo y cubierta en otro que incluye el tamaño del lomo. Por ahora he realizado la prueba de la maquetación con las páginas del *storyboard*.

En el caso de este proyecto se ha planteado como una autoedición. En el apartado *Formato y características* se especifican las características físicas de la edición. Algunas de ellas, como he indicado, no son del todo las ideales: un formato un poco más reducido al ideal y la encuadernación en rústica en lugar de en *cartoné*. Al ser una autoedición e imprimirse menor número de ejemplares el coste por unidad es mayor y para no encarecer el precio de venta hay que valorar hacer estos sacrificios. Por otro lado, el libro álbum puede ser presentado a editoriales, para tratar de ser publicado por ellas en caso de que alguna le interesase. Así sí que se harían viables estas características, realizando unos cambios mínimos: aumentar el formato del archivo Adobe InDesign, aumentar el lomo de 5mm a 8mm y aumentar el número de páginas adecuando el contenido, debido a que dos páginas de las guardas irán pagadas a la parte interior de la cubierta y que el número de páginas ha de seguir siendo múltiplo de cuatro.

Una estimación del número de ejemplares a imprimir sería entre los cien a doscientos ejemplares; lo que, tras comparar presupuestos, costaría aproximadamente, entre 703,18€ a 1281,20€ IVA incluido (ver ANEXO III).

A continuación, muestro un *mockup* que realicé para visualizar la apariencia del libro álbum una vez editado (fig. 35-36). Así como una prueba de impresión que realicé con las páginas abocetadas del *storyboard* y alguna de las ilustraciones acabadas (fig. 37-38).

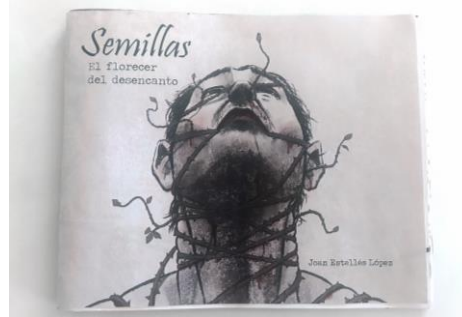

Fig. 35. Joan Estellés: *Semillas...*, *mockup* cubierta posterior, 2023.

Fig. 36. Joan Estellés: *Semillas...*, *mockup* cubierta anterior, 2023.

Fig. 37. Joan Estellés: *Semillas...*, prueba de impresión, 2023.

Fig. 38. Joan Estellés: *Semillas...*, prueba de impresión, 2023. Interior.

5. CONCLUSIONES

La historia resultante es simple pero directa, haciendo suma del conjunto de situaciones corrientes, pero significativas, de la vida del protagonista de manera cronológica. Como se pretendía, es una historia realista, con el añadido del uso de algunas metáforas visuales que permiten una visión introspectiva, pero sin abandonar el carácter realista de la historia.

Respecto a los objetivos, la historia cumple su propósito de criticar el desencanto de los individuos a través del protagonista y se muestran en la narración los aspectos que planteé tratar, con relación al acoso, el rechazo social y las virtudes y defectos del protagonista antihéroe, entre otros. Así como el propósito de criticar cómo es condicionado negativamente el desarrollo humano por el entorno, a través de las vivencias del personaje y de cómo se sumerge progresivamente en un proceso de decadencia, pretendiendo estimular la reflexión del espectador.

Por otro lado, la materialización del libro álbum aún está en desarrollo, pero mediante las ilustraciones de muestra acabadas se pueden comprobar los resultados y acabados.

En relación con los objetivos específicos:

Realicé una potente labor de investigación de referentes que me ha servido tanto para adquirir referentes para este proyecto y fundamentarlo, como para futuros, sobre todo temáticos, pero también gráficos.

Finalmente se decidió utilizar la pintura digital como técnica, pero experimenté y busqué tanto pinceles como texturas adecuadas para proporcionar a las ilustraciones un acabado interesante. Además, las ilustraciones atienden a las sensaciones que se quieren transmitir en cada momento de la historia, cambiando de estilo y gastando unos recursos u otros dependiendo de la parte del relato.

A grandes rasgos, considero que se ha logrado un correcto equilibrio narrativo entre imagen y texto, incluso quedando la imagen en un primer plano en bastantes casos, transmitiendo información fundamental, o solo entendiéndose la narración con la combinación de texto-imagen. Otros aspectos complementarios se muestran a través de la imagen y, por lo general, se evitan transmitir mediante el texto; como pueden ser emociones, el paso del tiempo a través de cómo crece el personaje, detalles y pertenencias que confieren personalidad al personaje, etc. Son elementos que otorgan valor adicional a nivel narrativo a la historia, algunos de los cuales favorecen la multiplicidad de lecturas por parte del lector, al igual que el uso de metáforas.

Si bien seguí una metodología, el objetivo en el que más fallé fue en este, ya que fui cambiando los cronogramas y reelaboré alguna parte del proyecto en

repetidas ocasiones, por ejemplo, el guion, aumentando la cantidad de tiempo que determiné inicialmente.

Por último, como se ha indicado, el libro álbum sigue en desarrollo, aunque ya está toda la base del proyecto planteada y conceptualizada; solo falta la materialización de las ilustraciones y la revisión para proceder con la edición.

En este punto, existe la opción de contactar con editoriales independientes para tratar de realizar la edición a través de una editorial. En cualquier caso, la otra opción es, una vez finalizado, realizar una autoedición, tal cual se ha planteado, y venderla en festivales o por medio de correo, promocionándola por redes sociales o iniciando un proyecto de micro mecenazgo mediante plataformas digitales.

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Desencanto:

Bourdieu, P. y Passeron, J.-C. (prólogo de L. Aranguren, J.L.). (1969). *Los estudiantes y la cultura*. Editorial Labor, S.A.

Coronado Angulo, C. M. (2016). Crítica institucional a la razón instrumental: la respuesta de la teoría al pronóstico de Max Weber [tesis doctoral, Universidad de Navarra]. Depósito Académico Digital Universidad de Granada. <https://dadun.unav.edu/handle/10171/41264>

Gómez-Ullate de León, M. (2003). El desencanto. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 6, 143-158. <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i6.255>

Jiménez Jiménez, R. (2018, 13 de julio). Jaime Chávarri: «El desencanto es un encargo que yo no habría hecho en mi puta vida». Zenda. <https://www.zendalibros.com/jaime-chavarri-el-desencanto-es-un-encargo-que-yo-no-habria-hecho-en-mi-puta-vida/>

L. Aranguren, J. L. (8 de marzo de 1990). Del desencanto a la desmoralización [Conferencia]. *Moral española de la democracia actual (1976-1990)*, Madrid. <https://canal.march.es/es/coleccion/moral-espanola-democracia-actual-1976-1990-desencanto-desmoralizacion-20106>

El antihéroe y la picaresca:

Cervantes, M. d. (1991). *Novelas ejemplares I*. (H. Sieber, Ed.) Cátedra. (Trabajo original publicado en 1613)

Delgado Díaz, J. M. y Moreno Sánchez, M. (2017). *El Antihéroe en la ficción televisiva contemporánea* [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Sevilla]. Depósito de Investigación Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/handle/11441/62828>

Quevedo, F. d. (1980). *El buscón*. (C. Alonso, Ed.) Clásicos y ensayos Ediciones Aubí. (Trabajo original publicado en 1626)

López Blanco, N. (2018). *El antihéroe* [Trabajo Fin de Grado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Javeriano. <http://hdl.handle.net/10554/38259>

Historias paralelas (referentes temáticos):

Alonso Perandones, J. J. (2016). Luis Cernuda, Felicidad Blanc y Leopoldo Panero historia de una amistad, enfado y enamoramiento. *Argutorio: revista de la Asociación Cultural "Monte Irago"*, 35, 66-74.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5311805>

Bukowski, C. (2021). *La senda del perdedor*. (Trad. J. G. Berlanga y E. Giménez-Caballero Alba). Anagrama. (Trabajo original publicado en 1982)

Bukowski, C. (2007). *¡Adelante!* (Trad. E. Iriarte). Visor libros. (Trabajo original publicado en 2006)

Chavarri, J. (Director). (1976). *El desencanto* [Película]. Elías Querejeta.

Franco, R. (Director) (1994). *Después de tantos años* [Película]. Aiete Films y Ariane Films.

Pekar, H. y Crumb, R. (2017). *American Splendor*. (F. Pérez Navarro, L. Díaz y Equipo La Cúpula). *Los cómics de Bob y Harv*. La Cúpula. (Trabajo original publicado en 2014)

Springer, S. y Pulcini, R. (Directores). (2003). *American Splendor* [Película]. Good Machine y HBO Films.

Swift, J. (1993). *Los viajes de Gulliver*. (Trad. B. Gárate Ayastuy). Alianza editorial. (Trabajo original publicado en 1726)

Voltaire (2015). *Cándido, o El optimismo*. (Trabajo original publicado en 1759) <https://www.cjpb.org.uy/candido/>

Libro, libro-álbum e ilustración:

Alcaraz Mira, A. (2009). Libro ilustrado. Antecedente del libro de artista contemporáneo. En B. R. Pastor Cubillo (Coordinadora). *Sobre libros* (pp. 34-38). Sendemà Editorial.

Díaz Armas, J. (2007). *Estrategias de desbordamiento en la ilustración de libros infantiles*. Casa da Leitura. (Trabajo original publicado en 2003). http://www.casadaleitura.org/portalfbeta/bo/portalf.pl?pag=abz_biblio_ficha&i d=766

Escuela, L. (2017) Libro álbum. Herramientas para el análisis. En Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. *BOLETÍN Nº 59 de AEDA: Narración oral y libro álbum*. <https://narracionoral.es/index.php/es/documentos/articulos-yentrevistas/articulos-seleccionados/1377-albumes-ilustrados-herramientaspara-el-analisis>

Galimatazo Editorial (25 de septiembre de 2018a). *El libro álbum y el libro ilustrado*. <https://www.galimatazo.com/blog/el-libro-album-y-el-libro-ilustrado>

Galimatazo Editorial (23 de octubre de 2018b). *Cómo elegir un buen álbum ilustrado*. <https://www.galimatazo.com/blog/como-elegir-un-buen-album-ilustrado>

Lario, M. (4 de febrero de 2016). *NARRACIÓN VISUAL: La ilustración como otra forma de escritura*. <http://elgatoazulprusia.blogspot.com/2016/02/narracion-visual-la-ilustracion-como.html>

Moya Guijarro, A. J. y Pinar Sanz M. J. (2007). La interacción texto imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal. *Ocnos. Revista De Estudios Sobre Lectura*, (3), 21-38. https://doi.org/10.18239/ocnos_2007.03.02

Plasencia Climent, C. (2009). Algo más que leer: mirar. En B. R. Pastor Cubillo (Coordinadora). *Sobre libros* (pp. 11-20). Sendemà Editorial.

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Joan Estellés: Cronograma 2022-2023.	8
Fig. 2. Portada de American Splendor de Robert Pulcini y Shari Springer Berman, 2003.	12
Fig. 3. Portada de American Splendor: Los cómics de Bob y Harv, 2014/2017.	12
Fig. 4. Página de American Splendor: Los cómics de Bob y Harv. La historia del joven Crumb, 2014/2017.	13
Fig. 5. Portada de El desencanto de Jaime Chávarri, 1976.	14
Fig. 6. Silvia Messerli: Les Amis, 2020.	23
Fig. 7. Luis Scafati: Naturaleza casi muerta (detalle), 2022.	23
Fig. 8. Alexander Brisac: Ayaka acylic portrait, 2021.	23
Fig. 9. Ben Tempesmith: Viñeta de 30 Días de Noche, 2002.	23
Fig. 10. Erlend Mork: Vatermal, 2013.	23
Fig. 11. Carl Krull: Traveling Typewriter, 2006.	24
Fig. 12. Phill Grimshaw: Pristina, 1994.	24
Fig. 13. Joan Estellés: Prueba de estilo a óleo, 2022.	24
Fig. 14. Joan Estellés: Prueba de estilo en Art Rage, 2022.	24
Fig. 15. Joan Estellés: Prueba de estilo 2 en Art Rage, 2022.	24
Fig. 16. Joan Estellés: Esquema de la estructura narrativa, 2023.	25
Fig. 17. Joan Estellés: De niño en el parque, 2023. Concept art preliminar.	26
Fig. 18. Joan Estellés: De joven en un banco, 2023. Concept art preliminar.	26
Fig. 19. Joan Estellés: Niño, 2023. Concept art preliminar.	26
Fig. 20. Joan Estellés: Diseño del protagonista, aproximación con siluetas, 2023.	26
Fig. 21. Joan Estellés: Diseño del protagonista, línea, 2023.	26
Fig. 22. Joan Estellés: Diseño del protagonista, paletas de color, 2023.	26
Fig. 23. Joan Estellés: Diseño final del protagonista con evolución de edad, 2023.	26
Fig. 24. Joan Estellés: Prueba de estilo con texturas, 2023.	27
Fig. 25. Joan Estellés: Storyboard esquematizado, 2023.	27
Fig. 26. Joan Estellés: Semillas..., pág. 12-13, 2023. Proceso 1.	28
Fig. 27. Joan Estellés: Semillas..., pág. 12-13, 2023. Proceso 2.	28
Fig. 28. Joan Estellés: Semillas..., pág. 12-13, 2023. Proceso 3.	28
Fig. 29. Joan Estellés: Semillas..., pág. 12-13, 2023. Proceso 4.	28
Fig. 30. Joan Estellés: Semillas..., pág. 12-13, 2023. Ilustración final.	28
Fig. 31. Joan Estellés: Semillas..., pág. 4-5, 2023. Estilo inicio.	29
Fig. 32. Joan Estellés: Semillas..., pág. 12-13, 2023. Estilo desarrollo.	29
Fig. 33. Joan Estellés: Semillas..., pág. 62-63, 2023. Estilo avanzado.	29
Fig. 34. Joan Estellés: Semillas..., diseño de cubierta, 2023.	30
Fig. 35. Joan Estellés: Semillas..., mockup cubierta posterior, 2023.	31
Fig. 36. Joan Estellés: Semillas..., mockup cubierta anterior, 2023.	31
Fig. 37. Joan Estellés: Semillas..., prueba de impresión, 2023.	31
Fig. 38. Joan Estellés: Semillas..., prueba de impresión, 2023. Interior.	31