

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

TRABAJO FIN DE MÁSTER
EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Violeta

Valencia, Septiembre de 2011

Alumna: Ainara Herrera

Director: José Manuel Guillén

Tipología: 5.3

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Violeta
Por Ainara Herrera

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTENCIONES

INTRODUCCIÓN

El por qué Violeta

1 LAS CLAVES

2 A TRAVÉS DE CADA IMAGEN

3 CONCEPTO BASE

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA

ÍNDICE DE IMÁGENES

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE PRÁCTICO

0.0	INTENCIONES	5	
0.1	Resumen	6	
	Palabras Clave		
0.2	Texto original	7	
	1	Introducción	8
	2	Claves	10
	2.1	Vasallaje	
	2.2	Clarificación	
	2.3	Simbiosis	
	2.4	Ficción	
	2.5	Taxonomía	
	3	A través de la imagen	13
	3.1	Elena Odriozola	
	3.2	André François	
	3.3	Cristina Valadas	
	4	Las ilustraciones de Violeta	19
	5	Etapas del proceso	28
	5.1	La frase	
	5.2	Luto	
	5.3	Litografía en plancha de aluminio	
	5.4	Transferencia en papel	
	5.5	Componiendo con los procedimientos	
	6	Concepto base	30
	CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA	34	
	Índice de ilustraciones	36	
	Fuentes	37	

INTENCIONES

El objetivo de este trabajo ha sido a través de la práctica artística dar forma y contenido conceptual a una idea que venía del pasado: la obra litográfica original *Violeta*, del año 2007. Su formalización se concreta en un libro-álbum en el que tras su lectura se plantea la posibilidad de transformación con el arte de lo cotidiano: entiendo y defendiendo la práctica artística como la presentación de otra mirada capaz de transformar y revisar nuestras vivencias.

Metodológicamente busco las claves y los referentes que pueden definir someramente los modelos de libros-álbum que más nos interesan. Así he optado por utilizar a José Romero para definir las cinco posibles relaciones que se establecen en los libros-álbum. También he profundizado para encontrar esa otra mirada en los artistas Jimmy Liao y Shaun Tan, representativos de ese concepto de transformación del que quiero hablar.

Por las características de este trabajo sus objetivos se enmarcaron dentro de la práctica artística. El objetivo último ha sido encontrar una formalización que pudieran responder a una posible maqueta final para su reproducción en serie. He comprendido y soy consciente, de la problemática que aporta el proceso de digitalización al que se enfrenta un trabajo artesanal para su reproducción en serie. Por eso, finalmente, he optado por reducir la práctica a la experimentación en la gráfica de diversas técnicas que concretan su idea en una maqueta. También he tratado de buscar modelos de fusión e hibridación técnica a través de la transferencia en papel, litografías en plancha de aluminio, punta seca, la xilografía y técnicas directas y mixtas como la pintura acrílica, el guache, las tintas, los lápices de color, el grafito, o las acuarelas, protagonistas de nuestra historia.

En definitiva, un trabajo de experimentación gráfica con posibilidad de reproducción en serie. Orientado al público infantil y a aquellos niños más adultos por su amplio significado.

RESUMEN

Violeta es el resultado de una práctica sobre el imaginario infantil en forma de libro-álbum. Imagen y texto son creaciones originales para la propuesta.

La transferencia combinada con la acuarela, el guache, el grafito y los lápices de colores ponen fin a una experimentación gráfica muy diversa donde monotipos, litografías en plancha de aluminio, xilografías, y punta seca estuvieron presentes.

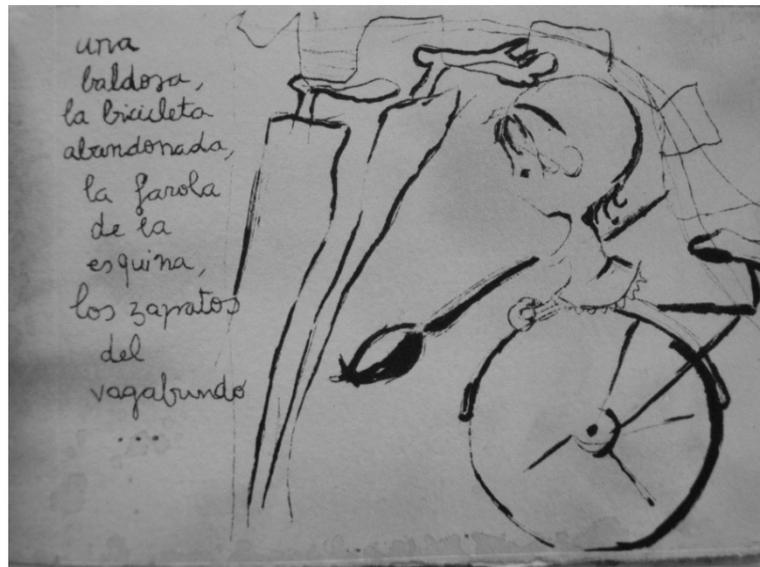
En definitiva la experimentación en la obra gráfica como recurso para un cuento personal que aborda la importancia del imaginario en la formación del individuo.

A partir del desarrollo de esta práctica, se deja abierta la necesidad de continuar indagando en la temática desde un punto de vista más teórico en terrenos más propios de la sociología, la antropología y la educación.

Palabras Clave:

Transferencia por disolvente, collage fotográfico, color, infancia, imaginario.

**Obra litográfica original recuperada:*

**Texto recuperado:*

*Violeta pinta todo de color.
Lleva en el bolsillo una cajita de acuarelas,
si algo no le gusta le pone un poco de emoción.
Hoy Violeta pasea con su padre:
suena la música de un cantautor,
le pinta sus zapatos y la sombra de un farol;
la bicicleta escacharriada y los dientes de un león!
Oh-oh...
cae la lluvia
y lo que Violeta pintó hoy.*

** original: Ainara Herrera Celaya, 2007*

INTRODUCCIÓN.

Por qué Violeta

Violeta, es la historia de una niña que posee una cajita de acuarelas en el bolsillo, y cuando algo no le gusta, le pone un poco de color: los zapatos de un cantautor, la sombra de un farol, la bicicleta escacharriada, los dientes de un león... hasta que se pone a llover, y todo lo pintado se desdibuja y se va con la lluvia.

Detrás de la narración encontramos que Violeta utiliza sus acuarelas para pintar aquello que no le gusta de manera que toma parte en su vida de forma activa a través de la creación, transformando su vida en un lugar mejor.

En escenas que para muchos niños son opresoras como la escuela y sus uniformes, la familia y sus rupturas,... allí donde se plantean sombras donde debiera haber luz, existe lugar en todo ello para el humor. El mono cantautor, los bigotes de la profesora, el león humillado en su propia furia... Violeta le da la vuelta con su arma más constructiva: el pincel.

Se trata de, metafóricamente, proyectar una postura, una actitud frente a la vida, (desde el mundo real las acuarelas sabemos que no sirven para pintar más allá del papel); de la construcción de un imaginario que refuerce las herramientas del lector para comprender las capacidades de cada persona en hacer de su vida un lugar bello por encima de las circunstancias que nos vienen dadas: de que otro espacio sí es posible.

En la construcción de Violeta, fue de gran importancia la conjunción de una serie de características para descubrir la historia que hay detrás. Así, quise que hubiese un referente general a través de imágenes fotográficas extraídas de la vida real que posteriormente fueron intervenidas por ordenador construyendo otra vida como un collage emocional. Tras trabajar las fotografías que aparecerían a lo largo de la historia, fueron transferidas a soporte papel.

La importancia de presentar imágenes fidedignas que se correspondía al mundo real, se dio por la necesidad de mostrar el material de construcción de la niña: su propia vida.

De la misma manera, el color es otra clave de construcción de la historia, que comienza en el momento en que las fotografías son transferidas en blanco y negro procurando establecer una relación con el pasado. De esta forma establezco un “antes de ser intervenida esa realidad por Violeta” y un “después de ser intervenida” donde el color entra en juego.

A partir de esas imágenes transferidas, construyo el imaginario de Violeta. Intervengo las imágenes directamente con otros procedimientos como el guache, acrílico, tintas, lápices... y procuro mantener una gama de colores fríos con azules y grises. Sólo ligeros tonos pastel, sacan de la monotonía hacia planos de color y un dibujo que sintetizando las formas y procurando una limpieza general en toda la historia, trasmite ligereza y frescura.

Además en el conjunto existen una serie de pequeños y sutiles contrastes de pinceladas fucsias en aquellas situaciones donde Violeta pone el pincel. Un juego en general también de colores. Entre rojos y azules, igual que Violeta, es el resultado de la suma de ambos, azul y rojo.

LAS CLAVES

El término libro-álbum se aplica a los libros que recurren principalmente a las imágenes para contar una historia, usando pocas líneas como texto de apoyo.

A pesar de todos los debates que ha suscitado la búsqueda en numerosos estudios de una definición exacta del género, no pretendo desarrollar una en este trabajo. Pretendo a partir de la idea general arriba descrita, rescatar lo que veo común y en lo que todos están de acuerdo: que la diferencia y la importancia la marca el uso de la imagen y el texto de forma que se complementan de diversas formas. Y en base a cómo se desarrolle esa relación, adquiere unos niveles de significación u otros.

Como objeto de enmarcar *Violeta* dentro del género, explicaré brevemente los cinco tipos de relaciones dialógicas que se pueden dar según José Rosero¹. Posteriormente seleccionaré aquél que mejor se ajusta.

La primera de las relaciones la denomina como **vasallaje**. Ésta se caracteriza por las ilustraciones creadas para un texto sin que el mismo fuera pensado ni concebido para formar un todo. El relato puede sostenerse perfectamente sin las imágenes. La ilustración es puramente decorativa al servicio del texto.

El Principito de Antoine de Saint-Exupéry (1943) es un ejemplo muy conocido de relación por vasallaje.

La segunda de las relaciones es la **clarificación**. La ilustración re-

¹ José Rosero, *Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagen dentro del Álbum Ilustrado*, Bogotá, 2010.

significa situaciones fuera del texto generando nuevas conexiones mentales jugando con los conocimientos previos del lector. “El lector se convierte en un sujeto capaz de interpretar los guiños del ilustrador, y en el momento en que estos guiños se descubren ocurre una verdadera catarsis lectora².”

Un buen ejemplo de clarificación es el *Libro de las Preguntas* (2006) de Pablo Neruda e Isidro Ferrer en el que, la lectura de la imagen permite traspasar la narración lanzando una interpretación fuera de lo que se expresa literalmente.

La tercera relación que plantea es la **simbiosis**. En ésta, tanto el texto como la imagen, participan de igual manera activamente, construyendo el texto total del libro, lo que quiere decir, que una sin la otra perderían coherencia para la comprensión del mismo. Tal ocurre en “*Yo no he sido!*” de Christian Voltz (2001). Normalmente, este equilibrio se suele dar en libros en los que el autor es el total responsable tanto del texto como de las ilustraciones, al conseguir idear desde los inicios la trayectoria del libro manejando los distintos lenguajes que conllevan uno y otra.

La cuarta categoría la denomina **ficción**, y fue creada para dar cabida a aquellos imposibles de clasificar en los anteriores. Basándose en el libro *Ficciones*³ (1944), cuyo hilo argumentativo es en realidad una mentira a pesar de que la exposición está construida perfectamente como si de una verdad fuera. Ocurre por ejemplo en “*Sopa de sueño y otras recetas de cococina*” (2004) de José Antonio Ramírez Lozano y Riki Blanco.

² *Ibidem*, pag.9

³ Jorge Luis Borges, *Ficciones*, Argentina, 1944.

La última categoría que subraya es la *taxonómica*, en la que imagen y texto, conforman una especie de clasificación de un concepto en la que las partes quedan fragmentadas pero se corresponden al total del libro.

Un ejemplo muy famoso es el libro *“Princesas olvidadas o desconocidas”* (2004) de Philippe Lechermeier y Rebeca Dautremer, libro donde puedes empezar por donde quieras y navegar a través de una especie de diccionario de princesas que nadie conoce.

Si reparamos en las fechas, podemos observar que cuanto más cercano a nuestros días, mayor experimentación encontramos en los libros, superando la relación básica de vasallaje en la que la ilustración es puramente decorativa, de manera que encontramos libros álbum más elaborados que nos muestran preocupaciones no sólo estéticas sino conceptuales. Y efectivamente, es a partir de los años 70, al incorporarse el lector adulto, cuando crece en el Álbum un espacio para la creación artística y la experimentación.

A TRAVÉS DE LA IMAGEN

El proceso de trabajo

A través de una selección y el análisis de referentes estéticos y técnicos en el trabajo de artistas que me interesan desarrollar en *Violeta*, doy paso a la presentación visual y el proceso de trabajo que constituyó su construcción.

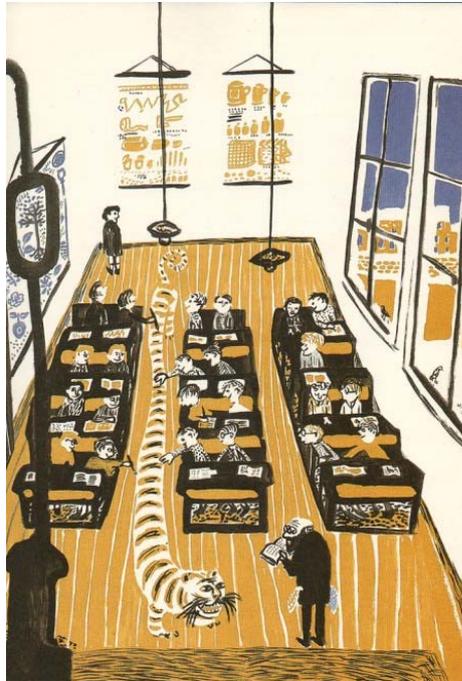
Como referentes de imagen, he de destacar la limpieza en el trabajo de Elena Odriozola, el humor absurdo de André François, y la tendencia naïf de Cristina Valadas.

Oda a una estrella. Elena Odriozola (2009)

Odriozola trabaja la imagen ocupando el espacio necesario con una síntesis y una limpieza inteligente. Utiliza masas de color por un lado y líneas por otro. El trabajo de la autora es de una sutileza impecable, desenvolviéndose tanto en formatos infantiles como en adultos; y estoy pensando por ejemplo, en la poesía de autores destacados como Pablo

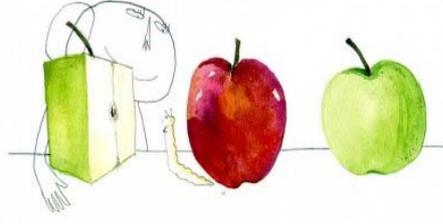
Neruda o Julio C3rtazar. Esa limpieza y sntesis propios de su lenguaje, son las que me interesan trabajar en *Violeta*.

Roland. Andr3 François (1992)

Andr3 François trabaja en cambio con cierta est3tica surreal. Hablan de su trabajo como inclasificable. Aludiendo escenas cotidianas, las cubre de un halo de genialidad entre surrealista y absurdas que me recuerdan a los guiones de Samuel Becket. Ayud3ndose de perspectivas irreales y personajes incomprensibles, construye un entorno tan familiar como desconocido y divertido.

Llevando la po3tica por caminos vibrantes, chisposos y algo delirantes, me interesaba plasmar ese humor y esa alegr3a en *Violeta*.

Hervário. Cristina Valadas (1999)

Cristina Valadas también comparte limpieza y síntesis pero adquiriendo su trabajo una estética naïf. Su trabajo combina un componente muy fuerte de dibujo a trazos infantiles y formas medio desnudas, con una explosión de colores brillantes llenos de una expresividad que también me interesan llevar a mi historia.

Como referentes técnicos a tener en cuenta en *Violeta* están **Robert Rauschenberg** y sus transferencias; la utilización del color de Hanna Konola; el uso del collage fotográfico de Beatrice Alemagna; el uso del dibujo de Kitty Crowther; y la simplicidad de Cecilia Afonso Esteves.

Estado. Robert Rauschenberg (1963)

Robert Rauschenberg recurre a la transferencia de imágenes de revistas y recortes varios, para crear un collage fotográfico que mezcla con otros recursos gráficos como la intervención directa o la pintura. Alude así a un entorno real, Nueva York, con referentes icónicos visuales de la ciudad y sinalécticos que reclaman un mensaje.

Me interesa destacar este hecho artístico de transferir imágenes fotográficas para desenvolverlas en *Violeta*, por el carácter de huella y anclaje a la realidad.

Sunbathing. Hanna Konola (2010)

En la ilustración de **Hanna Konola** podemos ver cómo a través del color (en este caso el rojo) se puede destacar el contenido que le interesa de la imagen (el árbol hojas/ tronco en verde, color complementario), con masas planas, simplificando el contenido hasta dejar sólo la idea que le interesa: una persona se cobija bajo un árbol.

Esta idea me ha interesado mucho para el desarrollo de la historia en *Violeta*. Utilizo el rojo-fucsia para indicar, a modo de repetición, lo que va pintando, sobre un plano general de azules, destacando la acción fundamental y desencadenante de la historia.

Un león en París. Beatrice Alemagna (2007)

El caso de **Beatrice Alemagna** es otro, Juega con recortes fotográficos a modo de collage combinado con dibujo e insistiendo con gracia en el carácter de collage despreocupado. Este rescate del collage fotográfico me resulta interesante para construir nuevos referentes reales mezclados con entornos no reales.

Poka and Mine. Kitty Crowther (2006)

Kitty Crowther usa el dibujo desde la sencillez y como imagen final, a la par que con materiales propios de la infancia como plastidecor, lapiceros y ceras. Es una forma de trabajar que me sirve para trasladar el contraste del dibujo simple con la parte realista fotográfica que uso en las transferencias de *Violeta*.

Elas. Cecilia Afonso Esteves (2010)

La poesía y Cecilia Afonso. Tras una imagen simple se esconde un análisis profundo de la idea que nos la muestra ayudada del color, de las formas simples y planas; y buscando la transparencia en la lectura y en la imagen. Una visión y un tratamiento muy sensible y poético.

LAS ILUSTRACIONES DE VIOLETA

1.

Una niña tumbada (imagen transferida) sobre una montaña o una colina (pintada y dibujada): un entorno natural. La hierba le cubre y queda cobijada entre ella. A su vera, una cajita. Ella, sujetando un pincel, parece pintar una flor roja, en contraste cromático con el entorno de azules.

*Violeta pinta todo de color.
Lleva en el bolsillo una cajita de acuarelas.*

Este es el comienzo del cuento y la presentación del personaje. Tal y como dice el texto, la niña es Violeta y tiene en su poder unas acuarelas que utiliza a menudo. En el prado, podemos ver una manta de hierba en tonos azulados, y cómo Violeta está pintando una en rojo, contrastando con el entorno.

2.

La foto del curso en la escuela. Imagen muy popular en la vida de todo niño. Sin embargo, se ve que corresponde a un colegio en donde parece que sólo van niñas, un colegio femenino. Se ve cierto aire de uniformidad en la vestimenta, y convencionalidad en la posición y ocupación de los personajes: en el centro la profesora, rodeada de las alumnas y de arriba a abajo los mayores ocupan las posiciones superiores y las menores las inferiores. Pero sobre todo lo que destaca de la imagen es el bigote fucsia que lleva la profesora.

Cuando algo no le gusta le pone un poco de emoción.

Si ya se sugería algo en la imagen anterior, el hecho de pintar una flor en un prado en donde no existe ninguna, aquí se ve claramente a lo que se refiere el texto con que si algo no le gusta, le pone un toque de emoción. Dibujarle el bigote, es un acto atrevido por parte de la protagonista que claramente provoca cierto regocijo. Recordar aquí las primeras imágenes de *Los cuatrocientos golpes*⁴, en el que Antoine Doinel es castigado injustamente, mensaje que trascribe a la pared, por causa también de dibujar unos bigotes.

⁴ François Truffaut, *Les quatre cents coups*, Francia, 1959.

Esos bigotes son una forma de demostrar el descontento de Violeta. Puede ser un momento clave en el que se comienza a ver claramente que la protagonista utiliza el color como defensa y herramienta en su vida.

3.

Una escena de exterior, en un parque. A la izquierda, una madre con una niña en brazos dándole un beso rodeada y rodeada de árboles; a la derecha, un padre con una niña a los hombros andando en dirección opuesta alejándose de los árboles, en una zona más despoblada. En el centro de la imagen un paseo, un camino cuyo punto focal nos lleva a dos personas en la lejanía: una pareja anciana paseando (uno lleva pantalón y la otra falda). Podrían ser las etapas de la vida a través de Violeta.

Árboles con ramas largas y azules con hojitas pequeñas de colores similares. La niña subida a los hombros de su padre tiene un pincel con la punta roja: parece estar pintando un par de hojas a su paso.

Hoy Violeta pasea con papá.

Al indicar el texto que *Hoy Violeta pasea con su padre*, suponemos y vemos que entonces no pasea con su madre. Dada la imagen, deducimos que se está despidiendo de ella. Esto puede indicarnos dos cosas: o bien simplemente su madre tiene cosas que hacer y por lo tanto se la lleva su padre de paseo, o bien, advertimos una posible separación. Por un lado, la pareja de ancianos al fondo se alejan dejando en el plano central donde están los personajes una situación opuesta. Referentes por tanto para la niña que dibuja unas hojitas rojas allá donde las ramas ya no llegan para darle cobijo.

4.

Suena la música de un cantautor

Otra escena de exterior en el paisaje. Vemos que es la continuación de la anterior. Continúa el paseo con su padre que no aparece. Destacan una serie de personajes. Por un lado la imagen central es un mono tocando el piano con zapatos fucsias que destacan del resto, las escaleras mueren hacia su dirección; un gato sobre el piano; un oso en pie vestido; dos niñas (una de ellas con pincel así que se deduce que es el mismo personaje central que las anteriores, Violeta) un niño, una

perrita vestida; unos patitos; y un ave echándole un gusano al sombrero del mono.

Escena onírica llena de personificaciones. Hay un mono cantautor tocando el piano en una plaza rodeado de espectadores, entre los cuales, un pájaro le echa su comida al sombrero como si fuera una moneda; un oso que le aplaude; y violeta con un pincel debe haber pintado los zapatos del cantautor, como se comprueba en la siguiente imagen. Los zapatos del mono están del mismo color de su pincel.

5.

Le pinta sus zapatos y la sombra de un farol...

En la imagen la plaza está destacada en lila con un edificio al fondo donde en miniatura está el mono al piano, con zapatos rojos. Un paseante en primer plano, Fernando Pessoa⁵, pasea junto a una farola cuya sombra fucsia destaca a la derecha saliendo de la imagen.

⁵ Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935). Uno de los mayores poetas y escritores de lengua portuguesa.

Los faroles sirven para alumbrar, y allá donde está oscuro (su sombra) la pinta Violeta. Aquí utilizo la imagen de Pessoa como clave de una imagen que pretende el desasosiego.

De izquierda a derecha, una farola enmarca una escena, a su pie, un niño subido a un triciclo fucsia mira lo que ocurre a su lado: una niña con un pincel y con una cajita mira al espectador. A su lado un niño levanta los brazos hacia ella y parece que quiere asustarla. De sus pies sale una sombra grande como un monstruo, cuyos dientes fucsias son del mismo color que la bici. La niña, Violeta, no parece asustada.

6.

...la bicicleta escacharriada y los dientes de un león!

Ante una situación violenta, un león, el más feroz animal y rey de la selva, es representado por el enfado de un niño, cuyos garras o uñas son su propia sombra e intentan atacar a Violeta. Sin embargo, ella no parece estar intranquila, más bien el orgullo del león parece haber menguado al pintarle Violeta los dientes de un femenino color. El pincel de Violeta inofensivo, pero creativo, se convierte en su mejor arma, y le da la vuelta a la situación.

7.

Una masa de nubes negras cubre toda la imagen. Unos pies pequeñitos se entrevén entre ellas. Se produce un cambio en el ritmo de la historia. Detención. Un grupo de nubes nos sugieren la tormenta, y unas piernas predicen que algo está a punto de suceder....

Oh, oh...

8.

Sale de una nube una niña con un pincel y una cajita: Violeta cayendo. Su vestido está pintado de colores fucsias.

Cae la lluvia...

Vemos a Violeta en la tormenta. En vez de mostrar el agua, vemos a Violeta cayendo vestida de su propia pintura.

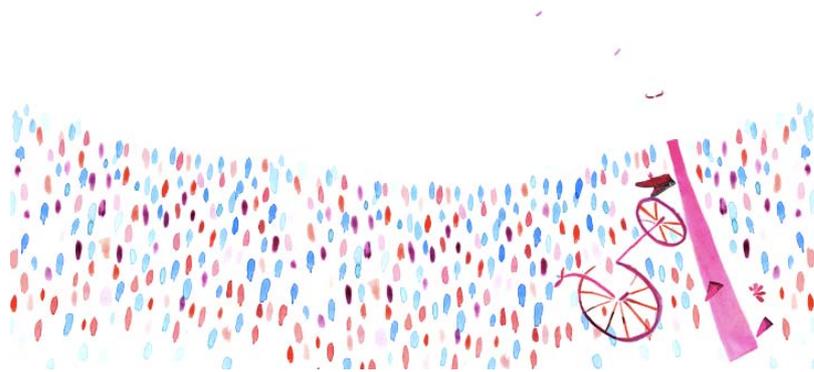
9.

...y lo que Violeta pintó hoy

Unos niños aterrorizados miran cómo cae la lluvia como si se les fuera la vida en ello. Bajo sus pies los charcos dibujan gotitas de lluvia y ligeros colores.

La lluvia se lleva lo que encuentra a su paso y diluye lo que Violeta pintó con sus acuarelas. La lectura correcta sería la del terror de ver desaparecer el color que puso Violeta a las cosas.

10.

Un suelo inundado de gotas de colores en toda la imagen. A la derecha, recién caídas acumuladas las cosas que a lo largo de la historia pintó Violeta. Aún las últimas caen suavemente: las hojas de los árboles, el bigote de la profesora.

Tras la tormenta la calma: aquí no hay texto, lo que permanece es la actitud de Violeta, el hecho de transformar lo que le rodeaba en un mundo mejor, de hacerlo más habitable

Detrás de un lenguaje sencillo, la construcción de la imagen narrativa de la historia se refuerza, y se completa entre sí apoyándose en el mensaje que hay detrás, en el que la protagonista, construye su universo a partir de su propia vida, una historia con el objetivo de manifestar la autoconstrucción del individuo.

ETAPAS DEL PROCESO

El desarrollo del trabajo lo puedo resumir en cinco etapas consecutivas las unas de las otras. A la monotipia le sigue la búsqueda de un accidente. La transferencia en planchas de aluminio da paso a una transferencia directa. Y finalmente se mezclan las transferencias y sus procedimientos sobre el papel.

“Las nubes no desaparecen, se convierten en lluvia”

Es el texto que aparece en la obra de *Rosa y las Nubes*, proyecto determinante para retomar la idea de Violeta. La técnica empleada como base fue la xilografía en planchas de contrachapado de un centímetro de grosor.

Usando de dos a tres planchas por imagen, proseguí a un estampando sustantivo sin repetir el entintado segundos y terceros, logrando barridos y estampas poco ortodoxas pero de gran interés como monotipia. De la idea de transformación de la realidad que el cuento de *Rosa y las Nubes* transmitía surgió finalmente Violeta.

Luto

Tras el resultado anterior, dejando abierto el campo a la monotipia, la importancia del proceso en la gráfica adquiriría un peso importante que seguí aprovechando forzando los “accidentes” surgidos durante el mismo.

Así, surge *Luto*, mi aportación para un trabajo colectivo consistente en la edición de veinte litografías bajo el común denominador de lo Tipo Gráfico. Partiendo de una imagen transferida en plancha litográfica, surge un acontecimiento que al seguirlo refuerza el mensaje propio del luto.

Litografía en plancha de aluminio

Continué el trabajo con las transferencias en plancha a través de la litografía en un curso impartido por el maestro estampador Don Herbert en Arteleku. Trabajar ediciones pequeñas de siete y ocho ejemplares me ofreció la oportunidad de continuar adecuando y mejorando una idea que comenzaba realmente a cobrar forma.

Transferencia en papel

Quise experimentar las transferencias en papel. Se abrió una fase más. Tras la experiencia acumulada, regresaba al monotipo desde la transferencia obteniendo imágenes que ahora forman la historia de *Violeta*.

Componiendo con los procedimientos

Finalmente con la serie de transferencias realizadas a partir de las imágenes trabajadas por el ordenador fui construyendo los monotipos que mezclaban diversos procedimientos: unos propios de la gráfica como la punta seca; y otros intervenidos directamente con pintura acrílica, guache, acuarelas, lápices, tintas y ceras. De esta manera, nacieron las imágenes que sirvieron para escanear y construir el libro-álbum *Violeta*.

CONCEPTO BASE

Sin pretender una profundización teórica, sí quisiera nombrar y relacionar la preocupación conceptual que mueve este trabajo partiendo de la obra de dos artistas cuya trayectoria se sitúa en el mismo contexto que *Violeta*: Jimmy Liao y Shaun Tan.

La vida como construcción de uno mismo, la autoconstrucción del individuo, son algunos de los aspectos que me interesan rescatar como actitud a desarrollar plásticamente a través de los cuentos.

Así, *Violeta*, protagonista de esta historia, es dueña de sí misma y construye un universo a partir de su propia vida: el material de construcción es ella misma.

Escondarse en un lugar del mundo. Jimmy Liao (2010)

Jimmy Liao es un referente importante en este aspecto. Desarrolla una descripción poética de la realidad abriendo descripciones de la vida cotidiana y cuestiones existenciales.

Un universo con el poder transformador de la imaginación infantil de una manera sensible, a través de una estética delicada, admirada tanto por lectores infantiles como por adultos. Es autor original de todo el contenido de sus libros: del texto y de las ilustraciones.

Escondarse en un rincón del mundo, es un magnífico ejemplo de entre toda su obra. En este libro, el concepto de construcción del que hablo, lo muestra reflejando el mundo interior y los pensamientos de los protagonistas que buscan rincones en donde esconderse, mostrándonos con ello, la importancia de la fantasía y la imaginación para afrontar el mundo. Como dice la propia editora "*El poder transformador que puede tener la fantasía para enfrentarse a la vida cotidiana*⁶."

"Narra muy bien con imágenes y luego en la parte escrita utiliza un lenguaje sencillo, lo mejor que le puede pasar a una obra infantil"⁷ Albert Vito, asesor de la editorial Barbara Fiore. La sencillez narrativa con la que

⁶ Albert Vito, asesor de Bárbara Fiore Editora, 2010.

⁷ *Ibidem*

aborda una temática tan compleja como la soledad, es la que me interesa reflejar en *Violeta*.

El árbol rojo. Shan Tan (2005)

Algo similar ocurre con **Shaun Tan**, otro de los autores clave para el desarrollo del concepto de autoconstrucción. Trata temáticas complejas desde sociales, hasta políticos e históricos mediante un imaginario surrealista y onírico profundizando en los aspectos sentimentales de los personajes. Si Jimmy Liao nos muestra un hacer aparentemente más infantil y una estética naïf, Shaun Tan aborda temáticas igual de conflictivas con una apariencia más oscura.

En *El Árbol Rojo*, nos muestra como la ilusión es capaz de dar la vuelta a las situaciones y hacerlas girar ciento ochenta grados. En él la protagonista comienza sus días vacía de esperanzas y va mostrando como a modo de enumeración la horrible visión de un mundo sin futuro (oscuro e incomprensible) que resulta estar latente desde el inicio de la historia en el espectador. En cada hoja, en rincones diversos, aparece una hojita como símbolo de la esperanza que brota al final del libro en forma de un precioso árbol rojo que ella admira sorprendida. El espectador reparará en todo esto en posteriores lecturas, ya que finalmente nos percatamos de que desde el inicio de la historia lo que se nos muestra reiteradamente es la importancia de la autoconstrucción.

Ésta sutileza del autor me parece de una extraordinaria riqueza y me interesa que hubiera quedado plasmada en *Violeta*: hacer que uno pueda reparar en mayores detalles tras segundas lecturas, y no dejarse engañar por la lectura fácil.

Que dependa de la observación y el carácter del lector, y de las experiencias del mismo para reparar en ello. Dejar abiertas ventanas sin cerrar ninguna puerta.

Ambos realizan un tratamiento de realidades complejas muy agudas y las simplifica de manera que pueden acceder a una doble mirada, como si de una cebolla se tratara, a medida que la profundidad de la mirada sea mayor, mayor información extraemos de la historia, es admirable. Esa doble lectura es la que procuro en *Violeta*: una primera y otra más elaborada.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA

En “La Educación Sentimental⁸” Teresa Colomer, una de las más destacadas investigadoras en literatura infantil del panorama actual español, habla de los cambios producidos en el imaginario de los libros infantiles y de cómo los objetivos educativos parecen incluir ahora, por una parte, la necesidad de armar a los individuos para que puedan enfrentar la soledad producida por las formas actuales de vida, así como el fracaso de las expectativas generadas por la exaltación del éxito y el consumo. Y así es como aparecen nuevas temáticas en los libros-álbum tales como la soledad, el miedo o la pérdida; como acabamos de comprobar en la obra de Jimmy Liao y Shaun Tan entre otros.

Dejando abierto un camino de investigación que incluiría aspectos socioculturales y antropológicos, soy consciente de que los cambios en las formas de vida tienen un reflejo en la descripción social de los libros infantiles, a modo de espejo que nos muestra el contexto en el que vivimos.

Consciente tanto del papel fundamental del libro infantil para el desarrollo de los procesos internos del niño, como de la importancia de construir nuevas imágenes y representaciones que le ayuden a vivenciar el mundo y construir su pensamiento crítico, he querido traducir mis preocupaciones desde el punto de vista de la creación, apoyada tanto en mi trayectoria artística como en la formación recibida este año durante el

⁸ Teresa Colomer, *La educación sentimental en los álbumes infantiles actuales*, Braga, 2006.

Máster.

Del resultado final de este proceso, nació *Violeta*, un libro álbum cuyo germen comenzó hace cuatro años, con apenas una vaga línea de lo que es ahora, rescatado, retomado y trabajado en mayor profundidad.

Índice de ilustraciones

- AFONSO ESTEVES, Cecilia. *Elas*. Pag. 16
ALEMAGNA, Beatrice. *Un león en París*. Pag. 15
CROWTHER, Kitty. *Poka and Mine*. Pag. 16
FRANÇOIS, André. *Roland*. Pag. 13
KONOLA, Hanna. *Sunbathing*. Pag. 15
LIAO, Jimmy. *Escondarse en un lugar del mundo*. Pag. 30
ODRIOZOLA, Elena. *Oda a una estrella*. Pag. 12
RAUSCHENBERG, Robert. *Estado*. Pag. 14
TAN, Shaun. *El árbol rojo*. Pag. 31
VALADAS, Cristina. *Hervario*. Pag. 13

FUENTES DOCUMENTALES DEL PROYECTO

Fuentes bibliográficas

HERBERT, Don: *Mano lenta, 1975-2010*. Donosti, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2010.

RAUSCHENBERG, Robert: *Em viagen 70-76*. Porto, Museu Serralves, 2007.

SALISBURY, Martin: Ilustración de libros infantil. Barcelona, Editorial Acanto, 2005.

VV.AA.: Vitamin D. *New Perspectives in Drawing*. Londres, Phaidon, 2005.

ZEEGEN, Lawrence: *Principios de ilustración*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2006.

Libros Álbum

AFONSO ESTEVES, Cecilia; *Elas*. Pontevedra, Kalandraka Editora, 2010.

ALEMAGNA, Beatrice: *Un león en París*. Madrid, Ediciones SM, 2007.

BLANCO, Riki: *Sopa de sueño y otras recetas de cococina*. Sevilla, Kalandraka Editora, 2004

CROWTHER, Kitti: *Poka and Mine vao ao cinema*. Lisboa, Edições Kual, 2006.

DAUTREMER, Rébecca.; LECHERMEYER, P.: *Princesas olvidadas o desconocidas*. Madrid, Editorial Luis Vives, 2005

FERRER, Isidro; NERUDA, Pablo: *Libro de las preguntas*. Valencia, Media Vaca, 2006

FRANÇOIS, André; STÉPHANE, Nelly: *Roland*. París, Editorial Circonflexe, 1992

ODRIOZOLA, Elena; NERUDA, Pablo. *Oda a una estrella*. Madrid, Libros del Zorro Rojo, 2009

LIAO, Jimmy: *Escondarse en un rincón del mundo*, Bárbara Fiore Editora,

2010

SAINT-EXUPÉRY, Antoine: *El Principito*, Salamandra Editorial, 1943

TAN,Shaun: *El Árbol Rojo*. Cádiz, Bárbara Fiore Editora, 2005

VALADAS, Cristina; SOUSA,Braga: *Herbário*. Santo Tirso, Assírio&Alvim,
1999

VOLTZ,Christian: *Yo no he sido!* Pontevedra, Kalandraka Editora, 2003

Fuentes Videográficas

TRUFFAUT, François: *Les quatre cents coups*, Francia, 1959

Fuentes Webgráficas

BORGES, Jorge Luis: *Ficciones*, Argentina, 1944.

www.wikipedia.org/wiki/Ficciones.es

COLOMER, Teresa: *La Educación Sentimental en los álbumes infantiles actuales*, Braga, 2006.

www.casadaleitura.org/portalebta/bo/documentos/ot_ed_sentimental_albumes_a.pdf

PESSOA, Fernando.

www.wikipedia.org/wiki/Fernando_Pessoa

ROSERO, José: *Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagen dentro del álbum ilustrado*, Bogotá, 2010

www.anniemate.com/ilustradorescolombianos/documentos/index.html.

VITO, Albert

www.barbara-fiore.com/index.php/libros-archivos/

Valencia, 15 de Septiembre del 2011