

**TFG**

---

**MARLON, UNA PRINCESA DIFERENTE.**

**UNA PROPUESTA GRÁFICA DESDE EL LIBRO ILUSTRADO**

**Presentado por Magencia Ramos Pérez**

**Tutor: José Manuel Guillén Ramón**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles**

**Grado en Bellas Artes**

**Curso 2018-2019**



**UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA**



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

## RESUMEN

El proyecto final de grado resume la creación de un libro ilustrado orientado al ámbito infantil que muestra las capacidades artísticas adquiridas durante el grado en Bellas Artes. El texto está complementado por ilustraciones cuya estética hace referencia al público infantil al que va dirigido. Además del cuento, también se llevará a cabo la creación en madera de una muñeca con ropa intercambiable, realizada mediante la técnica de la serigrafía, que servirá de actividad previa a la lectura del cuento. Las ilustraciones del libro estarán realizadas mediante la técnica digital, fusionada con el collage y la serigrafía. La historia, planteada para ser contada con fines didácticos, se basa en la crítica a los estereotipos clásicos sobre la princesa de los cuentos que, en este caso, romperá los esquemas impuestos por la sociedad, por lo que este libro formará parte, además de una propuesta artística, de una propuesta educacional basada en mostrar los valores humanos de igualdad y respeto.

**Palabras clave:** Libro; Ilustración infantil; narrativa; serigrafía; collage; digital.

## SUMMARY

The final grade project summarizes the creation of an illustrated book oriented to the children's field that shows the artistic capacities acquired during the degree in fine arts. The text is supported by illustrations whose aesthetics refer to the children's audience to which the project is aimed. In addition, the story will also be created in wood of a doll with interchangeable clothes, made using the technique silkscreen, which would serve as a pre-reading activity of the story. The illustrations of the book will be made by digital technique, fused with collage and serigraphy. The story, raised to be counted for didactic purposes, is based on the critique of the classical stereotypes about the princess of tales that, in this case, will break the schemes imposed by society, so this book is part, in addition to a proposal Artistic, an educational proposal based on showing human values of equality and respect.

**Key words:** Book; children's Illustration; narrative; screen printing; collage; education.

## AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradecer a Virginia que me haya brindado la posibilidad de participar en este proyecto, confiando en mi criterio artístico y dándome total libertad de creación.

Agradecer también a todos aquellos que han participado directa e indirectamente en este proyecto, especialmente a José Manuel Guillén Ramón, el tutor de este Trabajo Final de Grado, por su implicación total.

A mi familia, por darme la oportunidad de estudiar Bellas Artes y apoyarme incondicionalmente, especialmente a mi abuelo, por creer en este proyecto conjunto, antes incluso de que sus propias nietas lo hicieran.

Por último dar las gracias a mis compañeras de grado, por enseñarme su talento, por valorarme como artista y sobretodo, como persona.

# ÍNDICE

<b>1.INTRODUCCIÓN</b>	6
<b>2. OBJETIVOS</b>	7
<b>3. METODOLOGÍA</b>	7
<b>3.1. ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO</b>	9
<b>3.2. EL BRIEFING</b>	9
<b>3.3. EL PRESUPUESTO</b>	10
<b>4. MARLON:DESARROLLO DEL PROYECTO</b>	10
<b>4.1. CONTEXTO</b>	10
<i>4.1.1. ¿Qué es el libro ilustrado?</i>	10
<i>4.1.2. La ilustración infantil</i>	11
<i>4.1.3. Los primeros libros infantiles</i>	11
<i>4.1.4. La ilustración infantil en la actualidad</i>	12
<i>4.1.5. La ilustración como medio didáctico</i>	13
<b>4.2. REFERENTES Y ANTECEDENTES</b>	13
<b>4.2.1. Referentes teóricos</b>	13
4.2.1.1. Aspectos clave en la ilustración infantil	15
4.2.1.2. Referentes conceptuales y narrativos	15
<b>4.2.2. Referentes plásticos</b>	15
4.2.2.1. Estética	15
4.2.2.2. Técnica	16
<b>4.2.3. Antecedentes propios</b>	17
<b>4.3. ASPECTOS CONCEPTUALES</b>	18
<b>4.3.1. La ruptura con los estereotipos</b>	18
<b>4.3.2. La estética infantil</b>	19
<b>4.4. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO: TRABAJO EN EL AULA INFANTIL</b>	19
<b>4.4.1. Primera sesión: prototipo impreso</b>	19
<b>4.4.2. Segunda sesión: proyecto definitivo</b>	20
<b>4.5. ASPECTOS FORMALES</b>	22
<b>4.5.1. El proceso: Lenguaje artístico y aspectos técnicos</b>	22
4.5.1.1. El storyboard	22

4.5.1.2. La serigrafía	23
4.5.1.3. El collage	23
4.5.1.4. La edición digital	23
4.5.1.5. El formato libro	24
<b>4.5.2. El cromatismo</b>	24
<b>4.5.3. Diseño y maquetación</b>	26
4.5.3.1. La tipografía	26
4.5.3.2. La maquetación	26
4.5.3.3. La impresión	27
<b>4.6. RESULTADO FINAL</b>	28
<b>4.6.1. Libro ilustrado</b>	28
<b>4.6.2. Actividad complementaria</b>	31
<b>5. CONCLUSIONES</b>	32
<b>6. REFERENCIAS</b>	33
<b>7. ÍNDICE DE FIGURAS</b>	34
<b>8. ANEXOS</b>	35

# 1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo recopila los aspectos, tanto estéticos como conceptuales que se tienen en cuenta para la creación de un cuento ilustrado infantil que tiene como complemento una actividad previa. Este libro nace de una propuesta real que una estudiante de cuarto de Magisterio Infantil ofrece y para la cual se plantea una solución, a partir de las habilidades y conocimientos adquiridos durante el grado en Bellas Artes.

Cabe destacar que este proyecto, además, surge fundamentalmente de dos asignaturas: en primer lugar de “Libro de Artista: grabado y tipografía móvil” cursada en tercero, donde se tuvo un primer contacto con la idea de un libro editable realizado mediante la encuadernación a mano. Y en segundo lugar, la asignatura de “Narrativa secuencial: cómic” cursada el cuatrimestre anterior, la cual dio lugar a una aproximación a la temática infantil, además de proporcionar métodos de cómo contar una historia desde el punto de vista de la secuencialidad y del estilo artístico.

Es necesario, en primer lugar, definir el proyecto y por las características que reúne se puede decir que se trata de un libro ilustrado, ya que el texto se acompaña de ilustraciones que reflejan imágenes de la historia que se está narrando y en este caso, además, las imágenes tienen la función de transmitir los conceptos con fines didácticos narrados en el texto, mediante la estética y el color. Además, se creyó conveniente enriquecer el libro ilustrado con la creación de una actividad previa a la lectura del libro que constaría de una muñeca (Marlon) de madera serigrafiada con ropa intercambiable con el objetivo de conocer los prejuicios y estereotipos sobre los cuentos de princesas ya arraigados en los niños de corta edad.

Después de haber descrito los elementos que forman la parte práctica, es conveniente realizar una breve descripción de las etapas de desarrollo del trabajo teórico que respaldan dicha parte.

La memoria teórica se divide en tres partes fundamentales: en primer lugar, el apartado que consta de la búsqueda de referentes y documentación, previa a la realización física del proyecto. En segundo lugar, el apartado que abarca un desarrollo más práctico y metódico donde se proporciona información desde un punto de vista técnico y por último las conclusiones, donde se realizará una autocrítica reflexionando sobre el resultado final y los objetivos alcanzados de éste, seguido de anexos con imágenes relevantes del proyecto.

## 2. OBJETIVOS

El principal objetivo es la creación de un libro ilustrado infantil con un concepto principal: romper con los estereotipos que sufre el personaje de la princesa, implantados y difundidos por los cuentos clásicos. Este libro está pensado para formar parte de una edición especial que se presentará con una encuadernación de libro manual y un juego relacionado con la historia de éste.

Como objetivos específicos, este proyecto pretende:

- Crear un libro ilustrado infantil con un aspecto profesional de producción.
- Crear una actividad previa relacionada con el libro ilustrado.
- Obtener una finalidad didáctica referida a la ruptura de los estereotipos de género implantados en los más pequeños.
- Crear una jerarquía visual definida y que facilite la lectura.
- Utilizar el lenguaje gráfico y digital para la realización del libro ilustrado y la actividad previa.
- Crear un lenguaje artístico propio adecuado para la edad a la que va dirigido el proyecto.
- Estudiar el diálogo entre texto e imagen en un libro ilustrado.
- Desarrollar el diseño editorial del libro.

## 3. METODOLOGÍA

### 3.1 ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

Se ha creído conveniente dividir el proyecto en cuatro fases: en primer lugar, la búsqueda de documentación y referentes, la cual ayuda a situar el trabajo en un ámbito determinado. En este caso, se procedió a un estudio relacionado con los orígenes y las tendencias actuales de la ilustración infantil con el objetivo de dotar el proyecto de cierta frescura y evitar posibles

desfases cronológicos tanto a nivel artístico como a nivel conceptual.

En segundo lugar, la planificación del tiempo fue un aspecto importante en la realización y para ello se procedió a la creación de un cronograma con el fin de realizar con éxito los objetivos planteados en cada momento; por esta razón, el cronograma especifica el momento exacto en el que nos encontramos y el punto de desarrollo que se debe tratar en ese momento.

El trabajo de campo, el cual comprende la experimentación e investigación de las técnicas elegidas, además de las pruebas de formato, encuadernación e impresión; además de las prácticas en el aula infantil con el primer prototipo del libro, el cual posteriormente sirva como modelo de referencia para la realización del libro definitivo.

Por último, la realización del trabajo final, formado por un libro infantil ilustrado y una actividad complementaria a éste. Además, es conveniente destacar la realización simultánea de la memoria escrita, ya que de este modo el trabajo cobraba sentido mediante la comprensión e interiorización de los elementos tratados en el trabajo práctico.

	Documentación y referetes	Proceso creativo	Redacción parte teórica	Conclusiones	Presentación oral
octubre	×				
noviembre	×				
diciembre	×				
enero	×	×			
febrero	×	×	×		
marzo		×	×		
abril		×	×		
mayo		×	×		
junio			×	×	×
julio					×

Fig. 1. Cronograma Trabajo Final de Grado.



### 3.2. EL BRIEFING

En cuanto a la profesionalización del trabajo, se tuvo en cuenta un elemento importante a la hora del planteamiento del proyecto: el briefing.

El briefing es el documento de unión entre el cliente y el profesional que comprende los problemas a resolver en un encargo. Entre algunas características, se tuvo en cuenta la concepción del briefing desde el punto de vista de Lawrence Zeegen<sup>1</sup>, de la cual, se extrajeron algunas cuestiones útiles para la resolución del problema, en este caso, un libro infantil ilustrado:

- ¿Dónde va a aparecer la ilustración?
- ¿A qué tamaño?
- Plazos de entrega de bocetos y final.
- Conocer su audiencia.

En este caso, las ilustraciones aparecen en todas las páginas del cuento, ya que se creyó conveniente crear un libro con imágenes a doble página que jugaran con la composición del texto-imagen para que visualmente fueran más atractivas. Como el libro está creado para ser contado, ya que algunos niños para los que va dirigido (3-7 años) aún no saben leer, se decidió hacer un formato cuadrado de 22x22 cm, lo suficientemente grande como para poder verse desde cierta distancia. Como plazos de entrega, se acordó hacer una primera reunión para enseñar bocetos el 1 de marzo de 2019 y como segunda revisión, el 1 de abril de 2019, para revisar posibles gamas cromáticas y composiciones del texto. Para el Trabajo Final de Grado, se valoró la posibilidad de hacer una edición especial con una encuadernación a mano del libro y cubiertas, además de la realización en madera serigrafiada de una muñeca con trajes intercambiables y un armario contenedor. Este juego serviría como actividad previa a la lectura del cuento, dándole forma así, a una idea que el cliente, la autora del texto, tenía concebida pero que no sabía en un principio como llevar a cabo.

### 3.3. EL PRESUPUESTO

Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es la elaboración de un presupuesto, el cual sirve para tener una noción aproximada del coste total del proyecto. En este caso, aunque no es un trabajo con fines económicos, está planteado para que sea todo lo profesional posible. Al ser un proyecto conjunto, se acordó dividir el coste total, por lo que la autora del texto, asumiría la mitad de los gastos y la ilustradora, la otra mitad:

**-COSTE DE MATERIALES:**

Libro ilustrado: impresión y maquetación = 70 euros aproximadamente.

Actividad complementaria al libro: chapa 5 mm, pintura acrílica, adhesivos, imanes y materiales de serigrafía = 130 euros.

**-COSTE DE MANO DE OBRA:**

Autora del libro (Virginia Ramos) = 0 euros.

Artista (Mage Ramos) = 0 euros.

**-TOTAL:** 200 euros a dividir entre dos.

## 4. MARLON: DESARROLLO DEL PROYECTO

Este apartado se focaliza en explicar todos los elementos que se han tenido en cuenta en la elaboración plástica del proyecto, hablando también de aspectos que han definido el proyecto conceptualmente.

### 4.1. CONTEXTO

#### 4.1.1. ¿Qué es el libro ilustrado?

Mientras que un álbum ilustrado está formado por texto e imagen integrados entre sí, en la que el lector hace una interpretación narrativa más allá de las palabras, los libros ilustrados son libros cuyo texto se acompaña de ilustraciones que reflejan imágenes de la historia que se está narrando. En este segundo tipo es donde situamos este proyecto, ya que la historia se podría comprender en su totalidad sin las ilustraciones, por lo que éstas tienen una función puramente estética.

En el libro ilustrado es el texto lo que prima; podríamos decir que la ilustración tiene un papel secundario. Cumple, por tanto, una función estética para embellecer y ambientar la historia que se está contando.<sup>1</sup>

#### 4.1.2. La ilustración infantil

“Las imágenes de los libros son la primera herramienta del niño para dar sentido a un mundo que aún no ha empezado a conocer”<sup>2</sup>

La ilustración de libros infantiles es una forma artística compleja capaz de establecer muchos niveles de comunicación. Durante mucho tiempo, en las escuelas de arte, la ilustración de libros infantiles se vio como una opción poco sofisticada. En Estados Unidos, el panorama de la ilustración empezó a



Fig. 2. SENDAK, M. *In the Night Kitchen*, 1964.

1. ZEEGEN, L. Información extraída de *Principios de Ilustración*, p. 24

2. SALISBURY, M. *Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación*, p. 6



cambiar en 1964, con *In the Night Kitchen*, de Maurice Sendak. De repente se empezó a valorar y comprender la manera de entender de los niños. Desde entonces, la calidad y variedad del mundo de la ilustración ha ido creciendo cada vez más hasta la actualidad.

#### 4.1.3. Los primeros libros infantiles

Aunque el concepto de ilustración “infantil” sea bastante reciente, los expertos han señalado una serie de momentos clave en su historia. Aunque ya en la antigua Grecia y en la época medieval los niños ya disfrutaban de relatos ilustrados mediante miniaturas y otros elementos, se considera que el primer momento más significativo en la ilustración infantil se remonta al siglo XVIII cuando tuvo lugar el primer prototipo europeo de libro infantil ilustrado, realizado mediante grabado en madera por Jost Amman. *Kunst und Lehrüchlein* fue publicado en Frankfurt a finales de siglo y su portada lo presentaba como “Un libro de arte e instrucción para jóvenes, en el que se podrá descubrir toda suerte de graciosos y amenos dibujos”.

Es importante destacar que el crecimiento de la ilustración en general estuvo ligada a los avances de la tecnología reprográfica, como el desarrollo del tipo metálico de Gutenberg, por lo que la ilustración infantil también se vio afectada positivamente por esta innovación.

William Blake fue una de las figuras destacables del siglo XVIII. Fue el primer artista en investigar la integración del texto y las imágenes en una misma página. Pero fue en el siglo XIX cuando se produjo el verdadero auge de la ilustración infantil, gracias al surgimiento de un nuevo método. La litografía era una forma de impresión creada por el alemán Aloys Senefelder en 1798, la cual se basa en la mutua antipatía del aceite y el agua. Esta técnica favoreció a la aparición de libros a todo color, algo que hasta entonces solo se podía conseguir coloreando a mano cada grabado.

Randolph Caldecott, al igual que William Blake, hizo grandes avances en la concepción de libro ilustrado a finales del siglo XIX, aportando un enfoque nuevo y más sofisticado a la relación entre la imagen y el texto, considerándose como uno de los padres del libro-álbum moderno.

La ilustración infantil fue adquiriendo importancia durante el siglo XX, periodo en el cual surgieron nuevos avances en la tecnología de impresión a cuatro colores, hecho que le permitió a técnicas como la acuarela intervenir en el panorama ilustrativo de la época.<sup>3</sup>

#### 4.1.4. La Ilustración infantil en los últimos años

Actualmente, la ilustración infantil goza de un amplio abanico de ilustradores y diseñadores que ofrecen al mercado, cada vez más internacionalizado, una gran variedad de técnicas, estilos y calidades, por lo que el principio del siglo XXI no se puede encasillar en un estilo concreto.



Fig. 3. AMMAN, J. grabado para *Kunst und Lehrüchlein*, 1580.

Fig. 4. BLAKE, W. grabado para *Cantos*, s. XVIII.

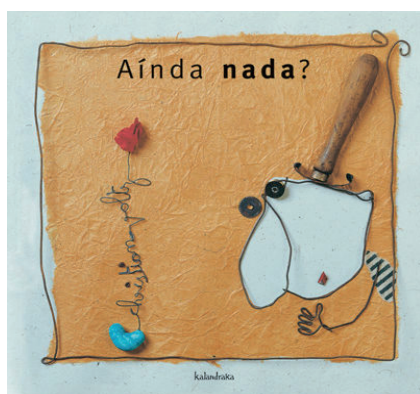


Fig. 5. FANELLI, S. *First Flight*, 2002.

Fig. 6. VOLTZ, C. *¿Todavía nada?*, 2002.

Fig. 7. MERLÁN, P. *El dedo en la nariz*, 2018.

Los medios de comunicación junto a las nuevas tecnologías han sido claves en la evolución de la ilustración.

En muchas partes de Europa los libros infantiles se conciben, diseñan e ilustran con la premisa de que los niños esperan un elemento visual que tenga más sustancia y les llene más que lo puramente sentimental. Es destacable la italiana Sara Fanelli por su capacidad inventiva en sus ilustraciones, concibiendo además, las formas, los colores y el trazo como si de una niña se tratase, pero también con una alta calidad en el diseño de las páginas.

Portugal, Francia y Alemania a finales de los 90 produjeron obras gráficas muy interesantes, concretamente en Francia, es destacable la figura de Chustian Voltz con algunos cuentos como *¿Todavía nada?*, dónde se puede apreciar la importancia del uso del collage y el uso potente del cromatismo, elementos que otorgan a su obra cierta frescura y dinamismo que hacen que los niños se sientan identificados con su estilo.

Recientemente, en España, han surgido nuevas obras que combinan técnicas gráficas y digitales, consiguiendo así resultados muy atractivos a nivel expresivo que consiguen llegar al público con éxito. Es el caso del libro *El dedo en la nariz* de Paula Merlán o de *Las llaves de los sueños* de Ana Meilán. Además, es destacable el desarrollo conceptual que se ha llevado a cabo en los últimos años: desde una apariencia más desenfadada, la ilustración infantil consigue contar historias llenas de valores humanos pero de una manera entretenida para los pequeños lectores.

Mientras tanto, en los países de la Europa del Este, sobre todo Polonia, continúan su rica tradición de libros infantiles, y los países escandinavos permanecen fieles a una visión muy peculiar del contenido y de la ilustración.

En Dinamarca no es raro encontrar libros infantiles sobre temas como la muerte y el sexo, ilustrados con originalidad y sensibilidad.<sup>3</sup>

#### 4.1.5. La Ilustración como medio didáctico

“Las imágenes son la forma de aprendizaje más fácil de asimilar que puede ofrecerse”<sup>4</sup>

Hay una figura destacable en la historia de la ilustración desde el punto de vista didáctico, Amos Comenius, un pedagogo con visión de futuro, a pesar de encontrarse en el siglo XVII, tenía ideas muy avanzadas sobre cómo hacer que el proceso de aprendizaje fuera más atractivo para los niños. Este método se basaba en transmitir los conceptos educativos mediante el texto reforzado por ilustraciones basadas en éste, proporcionando así al niño una manera más dinámica y divertida de aprender.

Los cuentos son un instrumento que permite a niñas y niños construir su

3. SALISBURY, M. *Ilustración de libros infantiles*, p. 6.

4. COMENIUS, A. Cita extraída de *Ilustración de libros infantiles*, p. 8.

comprensión del mundo, por un lado, en el sentido moral como en el desarrollo cognitivo y afectivo, con cualidades como la atención, la concentración y la comprensión. Y por otro lado, en el sentido perceptivo como la sensibilidad estética, la imaginación y la creatividad.

“En el caso de los niños de entre 3 y 5 años nos basamos en la idea de que todo es manipulativo y cuánto más visual sea mejor. Es una forma de aprendizaje diferente a la dinámica normal del aula. Cuando algo es contado desde el formato cuento, parece que todo cobra más sentido en su cabeza llena de imaginación y se ven más receptivos. Es por eso que un cuento me ha parecido la mejor manera de darle forma a mi unidad didáctica realizada en mi último año del grado en Magisterio infantil” cuenta Virginia Ramos, la autora del texto de Marlon.

## 4.2. REFERENTES Y ANTECEDENTES

A continuación se realiza un análisis de los referentes más influyentes en la realización de este proyecto en su totalidad. Se ha creído conveniente dividir los referentes en dos partes: en primer lugar, referentes teóricos, los cuales muestran los aspectos conceptuales tenidos en cuenta a la hora de realizar el proyecto y en segundo lugar, referentes artísticos, que reflejan los elementos principales de la obra plástica.

### 4.2.1. Referentes teóricos

#### 4.2.1.1. Aspectos clave en la ilustración infantil

“Para ser ilustrador infantil se necesita preparación en psicología de cada etapa del niño. La primera etapa, la de los bebés va desde los 0 a los 2 años; la gente suele relacionar esta etapa con los colores pastel, pero hay que tener en cuenta que los ojitos de los bebés no diferencian bien los colores, por lo que se necesitan ilustraciones de alto contraste, a ellos eso les llama la atención. Cuando los niños son más grandes (de los 2 a los 6 años) se pueden involucrar figuras más complejas. La ilustración debe contar historias, se debe investigar sobre lo que hacen los niños a esas edades; (...) En esta etapa otra labor importante de la ilustración es alimentar la imaginación, a ellos les planteas algo y ellos se imaginan el resto.”<sup>5</sup>

En primer lugar es conveniente explicar que con referentes teóricos apelamos a aquellos autores o libros que se han tenido en cuenta a la hora de hacer un desarrollo conceptual del proyecto, más que en el ámbito práctico.

En cuanto a los aspectos clave que se han considerado más importantes en el ámbito de la ilustración infantil, decir que se han extraído principalmen-

---

5. GACHARNÁ, J. Entrevista extraída de la revista *Infancias Imágenes*, 2010.

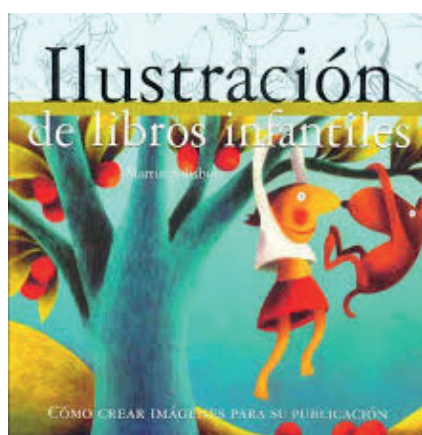
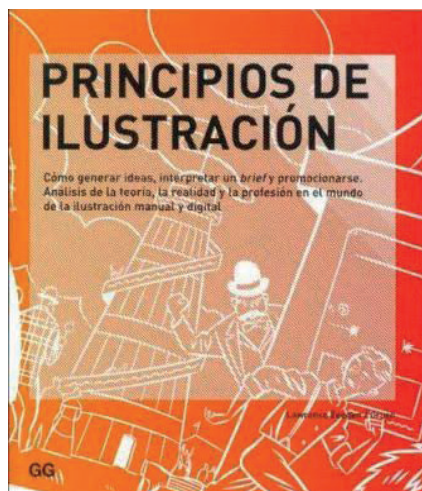


Fig. 8. ZEEGEN, L. Portada del libro *Principios de Ilustración*, 2005.

Fig. 9. SALISBURY, M. Portada del libro *Ilustración de libros infantiles*, 2005.

Fig. 10. LLENAS, A. Portada del libro *El monstruo de colores*, 2012.

te de dos libros. En primer lugar, *Principios de Ilustración: Cómo interpretar un brief y promocionarse. Análisis de la teoría*, escrito por Lawrence Zeegen. Se puede decir que este libro contiene las bases más básicas de como llevar a cabo una ilustración desde la idea que empieza por la página en blanco hasta la resolución de dudas de edición e integración del texto con la imagen. Aunque este libro no se centra en la ilustración infantil, ha sido muy útil a la hora de profesionalizar este trabajo y como aspectos clave se podría decir que Zeegen te enseña a cómo perderle el miedo al blanco del papel, a valorar los espacios en blanco y a usarlos para componer, dejando así que la ilustración respire y otorgándole más calidad a cada página.

En segundo lugar, *Ilustración de libros infantiles, cómo crear imágenes para su publicación*, es un libro en el que Martin Salisbury, ilustrador profesional, nos enseña principalmente a valorar la importancia del dramatismo y el ritmo en una narración, dos elementos básicos para mantener el interés del lector joven que se pueden controlar de diferentes maneras: variando el tamaño de las imágenes, modificando el punto de vista o alternando la distribución de la imagen en la página. Todos estos cambios crean un efecto dinámico e incrementan el interés visual. Otra manera de aportar dramatismo son los primeros planos que pueden ayudar, en cierto momento, a darle el sentido completo de la historia que se está narrando. Sobre el ritmo además, Salisbury puntualiza diciendo “En la mayoría de las narraciones existe un problema que resolver, o un obstáculo que eliminar o superar, y la solución se ve precedida por un elemento de suspense. Sin embargo, al margen de que el libro cuente o no una historia, su éxito sigue exigiendo la resolución de una serie de cuestiones de ritmo.”<sup>6</sup>

Además de estos aspectos, como elemento clave en la ilustración de niños, se puede considerar que el color es una característica que influye directamente en este tipo de ilustración. Se debe tener en cuenta que el color puede influenciar en el significado del texto, ya que dependiendo del color, puedes estar reflejando un estado de ánimo u otro. Además de esto, el cambio de color también influye en la narrativa visual y puede ayudar también a crear el ritmo visual, nombrado anteriormente.

Un ejemplo de este aspecto es el libro de Anna Llenas: *El monstruo de colores*, en el cual se atribuye un color para cada estado de ánimo.

#### 4.2.1.2. Referentes conceptuales y narrativos

En este apartado, se nombran algunos libros infantiles que se han tenido en cuenta a la hora de estructurar la historia de Marlon, en cuanto a la temática utilizada.

En primer lugar, *Princesas olvidadas o desconocidas* escrito por Philippe

6. Información extraída de *Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación*, p. 6 - 15.



Lechermeier e ilustrado por Rébecca Dautremer es un libro-enciclopedia de princesas que por su físico o por su personalidad no entran en el canon clásico de belleza y perfección que normalmente se les atribuye. Por lo que este libro consigue, mediante el respeto, diversidad racial y multiculturalidad, hacer una crítica social a este estereotipo, presente también en *Marlon*.

*Las princesas también se tiran pedos* de Ilan Brenman e Ionit Zilberman, es un libro que, a través de irreverencias, cuenta las “verdaderas” historias de princesas como Cenicienta o La Sirenita desmitificando también, esa aparente perfección que siempre se atribuye a las princesas de cuento, dándole normalidad al hecho de que todas las personas, incluidas las princesas, tenemos gases.

Este concepto de la ruptura de estereotipos también se trata en *¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?* de Raquel Díaz, donde la protagonista, Carlota, está harta de ser la típica princesa y no entiende porqué no pueden haber princesas valientes y aventureras.

#### 4.2.2. Referentes plásticos

##### 4.2.2.1. Estética

En cuanto a este aspecto, es destacable la influencia, en primer lugar, de María Hesse, esta ilustradora es destacable por su uso tan característico de la línea de contorno. Su capacidad de sintetismo de las formas hace que sus rostros femeninos y figuras adquieran un cierto carácter surrealista. Además, de esto, cabe exaltar su gran capacidad de transmitir sentimientos, mediante la simbología de elementos como la naturaleza y mediante el uso del color que contrasta con el blanco de la piel de sus personajes. Esto último, está presente en los personajes de este cuento, al igual que esa línea sintética tan característica de su ilustración.

Victoria Semykina es otra de las referentes más importantes de este proyecto. Aunque en sus ilustraciones predomina un lenguaje gráfico, con una línea expresiva, su dibujo también ofrece una línea clara y sintética. Esta artista tiene una paleta de color muy definida en la que predominan colores primarios con los que juega con las combinaciones, mayoritariamente, de rojos con azules, colores muy identificativos para los más pequeños, además del uso del blanco del papel. Esta reducción tonal se puede observar también en las ilustraciones de *Marlon*, además del uso del collage digital, que también es muy característico del trabajo de Semykina, aunque ella lo emplea manualmente.

Esta artista, además, mezcla los grafismos del dibujo con el collage, por lo que se trata de una ilustradora que hace uso de una técnica mixta, ya que consigue, a través de estos elementos, una hibridación total de recursos artísticos que hacen sus ilustraciones muy actuales e innovadoras, por lo que cabe añadir que aunque el Trabajo Final de Grado no muestre similitudes



Fig. 11. BRENNAN, I. Portada del libro *Las princesas también se tiran pedos*, 2008.

Fig. 12. HESSE, M. Ilustración del libro *Frida Kahlo. Una biografía*, 2016.



evidentes con la técnica de esta ilustradora, se debe recalcar que sí se ha tenido en cuenta esa idea de frescura, coneguida a través de un trazo rápido y garabateado, además del uso de collage digital por el medio del cual se introducen texturas realizadas previamente a serigrafía.

Por último, se debe destacar la figura de Toby Morison. Este polifacético artista, destaca en varios ámbitos como son el diseño y la publicidad, además de ser un gran ilustrador. De su trabajo ilustrativo, es destacable el uso respetuoso de la línea, así como la voluntad de hacer referencia a la imprecisión de los procesos de la imprenta al aplicar el color en sus ilustraciones; estos dos aspectos se pueden observar notablemente en las ilustraciones que componen este Trabajo Final de Grado.<sup>7</sup>

#### 4.2.2.2. Técnica

A continuación se describen los referentes que más presentes se han tenido en cuanto a la técnica.

Es conveniente resaltar al diseñador Geoff Waring, del cual se toma como referencia el uso de la técnica digital. El proceso de trabajo de este artista es muy similar al que se ha llevado a cabo en *Marlon*: en primer lugar realiza a mano las ilustraciones para a continuación, pasarlas a digital. Además de la técnica, cabe destacar algunas características estéticas como son el uso de colores planos y las ilustraciones a doble página, las cuales están presentes en este proyecto.

En cuanto a la técnica de la serigrafía, se debe destacar a Nate Williams. Su trabajo es referencia por su gran sintetismo en las formas y un uso excelente del color. Su manera de plantear las ilustraciones, a través de colores planos y de las texturas que genera, hace que su trabajo sea el referente más importante en la realización de la actividad complementaria al libro, la cual se resolvió a través de dicha técnica.



Fig. 13. SEMYKINA, V. Ilustración, 2018.

Fig. 14. MORISON, T. Ilustración del libro *Little Louis Takes Off*, 2007.

Fig. 15. WILLIAMS, N. Ilustración para la fundación *Sierra Club*.

7. Información extraída de *Imágenes que cuentan. Nueva ilustración de libros infantiles*, p. 38.





#### 4.2.3. Antecedentes propios

El trabajo realizado en algunas asignaturas ha supuesto un punto de partida importante a la hora de empezar a moldear el discurso plástico y también el conceptual.

En cuanto a la idea de un libro encuadernado a mano, decir que la asignatura de Alejandro Rodríguez y Antonio Alcaraz, *Libro de artista: grabado y tipografía móvil*, fue decisiva, ya que aportó conocimientos básicos del cómo crear un libro totalmente construido a mano.

Fue también, a partir de la asignatura de *Litografía-Offset* impartida por José Manuel Guillén, dónde se empezó a tener más conciencia sobre una gama reducida de colores, ya que la propia técnica de la litografía te impulsa a analizar y desarrollar una visión tonal mucho más reducida de la que se podría tener en la construcción de una ilustración en digital.

Por último, un antecedente imprescindible, tanto a nivel conceptual como a nivel formal, es el cuento *No es nada*, que se presentó como proyecto final de la asignatura de *Narrativa secuencial: Cómic*, impartida por Alberto Sanz. Este libro fue decisivo a la hora de concretar y depurar la idea del proyecto final de grado, sirviendo así como una aproximación previa a lo que sería el resultado final de Marlon. Además, fue un elemento clave que permitió rectificar todos los posibles errores, tanto de color como de composición de textos. Antes de esta asignatura, nunca se había tenido en cuenta la colocación del texto en las ilustraciones y por primera vez se valoró la importancia de la integración entre texto e imagen.



Fig. 16. WARING, G. Ilustración del libro *OSCAR and the BIRD*, 2008.

Fig. 17. RAMOS, M. Página del libro *No es nada*, 2019.



### 4.3. ASPECTOS CONCEPTUALES

El libro de Marlon fue pensado como una herramienta del aula infantil, que sirviera para mostrar una serie de valores humanos basados en el respeto y la igualdad de género, desde un formato desenfadado y dinámico como es el cuento ilustrado. Además de esta concepción, el proyecto se nutre de un proceso de experimentación e investigación de materiales, soportes y técnicas de representación gráfica. A continuación se describen los elementos conceptuales que se han tenido en cuenta para el desarrollo del personaje principal.

#### 4.3.1. La ruptura con los estereotipos

Para situar conceptualmente la historia de Marlon, es necesario destacar la importancia de algunas figuras clave en la historia: mujeres que asumen el rol de guerreras, históricamente concebido como masculino, revelándose contra la identidad que se les había impuesto en la sociedad que vivían.

La identidad de Marlon se construye a partir de extractos de identidades ya existentes, como Catalina de Erauso, quien se opuso a la voluntad de sus padres de ingresar en un convento y decidió ser libre bajo identidades masculinas ocultando su verdadero nombre.

Por otro lado, el cine es uno de los medios donde también se puede apreciar la presencia de personajes, que en ocasiones deben hacerse pasar por hombres para conseguir objetivos que como mujeres, tienen prohibidos.

Es el caso de Gwyneth Paltrow en el papel de Viola de Lesseps en la película *Shakespeare in Love*, dirigida por John Madden. La protagonista debe disfrazarse haciéndose pasar por un hombre para poder interpretar a Romeo en la obra *Romeo y Julieta*, puesto que las mujeres del siglo XVI tienen prohibido el escenario.

En *Marlon* la historia se construye a partir de esta idea expuesta anteriormente, siendo Marlon una niña que debe cambiar su aspecto para poder

Fig. 18. RAMOS, M. Ilustración del libro *Superposicions*, 2018. grabado calcográfico.

Fig. 19. Retrato de Catalina de Erauso.

participar en una actividad que se le atribuye específicamente a los chicos, pero finalmente, gracias al valor de la protagonista, su acción es aceptada por la sociedad y tratada con normalidad. Además, a lo largo de la historia, también existen interacciones con personajes secundarios con connotaciones que tienen que ver con la identidad y la aceptación, como son los personajes de la reina, la madre de Marlon, la cual no duda en apoyar a su hija y priorizar su voluntad por encima del “qué dirán” y de Martín, su mejor amigo, quién sufre la misma situación que Marlon, pero al contrario.

#### ***4.3.2. La estética infantil***

La estética es un elemento que se ha tenido en cuenta desde los inicios de este proyecto, teniendo como objetivo principal conseguir un lenguaje que comunicara, expresara y se acercara, en cierta manera, a la forma de representar de los niños. Esta manera de hacer de los más pequeños se caracteriza por una gran capacidad de sintetismo y simplicidad de las formas, además de una gran espontaneidad .

El color también se puede considerar un factor importante. Los niños de temprana edad usan todo tipo de color sin seguir una jerarquía naturalista determinada. Estos colores suelen tener una predominancia de tonos vivos que dotan sus composiciones de cierto estilo fovista

Es por lo que en este proyecto, se intenta hacer una leve aproximación a esta estética mediante la presencia de una línea de dibujo sintética con un trazo definido, pero a la vez espontánea que describe a los personajes y espacios, aunque sin ser rigurosa a la hora de seguir el borde que delimita un color de otro. Esta línea, en gran parte de las ilustraciones, es una línea continua que se consigue sin levantar el lápiz dotando así a las composiciones de cierta frescura.

En cuanto al color, destacar que esta predominancia de colores vivos, también se tuvo en cuenta en la elección de la gama cromática.

En este libro no se pretende en este proyecto imitar a la exactitud el dibujo infantil, pero sí que, en cierto modo, recuerde a éste, mediante los factores nombrados anteriormente.

### **4.4. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROYECTO: TRABAJO EN EL AULA INFANTIL**

#### ***4.4.1. Primera sesión: prototipo impreso***

En abril se entregó el primer prototipo impreso del libro, ya que el cliente lo requería para realizar la primera práctica en el aula infantil. Los niños que formaban la clase pertenecían a primero de infantil, por lo que tenían una edad de entre 3 y 4 años. Además de la lectura, se realizó la actividad previa que posteriormente desembocaría en la idea de crearla en madera serigrafía-



Después de la práctica, se pusieron ideas en común y se sacaron algunas conclusiones: “Cuando se explicó que se iba a contar un cuento estaban todos muy emocionados y cuando les mostré la primera página se quedaron sorprendidos. No se esperaban ver una princesa con esa apariencia: iba vestida con ropa que normalmente se le atribuye a un chico y le faltaban dientes. A medida que les contaba el cuento iban solidarizándose con la protagonista y en cuestiones de ilustración entendían lo que iba a ocurrir porque se anticipaban haciendo comentarios sobre la historia solo con ver las páginas.”, cuenta Virginia Ramos, la autora del texto y profesora que llevó a cabo la práctica.

La actividad previa a la lectura, que en esta primera práctica era un prototipo en cartulina impresa, constaba de una muñeca recortable (Marlon) con ropa y zapatos intercambiables. La actividad tenía como objetivo, desde la propia percepción de cada niño, crear su propia princesa. Para ello disponían de ropa totalmente diferente, alguna más similar a la de las princesas de los cuentos clásicos y otra que no encajaba tanto en el roll femenino que se les atribuye normalmente a éstas. Tras realizar la actividad, se pudo comprobar que los criterios en los que se habían basado los niños, eran muy similares y todos se ceñían al canon de belleza típico.

#### 4.4.2. Segunda sesión: proyecto definitivo

En primer lugar, es necesario recordar que tanto el libro como la actividad definitiva están pensados como una edición especial, ya que los dos productos tienen un proceso manual bastante laborioso.

En cuanto a la actividad previa, decir que en la primera sesión, la muñeca y la ropa eran de papel y eran más fácil de perder, en cambio, en el definitivo de madera las prendas eran más vistosas y los niños se motivaban más a la hora de realizar la actividad. Además, se llegó a la conclusión de que podría resultar más interesante crear prendas de ropa con menos connotaciones

Fig. 20. Primera práctica en el aula.

Fig. 21. Portada del prototipo impreso.

Fig. 22. Una de las princesas realizadas por los niños en la primera sesión en el aula.



femeninas, tanto de color como de forma, así los niños empezarían a reflexionar sobre las cuestiones que se tratan en el texto incluso antes de la lectura del cuento. Es por esto que la actividad complementaria está enfocada a realizarse previamente a la lectura del cuento, porque así, los estereotipos de los niños no se ven influenciados por el cuento. Pese haber realizado la actividad con niños diferentes, se pudo observar que, al igual que en la primera práctica, la concepción de la princesa también seguía los cánones clásicos atribuidos a ésta.

Del libro definitivo, decir que era mucho más cómodo que el prototipo gracias a la tapa dura que lo hacía más resistente y permitía manipular el libro con más libertad, además, la paleta cromática utilizada hacía que las ilustraciones fueran más llamativas que el primer prototipo.

Finalmente, es conveniente destacar que los niños con los que se llevó a cabo esta práctica tenían edades diferentes de entre 4 y 9 años; este hecho resultó interesante porque los niños de menor edad, tanto en la realización de la actividad como en la lectura del cuento, se mostraban más flexibles y más tolerantes en cuanto a las ideas de igualdad que se transmiten en la historia. Mientras que los más mayores, se extrañaban o cuestionaban algunas ideas, aunque finalmente se sensibilizaron con la protagonista al igual que los más pequeños.

Como conclusión de la experiencia con niños, decir que, por un lado, ha sido muy gratificante ver como entendían a nivel narrativo las ilustraciones y se interesaban por la historia que se estaba contando y por otro lado, también sirvió para corregir errores y tener en cuenta algunos aspectos para próximos proyectos.



**Fig. 23.** Una de las muñecas realizadas durante la segunda práctica.

**Fig. 24.**

**Fig. 25.** Lectura del cuento definitivo.

## 4.5. ASPECTOS FORMALES

### 4.5.1. El proceso: Lenguaje artístico y aspectos técnicos

#### 4.5.1.1. El storyboard

La realización del storyboard se llevó a cabo una vez se dispuso del texto, por lo que se puede decir que fue el primer recurso que se empleó para estructurar la narrativa global de la historia. El resultado final serían 12 ilustraciones a doble página con el respectivo texto en cada una de ellas.

Es conveniente mencionar que en la realización, se tuvieron en cuenta fallos y errores que habían surgido en anteriores proyectos, como en el antecedente a este libro: *No es nada*. En este cuento no se tuvo en cuenta la colocación del texto a la hora de dibujar las ilustraciones y posteriormente hubieron algunos problemas para adecuar el texto a la imagen. Este aspecto se solventó en este proyecto, considerando el texto un elemento más en la composición de la imagen. Otro elemento a tener en cuenta fue la realización de todas las ilustraciones que componían el storyboard en 2 páginas A3, este método hizo más fácil la construcción total del cuento y ayudó a rectificar errores de dinamismo y composición, que en *No es nada* se habían tenido.

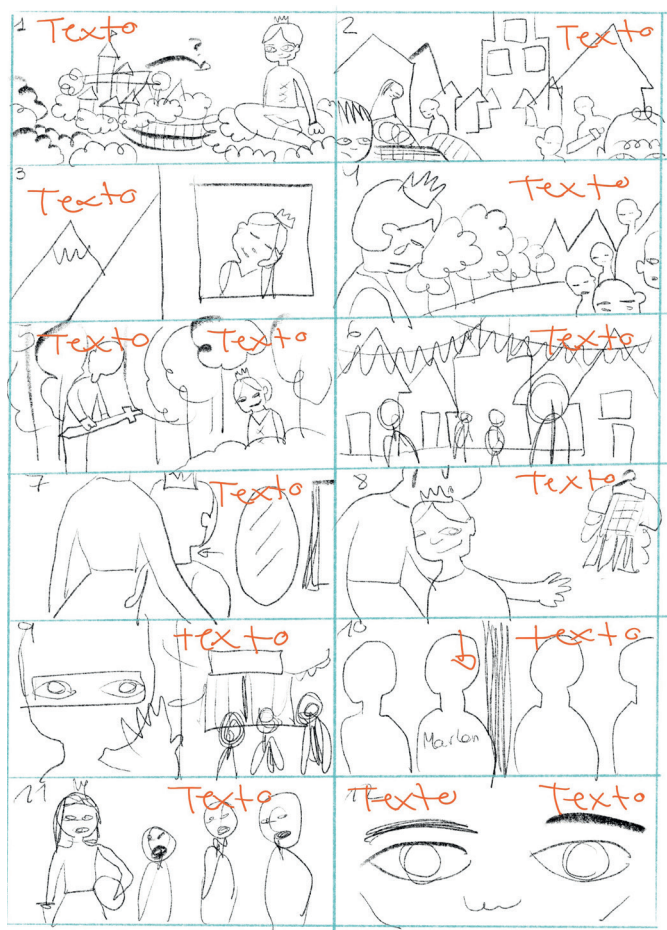


Fig. 26. Storyboard realizado para el libro *Marlon, una princesa diferente*.



#### 4.5.1.2. La serigrafía

El lenguaje artístico empleado en este proyecto, desde un principio, ha tenido como objetivo principal, transmitir lo que el texto estaba narrando, siempre de una manera adecuada al público infantil al que iba dirigido. A continuación se indican brevemente las técnicas plásticas que han intervenido en la creación del proyecto en su totalidad que en este caso, se trata de una edición especial, como se ha puntualizado anteriormente.

El uso de esta técnica se debió a la asignatura “Ilustración aplicada”, impartida por Jonay Cogollos y David Heras. Durante sus clases debías elaborar una propuesta de temática libre que se resolviera mediante la técnica de la serigrafía. En un primer momento la intención era realizar una muñeca con ropa recortable en papel, pero finalmente se llegó a la conclusión de que sería más interesante realizarla sobre madera. Fue entonces cuando surgió la idea de edición especial. Así pues se procedió a la realización de una muñeca basada en Marlon, la protagonista del cuento, con prendas de ropa y complementos, además de un armario a escala de la muñeca que serviría como contenedor de los elementos. Durante la realización de los fotolitos, se experimentó con la creación de diferentes texturas, que se coseguían mediante el rascado de la tinta opaca, las cuales finalmente se incluyeron en las prendas de ropa y complementos. Esto dotó al proyecto de un grado más de calidad gráfica. Estas texturas, se añadirían posteriormente, como collage digital, a las ilustraciones que formarían el libro.



**Fig. 27.** Detalle de algunas texturas realizadas mediante serigrafía para el proyecto de *Marlon*.

**Fig. 28.** Proceso de elección de texturas para las ilustraciones de *Marlon, una princesa diferente*.

#### 4.5.1.3. El collage

El collage es una de las técnicas que más intereses personales ha suscitado en los dos últimos años de grado. Como desde un primer momento se pensó en un libro, cuyas ilustraciones estuvieran realizadas mediante técnica mixta, se creyó adecuado incluir esta técnica en formato digital. Para ello, se reutilizaron trabajos realizados en el tercer año de carrera. Esta serie de obras en su origen eran composiciones florales realizadas mediante collage, dibujo y transferencia fotográfica. Para este proyecto no se buscaba una unidad compositiva, sino que más bien, interesaban las calidades que se generaban en dicha técnica, por lo que se procedió a seleccionar fragmentos concretos de estas composiciones florales. Así pues, como collage digital, además de las texturas generadas en serigrafía también se incluirían estos fragmentos seleccionados que formarían parte de las ilustraciones de *Marlon*.

#### 4.5.1.4. La edición digital

La técnica digital se empleó para la realización de gran parte de las ilustraciones que formarían el libro. Aunque las ilustraciones se dibujaron originalmente a lápiz, después se escanearon para rehacerlas y editarlas en digital.



El programa utilizado fue *Procreate* en su versión 4.3.3, el cual te ofrece un amplio abanico de recursos gráficos y editoriales que facilitan el proceso artístico. Además, con este programa se llevó a cabo el proceso de realización de los elementos que formarían las guardas: las nubes, creadas a partir de los fragmentos de las composiciones florales nombradas anteriormente. La creación de las guardas se realizaron mediante la técnica del *pattern* o estampado.

Dicha técnica se llevaría a cabo mediante los programas *Adobe Photoshop CC 2015* y *Adobe Illustrator CS6* creando el patrón que posteriormente formaría el estampado de las guardas del libro.

#### 4.5.1.5. El formato libro

Considero que el formato libro abarca un lenguaje cercano a mi experiencia artística de los dos últimos años de carrera, ya que a lo largo de éstos, los intereses por esta forma de expresión han ido aumentando cada vez más para finalmente, concretarse y enfocarse especialmente en la ilustración de libros infantiles. Es por eso que este proyecto resulta idóneo para el desarrollo personal artístico.

En los inicios del proyecto, un factor a tener en cuenta en la creación del libro, fue la realización de una maqueta en papel, la cual sirvió para resolver cuestiones de tridimensionalidad y composición de las páginas. Además, como se trataba de una edición especial, se decidió realizar una encuadernación a mano, por lo que se hicieron pruebas de encuadernaciones y cosidos que armonizaran con el concepto del libro que se quería transmitir.

La encuadernación constaría de una cubierta realizada con cartón gris forrado con papel, además de las ilustraciones unidas mediante un cosido continuo. Como contenedor del libro, se llevaría a cabo una funda realizada con cartulina impresa que se adecuaría al formato del libro y serviría para proteger a éste y darle un mejor acabado al proyecto en su conjunto.

#### 4.5.3. El cromatismo

Es conveniente subrayar que la elección de la paleta cromática ha tenido un largo proceso, ya que se han aplicado hasta tres gamas diferentes para finalmente llegar a la definitiva. En este proceso, la paleta se ha reducido a tres tonos: azul turquesa, naranja y amarillo. Para ello se tuvo en cuenta la teoría del color<sup>8</sup> de Desdemona McCannon, Sue Thornthorn y Yadzia Williams, la cual agrupa los colores en “colores fríos y cálidos”, “colores armónicos” y “colores complementarios”. La paleta elegida está formada por dos colores cálidos (naranja y amarillo) y uno frío (azul turquesa). En esta teoría, además, se hacen algunas recomendaciones sobre la colocación de estos colores a la

**Fig. 29.** Proceso digital seguido en la realización de las ilustraciones de *Marlon, una princesa diferente*.

**Fig. 30.** Fragmento fotografiado del estampado utilizado en las guardas de *Marlon, una princesa diferente*.

8. Información extraída de *Escribir e ilustrar libros infantiles*, p. 92



hora de construir las ilustraciones: "(...) En términos simplificados, se pueden utilizar para crear la ilusión de espacio y profundidad; los colores fríos parecen alejarse, mientras que los cálidos parece que avanzan hacia uno. Aplica colores fríos para los fondos y cálidos para los personajes y los objetos en primer plano(...)"<sup>9</sup>



Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33. Proceso de reducción cromática en las ilustraciones de *Marlon, una princesa diferente*.

9. Cita extraída de *Escribir e ilustrar libros infantiles*, p. 92.

#### 4.3.4. Diseño y maquetación

##### 4.3.4.1. La tipografía

Una vez acabadas las ilustraciones, se procedió a la colocación del texto en *Adobe InDesign CC 2015*. Para ello se elaboró una plantilla que situaba todas las cajas de texto a la misma distancia del límite de las páginas.

La tipografía elegida para el texto es *DK Lemon Yellow Sun*, libre de descarga, creada por David Kerkhoff. Se decidió emplear este tipo de letra por su fácil lectura y por su estética desenfadada que recuerda en cierto modo a lo relacionado con el ámbito infantil.

DK LEMON YELLOW SUN DK LEMON YELLOW SUN DK

##### 4.3.4.2. La maquetación

En cuanto a este aspecto, es conveniente destacar el uso de las guías y márgenes que el programa Adobe InDesign incluye como herramientas. Se creyó conveniente dejar un margen de 2 cm en todos los bordes de las páginas. Este recurso proporcionaba una máxima legibilidad al texto, evitando que éste estuviera demasiado cerca de los límites de las páginas.

Fue en la colocación del texto cuando se observaron algunos errores en la ilustración y, aunque en el storyboard se había tenido en cuenta el texto, no fue hasta este momento cuando se rectificaron las composiciones finales para que el dibujo no solapara el texto y viceversa.

Por último decir que, desde el principio, las ilustraciones y el archivo InDesign se creó a tamaño real para manipular lo menos posible el archivo original y evitar una posible mala calidad.



Fig. 34. Detalle de los márgenes y guías empleadas para la maquetación de *Marlon, una princesa diferente*.

#### 4.3.4.3. La impresión

Es conveniente mencionar algunos aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de imprimir el libro. En primer lugar, se preparó el documento digitalmente para conseguir la máxima calidad; se guardó el documento en modo CMYK para conseguir una máxima fidelidad a los colores originales y cada imagen se colocó en formato TIFF a 300 píxeles por pulgada para obtener una mejor calidad. Finalmente, el archivo se guardó en PDF con calidad de prensa. La impresión se realizó en la imprenta Multicopia donde al imprimir, prepararon el archivo como un folleto para que al montar el libro, las páginas coincidieran.

Por último, decir que, previamente a la impresión definitiva, se hicieron pruebas en diferentes imprentas pero se descartaron porque los colores no eran como los del archivo original. A continuación, se muestra una imagen con tres pruebas de impresión. La del centro es la calidad que ofrece Multicopia, la cual se escogió finalmente.



Fig. 35. Pruebas de impresión para el libro definitivo.

## 4.6. RESULTADO FINAL

### 4.6.1. Libro ilustrado

El resultado final consta de un libro formado por ilustraciones a doble página con formato de 22 x 46 cm. Las tapas, realizadas mediante cartón gris forrado con papel, miden un total de 22 x 47 cm , más 2,5 cm de lomo. Las ilustraciones están impresas en papel Gesso de 250 gramos y unidas mediante un cosido continuo de 21 puntos. Además, el libro está protegido por un contenedor realizado mediante cartulina impresa doblada; la medida total del contenedor es de 24, 2 cm x 24, 7 cm x 2,7 cm.

### 4.6.2. Actividad complementaria

La actividad complementaria está formada por un armario maleta, cuyas medidas son de 31 cm x 25, 8 cm x 12, 2 cm. El armario contiene una muñeca , que representa a la protagonista del cuento (Marlon), una base para sujetarla, 7 prendas de ropa y 7 pares de zapatos que se adhieren a la muñeca mediante imanes de 1 cm de diámetro x 0, 2 cm de grosor. Toda la actividad está llevada a cabo mediante la técnica de la serigrafía sobre chapa de 0,5 cm de grosor.



Fig. 36. Primera ilustración del libro *Marlon, una princesa diferente*.



**Fig. 37.** Portada y contraportada del libro *Marlon, una princesa diferente*

**Fig. 38.** Primera ilustración del libro *Marlon, una princesa diferente*.



Fig. 39. Interiores del libro *Marlon, una princesa diferente*.

Fig. 40. Actividad complementaria al libro.

## 5. CONCLUSIONES

Al inicio del proyecto, se plantearon unos objetivos concretos que se han intentado cumplir siguiendo los pasos marcados en la metodología. Aunque sí considero que este proyecto es un reto personal, pienso que en general, los objetivos estaban al alcance de mis posibilidades, salvo en algunos casos como en la maquetación y el diseño editorial, de los cuales no tenía muchos conocimientos previamente al Trabajo Final de Grado.

Por lo que la realización de este proyecto, por un lado, me ha proporcionado el conocimiento de nuevas herramientas y recursos del ámbito artístico que anteriormente no tenía y, por otro lado, me ha hecho asimilar y perfeccionar las habilidades que ya poseía antes de éste.

Al finalizar el trabajo, he podido comprobar que he construido una metodología de trabajo propia y creo que este aspecto me ayudará a afrontar futuros proyectos artísticos con más facilidad y profesionalidad.

Por otro lado, el trabajo teórico ha sido muy enriquecedor a nivel temático y conceptual. La documentación realizada sobre el contexto y los referentes ha servido para situar y concretar ideas que anteriormente tenía difusas o simplemente, desconocía. Además, debo señalar, que personalmente me ha resultado más costosa la redacción del trabajo escrito que el proyecto plástico, ya que ordenar las ideas de una manera clara y concisa no ha sido tarea fácil pero a la vez, considero que me ha ayudado a plantear y asentar, de una manera más coherente, las bases principales del trabajo físico.

Concluir diciendo que me queda mucho por evolucionar como artista aunque considero que este proyecto, en cierto modo, me ha hecho crecer en este ámbito, dándome la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos que eran mejorables, tanto a nivel plástico, como a nivel teórico, además de darme el empujón que necesitaba para enfrentarme a futuros proyectos profesionales.

## 6. REFERENCIAS

### MONOGRAFÍAS

AUSTIN, M. (2007). *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

DALQUIÉ, C. (2010). *Ilustración, hoy. Nuevas tendencias en ilustración de vanguardia*. Barcelona: maomao publications.

MCCANNON, D, THORNTON, S y WILLIAMS, Y. (2009). *Escribir e ilustrar libros infantiles*. Barcelona: Editorial Acanto.

SALISBURY, M. (2005). *Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación*. Barcelona: Editorial Acanto.

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

ZEEGEN, L. (2005). *Principios de Ilustración. Cómo generar ideas, interpretar un brief y promocionarse. Análisis de la teoría, la realidad y la profesión en el mundo de la ilustración manual y digital*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

### TRABAJOS ACADÉMICOS

ORDÓÑEZ, L. (2017). *Libro como obra de arte, una aproximación desde el género al cuento de La Caperucita Roja*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

RENTERO, L. (2015). *Boca de Rape. Libro infantil ilustrado*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

SUÁREZ, L. (2016). *El lobo y la luna: Álbum ilustrado*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad politécnica de Valencia.

TEIMOY, X. (2014). *Álbum infantil didáctico*. Trabajo Final de Grado. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

### PÁGINAS WEB

FANELLI, S. <<http://www.sarafanelli.com>> [Consulta: 3 de marzo de 2019]

EDITORIAL MEDIAVACA. < <http://www.mediavaca.com/>> [Consulta: 27 de enero de 2019]

MARCO CREATIVO <<https://www.youtube.com/watch?v=GNBFnfAz8bl&t=2s&frags=pl%2Cwn>> [Consulta: 17 de abril de 2019]

HESSE, M. <<http://www.mariahesse.es>> [Consulta: 22 de noviembre de 2018]



SINGULAR, L. *Mundo ilustrado de nate Williams*. <<http://cocteldemente.com/mundo-ilustrado-de-nate-williams/>> [Consulta: 2 de febrero de 2019]

SEMYKINA, V. <<https://www.semykina.com/page/3>> [Consulta: 10 de marzo de 2019]

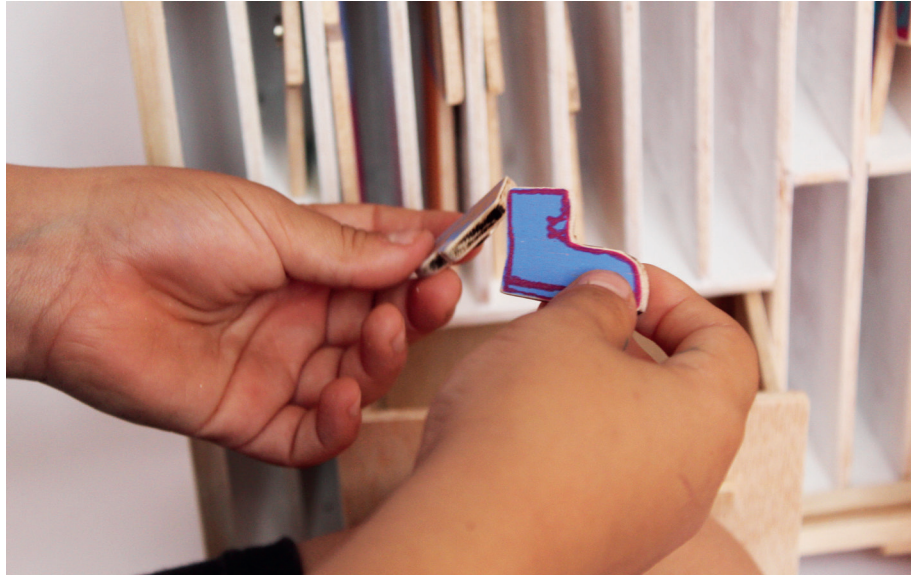
## 7. ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Fig. 1.</b> Cronograma Trabajo Final de Grado.	8
<b>Fig. 2.</b> SENDAK, M. <i>In the Night Kitchen</i> , 1964.	10
<b>Fig. 3.</b> AMMAN, J. grabado para <i>Kunst und Lehrüchlein</i> , 1580.	11
<b>Fig. 4.</b> BLAKE, W. grabado para <i>Cantos</i> , s. XVIII.	11
<b>Fig. 5.</b> FANELLI, S. <i>First Flight</i> , 2002.	
<b>Fig. 6.</b> VOLTZ, C. <i>¿Todavía nada?</i> , 2002.	12
<b>Fig. 7.</b> MERLÁN, P. <i>El dedo en la nariz</i> , 2018.	12
<b>Fig. 8.</b> ZEEGEN, L. Portada del libro <i>Principios de Ilustración</i> , 2005.	14
<b>Fig. 9.</b> SALISBURY, M. Portada del libro <i>Ilustración de libros infantiles</i> , 2005.	14
<b>Fig. 10.</b> LLENAS, A. Portada del libro <i>El monstruo de colores</i> , 2012.	14
<b>Fig. 11.</b> BRENMAN, I. Portada del libro <i>Las princesas también se tiran pedos</i> , 2008.	15
<b>Fig. 12.</b> HESSE, M. Ilustración del libro <i>Frida Kahlo. Una biografía</i> , 2016.	15
<b>Fig. 13.</b> SEMYKINA, V. Ilustración, 2018.	16
<b>Fig. 14.</b> MORISON, T. Ilustración del libro <i>Little Louis Takes Off</i> , 2007.	16
<b>Fig. 15.</b> WILLIAMS, N. Ilustración para la fundación <i>Sierra Club</i> .	16
<b>Fig. 16.</b> WARING, G. Ilustración del libro <i>OSCAR and the BIRD</i> , 2008.	17
<b>Fig. 17.</b> RAMOS, M. Página del libro <i>No es nada</i> , 2019.	17
<b>Fig. 18.</b> RAMOS, M. Ilustración del libro <i>Superposicions</i> , 2018. grabado calcográfico.	18
<b>Fig. 19.</b> Retrato de Catalina de Erauso.	18
<b>Fig. 20.</b> Primera práctica en el aula.	20
<b>Fig. 21.</b> Portada del prototipo impreso.	20
<b>Fig. 22.</b> Una de las princesas realizadas por los niños en la primera sesión en el aula.	20

<b>Fig. 23.</b> Segunda práctica.	21
<b>Fig. 24.</b> Segunda práctica.	21
<b>Fig. 25.</b> Segunda práctica.	21
<b>Fig. 26.</b> Storyboard realizado para el libro <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	22
<b>Fig. 27.</b> Detalle de algunas texturas realizadas mediante serigrafía para el proyecto de <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	23
<b>Fig. 28.</b> Proceso de elección de texturas para las ilustraciones de <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	23
<b>Fig. 29.</b> Proceso digital seguido en la realización de las ilustraciones de <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	24
<b>Fig. 30.</b> Fragmento fotografiado del estampado utilizado en las guardas de <i>Marlon</i> .	24
<b>Fig. 31, 32, 33.</b> Proceso de reducción cromática en las ilustraciones de <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	24
<b>Fig. 34.</b> Detalle de los márgenes y guías empleadas para la maquetación de <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	26
<b>Fig. 35.</b> Pruebas de impresión para el libro definitivo.	27
<b>Fig. 36.</b> Primera ilustración del libro <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	28
<b>Fig. 37.</b> Portada y contraportada del libro <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	29
<b>Fig. 38.</b> Primera ilustración del libro <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	29
<b>Fig. 39.</b> Interiores del libro <i>Marlon, una princesa diferente</i> .	30
<b>Fig. 40.</b> Actividad complementaria al libro.	30

## 8. ANEXOS







MARLON ES UNA PRINCESA  
PERO NO ES COMO LAS DEMÁS  
Y AUNQUE A LOS HABITANTES  
DE TUMBILANDIA LES PAREZCA  
RARO, ELLA LUCHARÁ POR SUS SUEÑOS  
POR MUY DIFERENTES QUE SEAN.

VIRGINIA RAMOS

MARLON, UNA PRINCESA DIFERENTE

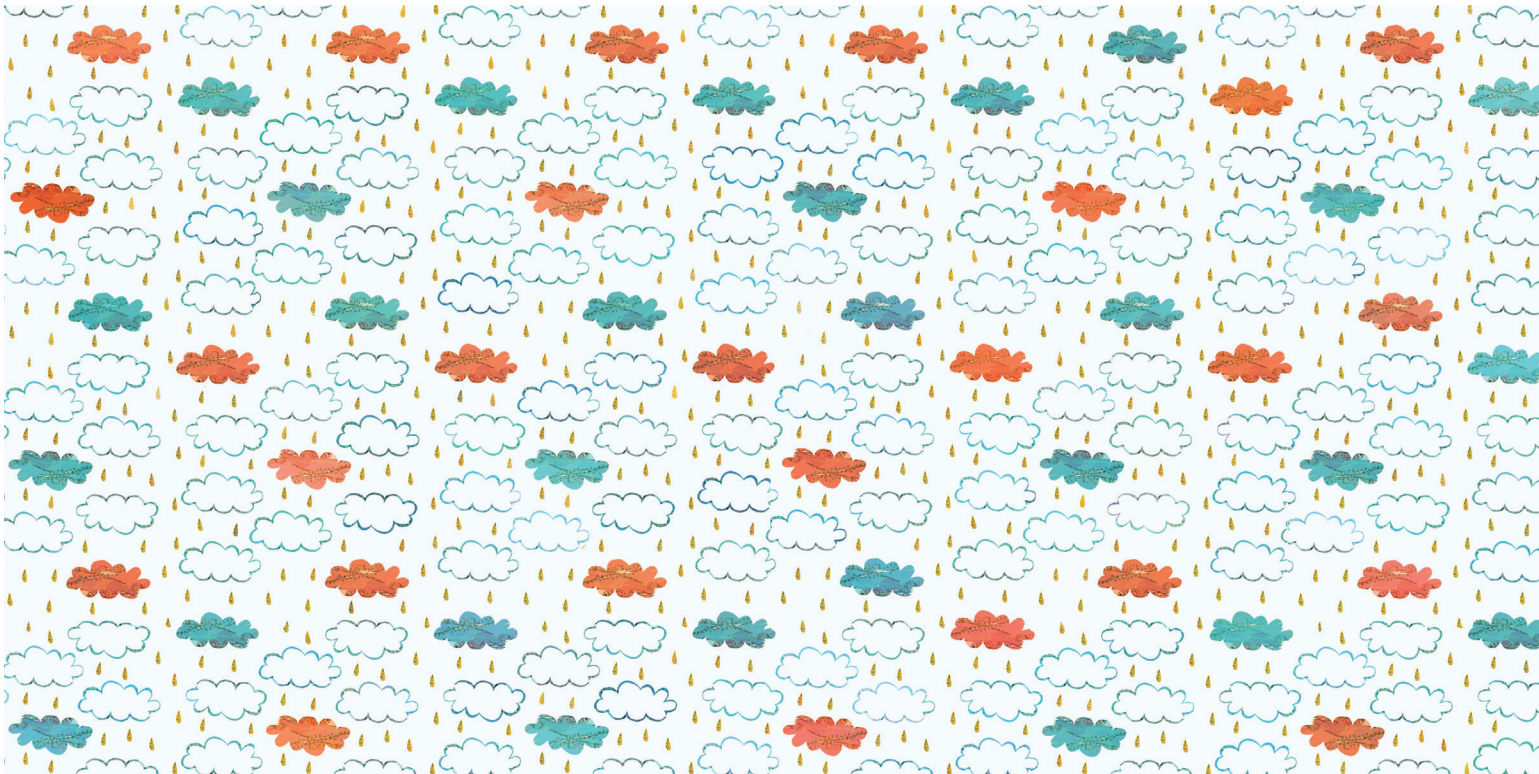
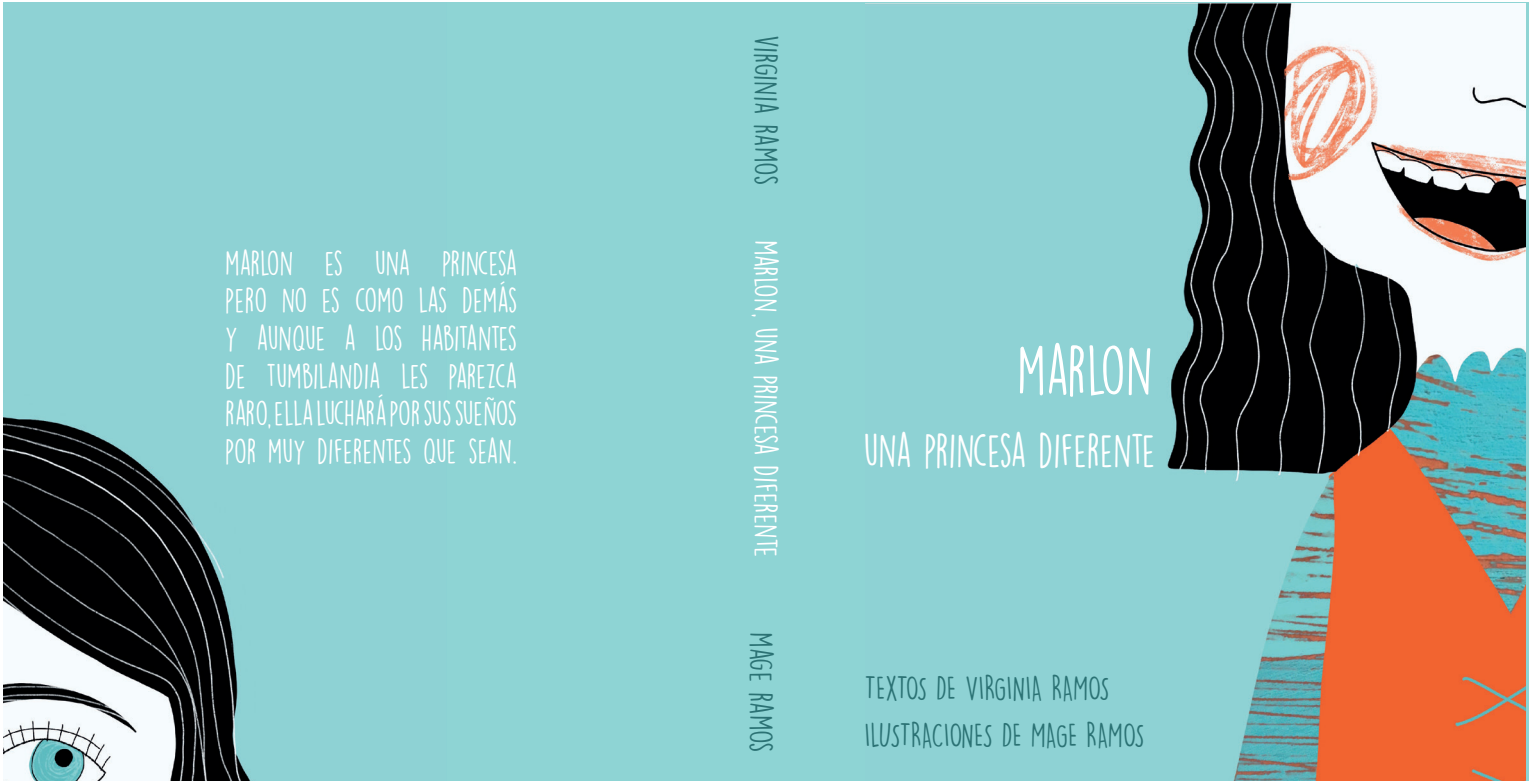
MAGE RAMOS

MARLON

UNA PRINCESA DIFERENTE

TEXTOS DE VIRGINIA RAMOS

ILUSTRACIONES DE MAGE RAMOS



# MARLON

UNA PRINCESA DIFERENTE



VIRGINIA RAMOS

MAGE RAMOS

ESTA ES MARLON, LA PRINCESA DE TUMBILANDIA.



TUMBILANDIA ES UN REINO MUY DIVERTIDO  
DONDE EL DÍA MÁS IMPORTANTE ES EL DE LA FIESTA ESPADACHINA.

AL SER UN DÍA TAN ESPECIAL, TODO EL REINO SE IMPLICABA EN LOS PREPARATIVOS.

MIENTRAS QUE LAS CHICAS COSÍAN SUS LARGOS TRAJES, LOS CHICOS FABRICABAN SUS ESPADAS Y ARMADURAS DE MADERA.



A MARLON LE ENTUSIASMABA ESE DÍA, PERO TENÍA UN PROBLEMA: NO LE GUSTABAN LOS VESTIDOS LARGOS NI LOS PEINADOS. ELLA PREFERÍA SER PARTE DEL CONCURSO DE ESPADAS JUNTO A LOS DEMÁS CHICOS.







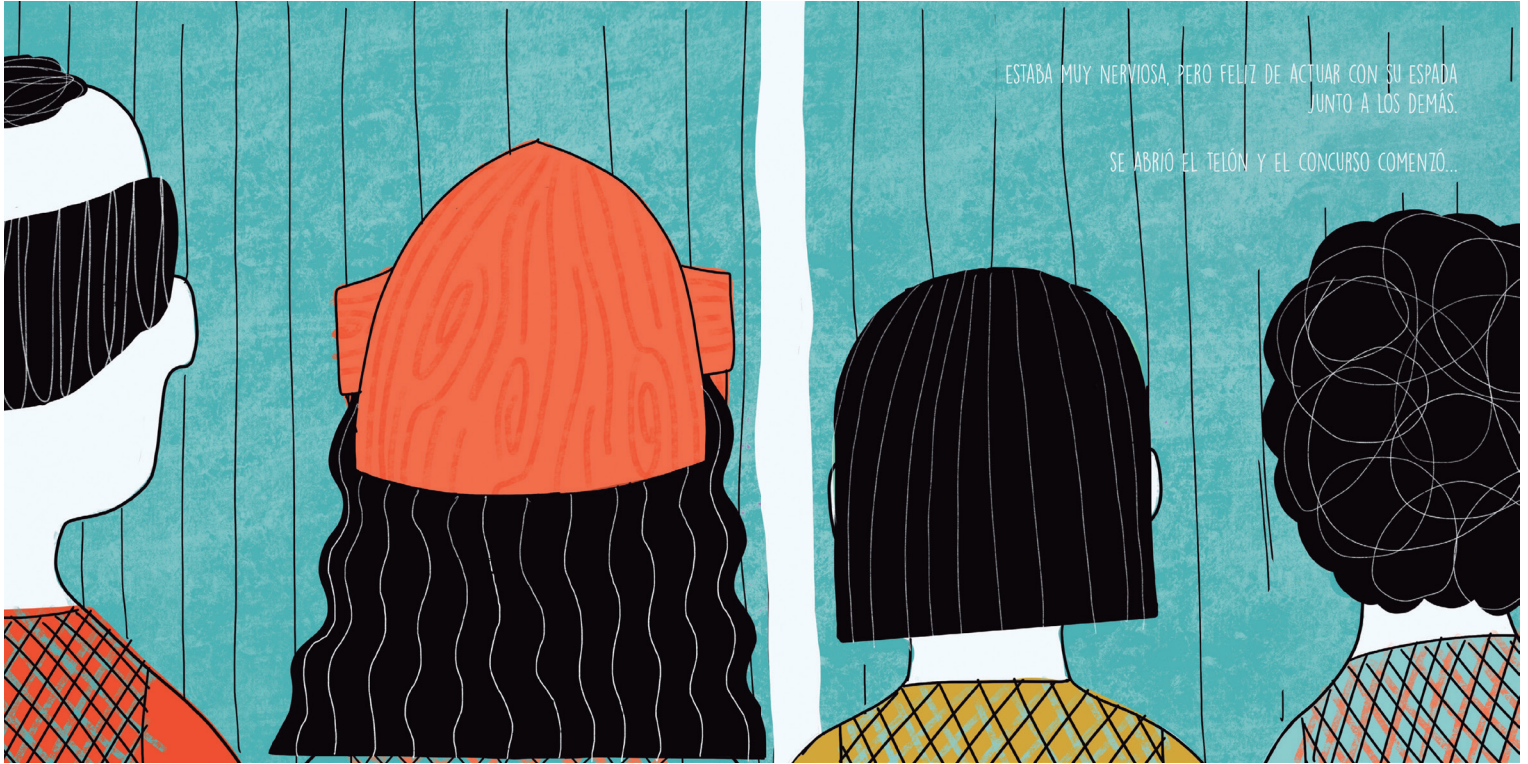
AL FIN, EL DÍA DE LA FIESTA ESPADACHINA LLEGÓ.  
LAS CALLES ESTABAN ADORNADAS Y TODO EL MUNDO SE PREPARABA  
EN SUS CASAS PARA LA GRAN OCASIÓN.



EN EL PALACIO ESTABA MARLON, VESTIDA CON UN LARGO TRAJE.  
SU MADRE LA REINA, MIENTRAS LA PEINABA, HABÍA  
NOTADO QUE SU HIJA ESTABA TRISTE, PERO NO SABÍA AÚN EL PORQUÉ.







SE QUITÓ EL CASCO Y LA GENTE, AUNQUE ESTABA SORPRENDIDA, EMPEZÓ A APLAUDIR SIN IMPORTAR QUE FUERA UNA PRINCESA.

A PARTIR DE ESE DÍA, LA TRADICIÓN DE LA FIESTA ESPADACHINA CAMBIÓ, CUALQUIER PERSONA PODÍA PARTICIPAR EN EL ESPECTÁCULO O VESTIRSE COMO QUISIERA Y TODO ESO GRACIAS A UNA PRINCESA DIFERENTE QUE SE ENFRENTÓ A LOS PREJUICIOS Y LUCHÓ POR SUS SUEÑOS.



A NUESTRO ABUELO.

