

TFG

CUENTO INFANTIL ILUSTRADO.
FISICAMENTE EDITADO

Presentado por Cristina Sánchez Flores
Tutor: Mª Vicenta Clérigues Peris

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2013-2014

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El documento presentado engloba el trabajo final de grado en su totalidad. Se trata de un proyecto enfocado a la creación de un cuento infantil, escrito e ilustrado por la alumna. La memoria detalla cada parte del trabajo en su totalidad, describiendo de forma concisa el trabajo realizado en estos últimos meses, con el fin de crear un proyecto donde se aplique, integre y desarrolle los conocimientos, capacidades competencias y habilidades adquiridas durante los cuatro años del grado en Bellas Artes.

El proyecto se ha basado en la ilustración, una de las muchas ramas que los estudios de dibujo ofrece, más concretamente en la ilustración infantil para cuento.

Así mismo, uno de los objetivos del proyecto es, también, crear un documento que abarque todo el trabajo realizado, pertinentemente dividido en varios bloques de suma importancia, como: Ideas y razonamientos, objetivos, metodología y procesos, fuentes y conclusiones.

Palabras clave: Ilustración, cuento infantil, dibujo.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar quisiera agradecer a los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia por todo el trabajo desempeñado en la transición de Licenciatura a Grado. Al ser la primera promoción que ha cursado esta nueva modalidad de estudio universitario he podido comprobar el esfuerzo que conlleva desarrollar una estructura nueva. En todo momento se ha establecido un entendimiento entre profesores y alumnos, gracias a la información que los profesores nos han brindado con motivo de facilitar la implantación de grado y enfrentar los problemas que ello pudiera suponer.

He de hacer una mención especial a mi tutora Mº Vicenta Clérigues, la cual ha estado pendiente de mi trabajo y mi persona en todo momento, accediendo siempre a supervisar mi trabajo de manera personal, manteniendo siempre el contacto conmigo, despejando dudas, contribuyendo a la corrección tanto de trabajo práctico como por escrito, y brindándome su opinión, la cual ha sido muy beneficiosa para el proyecto dada su gran experiencia.

También he de destacar la contribución de mi profesor de Ilustración Aplicada: David Heras. El cual ha permitido que trabaje el proyecto bajo su supervisión en la asignatura que imparte. La lluvia de ideas, observaciones y consejos que David me ha brindado ha sido una parte muy importante para este proyecto, y ha efectuado grandes cambios en el resultado final del mismo. Sus comentarios y conocimientos sobre la ilustración han supuesto para mí una gran ayuda y un aprendizaje sobre la materia del cual estoy muy satisfecha.

Por último agradecer a mi familia y amigos por todo el apoyo brindado, a mis padres Carmen y José, a mi hermano José Pascual, mi cuñada Isabel y a mi pequeña sobrina Claudia, a la cual estoy deseando regalarle una copia.

A mi pareja David que ha sido un gran apoyo en todo momento. A mis compañeras de vivencias e incondicionales amigas Consu, Ainhoa y Silvia, a mi amiga y compañera de asignatura y penurias Ángela. Y a mi dulce y comprensiva amiga Mara. Todos ellos han leído la historia, me han dado su opinión y han seguido de cerca la evolución del proyecto, aconsejándome y brindándome la oportunidad de conocer como el cuento se veía desde su punto de vista.

ÍNDICE

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.....	2
AGRADECIMIENTOS.....	3
1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	7
2.1. Objetivos:	7
2.2 Descripción de la idea y razonamiento, justificación del proyecto.....	8
2.3 Fuentes	11
3. CUERPO DE LA MEMORIA	25
4. CONCLUSIONES	38
5. BIBLIOGRAFÍA.....	40

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de englobar las competencias, habilidades y conocimientos adquiridos durante los cuatro cursos de estudios de grado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Y en base al grado en Bellas Artes, decidí basar mi proyecto en una rama muy importante de las artes: El dibujo, pues la rama de dibujo ha sido mayoritariamente mi elección principal a la hora de elegir asignaturas y usar mis créditos.

Durante el primer y segundo curso tenemos un gran número de créditos obligatorios para dibujo, gracias a ello, los alumnos de Bellas Artes nos formamos en una de las competencias más imprescindibles de las artes. Es lógico pues, que muchos de los alumnos nos decantemos a seguir los estudios de los cursos tercero y cuarto, basando nuestras elecciones en asignaturas que comprenden materias relacionadas con el dibujo, y una de las más solicitadas es la ilustración.

Dentro de la ilustración el campo es muy amplio, y hay muchas maneras de expresar nuestras inquietudes a través de ellas. Personalmente he elegido la ilustración realizada con técnicas de grafito y acuarela.

El tema elegido es la ilustración para cuentos infantiles. El cuento en el que baso mis ilustraciones es un cuento escrito por mí. Este proyecto abarca inicialmente cinco capítulos, con el fin de mostrar una parte de un trabajo que podría extenderse si se deseara. Cada capítulo va acompañado de dos ilustraciones basadas en pasajes y acciones que ocurren en la historia, en su totalidad son diez ilustraciones.

El proyecto está detallado en este documento, La parte escrita se divide en una serie de bloques y en cada uno de ellos se describe la parte del trabajo que le corresponde. Esta serie de bloques son:

Resumen y palabras clave: Identifica el trabajo de forma breve y concisa, también incluye las palabras clave que describen el proyecto.

Índice: Enumera los apartados y su correspondiente página.

Introducción: Describe el proyecto de manera general y enumera sus principales aspectos.

Objetivos y metodología: Trata las ideas, objetivos, justificaciones y razonamiento del proyecto. Se incluye información de la metodología, también enumera las fuentes y los estudios realizados para la obtención de información del campo que el proyecto abarca, tales como: libros y artistas.

Cuerpo de la memoria: Abarca la mayor cantidad del texto y forma el cuerpo del proyecto en sí mismo. Enumera las diferentes fases y procesos del proyecto, e incluye imágenes de las mismas.

Conclusiones: Se exponen los resultados obtenidos, comparándolos con los objetivos iniciales, la relevancia del resultado y la coherencia del mismo. Se expresa el nivel de satisfacción con el trabajo final, las limitaciones del mismo, y los cambios o modificaciones que podrían efectuarse en el proyecto si quisiera mejorarse.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. Objetivos:

Asumir la total realización de un cuento infantil generando el texto, las imágenes y la maquetación total. Así pues:

- 2.1.1 Escribir una serie de capítulos que narren la historia de Tom, un niño que usa la imaginación como principal fuente de ocio.
- 2.1.2. Dar vida a un personaje entrañable con el cual el lector pueda sentir una conexión con él, a través del texto y de las ilustraciones.
- 2.1.3. Evocar a la idea del uso de la imaginación, descubrir mundo jugando en la calle y la utilización de juguetes más tradicionales para construir un ambiente adecuado para el crecimiento de un niño.
- 2.1.4. Crear una serie de ilustraciones que describan las acciones que tienen lugar en un cuento infantil.
- 2.1.5. Planificar una serie de diez ilustraciones sobre la historia.
- 2.1.6. Utilizar técnicas de dibujo tradicional. Tales como el grafito y la acuarela para crear las ilustraciones.
- 2.1.7. Crear una serie de imágenes con una atmósfera visual atractiva. Usar para ello una pincelada gestual con una base aguada.
- 2.1.8. Lograr que esa serie de ilustraciones capten el interés del lector.
- 2.1.9. Mostrar con ayuda de este proyecto, los conocimientos adquiridos durante el grado de Bellas artes.
- 2.1.10. Desarrollar durante la mayor parte del cuarto curso el proyecto, con el fin de completar las horas pertinentes a los nueve créditos matriculados para el trabajo final de grado.

2.2 Descripción de la idea y razonamiento, justificación del proyecto.

El proyecto elegido para realizar en la extensión del cuarto curso es un cuento infantil con ilustraciones para niños de seis a ocho años.

La finalidad del proyecto es, crear una historia con imágenes para niños de una edad determinada, y ayudar a reflexionar sobre la forma de afrontar la infancia en la actualidad.

Como ya sabemos, estamos viviendo la era de la tecnología, ello afecta a todas las edades, no simplemente a los jóvenes y adultos, también ha empezado a afectar a los niños más pequeños. Y es que, ahora, parece que ya no es posible entretener a un niño con otra cosa que no sea un smartphone, consola, ordenador, tablet... un sinfín de aparatos tecnológicos a disposición de los padres, para poder tener a sus hijos entretenidos de esta forma.

He querido hacer ver el riesgo de esta nueva tendencia. Buscando extraer con este cuento una moraleja, aportar una idea que haga ver a padres y niños que hay cosas más importantes además de la tecnología.

La imaginación, los juguetes tradicionales, o la simple idea de salir a la calle y pasar un buen rato al aire libre, son formas de ocio que se están perdiendo lentamente, y eso puede acarrear consecuencias negativas en los niños, problemas tales como obesidad infantil, problemas de interacción social...

Para mí, es importante recalcar lo necesario que es potenciar la imaginación en la época de la infancia, la ilusión por descubrir cosas y lugares nuevos, los conocimientos que se adquieren cuando un niño lee un cuento, o dibuja con lápices sus ideas y pensamientos, la forma que tienen de expresarse de ese modo. Todo eso, no puede lograrse simplemente jugando a video-juegos o viendo la televisión. Así mismo, he querido mostrar todo eso a través de un personaje **Tom**, un niño que utiliza la imaginación para jugar. Es un niño un tanto aislado, al que le gusta leer, dibujar y jugar solo, creando aventuras increíbles en su mente. Ya que esto, no es muy frecuente en los niños de hoy en día, Tom no tiene mucho en común con sus compañeros.

Esta idea está bien reflejada en la introducción del cuento. A continuación adjunto un fragmento del mismo:

“Las 22, su hora favorita del día. Tom, no es un niño normal y corriente. Todos los niños odian acostarse cuando sus padres les mandan a la cama. Para un niño cualquiera es horrible tener que separarse tan pronto de la televisión, nunca les estaba permitido ver los programas que se emiten

por la noche, y eso para un niño es un verdadero crimen. Pero no para Tom.

Tom es un niño que, en opinión de sus padres, es un tanto problemático, los demás le llamaríamos imaginativo. Prefería la compañía de sus libros y juguetes que la de la televisión y las consolas.

También prefería salir y explorar partes nuevas de la ciudad, sitios donde poder hacer volar su imaginación ¿Quién sabe qué nuevos lugares llenos de misterio podría descubrir?

Parques con colinas extensas perfectas para una batalla ficticia, estanques que brindan a su imaginación el poder de convertirlos en grandes océanos por los cual navegar con una bandera pirata en el asta, ¿Y quién sabe? Tal vez, si tiene suerte, se encuentre con una de esas preciosas cúpulas, en las cuales siempre aguarda una princesa, esperando a ser rescatada de un malvado dragón.

Pero no os engaños, a Tom también le gusta pasar el rato en su casa. Seguramente no como a los otros niños, los cuales se preparan la merienda y se disponen a pasar una tarde basada en los videojuegos y los programas televisivos.

Él es realmente feliz en su habitación, su lugar sagrado. Tiene estanterías llenas de libros y juguetes que ayudan a su imaginación a hacerse un poco más real. Espadas de madera, pistolas de juguete, un caballo balancín de madera, y todo tipo de atuendos para disfrazarse de sus personajes favoritos, (algo que había ido consiguiendo gracias a las fiestas de carnaval y de Halloween)

Gracias a su ilimitada imaginación, Tom tiene la habilidad de representar con sus manos lo que en su cabeza transcurre. Y es que, otro de sus pasatiempos favoritos es dibujar y pintar lo que su mente le dicta.

Así es Tom, un niño peculiar para su generación, lo cual le convierte en alguien muy especial.”¹

¹. SÁNCHEZ, C. *Tom, Un niño imaginativo*, p. 5.

Antoine Saint Exupery: *El Principito*, 1943
Novela Corta, editorial Reynal & Hitchcock.

Quentin Blake: *Charlie y la fábrica de chocolate*, 1964
Ilustraciones para la novela corta escrita por Roald Dahl, editorial Alfaguara.

Como referentes literarios a este proyecto es importante destacar la historia de “El Principito” y “Charlie y la fábrica de chocolate”. Estos dos cuentos infantiles también muestran la idea de la imaginación como una herramienta poderosa en la infancia. Son una fuente muy interesante de información. Tanto por la historia como por las ilustraciones que las componen. Cabe destacar el caso de “El principito” ya que, Antoine Saint-Exupéry utilizó sus propias ilustraciones para componer su historia.

2.3 Fuentes

Para que mi investigación sea mucho más productiva y útil, y ante la gran variedad de autores he elegido un número de ilustradores, la mayoría de ellos españoles, no queriendo abarcar un campo mayor, (pues son muchos los ilustradores a nivel internacional). Y así, de este modo, enfocarme en un sector más reducido.

De cada autor incluyo un breve comentario propio que justifica los aspectos de mi elección y por qué considero sus trabajos una fuente de aprendizaje visual. También incluyo imágenes de obras de cada autor. Entre los autores internacionales centro mi atención en dos:

Írisz Agócs **Budapest (Hungria) / 1977**

Írisz Agócs es una ilustradora freelance, una de las más populares ilustradoras de cuentos infantiles en Hungría. Ha ilustrado muchas historias con su peculiar estilo de pincelada suelta con acuarela. Es una de las organizadoras del grupo de artistas Húngaros - "Illustrator Fellows" Esta es su página web y su blog. www.iriszagocs.com

Írisz Agócs: *Summer*, 2012

Website/Blog: <http://artistamuvek.blogspot.hu/>

Írisz Agócs: *S/t*, 2011
Nueva serie edición limitada.

Me interesa particularmente su dominio de la acuarela, las aguadas de sus fondos y también el tipo de personajes que crea. Pues se acerca mucho a la forma de representar que yo quiero emplear en mis ilustraciones.

Írisz Agócs: *S/t*, 2011
Nueva serie edición limitada.

Evelyn Daviddi
Carpi (Italia) / 1973

Colabora habitualmente con la Pubblica Istruzione del Comune di Carpi en el diseño y desarrollo de campañas escolares, además de asesorar a esta institución en materia de política social. Estudió en el Instituto Europeo de Milán.

Ilustra libros para editoriales y publicaciones periódicas de diferentes países (Italia, Estados Unidos, Croacia, Alemania, Taiwan o España).

Evelyn Daviddi: *Ho piantato un sogno.*

Evelyn Daviddi: *Il mostro della lavatrice*, 2010
Editorial Panini

Su lenguaje me resulta muy atractivo por el uso del color, su grafismo, composición de los personajes y fondos, ya que todo ello es muy armónico.

Ana Pez
Madrid (España) / 1987

Además de ilustradora, también es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de dibujo y otras causas perdidas (especialmente talleres de pop up), groupie de artistas y lectora entusiasta.

Suele elegir el camino menos transitado, donde a menudo encuentra cosas inesperadas e interesantes. Esto le lleva a embarcarse en todo tipo de proyectos: libros, portadas de discos, páginas web, carteles, teatro...

Está dando sus primeros pasos en este mundo, pero ya ha colaborado con editoriales como Edelvives (España) y Nobrow (Inglaterra).

Técnicas: Lápiz de color, gouache, acrílico, pop up, digital.

De Ana Pez me interesa sobretodo el uso del color, utiliza gamas muy reducidas y las combina con el trazo del dibujo, lo cual para mí es un acierto.

Ana Pez: *Calendario*, 2014
 Editorial Santillana.

Ana Pez: *Calendario*, 2014
 Editorial Santillana

Leticia Ruifernandez
Madrid (España) / 1976

Es arquitecta por formación, pero pintora de vocación. A través de la ilustración encuentra el medio de compartir su trabajo con otros. Ha publicado en editoriales como Anaya, Edelvives, Kókinos, Tándem o Ekaré. En 2006 ganó el Primer Premio del VI Certamen de Álbum Ilustrado “Ciudad de Alicante” y el accésit del III Certamen de álbum infantil Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria en 2008. El álbum publicado por El Jinete Azul *La partida del soldado* es la primera obra conjunta con su compañero, el autor de cómic Javier de Isusi.

Una parte muy característica de su trabajo son sus calendarios y sus cuadernos de viaje, algunos de los cuales están publicados.

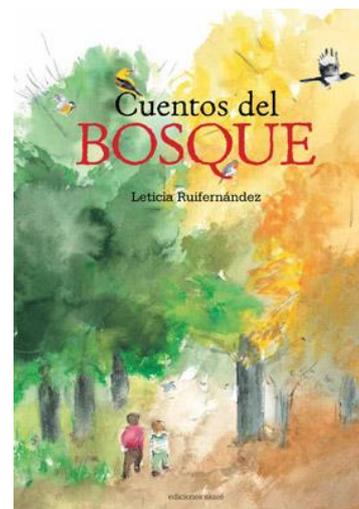
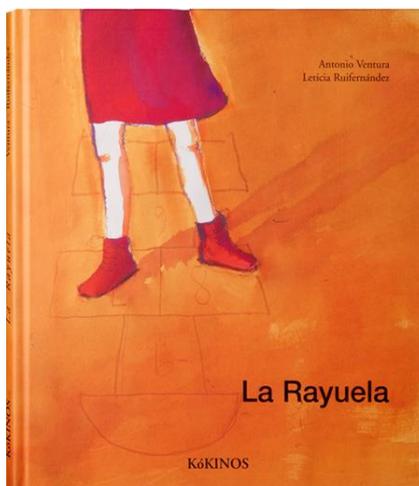
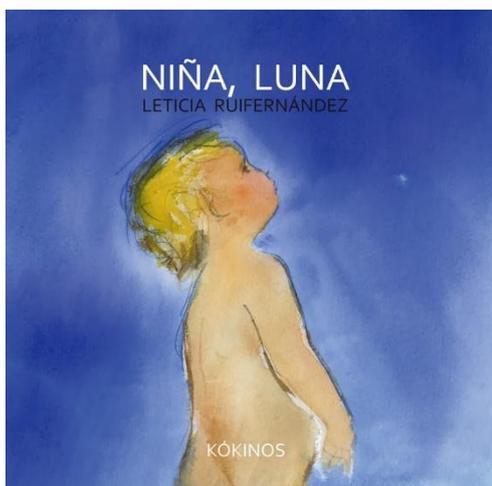
Página web: www.leticia.ruifernandez.es

Me ha interesado el uso de la acuarela, y su grafismo suelto, hacen que sus ilustraciones resulten muy frescas y espontaneas, y a su vez también resultan muy atmosféricas.

Leticia Ruifernandez: *Niña Luna*,
2013
Editorial Kókinos

Leticia Ruifernandez: *La Rayuela*,
2006
Editorial Kókinos

Leticia Ruifernandez: *Cuentos del
bosque*, 2013
Editorial Ekare

Anuska Allepuz
Madrid (España) / 1979

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca (España). Durante este período le concedieron una beca en la Accademie di Belle Arti di Carrara (Italia). Al terminar su licenciatura asistió a la Universität der Künste Berlín (Alemania).

Anuska también completó el curso de posgrado. *La Ilustración para niños y publicaciones juveniles* y *La ilustración creativa* en EINA (Barcelona, España).

Su trabajo fue seleccionado en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia (Italia), en 2009, y en Image 36, de la Asociación de Ilustradores de Londres, en 2011. Actualmente vive en Londres.

Técnicas: Grabado, digital y mixta.

Anuska Allepuz: *Cuentos del té y otros árboles*, 2012
Editorial Everest

Anuska Allepuz: *Niña*, 2013
Editorial Alfaguara Infantil

De Anuska me atraen sus personajes, que son fantásticos, la forma en que los trabaja y les aplica el color me parece muy adecuada, todo está muy unido en conjunto, y las gamas de color que usa muy acertadas.

Carlos Velázquez
Salamanca (España) / 1958

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, en la especialidad de Diseño e Imagen, trabajó durante años en la publicidad, sector que decidió abandonar para concentrar toda su creatividad en la ilustración.

Seleccionado en el Salón del Humor 1996 del Círculo de Lectores, sección caricaturas, ha participado en diversas exposiciones y obtenido el primer premio en varios certámenes de diseño de carteles.

Carlos Velázquez: *Volando con el abuelo*, 2014
Calendario para Caja España.

Carlos Velázquez: *Mi primer cuaderno de campo*, 2013
Editorial SM

Carlos Velázquez: *Hambre de lobo*, 2006
Editorial Edebé

Técnicas: Grafito, acuarela, acrílico, tinta, digital...

Las ilustraciones infantiles de Carlos Velázquez son muy realistas, demuestra un gran nivel tanto en el dibujo como en el color, interpreta muy bien el texto con sus imágenes.

Elena Odriozola
San Sebastián (España) / 1967

Las ilustraciones de Elena Odriozola, de trazo delicado e intimista, con una paleta de colores suave y contenida, resuelven de manera eficaz, tanto técnica como conceptualmente, una secuencia de situaciones en las que la sutileza y la finura sobresalen como rasgos dominantes de esta excelente propuesta plástica.

El Ministerio de Cultura español le concedió el Segundo Premio a las Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles editados durante el año 2005 por *La princesa que bostezaba a todas horas*, escrito por Carmen Gil y publicado por OQO Editora.

Entre otros reconocimientos, es candidata al Astrid Lindgren Memorial Award y fue galardonada en la tercera edición de los CJ Picture Book Awards (Corea del Sur) por *Oda a una estrella* (Libros del zorro rojo).

Su obra fue seleccionada para la exposición Ilustrísimos con motivo de la presencia de España como país invitado en la Feria del Libro Infantil de Bolonia en 2005, donde ha expuesto en varias ocasiones.

Elena Odriozola: *Eguberría*, 2012
 Editorial Nerea

Elena Odriozola: *Eguberría*, 2012
 Editorial Nerea

Elena Odriozola: *Oda a una estrella*,
 2009
 Libros del zorro rojo

El trazo de sus dibujos me atrae mucho, sobretudo esos contornos que utiliza para componer la figura, luego los fondos son más atmosféricos, esa parte en particular me parece muy correcta porque otorga importancia a la figura sobre el fondo y lo cohesiona adecuadamente.

Felipe López Salán
Valladolid (España) / 1948

Inició su carrera en la editorial Miñón en la que trabajó durante trece años. Desde entonces ha enfocado su trabajo en los libros para niños, colaborando con las más importantes editoriales españolas. También ha colaborado con el periódico “El Norte de Castilla” y ha realizado trabajos para instituciones como la Junta de Castilla y León y Amnistía Internacional.

Premiado con el Nacional del Libro de Enseñanza Mejor Ilustrado, otorgado por el Ministerio de Educación en 1992.

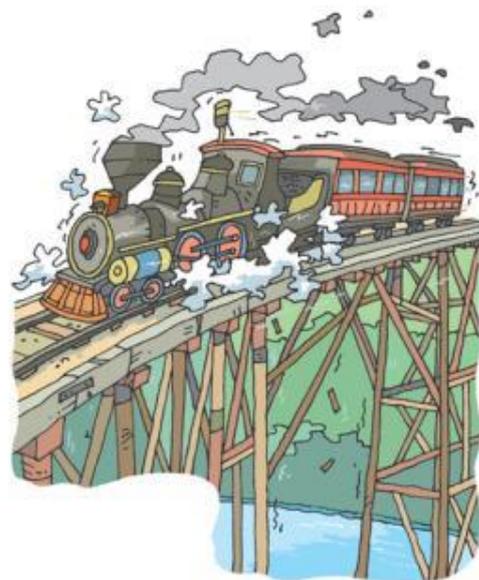
Técnicas: Rotulador, acuarela sobre papel, ceras, lápices, acrílico, digital.

El estilo de Felipe López es muy llamativo, por esas gamas de color tan vivas que utiliza, y sus personajes son muy personales, pues se puede identificar una ilustración suya con facilidad, y eso en particular me parece algo a tener en cuenta.

Felipe López Salán: *Llengua 5 EP*,
 2013
 Editorial Vicens Vives

Felipe López Salán: *Genaro y el misterio de la mochila verde*, 2012
 Editorial Anaya

Felipe López Salán: *Llengua 5 EP*,
 2013
 Editorial Vicens Vives

Jesús Cisneros
Zaragoza (España) / 1969

Fácilmente lo primero que hará Jesús Cisneros hoy será abrir uno de sus cuadernos por una página en blanco. A lo largo de la mañana quizá trace con un pincel una línea vertical. Antes de que acabe el día podría abrirse paso, no diré que no, una sombra a carboncillo. Por la noche el autor empleará una sensibilidad y técnica extraordinarias para dormir. De madrugada, en mitad del silencio y la oscuridad, cabría esperar un ruido sordo y familiar al fondo como de rascaduras sigilosas, cierto alboroto de lluvia en un mar de papel, un dibujo que al fin se despereza y va ocupando su lugar.

Técnicas: Acuarela, guache, lápiz, tinta, ordenador.

El uso del color de Jesús Cisneros es lo que más me atrae de sus trabajos, las atmósferas que crea, usando simplemente el color del papel, o un par de tonos solamente, las figuras son muy sutiles, en definitiva todo su trabajo es muy delicado y armónico.

Jesús Cisneros: *Llama de amor viva*,
 2013
 Editorial Edelvives

Jesús Cisneros: *¿Y yo qué puedo
 hacer?*, 2008
 Editorial OQO

Laura Pérez
Valencia (España) / 1983

Tras comenzar Bellas Artes en la ciudad de las naranjas, continuó sus estudios en Francia (École Régionales des Beaux Arts de Rennes). Solicitó otra beca y voló hasta una ciudad canadiense para estudiar ilustración en el Alberta College of Art and Design.

Una vez allí descubrió que esta disciplina es la que le ofrece la mejor manera de mostrar las cosas que se le pasan por la cabeza. Con libreta y portaminas siempre accesible, encuentra la inspiración en las historias cotidianas, cafeterías, lugares de ocio y el divertido mundo animal.

Sus ilustraciones transmiten calidez, humor y vitalidad, tratando de mostrar la cara divertida del mundo. Comenzó su carrera profesional con trabajos como freelance desde Barcelona para revistas de Estados Unidos y Canadá.

Laura Pérez: *S/t*, 2013
 Ilustraciones para revistas

Laura Pérez: *Thriving Family*,
 2012/2013

Laura Pérez: *Inédito*, 2013

Laura Pérez tiene un excelente nivel de dibujo, sus personajes están bien trabajados, utiliza mucho color, todas sus ilustraciones tienen un nivel de acabado, que me impresiona mucho.

Jokin Mitxelena
San Sebastián (España) / 1962

Nacido en la capital guipuzcoana, allí pasa su niñez y de allí son sus primeros recuerdos. Estudia Bellas Artes en Bilbao. A partir de 1985, al tiempo que comenzaba a ejercer como profesor, empieza a publicar sus primeras colaboraciones como ilustrador. Desde entonces se ha dedicado, cada vez más intensamente, a esta actividad.

En 1995 acaba trasladando su residencia a Alemania para volcarse por completo en su vocación. Actualmente colabora con editoriales españolas y alemanas (SM, Alfaguara, Baula, Bromera, Edebé, Aizkorri, Elkarlanean, Everest, La Galera, Pamiela, Susaeta, Txiliku, Kumon), no solo como ilustrador sino también ejerciendo de escritor de libros infantiles y juveniles.

Su firma también es habitual en Financial Times Deutschland, además de poner imagen a proyectos en diferentes instituciones públicas.

Jokin Mitxelena: *Ein adler bleibt immer ein adler*, 2012
 Editorial Adinkra

Jokin Mitxelena: *Ein adler bleibt immer ein adler*, 2012
 Editorial Adinkra

Jokin Mitxelena: *La botella del señor Augusto*, 2013
 Editorial Edebé

Técnicas: Acuarela, digital.

La parte más interesante del trabajo de Jokin Mitxelena son sus fondos. Están muy trabajados, sitúan a la figura en un espacio concreto, y combina el acuarela con digital. El uso de la acuarela es importante en sus obras.

Manuel Uhía
Portonovo (España) / 1944

Ilustrador y diseñador gráfico, ha protagonizado diversas exposiciones de pintura y dibujo. Colabora habitualmente con editoriales, medios de comunicación, instituciones y agencias de publicidad.

Escritor de varios libros, ha sido seleccionado en tres ocasiones en la Bienal de Bratislava (1993, 1995 y 1999). Es premio Rañolas de Ilustración, en 1997. Ese mismo año, integró la Lista de Honor en el XXXVI Premio CEEI.

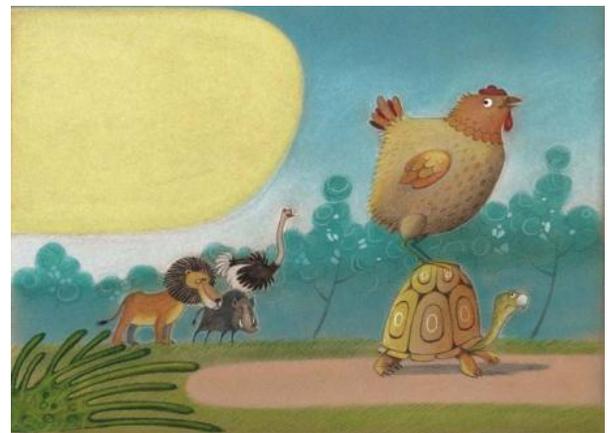
Manuel Uhía: *Pimpin y Doña Gata*,
 1999
 Editorial SM

Manuel Uhía: *Lingua galega*, 2000
 Editorial Anaya

Manuel Uhía: *El autobús de la selva*,
 2008
 Editorial Edelvives

Técnicas: Acuarela, mixta.

Las ilustraciones de Manuel Uhía son muy útiles como ejemplo de un buen trabajo. Usa acuarela y todas ellas tienen un gran nivel de dibujo y están muy bien resueltas. Es un buen ejemplo de ilustrador para el tipo de lenguaje que quiero abarcar.

Noemí Villamuza
Palencia (España) / 1971

Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, donde le encontró el sentido profesional al dibujo: la ilustración. Su primer cuento, *Óscar y el león de correos*, editado por Anaya en 1998, fue Premio Nacional de Literatura Infantil en 1999.

Marcha a vivir a Barcelona -donde continúa residiendo- en 1998. Es entonces cuando inicia verdaderamente su trayectoria editorial. Hasta la fecha tiene

publicados más de treinta títulos en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. En el año 2000 comenzó a compaginar la ilustración con la docencia, primero como profesora de ilustración experimental en la Escuela Superior de Diseño BAU y, desde hace siete años, impartiendo un postgrado de ilustración editorial en la Escuela Massana.

En 2002 fue finalista del Premio Nacional de Ilustración por *De verdad que no podía*, editado por Kókinos. Cuatro años después ilustró un hermoso texto de Ray Bradbury, de nuevo con Kókinos, *Encender la noche*.

Uno de sus más apreciados y reseñados trabajos ha sido *Libro de Nanas* con la editorial Mediavaca, obra con la que consiguió abrirse a un nuevo lenguaje gráfico y madurar su discurso de lápiz en blanco y negro.

En esta dirección destacan también *El festín de Babette* (Nórdica Libros), galardonado con el Premio Junceda al mejor libro ilustrado para adultos (2007), y *Abcdario* (también bajo el sello de Nórdica, en 2010), finalista del galardón al álbum mejor editado que concede el Gremio de Libreros de Madrid.

La Organización Española para el Libro Infantil (OEPLI) y el Ministerio de Cultura, en 2010, premiaron y utilizaron su propuesta de cartel para publicitar el Día Internacional del Libro Infantil.

Técnicas: Lápices para el dibujo y tratamiento digital para el color.

Noemí Villamuza: *Cien palabras*,
2013
Editorial Edebé

Noemí Villamuza: *Siempre te querré*,
2013
Editorial Andana

Noemí Villamuza: *Siempre te querré*,
2013
Editorial Andana

El nivel de grafismo de Noemí Villamuza es destacable. Su herramienta principal es el grafito, sus personajes causan una gran impresión, por lo bien resueltos que están. No usa demasiado color, y la verdad es que no le hace falta, pues todos sus trabajos resultan realmente armónicos y atractivos.

He de recalcar la importancia del conocimiento visual que otros ilustradores pueden ofrecerte. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que es necesario desarrollar un estilo propio y utilizar un lenguaje con el que te sientas cómodo. Esa idea es la que he seguido y he utilizado las técnicas que más representan mi trabajo y mis preferencias. En palabras de Desdemona McCannon, Sue Thornton y Yodzia Williams esta idea se explica con claridad:

“Determinados ilustradores pueden ser una inspiración para que te plantees las publicaciones infantiles como carrera profesional, pero es importante que desarrolles primero un estilo original e instintivo. Es poco probable que los editores te digan qué buscan; lo sabrán cuando lo vean, por lo que antes de intentar impresionar examina tus capacidades para descubrir qué te gusta y dónde residen tus puntos fuertes”².

². MCCANON, D. THORNTON, S. WILLIAMS, Y. *Escribir e ilustrar libros infantiles*, p. 30.

3. CUERPO DE LA MEMORIA

La historia y las ilustraciones están ideadas y realizadas en su totalidad por mí. Con ello se pretende editar un cuento físico, maquetado y finalizado para la edición.

Con la finalidad de crear una primera idea de un cuento para una posterior edición, he escrito un total de cinco capítulos, los cuales van acompañados de un índice que indica la paginación y una introducción que da una breve descripción del personaje y del contenido de la historia.

Cada capítulo incluye dos ilustraciones que evocan las acciones que el protagonista realiza en el texto que abarca el capítulo. Al contar con cinco capítulos, el número total de ilustraciones asciende a diez.

Todos los capítulos constan de una extensión similar, aproximadamente dos hojas y media en la maquetación final. Con una tipografía fácil de leer y de un tamaño de letra adecuada. El texto se configura en la página izquierda, y las ilustraciones en las hojas de la derecha, dos ilustraciones que se centran en las acciones de Tom, según los acontecimientos narrados, describiendo una secuencia en la cual Tom está viviendo una aventura en su mundo imaginario.

He usado como base los acontecimientos cotidianos que un niño suele experimentar a lo largo del día. También, algunas de las acciones ilustradas son aplicadas a esa base cotidiana, tales como Tom abriendo la caja de los juguetes en el capítulo cuatro o Tom escondiendo su mochila en los arbustos del capítulo dos.

Las ilustraciones están compuestas verticalmente y en adición al texto en el lado izquierdo conforman la totalidad del capítulo.

3.1 El proceso de creación de la ilustración pasa por una serie de procesos.

El proceso inicial es la idea. Escribo las partes del texto que creo más adecuadas para componer la ilustración y de ahí extraigo las que más me gustan y me inspiran a dibujarlas.

Cuando la idea ha sido seleccionada paso a bocetar las diversas posibilidades. Para ello he utilizado un cuaderno del artista A4 y he dibujado con grafito. Al ser una herramienta portable me era muy sencillo tomar apuntes allá donde iba para crear los bocetos. De ellos, con la ayuda de mi tutora Mª Vicenta Clérigues,

seleccionamos los diez bocetos que mejor funcionaban, para pasarlos posteriormente a definitivos en acuarela.

Tras esa selección previa, tuvo lugar una nueva lluvia de ideas, gracias a la clase ilustración aplicada, la cual cursaba este cuatrimestre, donde David Heras mostró los puntos flacos de algunos de mis bocetos previos y me aconsejó mejorarlos o cambiar de idea en algunos de ellos. Mis primeros bocetos tenían una composición demasiado frontal. Tom normalmente aparecía en las ilustraciones de frente, dando la impresión que miraba al espectador, lo cual creaba la sensación de protagonismo total, y conseguía que las ilustraciones no fuesen creíbles pues no acompañaban a la acción. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Algunos de los libros sobre ilustración que he leído hablan sobre la importancia de crear un personaje creíble. A propósito de este tema en concreto Martin Salisbury escribe:

“La creación de personajes convincentes es básica para el buen resultado de una narración visual. Por muy bien que se hayan desarrollado otros aspectos del libro, de nada servirá si el lector no puede creerse a los «actores» que pisan el escenario. Naturalmente, este realismo sólo puede conseguirse si el artista cree a pies juntillas en los personajes”³.

A su vez, He buscado un dibujo simple, que ayude a reconocer al personaje al instante, pero que también haga reconocibles las acciones del protagonista y describa bien el entorno por el que se mueve.

Cristina Sánchez: *Boceto descartado 1*, 2014

Cristina Sánchez: *Boceto definitivo 1*, 2014

³. SALISBURY, M. *Ilustración de cuentos infantiles*, p. 62.

Se puede observar en el primer boceto que Tom es el centro de atención de la composición. Está dibujado en posición frontal, atacando al monstruo con su pistola laser.

Cristina Sánchez: Boceto descartado 2, 2014

El segundo boceto, ya definitivo, Tom está de espaldas, sosteniendo su pistola, y el monstruo está en posición frontal y se presenta como el punto de atención de la composición.

Cristina Sánchez: Boceto definitivo 2, 2014

En el primer boceto se observa que nuevamente Tom está en posición frontal, esta vez dando la sensación que mira directamente al lector. Con lo cual, volvemos a reiterar en el problema de la excesiva frontalidad de las composiciones, y a Tom como el motivo central y destacado de todos los bocetos previos.

En el segundo boceto, el tamaño es diferente, Tom está situado en posición de perfil en tres cuartos, rebuscando despreocupadamente en su mochila. Sigue

siendo el motivo principal de la composición, pero ya no es tan evidente su protagonismo al no estar dirigiendo su mirada al lector.

Cristina Sánchez: *Boceto descartado* 3, 2014

Cristina Sánchez: *Boceto definitivo* 3, 2014

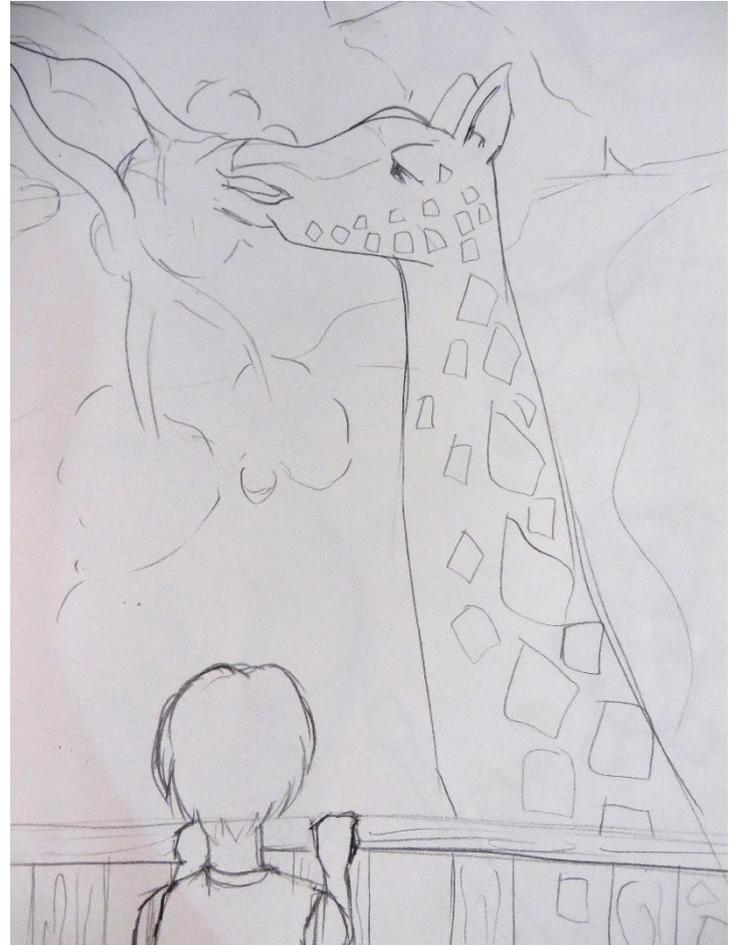
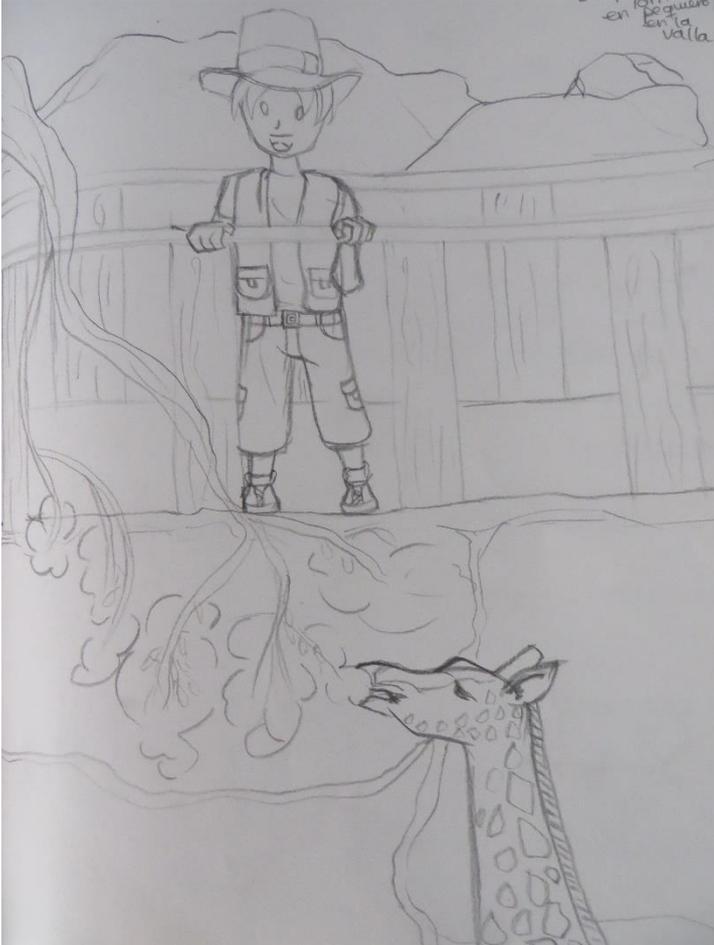

Se puede observar en la primera imagen como Tom dirige su mirada al lector nuevamente, la escena apenas muestra una acción, no queda creíble.

La segunda imagen muestra una composición mucho más dinámica. Tom mira el interior de una caja llena de juguetes, creando la ilusión de que el lector se encuentra dentro de ella, es una composición que logra establecer un cambio en la totalidad de las ilustraciones, con un punto de vista diferente.

Cristina Sánchez: *Boceto descartado 4*, 2014

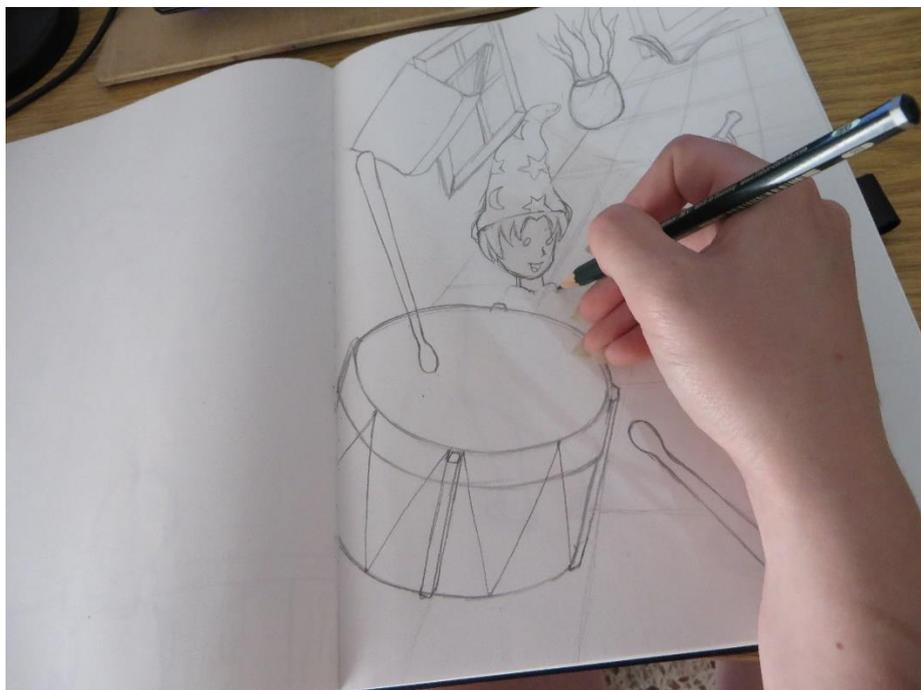
Cristina Sánchez: *Boceto definitivo 4*, 2014

En la primera imagen Tom vuelve a aparecer en posición frontal y dirigiendo su mirada al lector, mientras que la girafa del zoo aparece en segundo plano, creando un protagonismo desmedido a Tom, que es el centro de la composición.

En la segunda versión del boceto, la girafa es el centro de atención de la composición. Con la intención de que el lector se ponga en la piel del personaje que la observa atentamente desde una valla, y el lector puede reconocerle facilmente porque esta de espaldas.

Objeto 1: Fotografía del proceso de realización de un boceto.

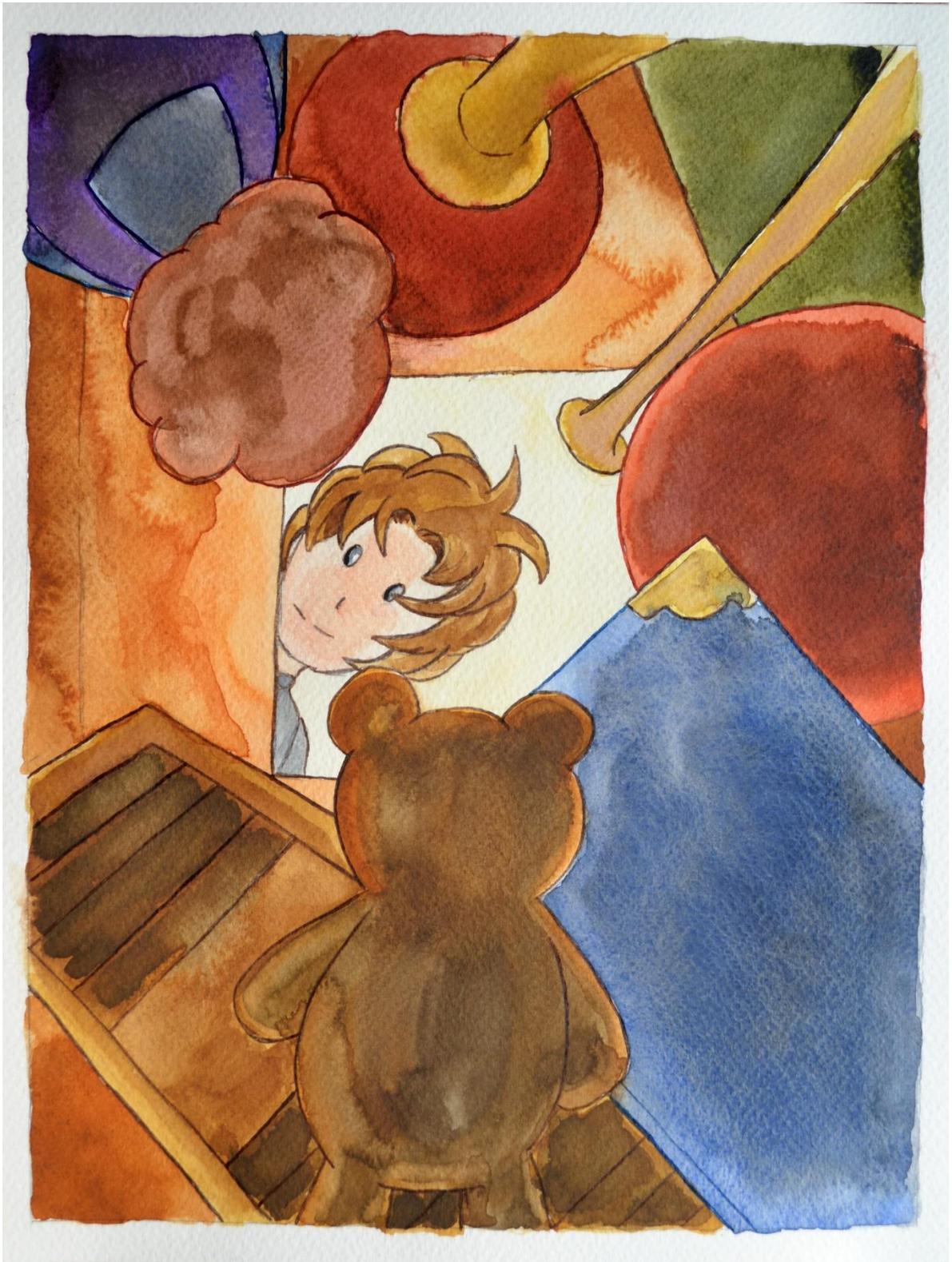

Las ilustraciones finales se llevan a cabo cuando todo el trabajo previo de boceto esta realizado y decididas las opciones más satisfactorias. El boceto elegido pasa a un tamaño A4 papel de acuarela gramaje alto. He elegido un tamaño A4 porque es la opción más cómoda para mí a la hora de dibujar y pintar. El tamaño de la ilustración final realmente no supone ningún cambio en la versión impresa del cuento, ya que, las ilustraciones tendrán unas dimensiones diferentes para la impresión. El arte final es fotografiado y dimensionado a la escala deseada digitalmente para la maquetación total.

El arte final está realizado con grafito, un dibujo previo sobre el papel de gramaje de calidad 300 gr, la textura es de grano fino, ya que es la que suelo utilizar normalmente y funciona muy bien. Tras el dibujo previo, la técnica elegida para dar color a las ilustraciones es la acuarela.

El uso de la acuarela es importante para mí por ser una técnica directa y por sus cualidades expresivas, utilizando un lenguaje de pincelada suelta, sin entrar demasiado en detalles. Normalmente es la técnica que considero más adecuada para mis ilustraciones, pues sobretodo me interesa la mancha que consigo utilizando esta técnica en particular. De la acuarela me fascina la facilidad de mezclar los tonos, pues no suelo poner colores puros en las ilustraciones, ya que me gusta crear un tono propio que satisfaga la necesidad de la mancha que quiero crear.

Para ello, tengo tonos predilectos que suelo utilizar de manera reiterada en las ilustraciones. Estos tonos son azul ultramar, verde vejiga y gris payne.

Cristina Sánchez: *Tom y su caja de recuerdos*, 2014
Ilustración para el capítulo cuatro
del libro: *Tom, Un niño Imaginativo*.

Cristina Sánchez: *Tom luchando contra el Kraken*, 2014
Ilustración para el capítulo dos del libro: *Tom, Un niño Imaginativo*.

Cristina Sánchez: *Tom luchando contra el monstruo devora-galletas*, 2014
Ilustración para el capítulo uno del libro: *Tom, Un niño Imaginativo*.

Cristina Sánchez: *Tom en el nido de un águila*, 2014
Ilustración para el capítulo cinco del libro: *Tom, Un niño Imaginativo*.

Al dar color a la ilustración el dibujo suele perderse. Para que no quede desdibujado he utilizado tinta china de diversos colores y plumilla. Es una técnica que utilicé una vez en un trabajo de ilustración para la asignatura de perspectiva y me dio muy buenos resultados. Desde entonces he empezado a usar las tintas en todas mis ilustraciones. En mi opinión se consigue un acabado más sutil y más completo, que por ejemplo con rotuladores calibrados, ya que dejan una línea más gruesa y menos sutil que el trazo de la plumilla.

Gracias a la clase expresión espacio-temporal, pude utilizar esta herramienta y conocer las muchas ventajas que ofrece, a partir de ahí, la utilicé en clase de perspectiva y en mi obra personal.

A pesar de que la plumilla crea una línea fina y consigue el acabado que yo deseo, también es importante el color. A mi forma de ver, el color negro consigue un acabado de línea demasiado contrastado y poco armonioso. Por ello, he utilizado las tintas chinas de diversos colores, anteriormente citadas, y recurriendo lo menos posible al color negro. El color de la línea varía según el tono de la mancha del dibujo en sí, con el fin de construir un total armónico. El total de tintas utilizadas son cinco. Los tonos son: azul, violeta, rojo oscuro, marrón tierra, y en su menor utilización negro. De ellos he preferido el marrón tierra, que construye una línea fácil de identificar y a su vez armoniza con la mayoría de los tonos utilizados.

Cristina Sánchez: *Portada descartada*, 2014
Ilustración para la portada del libro:
Tom, Un niño Imaginativo.

Cristina Sánchez: *Portada definitiva*, 2014
 Ilustración para la portada del libro:
 Tom, Un niño Imaginativo.

La primera imagen muestra el primer intento de portada para el cuento. El cual fue descartado cuando se presento a David Heras, para ilustración aplicada. La idea sugerida fue realizar una idea similar a la primera, pero abarcando los elementos que describen las aventuras de Tom (Y que en la primera opción se sitúan de manera aleatoria por toda la composición) y situarlos de manera que el lector se percate de ellos de forma más sutil, con la intención de integrarlos en la composición de manera distinta, con mayor originalidad y acierto. También se acordó que, con la intención de crear una atmósfera más creíble en la ilustración, el fondo sería la habitación del personaje. El resultado es notablemente mejor que la primera opción.

Tras finalizar el número de ilustraciones deseado, (diez además de la portada), pasan a digital para insertarlas en la maquetación del cuento infantil. La maquetación fue un trabajo previo elaborado al finalizar el escrito. El programa utilizado para construir la totalidad del trabajo práctico es el indesign CS5. Gracias a las asignaturas cursadas durante el grado, hemos adquirido conocimientos suficientes para crear una maquetación adecuada para un texto y combinarlo con las imágenes de las ilustraciones realizadas.

Ha sido de gran ayuda crear memorias finales para las asignaturas con indesign porque con ello se ha conseguido que manejemos con soltura programas de edición y compilación, los cuales aportan a nuestros trabajos prácticos una mayor presencia.

Como ya he indicado anteriormente, cada capítulo (cinco en total) consta de texto y dos ilustraciones. En la maquetación he situado las imágenes al lado derecho y el texto al lado izquierdo. Así mismo he maquetado la portada, que incluye el título y una ilustración compuesta expresamente para ello.

El cuento consta de:

Portada: Una ilustración a parte de las otras diez que componen el cuento, pero que también está realizada con los mismos procedimientos que las mismas.

Índice: Donde se sitúa la paginación del contenido del cuento.

Introducción: Breve descripción de la historia, para adentrar al lector en la trama y explicar escuetamente el argumento del cuento.

Capítulos: Cinco capítulos que compilan texto e imagen.

Extras: Debo decir, que se han añadido pequeñas imágenes que describen algunos objetos que el protagonista utiliza o visualiza durante su historia. Estas pequeñas imágenes se pueden ver en las páginas de cambios de capítulo donde no hay texto añadido.

4. CONCLUSIONES

Para el trabajo final de carrera me he aventurado a ilustrar un texto propio. Es la primera vez que lo hago. Ha sido para mí un trabajo muy gratificante, el cual ha supuesto un gran esfuerzo.

He dedicado una gran parte del curso para construir la historia, después corregirla, de manera que, he hecho leer a un gran número de personas de diferentes edades el texto, atendiendo a sus opiniones que en la mayoría de los casos han sido positivas. Es una historia sencilla y fácil de leer, para niños de una edad comprendida entre siete y ocho años, aunque eso no impide que gente de mayor edad haya disfrutado con ella.

Depurado el texto y preparado ya para generar las imágenes, me he dedicado a bocetar imágenes que surgían en mi mente al leer el texto, varias fueron descartadas. Así mismo, diseñe varias ideas para diferentes pasajes, y al final del proceso he elegido 10 de ellas y las he ilustrado son acuarela.

Tras tener los originales finalizados, pasaron a formato digital, para maquetarlos junto al texto y formar un conjunto que de forma a un libro infantil.

Ha sido un trabajo extenso puesto que se divide en muchas partes que hay que ir realizando de manera ordenada y planificada para poder llegar a un resultado satisfactorio tanto para el lector como para mí, la autora.

La finalidad ha sido plasmar en imágenes unas emociones e inquietudes que la historia me transmitía, y para mí ha constituido un trabajo muy interesante poder dar vida a los pasajes del cuento y hacerlos llegar al lector, de mi mente al papel.

Estoy satisfecha con el trabajo realizado, y el resultado final obtenido, tanto en la maquetación como en las ilustraciones finalizadas. Sin embargo, considero que este trabajo es susceptible de extenderse y así poder seguir trabajando y profundizando en él, con un mayor número de “aventuras” y por tanto un mayor número de capítulos que vayan conformando una colección. Este es un buen comienzo para seguir con el proyecto más allá de lo presentado y a su vez perfilar la totalidad del cuento en sí o la posible colección.

Dado que el proyecto escogido pertenece al grupo de proyectos prácticos, cuyo objetivo busca la realización y por tanto la materialización de la edición de un cuento, considero que he aportado la suficiente documentación teórica para justificar y argumentar los objetivos que me he propuesto alcanzar para realizar el proyecto con éxito.

Aunque todo es susceptible de perfeccionamiento no he querido abusar de exceso de carga teórica para no redundar en explicaciones que dado el tipo de proyecto, considero que no aportarían mejora.

Gracias a la opinión de mi tutora Mª Vicenta Clérigues, y mi profesor de ilustración aplicada David Heras, las ideas iniciales bocetadas han ido experimentando una evolución en todo momento, incluso la portada que ya estaba prácticamente acabada fue reemplazada por una versión mejorada gracias a los consejos. Con ello, quiero incidir en que el trabajo ha estado sujeto a cambios y se han tenido en cuenta las opiniones que han suscitado las ilustraciones o los bocetos. Hasta finalmente componer una serie de ilustraciones que satisfacen el objetivo que inicialmente establecí cuando empecé el proyecto.

5. BIBLIOGRAFÍA

MCCANON, Desdemona, **THORNTON**, Sue, **WILLIAMS**, Yadzia, *Escribir e ilustrar libros infantiles*, Barcelona, Editorial Acanto, 2009.

SALISBURY, Martin, *Ilustración de libros infantiles*, Barcelona, Editorial Acanto, 2005.

AAVV., *Ilustrísimos: Panorama de la ilustración infantil y juvenil en España*, Madrid, Ministerio de cultura, 2006.

TOMÁS, Ana, **CERVERA**, Carmen, **PÉREZ**, Antonio, *El gusto de ilustrar*, Valencia, Escuela infantil Príncipe Valiente, Universitat Politècnica de València, 2010.

SALISBURY, Martin, *Imágenes que cuentan: Nueva ilustración de libros infantiles*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2007.

MINGUET, Eva, *Hand made illustration*, Barcelona, Editorial Monsa, 2012.