

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Abrázame, álbumes ilustrados para brindarnos compañía

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Vaccari Vera, Franchesco Caloghero

Tutor/a: Teira Muñiz, Ismael

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

Abrázame es el nombre que recibe una breve colección no concluida de álbumes ilustrados de breve extensión que tratan pequeñas reflexiones acerca de la humanidad y el progreso terapéutico del autor. Estos cuentos tratan de ilustrar moralejas adultas con dibujos infantiles, con la intención de hacer conectar al lector con sentimientos primitivos que la vida adulta nos hace ignorar, transportando a aquel que lee la obra a su niñez donde todas estas enseñanzas eran sencillas y estaban siempre presentes. Estas pequeñas reflexiones pretenden apelar a la vulnerabilidad del espectador y hacerle sentir acompañado, por lo que el nombre “Abrázame” haría referencia a la calidez que el autor quiere hacer sentir a los lectores. Las ilustraciones se acompañan de pequeñas frases que completan un mensaje sencillo y eficaz, pues la sencillez es un recurso esencial del proyecto, permitiendo una conexión rápida y directa con el lector.

PALABRAS CLAVE: Álbum ilustrado, ilustración, autoayuda, humanidad, autoedición

ABSTRACT

Abrázame is the name of a small non-concluded collection of short-length illustrated albums about little thoughts about humanity and the therapeutic process of the author. These tales illustrate adult morals with childish drawings, with the intention to make the reader connect with primal feelings that adulthood often makes us ignore, transporting the reader to their childhood where all these morals were simple and always present. These little lessons try to trigger the vulnerability of the reader and make them feel accompanied, so the name “Abrázame” (hug me) references the warmth that is meant to make the readers feel. The illustrations are paired together with short phrases that complete a simple and direct message, since simplicity is essential in this project, since simplicity is an essential quality to create a quick connection between the author and the reader.

KEYWORDS: Illustrated album, illustration, self-help, humanity, self-edition

AGRADECIMIENTOS

Especialmente a mi madre, por haberme criado con tanto amor y calidez, gracias a ella existe este trabajo. A Óscar por acompañarme y animarme durante todo el proyecto y a mi psicóloga Ana por guiarme. También a Ismael Teira por hospedar mi proyecto y tutorizarlo.

Finalmente, gracias a la vida por permitirme sentir cada día y a cada persona que me cruzo a diario por acogerme en sociedad.

ACKNOWLEDGEMENTS

Specially to my mom, for raising me with so much love and warmth, this project exists thanks to her. To Óscar for accompanying and supporting me during all the project and thanks to my therapist Ana for guiding me. Also, to Ismael Teira for accommodating and monitoring my project.

Finally, thanks to life for allowing me feeling every day and every single person y walk by daily for receiving me in society.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. OBJETIVOS	5
1.2. METODOLOGÍA.....	6
2. SOBRE EL ÁLBUM ILUSTRADO Y SUS CONTENIDOS	7
2.1. ÁLBUM ILUSTRADO	7
2.2. CONTENIDO DE LOS ÁLBUMES.....	8
2.2.1. ESTÁ BIEN PEDIR AYUDA.....	10
2.2.2. PARA NELSON	12
3. REFERENTES	15
3.1. REFERENTES ARTÍSTICOS.....	15
3.1.1. MARÍA RAMOS.....	15
3.1.2. ERIC CARLE.....	16
3.2. REFERENTES CONCEPTUALES.....	17
3.2.1. REFERENTES MUSICALES	17
3.2.1.1. NATALIA LAFOURCADE.....	17
3.2.1.2. MITSKI	18
3.2.2. STEVEN UNIVERSE	20
4. DESARROLLO DEL PROYECTO	21
4.1. ANTECEDENTES	22
4.2. PROCESO	24
4.2.1. CREACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO: PARA NELSON	24
4.2.2. EXPOSICIÓN: ABRÁZAME 2024.....	25
4.2.2. CREACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO: ESTÁ BIEN PEDIR AYUDA.....	26
4.2.3. RETOQUES FINALES	27
5. IMÁGENES FINALES	29
6. CONCLUSIONES	45
7. REFERENCIAS	45
8. ÍNDICE DE FIGURAS	48
ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030	51
ANEXO II. BOCETOS E IMÁGENES DESCARTADAS	52

1. INTRODUCCIÓN

Abrázame es el título que recibe este Trabajo de Fin de Grado, y representa una colección no concluida de dos álbumes ilustrados de una extensión de ocho páginas cada uno. Cada página consta de una ilustración en formato cuadrado y una breve oración debajo. Los nombres de cada álbum ilustrado son los siguientes: *Está bien pedir ayuda* y *Para Nelson*. Estos álbumes tratan breves reflexiones con la intención de poder conectar con el lector de forma eficaz mediante la sencillez del texto y las imágenes. Asimismo, pretende elevar la ilustración infantil a un entendimiento más adulto, pues, aunque el texto es sencillo y pudiera parecer destinado a niños en un primer lugar, los mensajes tratados son temas o inquietudes que surgen al inicio de la edad adulta, tormentos propios de los 20 o similar. El mensaje final resulta ser definitivamente positivo y resulta consecuencia del proceso terapéutico del autor, intentando que este progreso en terapia psicológica para encontrar paz y propósito sirva para brindar calidez y compañía al lector, de la misma forma que lo haría un abrazo.

El primer álbum ilustrado, *Está bien pedir ayuda*, abre el proyecto de forma no tan personal, ya que trata un tema mucho más general y habla desde un lugar menos íntimo que el otro álbum. Este trata sobre la independencia y autonomía, y está estrechamente ligado al proceso diagnóstico del autor y cómo se sintió la compañía en dicho proceso. Referenciando al TEA (Trastorno del Espectro Autista) siempre existe una presión sobre cómo es un requisito para las personas TEA la autonomía y la independencia. En *Está bien pedir ayuda* se explora la idea de que no es necesario ser independiente, pues nadie es capaz de vivir completamente independiente, pero sí es esencial el desarrollo de una autonomía y dentro de esta autonomía también existe la capacidad de pedir ayuda: “no vivimos juntos por casualidad”.

El segundo álbum ilustrado, *Para Nelson*, introduce en la colección una interlínea más íntima y personal, pues trata de forma más directa experiencias reales del autor. *Para Nelson* trata sobre la pérdida de un ser querido, en este caso una mascota. Aun así, no se trata la pérdida de una forma negativa o trágica, sino que habla de cómo el amor que se nos brindó en vida permanece con nosotros, aunque esos seres que nos regalaron tanto amor ya no estén presentes. El amor es una fuente infinita de compañía y podemos sentir la calidez de aquellos que nos lo ofrecieron eternamente, solo con el recuerdo: “sin embargo aún me visitas de vez en cuando”.

Las ilustraciones y textos fueron presentados en una exposición individual cuando no estaban todavía concluidas, a modo de primera toma de contacto con el público para comprobar el recibimiento y la reacción que la obra causaba en el espectador. Este proyecto es denominado como “colección abierta” o “colección no concluida” ya que no es un proyecto con un final claro, sino que existe una intención de añadir entregas indefinidas para ampliar las reflexiones que conforman *Abrázame*, así como la realización de más exposiciones para presentar las nuevas entregas que vayan surgiendo y finalmente un lanzamiento comercial.

1.1. OBJETIVOS

Este trabajo fue concebido como respuesta a un ansia por ser escuchado y conectar con las personas. Y es que tras muchos años de intentar conocer quién soy y fallar estrepitosamente decidí iniciar un proceso terapéutico. Como resultado de ese tedioso proceso terapéutico finalmente comencé a descubrirme, remarcando entre ese descubrimiento un diagnóstico de TEA que me aportó una enorme tranquilidad, ya que fue una manera de comunicarme que mi torpeza a la hora de presentarme al mundo, conectar con los demás y descubrirme a mí mismo estaba justificada. Tras el diagnóstico comencé a buscar información sobre mi condición y finalmente conseguí estar un poco en paz conmigo mismo.

De alguna forma recibir este diagnóstico se sintió como volver a nacer, porque ahora tenía que volver a empezar a conocerme a mí mismo, pero esta vez podía empezar con buen pie. Tras estos años de universidad me pude permitir observar a las personas conociendo mi lugar a la hora de formar parte de sus vínculos, pues mi manera de socializar era diferente y lo que antes me causaba conflicto ahora era una oportunidad para iniciar una conversación. De la misma manera, ya no siento la necesidad de integrarme constantemente¹, pues ahora entiendo que mi cuerpo en ocasiones me pide otra cosa. Por ello estos años he podido explorar maneras de conectar con las personas sin necesidad de vincularme directamente, y esto me genera una gran satisfacción.

Una de las formas que me permiten sentirme parte de la humanidad es a través del mundo editorial, especialmente los libros infantiles. Cuando abro un libro y siento el grano del papel resbalando en mis dedos puedo sentir la humanidad de la persona detrás del libro, al igual que leyendo las palabras que ha dejado escritas para mí.

¹ Con “integrarme” me refiero a tratar de tomar un papel neurotípico para socializar. Ya no necesito rechazar mis rasgos autistas pues, aunque antes me avergonzaban ahora los muestro con orgullo y hablo de ellos abiertamente.

Por otra parte, también comenzó a despertar una admiración por artistas de todo tipo, no únicamente los pertenecientes a una disciplina plástica. La música está presente en mi vida cada día y esto propulsó una admiración hacia ciertos artistas musicales, ya que ellos tienen la capacidad de palabrear y la gente está dispuesta a escuchar lo que tienen que decir. Para mí eso es algo fascinante ya que durante mucho tiempo sentí que lo que yo tenía que decir no era de gran relevancia ni algo brillante. Sin embargo, ahora entendí que somos humanos e ignorando lo brillante que sea o no un mensaje, ya existe algo hermoso en el simple hecho de comunicar.

Sigo en mi proceso terapéutico y sigo ahogándome en mil y una inquietudes, y en ocasiones aparecen pensamientos horribles, pero existen cosas bonitas por las que permanecer vivo, cosas bonitas y sencillas que suceden cada día. Por esto trato de estar en contacto con nuestra humanidad, pues la humanidad es lo que me mantiene vivo actualmente.

Para mí este trabajo de fin de grado ya ha cumplido su función mientras tus ojos recorren las líneas de este texto y estas palabras aparecen en tu mente, porque mi única voluntad es poder conectar con las personas y poder sentir pequeñas partes de mí apareciendo en el mundo de los demás mediante las historias que cuento o las ilustraciones que invento. Ser humanos juntos es algo hermoso y es algo que debe ser celebrado.

1.2 METODOLOGÍA

La metodología de este proyecto ha sido bastante intuitiva y lógica. Al ser un proyecto de ilustración primeramente se establecieron cuáles serían las temáticas que el texto abordará. Para la creación de estos textos se tomaron en cuenta una serie de referentes, no únicamente referentes plásticos: como este TFG es profundamente personal los referentes son autores que han estado presentes de una manera u otra en mi vida. Así pues, se pretenden encontrar referentes tanto en trabajos editoriales, música, series televisivas, etc. En general, cualquier referente que pueda encender una chispa de inspiración es bienvenido.

Una vez establecidos estos referentes y recopilada una serie de información, perspectivas y vivencias, se establece un modelo para la creación de los álbumes ilustrados, de este modo existe cohesión entre ambos y es fácil identificarlos como una unidad. Se determina, pues, que los álbumes constarán de ocho ilustraciones, todas ellas acompañadas de un breve verso. Una vez decidido esto

se procede a la creación de los textos.² En total se crearon cuatro textos breves, teniendo en cuenta que estos textos ocupen la extensión prescrita. De estos sólo dos fueron seleccionados.³ Siguiendo los textos seleccionados la producción continúa con unos bocetos tremendamente simples, simplemente para tener una idea general de cómo serán las imágenes, para poder controlar si existe armonía entre todas ellas. Una vez aprobados los bocetos se continúa con la creación de las imágenes finales, además del diseño de las portadas y contraportadas, su maquetado, impresión y encuadernación.

2. SOBRE EL ÁLBUM ILUSTRADO Y SUS CONTENIDOS

Como todo otro proyecto, *Abrázame* ha metamorfoseado infinitamente desde que fue gestado como una ínfima idea hasta que fue concebido como un proyecto material. En este apartado se diseccionarán tanto los aspectos formales del álbum ilustrado como el contenido de los relatos y conceptos que propulsaron su creación.

2.1. ÁLBUM ILUSTRADO

El formato del proyecto ha ido variando durante el proceso de creación, y en un principio no sabía con seguridad qué palabra podría utilizar para nombrar de forma precisa qué es el proyecto. Finalmente di con el concepto de álbum ilustrado, que es el término más acertado para definir mis intenciones.

Durante la creación del proyecto tenía en mente que quería explotar de la misma manera el texto y la imagen, y eso es exactamente de lo que trata un álbum ilustrado.

El álbum ilustrado ha experimentado un auge progresivo desde los siglos XX y XXI. Desde entonces se han generado un gran número de álbumes ilustrados desde múltiples perspectivas, hecho que ha dado pie a una evolución en el género, pues aunque en un principio se utilizaban la relación del texto y la imagen para comunicar un relato, con el paso del tiempo fueron apareciendo obras que no respondían a este primer modelo narrativo: se destaca así un tipo de álbum ilustrado cuyo objetivo no es narrar una historia, sino apelar a la emoción a través de un relato poético, filosófico o intimista (Piñeiro, M. D. R., 2012). De esta forma teóricos como García Sobrino apuntan al álbum ilustrado

² Este proceso varía un poco de un álbum ilustrado a otro, pero esto es explicado en profundidad en el apartado 4.2 PROCESO.

³ Los textos descartados se encuentran resguardados, pues se espera en un futuro seguir ampliando la colección de *Abrázame*.

como “uno de los géneros literarios más ricos afectivamente, y por tanto más emocionante” (2006, p. 141). Es así como en los avances de estos últimos años el ilustrador ha ido abandonando su papel de mero mediador⁴, y se acerca cada vez más al renombre del artista: la imagen ya no se limita a ser un accesorio del texto, sino que imagen y texto dependen el uno del otro; se entrelazan, conversan y juegan. Ahora el texto no completa la intención en sí misma, pero tampoco lo hace la imagen, ambos son una única unidad.

Dicho esto, el álbum ilustrado no plantea únicamente una nueva fórmula con la que experimentar diferentes narraciones o reflexiones, sino que la adición de la imagen también trae consigo múltiples beneficios, como sugieren algunas investigaciones. En un estudio realizado en la Universidad de Zaragoza (Valios, V. C., & Sala, R. T., 2017) se observó como en un aula con niños pertenecientes al Espectro Autista las imágenes ayudaban a la comprensión del texto. Las personas autistas en muchas ocasiones aprenden de forma más sencilla con imágenes o pictogramas, por lo que la imagen supone una fuente de información añadida que facilita la recepción de dicha información. Además, en este estudio se especifica como en sujetos que no presentaban mucha expresión vocal o escrita, las lecturas de estos cuentos ilustrados les empujaba de alguna forma a participar.

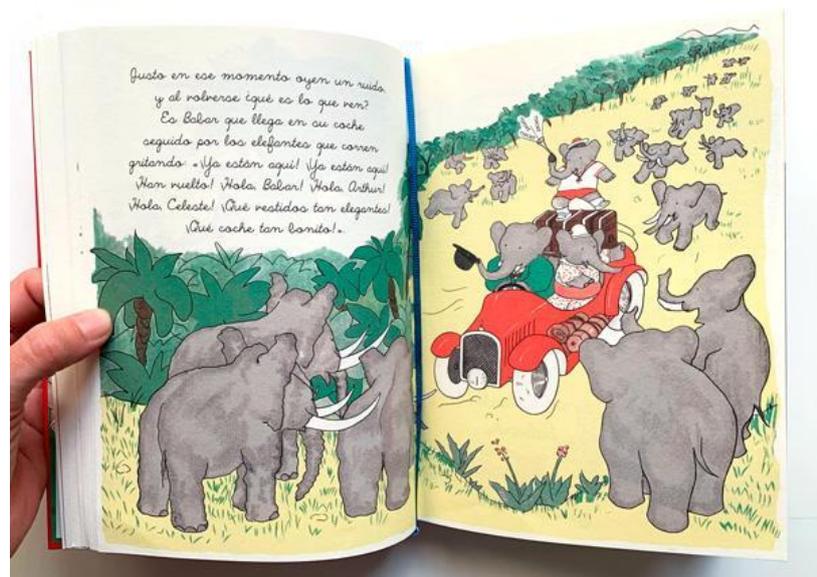

Fig. 1. HEAN DE BRUNHOFF, *Babar, todas las historias*, Edición 2022. Blackie Books.

⁴ El papel de ilustrador como mediador fue sugerido por Pablo Amargo (2005).

2.2. CONTENIDO DE LOS ÁLBUMES

“Las emociones llegan a ser realmente emocionantes cuando las podemos compartir con los demás. Es más, si bien hay emociones que tendremos que experimentar solos, y que sólo encontrarán espacio en nuestros silencios, hay otras que no alcanzarán su máxima expresión si no las compartimos” (Eva Bach y Pere Darder, 2002).

Un concepto importante que resonaba en mí durante toda la creación del proyecto era la humanidad. Y es que gran parte de este proyecto ha propiciado un tedioso proceso introspectivo apoyado de sesiones psicológicas. Realmente la introspección es algo que es parte de mí y está presente en mi día a día, de hecho, hasta podría decir que es un tormento. Pero, lo cierto es que, a la hora de crear, estos pensamientos que atormentan en manada pueden ser útiles, pues ponen en marcha engranajes que ruedan y ruedan constantemente. Cuando estuve planeando los álbumes ilustrados realmente existía una posibilidad de crear una obra más autobiográfica pero también más críptica, dónde el eje principal serían unos poemas sobre algunos pensamientos recurrentes e ilustraciones que acompañaran dicha poesía. Finalmente, esta idea fue descartada porque mi intención real no es crear algo críptico y enrevesado, sino algo sencillo y para la comprensión de todos, con imágenes coloridas y bonitas que todo el mundo sea capaz de apreciar. Esta decisión final se ve ligada a un miedo que me persigue todos los días, y es el pensamiento de la muerte⁵. Estos pensamientos me visitan constantemente y han sido trabajados en sesiones terapéuticas, aunque son un pensamiento obsesivo que no cesa y no puedo evitar. Esto me lleva a pensar constantemente: ¿qué quedará de mí cuando yo muera?⁶ Uno de mis mayores deseos, (y también un subyacente objetivo de este proyecto) es poder dejar algo bonito detrás, algo que pudiera llegar a personas que incluso no conozca y aporten siquiera un minuto de paz y placer. Me transmite mucha tranquilidad saber que cuando ya no esté habrá gente que tenga en su posesión algo que he creado con mis manos. No quiero ser un contenedor de mis pensamientos y reflexiones, sino que quiero que estas corran libremente, y así quizá puedan ayudar a alguien que

⁵ Durante este trabajo hago referencia continuamente a “pensamientos sobre la muerte”, aunque lo más acertado serían “ideas de suicidio”. Aunque es un pensamiento obsesivo que recurre a mi constantemente lo he conseguido controlar y he entendido que la idea de suicidarme es algo que convivirá conmigo indefinidamente. A lo largo de este trabajo evitaré utilizar la palabra suicidio y me referiré a todas estas ideas intrusivas suicidas como “pensamientos sobre la muerte” o similares.

⁶ De alguna forma, también pienso que vivir en sociedad es hostil y en ocasiones violento y difícil de sobrellevar. Por ello, en ocasiones pienso que en este contexto hostil la única forma de conseguir que la gente se apiade de mí y me trate con dulzura es con mi muerte. Recientemente aprendí a disfrutar de la vida así que en lugar de perseguir mi muerte quiero tratar de hacer la vida en sociedad menos insostenible. Existe un ferviente deseo de que puedo hacer ver a algunas personas que vivir en sociedad no tiene que ser hostil ni un castigo, sino que es un regalo que debemos disfrutar.

tiene las mismas inquietudes que yo. Quiero que mis pensamientos lleguen lejos y zarpen entre la multitud.

El nombre *Abrázame* comprende varias connotaciones conceptuales, aunque la principal intención es evocar un sentimiento de vulnerabilidad, pero a la vez de calidez. El verbo en imperativo acompañado del pronombre directo “me” añadía al verbo “abrazar” mucha fuerza y significado: “abrázame” se siente como si alguien estuviera rogando, como si necesitara ese abrazo con gran urgencia. Personalmente encuentro algo que llama mucho mi atención en el ruego, la súplica o demanda se me hace muy sugerente ya que expresa fragilidad y vulnerabilidad de una manera tan sutil y oculta que resulta hasta poesía en sí misma. De nuevo, creo que mis pensamientos sobre la muerte tienen que ver con esta atracción hacia el ruego, como si existiera un sentimiento latente de que se apiaden de mí. Más allá de la palabra como tal, el significado de *Abrázame* es el de unión, afiliación y reunión. El abrazo es un gesto profundamente humano, es la primera muestra de calor humana que sentimos al nacer y es un gesto que se repite a lo largo de nuestra vida. Además, aunque sugiere cierta intimidad, no es un gesto profundamente íntimo como un beso, ya que podríamos fácilmente abrazarnos con una persona desconocida. Un abrazo es una forma de hacer acto de presencia sin utilizar la palabra, cuando alguien llora desconsoladamente puede que exista una conversación de desquite, o puede que sólo exista un acompañamiento para no hacer de la soledad algo insoportable, pero siempre la vulnerabilidad desemboca en un abrazo: un gesto que nos iguala a todos casi de la misma forma que la muerte, algo en definitiva humano. Respecto a la relación que pretende tener con el lector, el nombre *Abrázame* representa algo recíproco, pues la intención de los álbumes ilustrados del proyecto es que el lector conecte con su vulnerabilidad y que los libros representen un consolador abrazo, mientras que al mismo tiempo ellos abrazan una parte de mí de forma literal, pues están sujetando el libro con sus propias manos.

2.2.1. ESTÁ BIEN PEDIR AYUDA

El primer álbum ilustrado de la colección se denomina "*Está bien pedir ayuda*". La idea detrás de este libro nace de una reflexión que comenzó a resonar en mí durante mucho tiempo: una vez recibí mi diagnóstico de TEA, me encontraba profundamente perdido, por lo que comencé a buscar mucha información sobre mi condición. Aunque existe multitud de estudios acerca del TEA, siempre estaban observados desde una lente clínica y médica, pues las personas detrás de estos estudios son personas alistas⁷. Al darme cuenta de que estos estudios

⁷ Alista hace referencia a aquella persona no autista. Anteriormente se ha utilizado neurotípico en oposición a neurodivergente, sin embargo, el término “neurodivergente” hace alusión a condiciones que difieren del TEA, como pueden ser el TDAH, TLP entre otros. Por tanto, una

no suplían lo que yo buscaba, pues no hablaban desde la experiencia subjetiva, comencé a encontrar discursos y experiencias de personas TEA en redes sociales como pueden ser Instagram o Tik Tok⁸. Esto fue algo fascinante para mí, ya que de repente tenía acceso a miles y miles de vídeos de personas autistas que utilizaban estas plataformas para tener voz, algo innovador incluso para ellas pues de siempre se me habían presentado a las personas TEA como niños que no se pueden comunicar y necesitan un portavoz que hable por ellos. Con esta nueva información de mano de divulgadores y activistas TEA, no sólo aprendí de mi propia experiencia siendo autista, sino que también muchos de ellos promulgaban discursos sobre la discapacidad y cuestionaban la independencia que se espera socialmente de los seres humanos, algo completamente nuevo para mí. Así es como di con una de mis divulgadoras favoritas, (@MujerEnElEspectro en Tik Tok), que en uno de sus vídeos dijo lo siguiente:

“Me preguntan si mi hijo va a ser capaz de dirigir su vida sin ayudas como lo hago yo lo hago, y me da risa la verdad, porque se nota que cuando ven a un autista que tiene habla oral, que habla en una pantalla, dicen “wow, esa persona es súper independiente”, pero, los engañé: yo no soy independiente, nunca lo he sido. ... Yo no voy a subestimar a mi hijo, voy a presumir competencia, dentro de 20 años mi hijo va a ser un adulto autista y va a ser muy diferente a lo que es

“ahorita”. Actualmente lo que yo hago es respetar sus procesos, enseñarle habilidades, darle herramientas para la comunicación por si no llega a tener habla oral, eso es lo que a mí me importa: que él pueda pedir el apoyo que necesita, eso es tener autonomía, que es muy diferente a ser independiente. Nadie es independiente. Tener la autonomía de pedir lo que necesita, el apoyo que necesita es lo que a mí me importa, y pedir apoyo no está mal porque todos necesitamos apoyo, pero la sociedad nos ha hecho creer que si necesitamos cierta ayuda entonces somos débiles y no somos funcionales, y no es así” (2022).

Cuando escuché esa última reflexión despertó algo en mí, no sólo porque sentí un gran alivio al entender que no tengo por qué demostrar nada, sino que también pude comprender que esto no es únicamente aplicable a las personas TEA, sino que es algo universal. Y es que, tras reflexionar durante mucho tiempo, algunos rasgos que se ven como discapacitantes en el autismo no tienen por qué serlo, al igual que muchas “costumbres” alistas se verían discapacitantes si el autismo fuera la norma. Observo mucho en mi entorno como algunas personas

persona alista puede ser neurodivergente si presenta una condición que le priva de la etiqueta neurotípica. (Mundo Asperger, 2024).

⁸ De hecho, algunas de esas cuentas fueron recomendadas por mi psicóloga.

Fig. 2. ANDREANITA. *Oxpeckers feed on parasites, such as ticks and blood-sucking flies.* 2022

alistas presentan dificultades en disfrutar del tiempo en soledad, por ejemplo, sienten una necesidad de ir al cine acompañados⁹. Está normalizado que algunos contextos como ir al cine se realizan en compañía hasta tal punto de que algunas personas prescinden de hacerlo si van solos, y obviamente este hecho no es visto en ningún momento como algo discapacitante. En cualquier caso, lo que quería ilustrar es que la discapacidad en ocasiones comprende un gran factor social, y el concepto de independencia no tan dicotómico como pensamos, sino que todos nosotros, independientemente de si tenemos una condición o no, presentamos cierta dependencia a nuestro entorno.

Otra mensaje que comunicó Verónica y tuvo un impacto en mí fue cuando mencionó la autonomía en contraposición a la independencia, donde la autonomía es la verdadera cualidad necesaria, comprendiendo dentro de esta autonomía la capacidad para pedir ayuda. En definitiva, la reflexión que se plantea es que todos dependemos de otras personas, porque vivimos en sociedad y somos humanos, y es para mí lo bonito de esta reflexión.

Una vez explicado el origen del primer álbum ilustrado y la idea que impulsó su creación, considero relevante tratar el valor del libro en sí mismo. Durante la creación del texto entendí como algo esencial la sencillez en este, ya que la forma en la que el mensaje sobre la autonomía y la independencia caló en mí fue mediante un simple vídeo de Tik Tok, por lo que de alguna manera yo quería imitar ese lenguaje sencillo y cercano. Las ilustraciones que completan el mensaje muestran de manera alegre y colorida escenas de convivencia: comenzando por un niño que trata de recoger unas manzanas, pero él solo no puede recolectar todas las que necesita, por lo que tropieza y todas ellas caen. Tras esto el álbum ilustrado muestra diversas situaciones de mutualismo¹⁰ o cooperación animal (Fig. 2). Para mí es muy importante la representación de la naturaleza y la vida animal como algo equiparable a la nuestra, pues considero que la vida es algo digno de proteger en sí mismo, no por la función que cada organismo tenga que ofrecer, sino por las millones de perspectivas que existen de experimentar la vida. Cada ser vivo es perteneciente de una realidad individual bella y cada una de estas realidades es casi un milagro. Asimismo, también creo que el mostrar cómo la cooperación existe en el mundo animal es una forma de que el lector acepte que ciertamente, todos somos dependientes de todos y estamos compartiendo la vida juntos, y eso es algo hermoso.

⁹ Este ejemplo es meramente ilustrativo, ya que considero que es un ejemplo fácil de comprender, aunque esta "dificultad" o "miedo" a realizar acciones sociales en soledad es extrapolable a otros ámbitos.

¹⁰ El mutualismo consiste en una interacción entre dos individuos de la misma especie o de especies diferentes que resulta beneficiosa para ambos. El mutualismo es una forma de simbiosis, que es una relación cercana y persistente entre dos organismos de especies diferentes. (Langley, L., 2020).

Finalmente, tras mostrar estas escenas de la naturaleza dónde muchos organismos se ayudan mutuamente, el niño protagonista se presta a recibir la ayuda que necesita, y junto a otro personaje acompañante disfrutan de la comida que han preparado usando las manzanas que han recogido: “juntos hacemos cosas más bonitas”.

2.2.2. PARA NELSON

“*Para Nelson*” es el nombre que recibe el segundo álbum ilustrado del proyecto. Este álbum trata un enfoque algo más personal, aunque en ningún momento consideré esto un problema pues creo que las experiencias humanas son universales y aunque el tema tratado sea una vivencia personal eso no impide al lector conectar con la obra. Este libro trata la pérdida de un ser querido, en este caso de una mascota.

Para mí este momento fue algo peculiar, ya que nunca había perdido a un ser querido antes, así que esta fue mi primera vez. Lo cierto es que, aunque la muerte es un terror constante para mí, la pérdida de mi mascota no supuso un dolor tan grande como me imaginaba. El tema de la muerte de los demás lo traté con mi terapeuta en el momento que sucedió, y le expliqué que para mí era como si simplemente se hubiera ido, como cuando una persona se va de viaje y no la ves en mucho tiempo. Aun así, fueron pasando los meses y se fue haciendo más notoria su ausencia, sobre todo al seguir en la misma casa donde antes vivíamos juntos pero esta vez sintiéndome en soledad.

A pesar de esto, de vez en cuando soñaba con él y se sentía como un reencuentro, y es algo que me trajo mucha calma. Yo no entendía cuando las personas decían que tras la muerte se puede vivir en el recuerdo, pero cada vez que sueño con mi perro de veras se siente como si reconectara con él, como si me estuviera visitando, no de una manera esotérica sino como una forma de estar en paz con la imagen de alguien. Su imagen en sueños no me hace sentir triste ni mucho menos, sino que me hace recordar que, aunque él no está aquí conmigo, mi cerebro guarda parte de él y aunque ya no esté vivo él sigue en vida conmigo, y puede visitarme de vez en cuando.

Esta primera experiencia real con la muerte me ha hecho reflexionar sobre ella, y aunque sigo teniendo un pensamiento obsesivo sobre mi propia muerte ahora, comprendo que, aunque llegue mi hora puedo dejar un legado en la mente de los demás. Por eso uno de los objetivos de este proyecto es, en parte, dejarle al mundo algo de mí.

La manera en la que está formulado este álbum ilustrado es un tanto diferente a *Está bien pedir ayuda*, ya que habla desde una voz mucho más íntima. La estructura escrita y el formato son bastante similares: ocho ilustraciones acompañadas de breves líneas de texto, de lenguaje tremendamente sencillo.

De todas formas, para este álbum quise añadir un carácter un tanto narrativo, aunque quizá no tan obvio a primera vista. La primera viñeta escenifica a un personaje durmiendo en su cama, y una cama de perro vacía aparece a su lado para plantear la temática del libro.

Posteriormente en las siguientes viñetas se muestra al personaje soñando y reencontrándose con su mascota. Quise añadir un elemento que distinguiera aquellas viñetas donde el protagonista está soñando, así que en estas escenas el marco de la viñeta no es blanco, sino de un color crema, para separarlas del resto de páginas sin que pierda mucha cohesión. En estas escenas se muestra a los dos personajes jugueteando por diferentes escenarios, y durante estas van apareciendo progresivamente diversas flores. Al igual que en *Está bien pedir ayuda* utilicé el símbolo de la manzana como cooperación, en este quise utilizar las flores (Fig. 3, 4 y 5) para representar la presencia. Pienso que utilizar un elemento como hilo conductor añade un valor simbólico que es sencillo de identificar y seguir.

Fig. 3 VACCARI, F. *Para Nelson*. (página 8), España, 2024 (detalle)

Fig. 4 VACCARI, F. *Para Nelson*. (página 3), España, 2024 (detalle)

Fig. 5 VACCARI, F. *Para Nelson*. (página 1), España, 2024 (detalle)

Tras las escenas soñando el personaje despierta y continúa con su día como haría normalmente, aunque siempre recordando la ausencia de su compañero. Finalmente termina el día aliviado porque sabe que existe la posibilidad de que por la noche su mascota le visite de nuevo. En la última viñeta el personaje duerme en su cama y un espejismo de su amigo duerme sobre él, pues, aunque ya no estén juntos, siempre se acompañan.

Curiosamente pensé que este álbum conectaría menos con la gente por ser algo menos general, pero estaba equivocado. Cuando presenté ambos trabajos en la exposición individual que realicé recibí bastantes comentarios positivos de la gente que atendió a la exposición, y de la misma manera, al publicar ambas versiones ya terminadas en redes sociales parece que *Para Nelson* conectó con

Fig. 6. RAMOS, M. *Bubble Gum boy*. 2019.

los lectores de una forma más personal, e incluso muchos de ellos, al compartirlo, posteriormente añadieron una foto de sus mascotas que ya no estaban con ellos. Me sorprendió gratamente esta reacción de la gente, pues sentí cómo el trabajo había cumplido su cometido: las personas conectaron con la obra y Nelson consiguió reavivar el recuerdo de otros compañeros peludos.

La intención detrás de la colección *Abrazame* es seguir añadiendo nuevos álbumes ilustrados, tratar nuevas reflexiones y seguir creando obras sencillas que conecten con las personas, por lo que, aunque actualmente la colección sólo opte de dos libros, el objetivo es que en el futuro la colección siga creciendo indefinidamente.

3. REFERENTES

Para la creación de este Trabajo de Fin de Grado se han tenido en cuenta diversos referentes. Existen algunos referentes artísticos, aunque la mayoría de los referentes han aportado riqueza al proyecto de forma conceptual.

3.1. REFERENTES ARTÍSTICOS

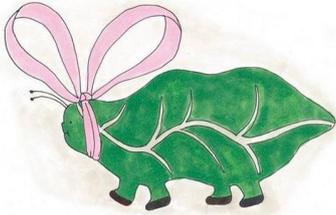
Respecto a los referentes artísticos, los he dividido en dos apartados: referentes pictóricos y referentes musicales.

Ya he mencionado vagamente durante la introducción una afinidad hacia la ilustración infantil. Y es que una de las cosas que más me gusta hacer es entrar en librerías y echar un ojo a la sección de libros infantiles. Hay algo acerca de las formas, los colores y la exageración que llama mucho mi atención. De vez en cuando encuentro obras que me embelesan profundamente y siento la necesidad de llevarme una edición a casa. En este apartado trataré algunos ilustradores que me agradan y han tenido influencia en la creación de este proyecto.

3.1.1. MARÍA RAMOS

Hace no mucho tiempo asistí al Salón del Cómic de Valencia. Siempre me gusta frecuentar a este tipo de eventos porque acuden editoriales y me agrada curiosear entre sus catálogos. En este evento me topé con *Bubble Gum Boy* (Fig. 6), una obra de María Ramos que me dejó sin palabras cuando lo encontré. Comencé a ojear las páginas en el sitio y algo sobre los personajes y sus formas y colores me enamoró profundamente.

María Ramos Bravo es una ilustradora e historietista infantil. Ella creció en Cáceres rodeada de fauna y flora. Posteriormente se graduó en Bellas Artes y actualmente vive en Francia.

"Call me crazy, but as a leaf-bug I hate to go unnoticed."

Fig. 7. RAMOS, M. *Call me crazy, but as a leaf-bug I hate to go unnoticed.* 2023.

Fig. 8. CARLE, E. *The Very Hungry Caterpillar.* 1969.

En una entrevista con *The Animals Observatory* menciona como al crear historias, utilizando tanto el texto como la imagen puedes elegir cuál de los dos será el que guíe la historia. También se pueden crear juegos en los que el texto dice una cosa y la imagen añade más información, o incluso se contradicen el uno al otro. Para ella la magia reside en crear la historia. (Badosa, A., 2023)

Respecto a su estilo de dibujo, ella lo define como "no recargado", jugando con muy pocos elementos y utilizándolos para trabajar la composición, la intensidad del color (si es que hay) o su trazado. También menciona que su estilo puede recordar otros estilos de ilustradores de los años 60 o 70, ya que presenta gran influencia de autores de esos años como pueden ser Richard Scarry o Remy Charlip.

Otras grandes influencias para ella son la vida en el pueblo, pues cuando era pequeña visitaba con frecuencia a su abuela quien era granjera y tenía vacas, ovejas, cerdos... Esta vida rural le ofreció tradiciones, recetas o incluso formas de relacionarse unos con otros, de los que toma influencia. Para la creación de algunas de sus obras también tomó de referencia algunos programas de su infancia como *Los Gusiluz* o *Barrio Sésamo*.

Otros trabajos destacables de María Ramos son *Picnic* o *El libro del futuro*. Realmente espero que pueda ofrecer al mundo muchos trabajos y que su obra crezca en reconocimiento porque sus dibujos evocan una especie de sentimiento de calma, se sienten suaves y reconfortantes, como si se pudieran palpar.

3.1.2. ERIC CARLE

"Siempre he amado dibujar, desde que era pequeño. He hablado muchas veces acerca de mis recuerdos de la infancia en la escuela, de las pinturas coloridas y esas grandes hojas de papel, la luz del sol entrando por la ventana del aula... Siempre, desde mi infancia, he disfrutado de la sensación del lápiz tocando la superficie del papel, un pincel goteando pintura brillante y alegre, patrones y texturas, formas y colores." Eric Carle, 2012.¹¹

Durante mi paso por la carrera constantemente revisaba por inspiración en redes como Pinterest y demás. En estas búsquedas una y otra vez daba con una imagen de una amistosa oruga. Siempre llamaba mi atención debido a sus llamativos colores y texturas. Esta oruga es la protagonista de la conocida mundialmente serie de libros *La oruguita glotona* de Eric Carle. (Fig. 8)

¹¹ Pertenece a la entrevista en Revista Babar (Morlesin, R., 2013).

Fig. 9. CARLE, E. 1, 2, 3 to the Zoo. 1986.

Eric Carle fue un ilustrador e historietista muy aclamado y respetado dentro del mundo de la editorial infantil. Nació en Siracusa, Nueva York, en 1929, pero se mudó a Alemania con sus padres cuando apenas tenía 6 años de edad. Posteriormente volvió a Nueva York donde encontró trabajo como diseñador gráfico, pero poco a poco consiguió trabajos de ilustrador hasta consolidar el renombre que tiene en la actualidad. (Carle, E., & Danckert, R., 1994)

El estilo de Eric Carle es muy característico y fácilmente distinguible por su uso del collage, que realiza con papeles traslúcidos previamente pintados por sí mismo. Así él crea una “paleta de colores” con la que puede trabajar cortando y rasgando el papel para pegarlo sobre una cartulina que utiliza como lienzo. Sus trabajos editoriales, por lo general, no son únicamente libros que se leen, sino que contienen un factor lúdico con solapas o dinámicas que hacen uso de las manos para interactuar con el libro utilizando el tacto. Respecto a la temática de estos, suelen presentar un solemne respeto a la naturaleza en todas sus formas además de información para que aquellos¹² que leen sus obras aprendan más sobre el mundo que les rodea.

La obra de Eric Carle no ha sido una inspiración sólo para mí, sino para muchas otras personas que aspiran a lograr lo que él logró. Y es que Eric Carle no se limitó únicamente al mundo editorial, sino que su trabajo ascendió incluso al teatro y ha sido traducido en más de 66 idiomas.

3.2. REFERENTES CONCEPTUALES

Este apartado hace referencia a aquellos referentes que han ayudado a conformar el contenido conceptual del proyecto, y esto incluye las reflexiones, el contenido del texto entre otros.

3.2.1. REFERENTES MUSICALES

Debido a la naturaleza personal de este trabajo, quise considerar intereses presentes en mi día a día y esto engloba algunos artistas del ámbito musical. Durante estos últimos años ha ido creciendo en mí una admiración por los cantantes, ya que tienen un público dispuesto a escuchar lo que tienen que decir. De hecho, aquello que dicen no tiene que ser muy brillante para que haya personas dispuestas a atender. Esa magia que posee la música para captar la atención me gustaría extrapolarla a mi trabajo, y es por eso por lo que quise añadir como referentes a algunos artistas musicales.

¹² Aunque sus libros están mayoritariamente dirigidos a un público infantil, trato de evitar hacer referencia a los niños en las explicaciones, pues considero que todos somos capaces de disfrutar de obras editoriales como las de Eric Carle. En ocasiones se infravaloran los trabajos dirigidos a niños y se crea una separación entre infancia y vida adulta. No creo que sea algo que se tenga que separar pues podemos disfrutar como niños a cualquier edad.

3.2.1.1 NATALIA LAFOURCADE

Natalia Lafourcade es una cantante y compositora mexicana nacida el 26 de febrero de 1984. Desde pequeña mostró una gran afinidad por la música y el arte, y en la adolescencia tomó clases de pintura, música, piano, flauta, teatro, baile, guitarra, actuación, saxofón y canto. Tras muchos lanzamientos Natalia Lafourcade fue solidificando su carrera como artista, hasta el punto de ser galardonada por numerosos premios, entre los que se encuentran cuatro premios Grammy. (CMTV., s.f.)

La música de Natalia Lafourcade ha ido envolviendo mis días desde hace unos años, y me llama especialmente la atención lo sincera y genuina que se siente como letrista. Admiro profundamente la conexión que ella presenta con su tierra, México¹³, a la que dedica multitud de canciones. Además, a través de sus canciones muestra en ocasiones las mismas inseguridades o miedos que yo tengo.

“No hay un día que pase y que no te piense
 Esta lejanía me hace extrañarte
 No hay un día que pase y que no te piense
 Pinto melodías con tus paisajes
 Con tus paisajes de verde limón
 Un rosa guayaba que uso pal' amor
 Un rojo amarillo pitaya y la flor
 Azul de tu golfo y rojo pasión”
 (Lafourcade, 2017, 1:33)

Este fragmento pertenece a la canción *Mi tierra veracruzana* y trata sobre Veracruz, la tierra donde ella creció y vivió. (GQ México y Latinoamérica, 2020) Me parece muy bonito el concepto de que alguien tenga tanto cariño a su tierra como para escribirle una canción. Además, algo que llama mi atención es como esta canción, a pesar de hablar de dónde vive, no cae en patriotismos, sino que habla de lo tangible: de sus paisajes, su tierra, su flora y fauna, y utiliza todos estos elementos para describir lo que le hace sentir.

Admiro mucho la forma que tiene Natalia Lafourcade de escribir y para mí es un referente a la hora de narrar historias, pues ella es capaz de conectar con el público y todo el mundo es capaz de reconocer que tiene un talento formidable para lo que hace.

¹³ Para mí una gran fuente de inspiración es identificar dónde otras personas encuentran una voluntad para vivir, aquella cosa que hace su vida hermosa. Natalia Lafourcade nos muestra mediante multitud de trabajos que México es una de esas cosas que hacen su vida hermosa.

3.2.1.2 MITSKI

Mitsuki Miyawaki, conocida como Mitski, es una artista nacida el 27 de septiembre de 1990 en Prefectura de Mie, Japón, es una cantante y compositora nipo-estadounidense. (El Comercio, 2023). Estudió música en el conservatorio Purchase College, donde se especializó en composición. En su etapa como estudiante lanzó dos proyectos musicales. Posteriormente lanzó un tercer álbum que recibió atención y críticas positivas, además de conseguirle a la artista su primera firma discográfica con Dead Oceans. Posteriormente siguió lanzando material y en la actualidad cuenta con siete álbumes de estudio.

Si algo es destacable sobre el trabajo de Mitski es su manera de componer, y es que es una excelente liricista. Su manera de comunicar utiliza un lenguaje sencillo, pero utiliza las palabras de forma que las letras presentan múltiples capas de significados. Además, estas letras son muy descriptivas y muchas veces ilustran escenarios que puedes imaginar mientras escuchas las canciones. (Yenigun, S., 2018)

“Hoy es un día hermoso,
ojalá pudieras llevarme lejos
a ese pequeño lugar del que me hablabas
cuando sentías que quería escapar.
Texas es un estado sin salidas al mar¹⁴
Está un poco lejos
del agua, del hogar
que quería crear.
Está en la ciudad
y tú llegarás ahí,
tú llegas a cualquier lugar
pero yo he estado en cualquier lugar
y no es lo que quiero, quiero estar aún contigo.”¹⁵
(Mitski, Texas Reznikoff, 2014, 0:08)

Estos versos pertenecen a la canción Texas Reznikoff, y está repleta de mensajes a una persona en concreto. Estos versos pues, se sienten tan personales e íntimos que parecen casi un poema epistolar. Ella nos hace partícipes de una relación íntima suya, pero a la vez desconocemos qué sucede en esa relación, como si únicamente fuéramos testigos viendo lo que sucede en una habitación a través del agujero de la cerradura. Otro sello distintivo de la lírica de Mitski es la constante muestra de su vulnerabilidad. Esto se me hace muy llamativo y existe mucho material de ella mostrando esta vulnerabilidad, ya que es un tema

¹⁴ Aunque Texas sí tiene salidas al mar. Mitski menciona cómo sólo tiene que haber dos personas que entiendan esto, una es ella y la otra la persona para quien esta canción fue escrita. (Genius, s.f.)

¹⁵ Traducido personalmente.

recurrente en sus canciones. Además, lo hace de una forma tan personal que es sencillo conectar con ella, como si Mitski fuera un diálogo de tus propias vivencias. Esto me inspiró tremendamente a la hora de escribir mis álbumes ilustrados, pues yo quiero que los lectores conecten con su vulnerabilidad al leerlos, al igual que quiero mostrar con crudeza mis pensamientos.

3.2.2. OTROS REFERENTES

A continuación, trataré un referente que también ha supuesto una gran importancia para la creación de este proyecto- Aunque el referente sea una producción infantil no está incluido en referentes artísticos puesto que aquello que inspiró el trabajo fue su contenido conceptual y no tanto sus elementos gráficos.

3.2.1.2 STEVEN UNIVERSE

Steven Universe es una serie creada por Rebecca Sugar para Cartoon Network, estrenada por primera vez en 2013 en Estados Unidos y fue la primera serie de este canal dirigida por una mujer. (Sabemos Digital, 2015).

Resumiendo, brevemente la sinopsis, esta serie infantil plantea un mundo imaginario donde el protagonista, Steven, es un niño que vive en Beach City justo a sus tres mentoras. (Siede, C., 2015) La peculiaridad de los personajes es que son gemas (el nombre que refiere a una especie extraterrestre. Las gemas poseen poderes mágicos y diversas cualidades fantásticas). Steven entonces se presenta al espectador como el primer híbrido entre gema y humano.

Lo curioso de esta serie es que utiliza a sus personajes “gemas” para realizar analogías con la vida real¹⁶, pues, aunque en otras series similares el protagonista se adentra en el mundo desconocido de los personajes no humanos, en esta serie ocurre lo contrario: es Steven el humano que presenta a las gemas el planeta Tierra, y con ello todo lo hermoso que reside en ella.

Cuando vi esta serie por primera vez apenas tenía unos doce años, pero enseguida llamó mi atención mediante sus personajes divertidos y su característica paleta de colores. Posteriormente la serie fue enseñándome reflexiones sobre la vida que aún siguen presentes en mi actualmente y representan valores que también me gustaría vociferar con mi obra. A continuación, citaré algunos diálogos de la serie que contienen reflexiones que me gustaría destacar:

¹⁶ Rebecca Sugar ha construido una sociedad imaginaria con sus personajes gemas, y utiliza muy inteligentemente estas dinámicas imaginarias para hablar de conflictos humanos sin miedo a la censura: algunos ejemplos son las realidades LGBT, cuestiones de género, entre otros. (Vital, A. V., 2020)

“No es esto extraordinario, Steven, este mundo está lleno de múltiples posibilidades. Cada ser vivo tiene una experiencia completamente única. Las vistas que ven, los sonidos que escuchan, las vidas que viven... son muy complicadas y muy simples. No puedo esperar a que te unas a ellas.”¹⁷ (Sugar, R, 2014).

Contextualizando este fragmento, la persona que dice estas palabras es Rose, la madre de Steven, quien le graba un vídeo con estas palabras. Ella es una gema y llegó al planeta Tierra por casualidad, y rápidamente quedó embelesada por lo llenó de vida que estaba el planeta. Ella no podía vivir si tenía a Steven, pero sentía tal fascinación por la vida humana que renunció a su vida para que Steven pudiera nacer.

En muchas ocasiones cuando tengo pensamientos sobre el suicidio recuerdo esta cita, y de alguna manera respiro tranquilo recordando que la vida es algo bonito en sí mismo, no tengo por qué ser útil ni demostrar que cumplo una función, sino que mi existencia en este mundo ya es de por sí algo extraordinario.

“No puedes creer lo mucho que me costó darme cuenta de que esto y tú sois la misma cosa. ... Ambos sois humanos, tienes que admitir que es un poco confuso, tú eres grande y puedes hablar y él es pequeño y sólo puede balbucear, ¿cómo iba a saber que sois la misma especie? ... Lo sé, es tonto, pero, entonces empecé a darme cuenta de que crecéis. ... Cuando una gema es creada es por una razón. Salen de la tierra ya sabiendo lo que tienes que ser, y eso es lo que son para siempre. Pero tú estás hecho para cambiar, nunca eres lo mismo, incluso de un momento a otro, tienes permiso y se espera que inventes quién eres. Qué poder tan increíble, la habilidad de crecer.”¹⁸ (Sugar, R., 2016).

Esta escena representa un *flashback* anterior al nacimiento de Steven, y en ella se muestra a Rose hablándole a Greg, el padre de Steven, cuando se estaban conociendo. En este episodio Greg está cuidando de un bebé, y en ese momento Rose realiza esta reflexión, hablando con gran admiración sobre cómo los humanos cambiamos.

En estas dos escenas citadas se muestra una gratitud hacia ser humano, como si fuera un regalo que debemos aprovechar. Ambas escenas resuenan en mí constantemente, y recibo de ellas el pensamiento de que la vida es simplemente disfrutar, no tanto disfrutar como divertirse, sino encontrar disfrute en todas las pequeñas cosas, como respirar, sentir tu propia piel, caminar, poder ver todo lo que existe a nuestro alrededor. Todo eso y más es parte de ser humano, y siento una profunda gratitud por ser consciente de todas estas pequeñas cosas que

¹⁷ Traducido personalmente.

¹⁸ Traducido personalmente.

puedo experimentar, y las vivo como regalos que comparto con aquellos que comparten la vida al mismo tiempo que yo. Todas estas reflexiones, aunque sigo cultivándolas, llegaron a mi gracias a estos referentes mencionados, y al igual que estos autores me hicieron llegar su forma de contemplar la vida, yo quiero poder hacer llegar mi visión a otras personas.

4. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto es destacable mencionar que la idea sufrió múltiples cambios, además que la idea final seguía metamorfoseando durante la realización de este.

En un principio el proyecto iba a tener un carácter más cercano al de obra pictórica, con piezas de gran tamaño acompañadas de una poesía. Estas obras iban a ser abstractas y la poesía iba a utilizar un lenguaje un tanto rebuscado y críptico. En cuanto a la temática, la obra iba a ser una especie de oda a la vida, creando un símil entre las experiencias de animales de pequeño tamaño y las mías propias.

Aunque existe material de esta primera propuesta, esta idea fue finalmente descartada pues sentía que, debido a lo críptico que resultaba, el mensaje esperanzador y de oda a la vida no llegaba con claridad al espectador, por lo que no cumplía eficazmente su cometido. Todo este material preliminar sigue guardado y no descarto la idea de rescatarlo en un futuro, aunque actualmente no está entre mis planes.

Finalmente, la idea de *Abrázame* surgió muy poco a poco y se fue gestando con el tiempo hasta llegar a lo que es ahora.

4.1. ANTECEDENTES

Una vez fue descartada la idea principal me encontraba tremendamente perdido, pues sabía que quería contar algo que conectara con el público, pero no tenía en claro el qué ni cuál sería la forma óptima para materializarlo.

Entre todo este nubarrón de incertidumbre y duda sobre qué hacer, comencé a revisar trabajos anteriores, buscando así algo que pudiera despertar en mí algo de inspiración. Hasta que finalmente di con un trabajo que presenté en tercero de carrera. Este trabajo consistía en una pequeña historieta de ocho imágenes, todas acompañadas de un texto (Fig. 10).

A decir verdad, las imágenes no estaban muy trabajadas, pues realicé las ocho ilustraciones en una única tarde al no contar con mucho tiempo en ese momento. Aun así, esto no impidió que yo estuviera orgulloso de lo que había creado. Cuando presenté este trabajo en clase emocionó a algunos de mis

compañeros además de al profesor. Yo supongo que era la sencillez del texto acompañada de unas amistosas ilustraciones, que consiguieron conectar con el público. Además, en su momento, a la hora de presentarlo, sentí una gran satisfacción por las reacciones de la gente, porque algunas de las personas presentes incluso lloraron con mi trabajo. En su momento no lo podía creer, que algo que yo había creado podía causar tal reacción en otras personas para mí era un logro enorme, independientemente de la calidad del trabajo. Era muy reconfortante para mí descubrir que podía causar en los demás la misma reacción que muchos otros trabajos de artistas que admiro causan en mí.

Desde que hice ese primer trabajo y vi las reacciones de la gente comencé a enseñarlo a todas las personas de mi alrededor: amigos, familia y demás. Posteriormente decidí maquetarlo, añadir una portada y contraportada sencillas e imprimirlo en pequeño formato, cada hoja medía aproximadamente unos 11 centímetros de largo y ancho. Durante la creación de la portada tenía que añadir un nombre así que esta fue la forma en la que nació *Está bien pedir ayuda*.

Fig. 10. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda* (beta), España, 2023

Durante algunos eventos a los que he acudido he estado vendiendo esas autoediciones de *Está bien pedir ayuda*. En ese momento trataba de mostrarlo,

así que sobre la mesa de los eventos que asistía colocaba una edición abierta que invitara a la gente a echar un vistazo (en ocasiones también animaba a las personas que pasaban). Aunque en este tiempo la obra ya tenía título, mis amigos y yo nos dirigíamos a él como “el librito”. Observaba como la gente sujetaba “el librito” con sus manos y pasaban las páginas, y conforme iban acercándose al final también iba creciendo en sus caras una ligera sonrisa. Era inaudito para mí que algo que yo había hecho con mis manos pudiera causar esta reacción en los demás, aunque sólo sea durante unos segundos. “El librito” resonaba con gente de un gran rango de edad, y algunos de ellos incluso invitaban a sus acompañantes a echarle un vistazo también. La gente mostraba actos de humanidad a través de mi obra.

4.2. PROCESO

Este proyecto que realicé fue el que inspiró al actual *Abrázame*, y de hecho, *Está bien pedir ayuda* es una versión actualizada de esa primera historieta.

Al rescatar este trabajo anterior supe que quería extenderlo de alguna forma, y esto implicaba dos cosas: la primera rehacer todas las ilustraciones de ese primer trabajo, pues esas ilustraciones las realicé de forma rápida y quería crear imágenes mucho más elaboradas, ya que si la ilustración es más compleja y tiene mayor detalle significa que el lector se detendrá más tiempo a observarla, y esto implica que la lectura será más apaciguada. Otro de mis objetivos era crear más “libritos” siguiendo el mismo formato breve de ocho páginas y texto de corta extensión.

4.2.1. CREACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO: PARA NELSON

Ya tenía en claro el concepto y el formato, pero antes tenía que establecer una estética. Mi objetivo es dedicarme a la ilustración infantil, pues me encanta curiosear las secciones de editorial infantil en las librerías y me llena de alegría hacerlo. Me gustaría que todas las personas disfrutaran de la ilustración infantil, tanto niños como adultos, así que me decanté por un estilo de dibujo un tanto añorado, como intento de elevar la editorial infantil a todos los públicos. Posteriormente hice unos diseños de personajes bastante sencillos, de unos niños “disfrazados” de animales. Siento que añadiendo cualidades de animales o diseñando personajes que no sean explícitamente humanos consiguen conectar más con el público, porque así en vez de buscar parecido con los personajes se centran en las cualidades de este.

Una vez diseñados los personajes decidí comenzar por la creación de un segundo libro, pues ya tenía las directrices marcadas de la extensión y demás, así que dejé el redibujado de *Está bien pedir ayuda* para un momento más posterior. Para la creación de un segundo álbum ilustrado comencé planteando posibles temáticas de las que me gustaría hablar, por lo que planteé las siguientes tres:

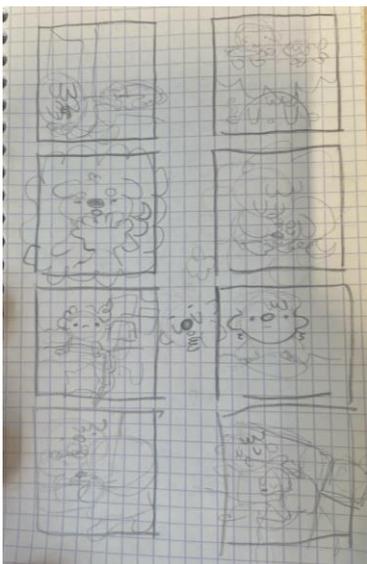

Fig. 11. VACCARI, F. *Para Nelson*, bocetos previos, España, 2024

sobre mi mascota; que había fallecido recientemente, sobre mi madre y sobre la vida en sí misma.¹⁹ Tras haber establecido los temas, escribí unas breves ocho líneas sobre cada uno, para escoger cuál sería el que finalmente terminaría desarrollando.

Hablando con mi psicóloga estuvimos debatiendo cuál escoger, y finalmente me decanté por hacer mi álbum ilustrado sobre mi mascota, Nelson. El texto ya estaba escrito por lo que seguía la creación de las imágenes. Comencé como tiendo a comenzar siempre, con unos bocetos simples en mi agenda (Fig. 11). Suelo realizar mis bocetos en una agenda cualquiera porque así no siento ninguna presión sobre mí. Al estar explorando en los bocetos como podría ser la narrativa la verdad que lo tuve claro desde el primer momento, así que comencé con la parte que más tiempo consume y es la realización de las ilustraciones finales, que realicé de manera digital.

4.2.2. EXPOSICIÓN: ABRÁZAME 2024

Una de las cosas que destaco como más relevantes en este trabajo es la opinión del público, así como la reacción que la obra causa en los demás, por lo que decidí aprovechar que estaba cursando una asignatura llamada Proyecto Expositivo para testear la opinión de las personas.

Esta sería mi primera exposición individual, por lo que estaba un poco nervioso. Solicité una sala mediante el apartado de cultura joven del Ayuntamiento de Valencia, y debido a que estaban las salas un tanto congestionadas por la alta demanda que había en su momento, sólo me podían ofrecer una sala para la semana siguiente a la que solicité. Debido a que tenía un poco de urgencia acepté la fecha que me ofrecieron, así que me añadieron al calendario para el día 29 de abril de 2024 en la sala CMJ Cabanyal-Canyamelar.

En ese momento no tenía todavía todas las ilustraciones de *Para Nelson* terminadas y apenas tenía una semana para dejar todos los preparativos listos y montar, así que tuve que darme bastante prisa para terminar las ilustraciones. A mí esto no me supuso un problema muy grande, pues siempre podía retomar las ilustraciones posteriormente y redibujar aquellas que considerara más pobres.

Para la exposición necesitaba pensar un nombre y realizar un cartel, por lo que tras comerme mucho la cabeza con que nombre podía englobar el sentimiento que quería transmitir, me decanté por llamar a la exposición *Abrázame*: esta palabra resumía a la perfección la calidez y vulnerabilidad que quería que

¹⁹ Este último trataba de ensalzar las pequeñas cosas que me hacen disfrutar la vida, aquellas cosas que me transmiten calma cuando aparecen pensamientos sobre el suicidio.

envolviera toda la exposición. Tras determinar el título realicé una ilustración únicamente para el cartel, pues quería que el cartel fuera único, llamativo y que reflejara a la perfección el contenido de mi TFG. Al colocar los carteles muchas personas mencionaron que les agradaba la ilustración de este, por lo que también maqueté unas hojas de sala con esta ilustración para que todos los que acudieran tuvieran un pequeño recuerdo de mi primera exposición.

Aunque quería que la obra estrella fueran las ilustraciones del álbum ilustrado que estaba trabajando, no podía dejar el resto de la sala vacía, por lo que seleccioné otras obras anteriores y organicé la sala para que una pared estuviera dedicada únicamente al trabajo destinado al TFG. En esta pared coloqué los diseños viejos de *Está bien pedir ayuda*, los diseños de los personajes que forman parte del proyecto y la ilustración que realicé para el cartel. Además, en un tamaño más grande e iluminado por varios focos, coloqué todas las ilustraciones de *Para Nelson*, que ocupaban la gran mayoría de la pared.

Fig. 12. VACCARI, F. *Abrázame*, exposición individual, I, 2024

Fig. 13. VACCARI, F. *Abrázame*, exposición individual, II, 2024

La exposición salió muy bien, pues acudió mucha más gente de la esperada, aproximadamente más de 50 personas. Muchas de estas personas me felicitaron, y lo más importante, la gente conectó con mi trabajo, criticando positivamente la forma en la que estaba trabajado y la dulzura que transmitía. Para mí oír todo esto fue muy reconfortante pues siempre es muy gratificante que a la gente le guste tu trabajo y que el objetivo que tienes con una obra se cumpla.

La experiencia fue muy enriquecedora y aunque no enseñé el trabajo concluido tengo claro que conforme este proyecto siga creciendo me encantaría realizar más exposiciones para que la gente pueda ver los avances de mi obra.

4.2.2. CREACIÓN DEL ÁLBUM ILUSTRADO: ESTÁ BIEN PEDIR AYUDA

Aunque las ilustraciones de *Para Nelson* estaban terminadas quería redibujar algunas, pues algunas fueron apresuradas debido a la fecha próxima de la exposición. Sin embargo, como estaba algo quemado, quise pasar a la producción del segundo álbum, *Está bien pedir ayuda*.

Para la creación de estas ilustraciones tenía ya parte del trabajo hecho, pues al ser un proyecto rescatado, ya tenía una guía que seguir. Ahora que podía dedicar más tiempo a cada ilustración decidí primeramente ver todos los dibujos anteriores y plantear cuales serían más fieles a los originales y cuáles diferirían más de estas primeras imágenes.

Por lo general, el concepto de todas las viñetas permaneció intacto excepto en una, la viñeta número cinco. En las ilustraciones originales esta viñeta presentaba un niño acompañado de un perro (Fig. 14). En su momento los dibujos de los personajes humanos eran muy simples, pero ahora que había establecido un diseño de personaje más complejo pensé que sería confuso introducir un personaje humano para únicamente una viñeta, por lo que finalmente fue sustituido por una escena en la que un gato supervisa unos cachorros. (Fig. 15)

Fig. 14. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda (beta)*, viñeta 5., 2023

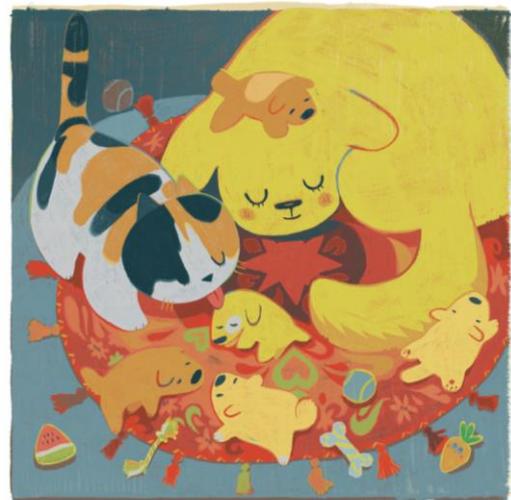

Fig. 15. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda*, viñeta 5, 2024

Al haber avanzado unas cuatro ilustraciones me di cuenta de que me había enfocado tanto en avanzar, que no existía mucha cohesión entre las imágenes, así que decidí apartar unos días la producción y retomarla al poco tiempo con más calma y estando más calmado.

Cuando conseguí continuar la producción con más calma todas las ilustraciones salieron de forma casi automática una detrás de otra. Para acabar, lo único que hice fue revisar las imágenes y retocar cualquier cosa que impidiera una lectura clara y natural.

4.2.3. RETOQUES FINALES

Una vez terminada la producción de *Está bien pedir ayuda* solo quedaba retocar aquellas ilustraciones que no me convencían de *Para Nelson*. A decir verdad, la producción de *Está bien pedir ayuda* me ayudó a coger un buen ritmo de trabajo, por lo que la creación de las imágenes que faltaban fue muy fluida y no tuve problema en ningún momento.

Una vez concluida la producción de todas estas ilustraciones sólo quedaba realizar la maquetación y el diseño de las portadas y contraportadas. La maquetación fue muy sencilla, y para las portadas y contraportadas tomé de referencia varios libros infantiles que tengo en mi habitación. Tener estos libros a mano no me ayudó únicamente para la portada y contraportada, sino que también miré detenidamente la encuadernación para escoger la óptima para este trabajo.

Posteriormente realicé unas pruebas de impresión para comprobar si los colores se veían correctamente, y tras dar el visto bueno imprimí todo el material definitivo.

Para la encuadernación realicé una encuadernación de tapa dura. Nunca había realizado una encuadernación así, pues la única que conocía era la de tres puntos con tapa blanda. Aun así, quería que la encuadernación fuera artesanal pues la idea detrás de este trabajo es ofrecer algo hecho con mis manos.

Una vez obtenido el producto final procedí a realizar unas fotografías del resultado y con esto di el proyecto por concluido hasta la siguiente ampliación.

5. IMÁGENES FINALES

Fig. 16. VACCARI, F. *Abrázame* 2024 cartel, 2024

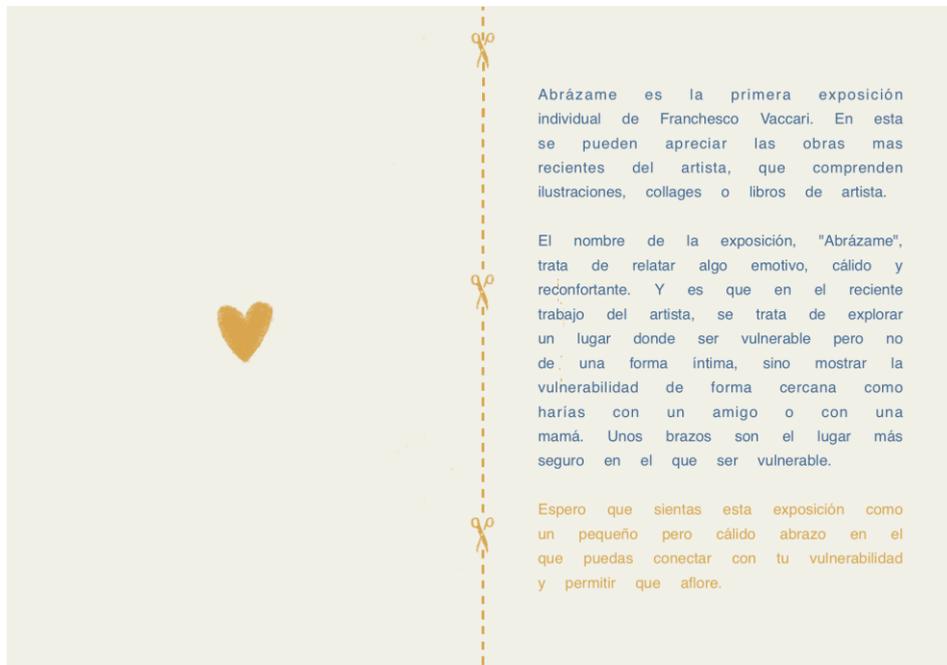

Fig. 17. VACCARI, F. *Abrázame 2024 hoja de sala*, 2024

Fig. 18. VACCARI, F. *Abrázame 2024 hoja de sala (reverso)*, 2024

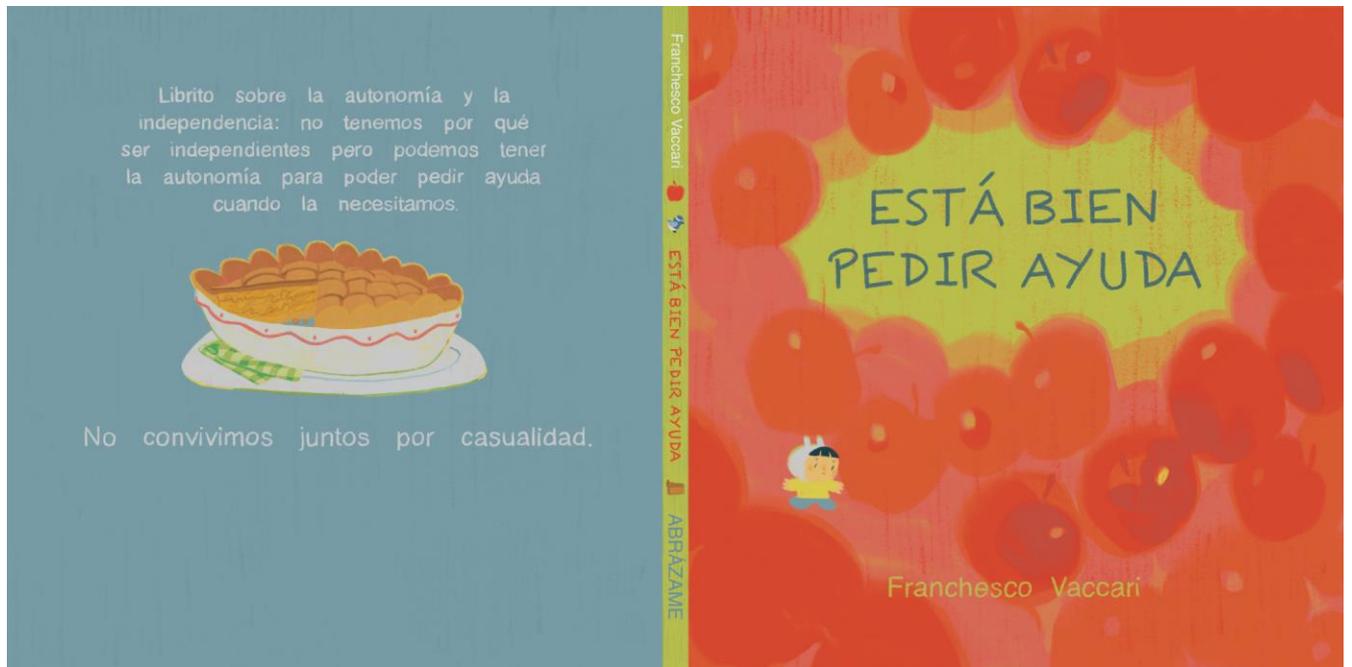

Fig. 19. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda* (portada, lomo y contraportada), 2024

Durante toda mi vida
quise hacer todo por mi mismo

Tenía que demostrar a todos
que era capaz e independiente

Lo cierto es que puedo ser capaz
sin ser independiente

De hecho, nadie es
completamente independiente

Ni tampoco es una cualidad esencial
que nadie tenga que tener

No convivimos juntos por casualidad

Por eso ya no me niego a pedir ayuda

Porque juntos logramos cosas más bonitas

Fig. 20. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda*, 2024

Fig. 21. VACCARI, F. *Para Nelson* (Portada, lomo y contraportada), 2024

Ya hace un tiempo desde que te fuiste

Sin embargo aún me visitas
de vez en cuando

Cuando nos encontramos
jugamos como hacíamos antes

Y te agradezco que sin estar
vengas a verme

Luego despierto
y vuelvo a quedarme solo

Y te sigo echando de menos

Pero ya no necesito buscarte

Porque cuando me voy a dormir
sé que sigues conmigo

Fig. 22. VACCARI, F. *Para Nelson*, 2024

Fig. 23. VACCARI, F. *Abrázame I*, 2024

Fig. 24. VACCARI, F. *Abrázame II*, 2024

Fig. 25. VACCARI, F. *Abrázame III*, 2024

Fig. 26. VACCARI, F. *Abrázame IV*, 2024

Fig. 27. VACCARI, F. *Abrázame V*, 2024

6. CONCLUSIONES

Tras haber batallado con este proyecto (y un poco contra mí mismo) finalmente he creado algo de lo que me siento orgulloso y considero que mi objetivo principal de poder dar a oír lo que tengo que decir está más que cumplido. Agradezco profundamente a la ilustración por haber aparecido en mi vida como una herramienta para comunicar en un mundo donde en ocasiones mis palabras no son escuchadas, y de ahora en adelante me encantaría animar a todo el mundo a buscar aquellos vehículos que permiten que su voz se oiga.

Considero que este trabajo ha sido un antes y un después en mi vida, pues me ha hecho explorar aquello que más me gusta y darme cuenta de que esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida: comunicar, dar a conocer lo que pienso, conectar con las personas y ver como en sus rostros se forma una leve sonrisa o a veces un esbozo de sollozo, todo gracias a algo que yo he creado con mis propias manos. Esto es lo que me mantiene en este mundo, así que, de ahora en adelante, cuando tenga pensamientos negativos trataré de pensar cómo puedo lograr algo bello en la vida de los demás aunque sea por breves segundos, que vivamos en sociedad es algo bello y vivir es un logro en sí mismo.

Muchas gracias por ser partícipe de mi TFG y por abrazarme mientras lees esto.

7. REFERENCIAS

Aguado-Peláez, D. (2019). 'Steven Universe': un héroe dialógico como engranaje del cambio. *index.comunicación*, 9(3), 207-235.

Amargo, P. (2005). "Los ilustradores no pintan nada". *Primeras noticias. Revista de literatura*. 208: 35- 37.

Arellano Yanguas, V. (2008). El álbum ilustrado: un género en alza. *Literaturas.com. Diciembre 2008*.

Bach, E., & Darder, P. (2007). *Sedúcete para seducir: Vivir y educar las emociones*. Grupo Planeta.

Carle, E., & Danckert, R. (1994). *Eric Carle*. Gottmer.

Chalabi, M. (28 de julio de 1992,). The very busy illustrator. *The Independent*. <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books-the-very-busy-illustrator-1530021.html>

CMTV. (s.f.). Natalia LaFourcade. *CMTV*. https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=168&banda=Natalia_LaFourcade

Cooperativa. (16 de junio de 2017). Natalia Lafourcade: Una musa contemporánea que va contra la corriente. *Cooperativa*.

<https://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/natalia-lafourcade-una-musa-contemporanea-que-va-contra-la-corriente/2017-06-16/075503.html>

El Comercio. (2023, marzo 8). Mitski fue ángel y demonio: música, danza, teatro y terapia emocional en dos conciertos en Lima | CRÓNICA. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/luces/musica/mitski-fue-angel-y-demonio-musica-danza-teatro-y-terapia-emocional-en-dos-conciertos-en-lima-cronica-noticia/>

García Sobrino, J. (2006). Todos los cuentos. *Peonza*, 75/76.

Genius. (s.f.). Mitski – Texas Reznikoff lyrics. *Genius*. <https://genius.com/Mitski-texas-reznikoff-lyrics>

GQ México y Latinoamérica. (12 de agosto de 2020). *Natalia Lafourcade y los procesos detrás de sus canciones* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xciXjV_a06I

Holguín García, S. J., & Pasos Pérez, Y. A. (2021). *Proceso de duelo en adultos que han sufrido la pérdida de sus mascotas en la ciudad de Medellín durante el periodo 2017-2019*. [Trabajo de Grado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/19091>

Lafourcade, N. (2017). Mi tierra veracruzana (feat. Los Macorinos) [Canción]. *En Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, vol. 1)*. Sony Music México.

Langley, L.. (30 de septiembre de 2020). *Sin avispa no tendríamos higos: así funciona el mutualismo*. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/animales/2020/09/asi-funciona-el-mutualismo#:~:text=El%20mutualismo%20es%20una%20forma,el%20comensalismo%20y%20el%20amensalismo>

Lapeña Gallego, G. (2013). Intencionalidad estética y narrativa de la doble página en el álbum ilustrado. *Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil: ANILIJ*, 81-92. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4679230>

Morlesin, R. (6 de junio de 2012). Entrevista a Eric Carle. *Revista Babar*. <https://revistababar.com/wp/entrevista-a-eric-carle/>

Mundo Asperger. (5 de marzo de 2024). Alista. Neurotípico, por oposición a neuroatípico o neurodivergente. *Mundo Asperger*. <https://mundoasperger.com/alista-neurotipico-por-oposicion/>

Mitski. (2014). Texas Reznikoff [Canción]. En *Bury me at Makeout Creek. Double Double Whammy*

NPR. (8 de octubre de 2011). *The blue horse that inspired a children's book*. NPR. <https://www.npr.org/2011/10/08/141057271/the-blue-horse-that-inspired-a-childrens-book>

Neira Piñeiro, M. D. R. (2012). Poesía e imágenes: una nueva modalidad de álbum ilustrado. *Lenguaje y textos*, 35, p. 131-138.

<https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/17308>

Ramos Bravo, M. (s.f.). *María Ramos Bravo*. Cargo Collective. Recuperado el 9 de julio de 2024. <https://cargocollective.com/mariaramosbravo>

Rivera, M. L. C. (2022). *Visibilizando el dolor ante la pérdida de una mascota: Manual de manejo de duelo dirigido a profesionales de la salud mental*.

[Trabajo de Grado, Universidad Ana G Méndez]. Universidad Ana G Méndez-Gurabo.

<https://www.proquest.com/openview/372a075a17dbaa5cb6fe02ef4826d137/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>

Sabemos Digital. (2015). El largo camino al éxito de la animación occidental en televisión. *Sabemos Digital*.

<https://web.archive.org/web/20150623052056/http://sabemosdigital.com/por/1408-el-largo-camino-al-exito-de-la-animacion-occidental-en-television>

Siede, C. (15 de junio de 2015). Steven Universe creator on growing up, gender politics, and her brother. *Entertainment Weekly*.

<https://ew.com/article/2015/06/15/steven-universe-creator-growing-gender-politics-her-brother/>

Suarez Prieto, J. S. (2023). *Afectaciones emocionales que puede causar la pérdida de una mascota en adultos jóvenes entre 18 a 22 años de la localidad de Kennedy*. [Trabajo de Grado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional.

<https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/e2cf9934-9b76-4822-bcf4-224dfba73beb/content>

Sugar, R. (Productora y Guionista). (4 de diciembre de 2014). Lion 3, Straight To Video (Temporada 1, Episodio 35) [Episodio de serie de televisión]. En Sugar, R. (Productora ejecutiva), *Steven Universe*. Cartoon Network.

Sugar, R. (Productora y Guionista). (29 de julio de 2016). Greg the Babysitter (Temporada 3, Episodio 16) [Episodio de serie de televisión]. En Sugar, R. (Productora ejecutiva), *Steven Universe*. Cartoon Network.

Badosa, A. (23 de marzo de 2023). *María Ramos x Micro Animals: "The magic resides in creating the story."* The Animals Observatory Blog. Recuperado el 18 de julio de 2024. <https://www.theanimalsobservatory.com/blogs/the-observatory/maria-ramos-x-micro-animals-the-magic-resides-in-creating-the-story>

<https://www.theanimalsobservatory.com/blogs/the-observatory/maria-ramos-x-micro-animals-the-magic-resides-in-creating-the-story>

Valencia, A. B. F. (2022). Haciendo las paces. La representación del gesto del abrazo en el arte como herramienta ejemplarizante y soporte emocional en la construcción de relatos comunitarios de paz. *Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica*, (46), 97-119.

Valenzuela Grand, M. (2022). *Los cuentos infantiles y su utilidad para el desarrollo de emociones*. [Tesis doctoral, Escuela de Educación Superior

Pedagógica Privada" ITS Innova Teaching School"]. Repositorio Institucional Innova Teaching School.
https://repositorio.its.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14360/9/T860_44753339_B.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Los%20cuentos%20infantiles%20a%20yudan%20a,ni%C3%B1os%20a%20superar%20posibles%20conflictos.

Valios, V. C., & Sala, R. T. (2017). El álbum ilustrado en contextos inclusivos. Estudio de caso en niños con trastorno del espectro autista. *Revista de educación inclusiva*, 8(3).

Verónica | Autista y TDAH [@mujerenelespectro]. (2022, 29 de abril). Presume competencia de tu hija o hijo autista. Dale amor, ayúdalo y bríndale las herramientas para la autonomía #soyautista #mujerautista #autismo infantil #autismo [Video]. Tiktok. <https://vm.tiktok.com/ZGesGBQfS/>

Vital, A. V. (2020). Water, gender, and modern science in the Steven Universe animation. *Feminist Media Studies*, 20(8), 1144-1158.

Yenigun, S. (2018, septiembre 6). *Mitski is the 21st century's poet laureate of young adulthood*. NPR. <https://www.npr.org/2018/09/06/642252679/mitski-is-the-21st-century-poet-laureate-of-young-adulthood>

8. ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. HEAN DE BRUNHOFF, Babar, todas las historias, Edición 2022. Blackie Books. Fuente: <https://www.experimenta.club/portfolio/babar-todas-las-historias-blackie-books/>

Fig. 2. ANDREANITA. Oxpeckers feed on parasites, such as ticks and blood-sucking flies. 2022, Fuente: <https://www.nhm.ac.uk/discover/mutualism-examples-of-species-that-work-together.html>

Fig. 3. VACCARI, F. *Para Nelson*. (página 8), España, 2024 (detalle)

Fig. 4. VACCARI, F. *Para Nelson*. (página 3), España, 2024 (detalle)

Fig. 5. VACCARI, F. *Para Nelson*. (página 1), España, 2024 (detalle)

Fig. 6. RAMOS, M. *Bubble Gum boy*. 2019. Fuente: <https://www.fulgenciopimentel.com/libros/bubble-gum-boy/>

Fig. 7. RAMOS, M. *Call me crazy, but as a leaf-bug I hate to go unnoticed*. 2023. Fuente: <https://www.tumblr.com/mariaramosbravo/717960579096215552>

Fig. 8. CARLE, E. *The Very Hungry Caterpillar*. 1969. Fuente: <https://www.artsy.net/artwork/eric-carle-illustration-from-the-very-hungry-caterpillar>

Fig. 9. CARLE, E. *1, 2, 3 to the Zoo*. 1986. Fuente: <https://www.artsy.net/artwork/eric-carle-illustration-from-1-2-3-to-the-zoo>

Fig. 10. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda (beta)*, España, 2023

Fig. 11. VACCARI, F. *Para Nelson, bocetos previos*, España, 2024

- Fig. 12. VACCARI, F. *Abrázame, exposición individual, I*, 2024
- Fig. 13. VACCARI, F. *Abrázame, exposición individual, II*, 2024
- Fig. 14. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda (beta), viñeta 5.*, 2023
- Fig. 15. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda, viñeta 5.*, 2024
- Fig. 16. VACCARI, F. *Abrázame 2024 cartel*, 2024
- Fig. 17. VACCARI, F. *Abrázame 2024 hoja de sala*, 2024
- Fig. 18. VACCARI, F. *Abrázame 2024 hoja de sala (reverso)*, 2024
- Fig. 19. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda (portada, lomo y contraportada)*, 2024
- Fig. 20. VACCARI, F. *Está bien pedir ayuda*, 2024
- Fig. 21. VACCARI, F. *Para Nelson (Portada, lomo y contraportada)*, 2024
- Fig. 22. VACCARI, F. *Para Nelson*, 2024
- Fig. 23. VACCARI, F. *Abrázame I*, 2024
- Fig. 24. VACCARI, F. *Abrázame II*, 2024
- Fig. 25. VACCARI, F. *Abrázame III*, 2024
- Fig. 26. VACCARI, F. *Abrázame IV*, 2024
- Fig. 27. VACCARI, F. *Abrázame V*, 2024
- ANEXO Fig. 28. VACCARI, F. *Bocetos 1*, 2024
- ANEXO Fig. 29. VACCARI, F. *Bocetos 2*, 2024
- ANEXO Fig. 30. VACCARI, F. *Personajes 1*, 2024
- ANEXO Fig. 31. VACCARI, F. *Bocetos 3*, 2024
- ANEXO Fig. 32. VACCARI, F. *Pruebas de color descartadas*, 2024
- ANEXO Fig. 33. VACCARI, F. *Ilustración descartada*, 2024
- ANEXO Fig. 34. VACCARI, F. *Ilustración descartada 2*, 2024
- ANEXO Fig. 35. VACCARI, F. *Ilustración descartada 3*, 2024
- ANEXO Fig. 36. VACCARI, F. *Ilustración descartada 4*, 2024
- ANEXO Fig. 37. VACCARI, F. *Ilustración descartada 5*, 2024
- ANEXO Fig. 38. VACCARI, F. *Ilustración descartada 6*, 2024
- ANEXO Fig. 39. VACCARI, F. *Ilustración descartada 7*, 2024

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.	☐	☐	☐	☒
ODS 2. Hambre cero.	☐	☐	☐	☒
ODS 3. Salud y bienestar.	☐	☐	☒	☐
ODS 4. Educación de calidad.	☐	☐	☐	☒
ODS 5. Igualdad de género.	☐	☐	☐	☒
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.	☐	☐	☐	☒
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.	☐	☐	☐	☒
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.	☐	☐	☐	☒
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.	☐	☐	☐	☒
ODS 10. Reducción de las desigualdades.	☐	☐	☒	☐
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	☐	☐	☐	☒
ODS 12. Producción y consumo responsables.	☐	☐	☐	☒
ODS 13. Acción por el clima.	☐	☐	☐	☒
ODS 14. Vida submarina.	☐	☐	☐	☒
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.	☐	☐	☐	☒
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	☐	☐	☐	☒
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.	☐	☐	☐	☒

Este trabajo contiene una visión bastante alejada del utilitarismo, por lo que no es fácil encasillarlo en ningún Objetivo de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, podríamos decir que se acerca al objetivo de salud y bienestar, pues una de las intenciones de este proyecto es hacer ver a la gente que la vida contiene cosas bellas que la hacen merecedora de ser vivida. También pretende que las personas que leen el contenido de los libros puedan estar en paz consigo mismos o recapacitar sobre lo hermoso que es vivir en sociedad o rodeado de seres que amamos. De la misma forma, también podría acercarse al objetivo de reducción de las desigualdades, pues en este proyecto se muestra el vivir en sociedad como algo necesario, independientemente de que clase de persona seamos. Todos convivimos juntos y podemos apoyarnos en el otro.

ANEXO II. BOCETOS E IMÁGENES DESCARTADAS

ANEXO Fig. 28. VACCARI, F. *Bocetos 1*, 2024

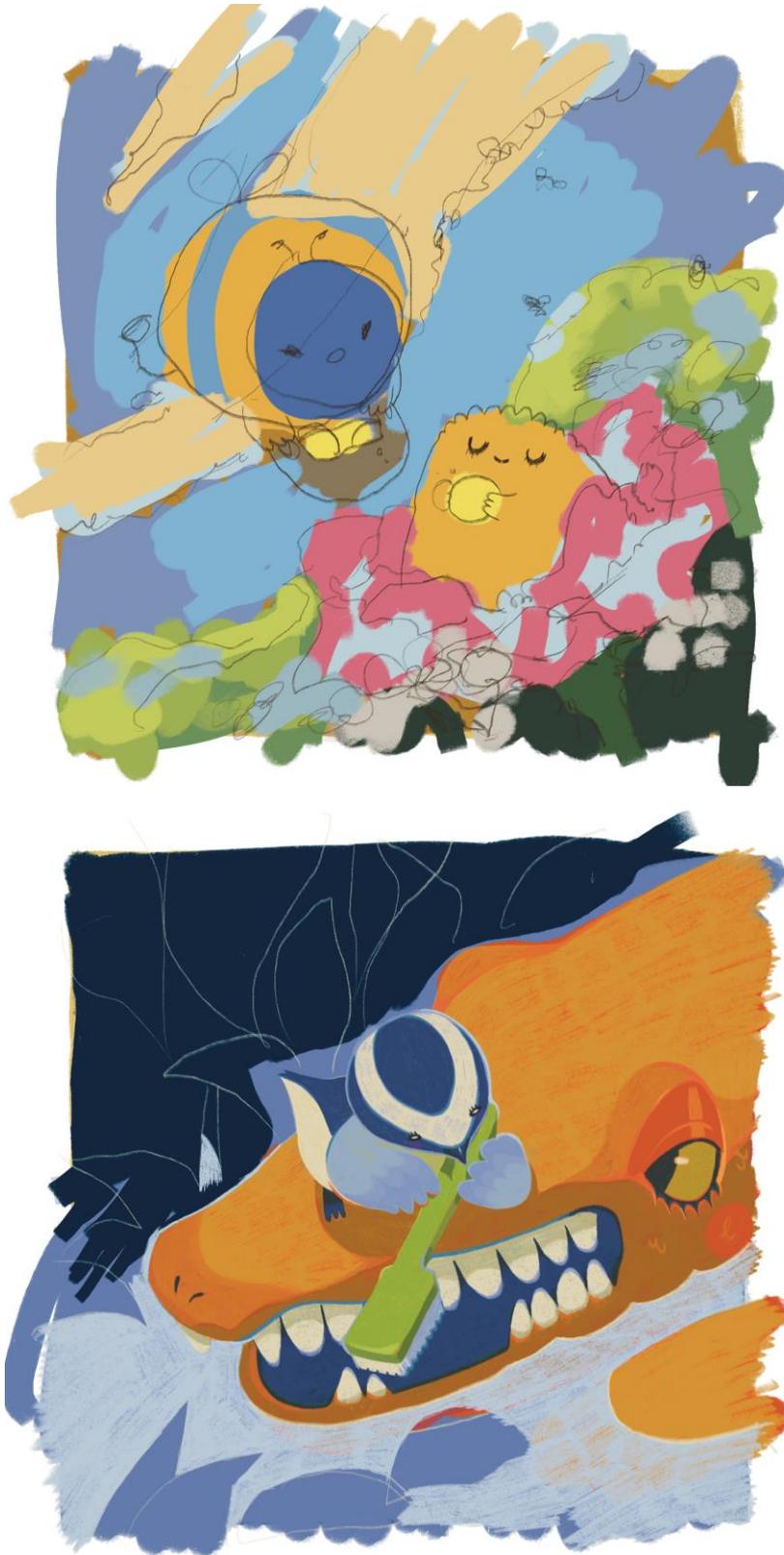
ANEXO Fig. 29. VACCARI, F. *Bocetos 2*, 2024

ANEXO Fig. 30. VACCARI, F. *Personajes 1*, 2024

ANEXO Fig. 31. VACCARI, F. *Bocetos 3*, 2024

ANEXO Fig. 32. VACCARI, F. *Pruebas de color descartadas*, 2024

ANEXO Fig. 33. VACCARI, F. *Ilustración descartada*, 2024

ANEXO Fig. 34. VACCARI, F. *Ilustración descartada 2*, 2024

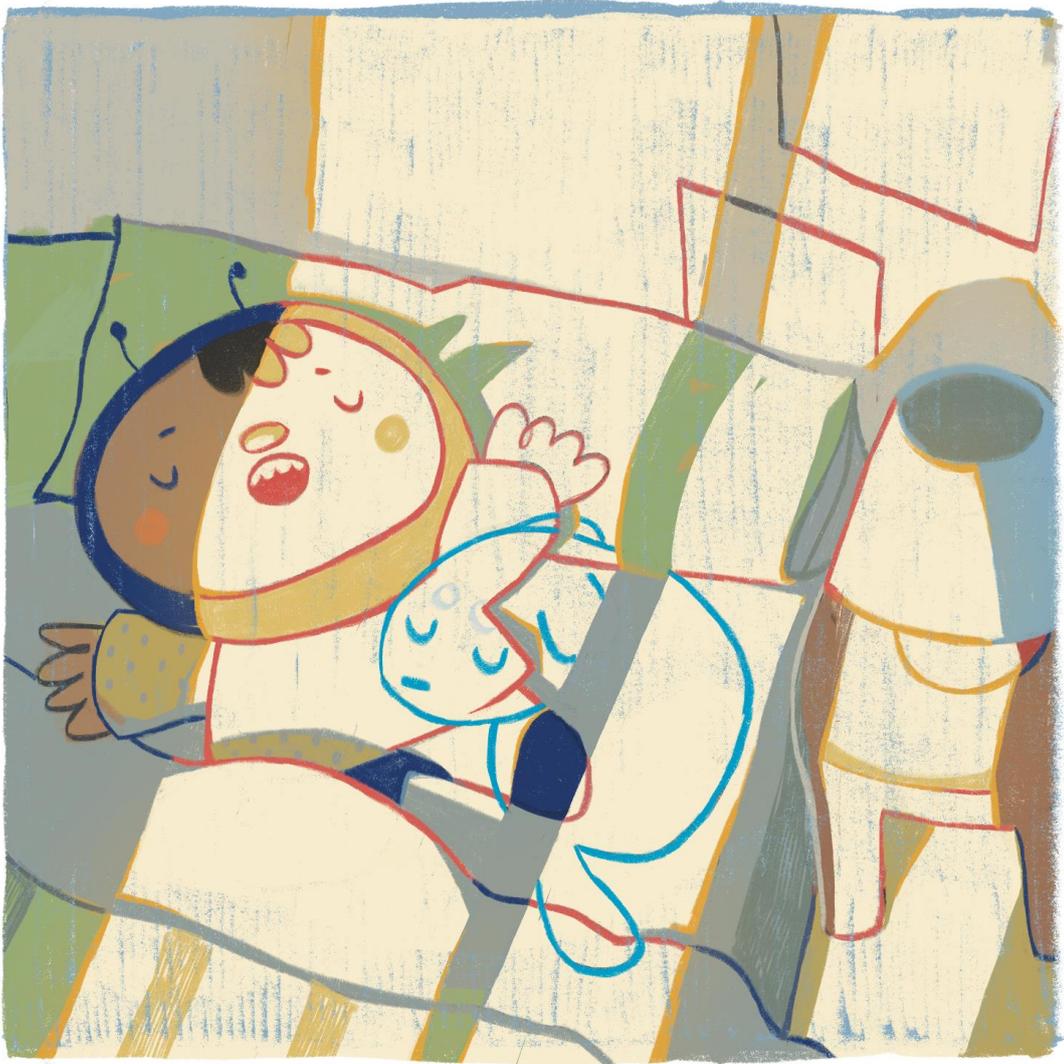

ANEXO Fig. 35. VACCARI, F. *Ilustración descartada 3*, 2024

ANEXO Fig. 36. VACCARI, F. *Ilustración descartada 4* 2024

ANEXO Fig. 37. VACCARI, F. *Ilustración descartada 5*, 2024

ANEXO Fig. 38. VACCARI, F. *Ilustración descartada 6*, 2024

ANEXO Fig. 39. VACCARI, F. *Ilustración descartada 7*, 2024