

TFG

CLOUDY
LIBRO ILUSTRADO

Presentado por Marta Suárez Safont
Tutora: Victoria Esgueva

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El amor es uno de los aspectos principales en las vidas de todas las personas, por ello, se ha hecho de él y su reflexión el objeto principal de este Trabajo de Fin de Grado. En el camino de su análisis nos hemos encontrado con que tenemos asumidos, sobretodo los adolescentes, comportamientos y conceptos relacionados con el amor que nos derivan a relaciones dañinas. De esta manera, hemos creado un libro ilustrado que, mediante el uso de la metáfora visual, nos enseña valores determinantes para establecer una relación sana con nosotros mismos y con los demás.

Palabras clave: amor, libro, ilustración, adolescentes, enseñar.

ABSTRACT AND KEY WORDS

Love is one of the main aspects in the lives of all people, therefore, it has been made of it and its reflection the main object of this Final Degree Project. In the course of its analysis we have found that we have assumed, especially teenagers, behaviors and concepts related to love that lead us to harmful relationships. In this way, we have created an illustrated book that, by using the visual metaphor, teaches us determining values to establish a healthy relationship with ourselves and with others.

Key words: love, book, illustration, teenagers, teach.

A mi madre, a Toni y a Hari, por ser el paño de mis lágrimas.

A mi tutora Victoria Esgueva por valorar mis ideas.

A todos los profesores maravillosos que he tenido durante estos 4 años.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

3. METODOLOGÍA

4. MARCO TEÓRICO: el amor, la ilustración y la educación

4.1. El amor

4.1.1. Definición y explicación genérica

4.1.2. La concepción del amor a través del tiempo

4.1.3. Contexto actual: s.XXI

4.1.3.1. Amor mercantil y publicidad

4.1.3.2. Estudios sociológicos y estadísticas de desigualdad

4.2. La educación y el arte como fundamentos del avance social

4.2.1. Relación arte-educación y su pedagogía

4.2.2. La adolescencia como etapa clave

4.2.3. Referentes e ilustradoras que trabajan con cuestiones de género

4.3. La ilustración

4.3.1. Definición y explicación genérica de su recorrido histórico

4.3.2. La técnica de la acuarela

5. MARCO PRÁCTICO

5.1. Propuesta de la historia y su retórica

5.2. Proceso de trabajo

5.2.1. Primeros bocetos

5.2.2. Guion previo y storyboard

5.2.3. Ilustraciones

5.2.4. Diseño general: tipografía y exterior

5.2.5. Maquetación final

6. CONCLUSIONES

7. BIBLIOGRAFÍA

8. ANEXO

1 INTRODUCCIÓN

Cuando venimos al mundo, nos encontramos una sociedad basada en una serie de reglas y roles resultado de la historia que se ha dejado atrás. Al crecer, todos comenzamos a hacernos preguntas y a dudar de las normas que se han puesto ante nuestros ojos. Es en este instante, en el que nos damos cuenta de que algo no anda bien. Es entonces cuando surge nuestro afán por mejorar la sociedad que nos rodea y a nosotros mismos.

Después de una intensa meditación a cerca de determinados aspectos de esta sociedad que merecen que intentemos mejorarla, nos hemos dado cuenta de que hay uno en particular que nos afecta a todos de una manera muy íntima y personal: el amor.

Pese a los grandes avances de concienciación que hemos realizado, todavía hay interiorizados en nuestra mente una serie de conceptos retrógrados y que sitúan a la mujer en un plano secundario respecto al hombre y de los que todavía no hemos logrado liberarnos.

Es este el motivo por el que hemos decidido realizar este Trabajo de Fin de Grado que pretende crear un libro ilustrado en el que se versan reflexiones en torno al amor obtenidas de bibliografía. Se trata de crear una historia que promueva los valores necesarios para una relación sana y sus condiciones. Y, de esta manera, añadir un pequeño grano de arena a que las generaciones del futuro ya se críen con la idea incorporada de lo que debe ser y no debe, una relación.

2 OBJETIVOS

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el promover los valores que fomentan las relaciones sanas para con uno mismo y los demás mediante la elaboración de un libro ilustrado que refleje dichas reflexiones. Asimismo, hemos incorporado los siguientes objetivos secundarios:

- Obtener referencias y documentación sobre el estudio de la forma en la que amamos en la sociedad occidental contemporánea.
- Analizar la problemática del amor en las relaciones adolescentes
- Narrar una historia coherente y explicativa de la forma en la que vivimos el amor.

3 METODOLOGÍA

La metodología empleada para la constitución de este proyecto se ha dividido fundamentalmente en dos partes: la utilizada para la parte teórica y la utilizada para la parte práctica.

En primer lugar, para la realización del marco teórico se ha buscado y consultado bibliografía sobre la temática elegida. De algunos artículos que citaban reiteradamente algún libro en concreto, se ha buscado y estudiado dicha fuente. Se han visitado páginas web oficiales como el Instituto de la Mujer o el Instituto Nacional de Estadística. Después, se ha redactado el cuerpo del marco teórico a medida que se citaban las fuentes correspondientes.

En segundo lugar, para la realización del marco práctico se ha elaborado un primer planteamiento de lo que iba a ser la historia. Seguidamente, la idea se ha ido revisando hasta que se ha creado la historia completa y se ha procedido a su planificación mediante una *storyboard*. Una vez claro esto, se han hecho las ilustraciones definitivas mediante técnica mixta, aunque sobretodo

acuarela, de las respectivas páginas. Se ha procedido a su escaneo para la posterior maquetación del libro.

Por último, se ha diseñado gráficamente el conjunto de las portadas y las guardas del libro. Se han realizado, también algunas postales y marcapáginas.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 El amor

4.1.1 Definición y explicación genérica

amor

Del lat. *amor*, *-ōris*.

1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.
2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.

Siendo estas acepciones lo más aproximadas posible a la realidad que cada uno experimentamos del amor, hemos de añadir la perspectiva sobre el amor y la naturaleza de su práctica que nos trae Erich Fromm (1995). El autor sostiene que el amor no es un objeto a partir del cual nosotros podamos sentir o un rasgo del ser humano en sí, sino que es una capacidad que hay que trabajar constantemente. Esta *capacidad de amar* debe centrarse en el dar y no en el recibir. Se encuentra sustentada por los conceptos de cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento sin los cuales se ve poco probable resultar en una relación amorosa satisfactoria de la tipología que sea. De entre los *objetos amorosos* que el autor menciona en su obra *El arte de amar* (1995) destacamos: el amor fraternal, el amor erótico, el amor entre padres e hijos y el amor a uno mismo. No obstante, en este Trabajo de Fin de Grado, vamos a centrarnos en el amor de parejas.

4.1.2 *La concepción del amor a través del tiempo*

Basándonos en el ensayo realizado en el año 2018 por Ciro Corzo Salazar y Lourdes Sarai Arteaga de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo titulado *Antecedentes históricos de las relaciones amorosas en la adolescencia los problemas psicológicos que se generan durante estas (capítulo uno)*, hemos decidido elaborar un breve recorrido a través de la historia que nos va a ayudar a entender el pasado de nuestras relaciones.

Los antecedentes de lo que hoy podemos denominar *relación de pareja* nacen ya en la prehistoria, período en el cual nuestros predecesores vivían en comunidades estructuradas en dos partes: los machos se encargaban de la protección de la tribu y las hembras del cuidado de las criaturas. Era común en aquella época la poligamia, debido a que los hijos que tenían ya nacían con cierto nivel de desarrollo por el hecho de que caminaban apoyados en sus cuatro extremidades. No obstante, al comenzar a caminar sobre dos piernas, los bebés se volvieron más frágiles al nacer antes. Por este motivo, los adultos tuvieron que centrarse más en su cuidado hasta que fueran autosuficientes. Nace así el concepto de monogamia, puesto que al macho le interesaba quedarse únicamente con una sola hembra para el perfecto cuidado de su hijo.

En la civilización egipcia comenzó el concepto de matrimonio como tal, como un contrato igual para ambas partes, aunque separado de los hábitos sexuales.

Esta situación se tornó diferente en la Grecia antigua, puesto que se seguía manteniendo el contrato matrimonial, pero la mujer se encontraba en una posición muy por debajo del hombre. Su principal labor era la de otorgar hijos al matrimonio, preferiblemente varones y cuidar del hogar familiar. Como se menciona en el ensayo, el matrimonio, muchas veces concertado, era una obligación que suponía que las personas no podían estar con quienes realmente las amaban. Se separa, entonces, el concepto de amor y de pasión del de matrimonio, buscando consuelo en los amantes; de una forma libre

Figura 1 JAN VAN EYCK. Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. 1434. óleo s/ lienzo. 82 x 60 cm. National Gallery, Londres

para el hombre y secretamente para la mujer, debido a que ellos podían satisfacer todas sus necesidades sexuales pero las esposas debían lealtad a sus maridos.

Ya en la Edad Media y con la imposición en Europa de la religión cristiana, todos estos hechos se asentaron y se volvieron dogmáticos. El matrimonio era una *compra* de la mujer, vista como “una posesión imprescindible para fundar una familia” (Salazar, Arteaga, 2018) que pasa de hallarse bajo el dominio del padre al del esposo.

Los jóvenes ante la prohibición de tener relaciones sexuales previas al matrimonio y una vida sexual socialmente restringida, se casaban a una temprana edad, situación que agravaba después el hecho de relacionar el amor con las relaciones extraconyugales. Conforme avanzaron los años ya a finales de la Edad Media, “(...) los jóvenes comenzaron a desear enamorarse y casarse con la persona amada, por lo que este ideal comenzó a propagarse” (Salazar, Arteaga, 2018).

De este modo, durante los siglos venideros, el amor romántico fue pasando de ser algo marginal a ser el centro de las relaciones. Un ejemplo de ello es la época victoriana del s.XIX en la que el amor romántico era un requisito del matrimonio regido por unas normas muy estrictas que aumentaban conforme se avanzaba de clase social.

A principios del s.XX, los jóvenes comenzaron a elegir a sus parejas, pero pese a este avance, la sociedad todavía contemplaba la idea de matrimonio como unidad económica en la que ambos cónyuges se deben estricta fidelidad y la mujer debe obediencia a su marido. Los divorcios eran prácticamente imposibles y el placer estaba considerado tabú.

En los años siguientes y después de las guerras, se necesitaba un aumento de la natalidad, por lo que se estableció una política que regulaba la vida privada a favor de este hecho ubicando a la familia en el punto central de las vidas de todos y con la prohibición del aborto.

Durante los años 60 en adelante, se produjo una revolución en la que comenzaron a cuestionarse todas las imposiciones legadas de las épocas anteriores. El ideal de pareja pasó a convertirse únicamente en dos individuos que se aman y quieren ser felices. Las luchas de las mujeres por sus derechos vieron un ápice de luz y comenzaron a poder decidir sobre el placer y la maternidad gracias a la fabricación de las píldoras anticonceptivas. Como culminación de todo ello, se estableció que el motivo principal para permanecer en una relación de pareja era el hecho de estar enamorado, “de modo que el amor romántico se hace popular y el matrimonio aparece como elección personal” (Salazar, Arteaga, 2018).

A día de hoy, en pleno s.XXI se han conseguido establecer una serie de condiciones sociales favorables a la libertad y la protección de la mujer frente a las desigualdades y la concienciación sobre estas. A pesar de ello, el sistema social en el que vivimos fomenta que el amor romántico y su esencia de los tiempos pasados sean una parte fundamental de la vida diaria de la mujer, como podemos observar en los estudios sociológicos pertinentes, como por ejemplo *El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas* de Mari Luz Esteban y Ana Távora realizado en 2008 o *Interiorización de los falsos mitos del amor romántico en los jóvenes de Marroquí*, M. y Cervera, P. elaborado en el 2014.

4.1.3 Contexto actual: s.XXI

4.1.3.1. Amor mercantil y publicidad

En su libro *El arte de amar*, Erich Fromm (1956) nos sugiere una visión de en lo que se ha convertido el amor en la sociedad actual.

La forma en la que nos amamos y lo que nos resulta deseable están dictaminados por la sociedad. Vivimos en un modelo de sociedad moderna y capitalista en la que el humano se ha convertido en un artículo y el principal consumidor de este. Se ha centralizado socialmente la idea de economía mercantil que propone el intercambio como forma de relación y la idea del trabajo, que condiciona el estilo de vida de las personas.

Habla pues, el autor, de desintegración del amor, al haber establecido que las relaciones deben basarse en un intercambio y no en el simple pensamiento del dar. No obstante, esta idea está erróneamente enfocada, porque hay intercambio en la reciprocidad de los que otorgan importancia al dar, lo que es erróneo es el hecho de pensar en intercambio como el esperar continuamente una respuesta afectiva, sexual o implicativa del prójimo.

La publicidad toma esta idea de amor como negocio y la transmite indirectamente a través de los medios para que de esta forma nosotros la sigamos asimilando y entremos en un círculo sin posibilidad de cambio de pareceres.¹ Los valores de opinión marcan en ocasiones la creación que incorpora, reproduce la ideología, los valores y la situación social, étnica o cultural de su público.

De esta manera, todos estamos expuestos constantemente a que nos influyan y se introducen en nuestro subconsciente colectivo ideas promotoras de estereotipos, como los roles de género que, como ya hemos podido contemplar, versan negativamente sobre la mujer.

¹Almaraz, A. (2008, 11 abril). Literatura y publicidad: el filtro de amor en algunas narraciones audiovisuales. *Perspectivas de comunicación*, 1(2). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es>

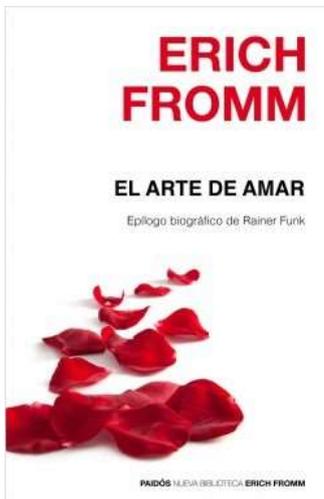

Figura 2 ERICH FROMM. *El arte de amar*. 1956. Ed. Paidós

4.1.3.2. Estudios sociológicos y estadísticas de desigualdad

El amor romántico² tanto por su conceptualización como por la educación y experiencias amorosas que promueve, es parte intrínseca de la subordinación social de las mujeres.

Con este enunciado, comienza el artículo citado, el cual pertenece a un proyecto de investigación en equipo titulado *Salud, amor y desigualdad: identidades de género y prácticas de mujeres*. Las autoras M.L. Esteban y A. Távora, muestran en su estudio los problemas mentales que han desarrollado algunas mujeres debido al papel que se las ha obligado a interpretar en la sociedad, es decir:

Estas mujeres se han visto afectadas, en un primer lugar, por el hecho de que de niñas se las ha educado en que necesitan una relación de pareja para cubrir sus necesidades afectivas y que, como mujeres, debían de ocuparse de mantener en buen estado todos sus vínculos y relaciones con otras personas aun a costa de la construcción de su propia identidad.

Otro caso que ha producido ansiedad en las pacientes es el hecho de no tener voz ni en la familia ni a la hora de tomar decisiones sobre su vida, remitiendo a lo mencionado anteriormente. Como afirman, el pensar que no tienen un lugar central en la unidad familiar o un grupo en el que poder influir hace aparecer en ellas el pánico a quedarse solas. Miedo por el cual, una vez más se las anima a mantener a toda costa sus relaciones interpersonales.

Este estudio es un reflejo del sistema social y de la realidad que viven muchas mujeres a lo largo de sus días, como nos muestra el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que, en el año 2010 realizó una estadística que probaba que la mujer invierte de media 4 horas más al cuidado y mantenimiento del hogar que el hombre.

² Esteban, M., & Távora, A. (2008, abril). El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. *Anuario de psicología*, 39(1). Recuperado de <https://www.raco.cat>

A todo esto se le suma la difícil tarea que han tenido que enfrentar muchas familias, mayor carga mental de la cual reside en la figura de la mujer o madre, agravada durante el confinamiento provocado por el COVID-19 en este año 2020: la conciliación familiar-laboral.

Figura 3 Encuesta anual 2017, publicada en 2019. INE

4.2. La educación y el arte como fundamentos del avance social

4.2.1 Relación arte-educación y su pedagogía

Tomando referencia en el artículo publicado por la revista boletín Redipe titulado *La relación artes-educación: educamos con las artes y hay educación artística común, específica y especializada* elaborado por el Catedrático de Pedagogía, José Manuel Touriñán López de la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2018, vamos a proceder a establecer las bases de la relación que el arte posee con la educación en la actualidad y a esclarecer algunos aspectos sobre su pedagogía.

En primer lugar, hay que distinguir entre tres tipos de acepciones que vinculan las artes con los ámbitos de la educación y la enseñanza:

- *Educación artística común*: es la que incluye el conocimiento del arte como parte de una educación general y desarrolla valores propios de la experiencia artística a un nivel muy básico.

- *Educación artística específica*: es la que se atribuye a las materias impartidas en la enseñanza primaria y secundaria, que tienen como objetivo prioritario la educación y como complemento adyacente el arte. Es decir, entendemos ³las artes como ámbito general de educación que aportan valores educativos comunes vinculados al carácter y al sentido propio de la educación igual que cualquier otra materia educativa.

- *Educación artística especializada*: es la referente a un desarrollo profesional y vocacional dentro del ámbito del arte, como por ejemplo el aprendizaje de la pintura, de la danza, etc.

Seguidamente, el artículo nos alega una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar docencia artística o relacionada con el arte. En el ámbito de la educación, sea del tipo que sea, el profesor/a debe de conocer en profundidad la materia que imparte tanto como para poder enseñarla, aunque su tarea principal debe de ser el procurar una educación íntegra, es decir, ⁴utilizar las áreas para generar en los educandos destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto de vida personal y construirse a sí mismos, sin perjuicio de la posibilidad de abordar además cada área cultural como manifestación de nuestra creatividad y como experiencia cognoscible, enseñable, investigable y realizable.

Las dos últimas temáticas que se tratan son el hecho de que los profesores de primaria y secundaria necesitan una revisión en su currículo formativo porque actualmente no dominan las competencias necesarias para realizar provechosamente la educación artística (Touriñán, JM. 2018) y que es importante contar con los medios necesarios para llevar a cabo la tarea de la educación y estar provistos de un método correcto.

4.2.2 La adolescencia como etapa clave

³ Touriñán, J. (2018, diciembre). La relación artes-educación: educamos con las artes y hay educación artística común, específica y especializada . *Redipe*, 7(12). Recuperado de <https://revista.redipe.org>

⁴ Touriñán, J. (2018, diciembre). Op. Cit.

Figura 4 Larreynaga, I., Palenciano, P. *Si es amor no duele*. 2017. Ed. Alfaguara

Cuando surge la temática de la desigualdad de género en una conversación casual, la mayoría de las veces podemos observar que se concluye con el comentario: “Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda camino por recorrer”. Esto, es debido a la existencia de un subconsciente colectivo que nos invita a seguir las pautas establecidas por la sociedad, tal y como nos explica la activista y comunicadora audiovisual Pamela Palenciano reiteradamente en sus redes sociales.

Los adolescentes y jóvenes son cada vez más conscientes de la existencia de algunas estructuras sociales que favorecen la subrogación de la mujer. No obstante, existen ciertos mitos o creencias sobre el amor romántico que influyen negativamente en la gente joven. En el estudio *Interiorización de los falsos mitos del amor romántico en los jóvenes* realizado por Marroquí, M. y Cervera, P. en el año 2014, se concluye con que ítems más básicos y denotativos como “se puede maltratar a quien se ama” o “los celos son una prueba de amor” están asimilados como indicadores de una relación tóxica o primeros indicios de violencia. Por el contrario, otros no tan notorios como el mito de la “media naranja” o “el amor lo puede todo” todavía residen en la mente de los adolescentes como algo no dañino.

“En el nombre del amor hay cosas que son imperdonables e intolerables” (Larreynaga, Palenciano, & Lazo, 2017, pp. 1–3)

Otra muestra de esta situación es el estudio realizado por Aurora Leal García en el año 2007 titulado *Nuevos tiempos, viejas preguntas sobre el amor. Un estudio con adolescentes*. En él, se sustenta que los jóvenes ven el tener una relación como la consecución de una meta o la posesión del algo valioso y que las jóvenes participantes en el estudio destacan la propia dignidad dependiente de la otra persona. En ambos grupos, persiste la idea de que en una relación de amor idealizado no se contempla a la persona amada como tal si no como la imagen que se desea poseer de ella (García, 2007).

Las conclusiones obtenidas de dicho estudio se basan en la necesidad de dudar y reflexionar sobre el concepto del amor en nuestra cultura y establecer un diálogo con los adolescentes y estos, a su vez, con su propia identidad. Es por

Figura 5 Cartel promocional del monólogo teatral *No solo duelen los golpes* de Pamela Palenciano

esta serie de razones que en este Trabajo de Fin de Grado disponemos la etapa de la adolescencia como la llave para el progreso y es, para este público para quien va dirigido nuestro libro.

4.2.3 Referentes e ilustradoras que trabajan con cuestiones de género

- Flavia Álvarez-Pedrosa o **Flavita Banana**

Nacida en el 1987, estudió Artes y Diseño y el ciclo de ilustración en la Escola Massana de Barcelona. Entre sus obras más populares, destacan: *Las Cosas del Querer* (Lumen, 2017), *Archivos Estelares* (¡Caramba!, 2017) y *Archivos Cósmicos* (¡Caramba!, 2019). Su trabajo ha sido descrito como “humor triste” una mezcla de costumbrismo y absurdidad.

Nos es relevante por su uso de la ironía y la síntesis visual con la que están elaboradas sus ilustraciones.

Figura 6. Flavia Álvarez- Pedrosa Pruvost. 1987. Oviedo

Figura 7 **FLAVITA BANANA**. *Ser feminista*. Impresión digital. 29,7x 21 cm. Papel Fabriano 200 gr/m²

Figura 8 **FLAVITA BANANA**. *Madame Bovary*. Impresión digital. 29,7x21 cm. Papel Fabriano 200gr/m²

Figura 9 Paula Bonet. 1980. Villa-Real

- **Paula Bonet**

Nacida el 1980, se licenció en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y completó su formación en Santiago de Chile, Nueva York y Urbino.

Su trabajo se centra en la pintura al óleo, el grabado y la ilustración. Ha realizado exposiciones en diversos países. Entre sus obras, queremos destacar *La Sed* (Lunweg, 2016), *Roedores / Cuerpo de embarazada sin embrión* (Literatura Random House, 2018) y *La anguila*, la que se encuentra desarrollando actualmente, que consta de una exposición de pintura (La Nau, Universidad de Valencia, septiembre 2020) y una novela.

Tanto en estas obras como a lo largo de su carrera artística y sus intervenciones en las redes sociales, esta artista castellanense se ha declarado abiertamente a favor de la igualdad y en plena lucha por la conquista de los derechos de la mujer, por lo que es de suma importancia, tanto artísticamente como temáticamente como referente para este Trabajo de Fin de Grado.

Figura 10 BONET, P. *La Sed*. 2016. 20 x 25,50 cm Ed. Lunweg

Figura 11 BONET, P. *Roedores / Cuerpo de embarazada sin embrión*. 2018. 24 x 17 cm. Ed. Penguin Random House

Figura 12 Raquel Córcoles. 1986. Reus, Tarragona

- Raquel Córcoles

Esta periodista y publicista nació en Reus el año 1986. Actualmente, forma parte del equipo creador de Moderna de pueblo, un personaje de cómic que nos representa con toque humorístico distintas situaciones que vivimos en nuestro día a día y se rebela contra determinadas convicciones sociales.

El impacto que ha tenido en la gente joven con 1,6 millones de seguidores en Instagram y lo fácilmente entendibles que son sus ilustraciones nos resulta muy inspirador a la hora de realizar nuestro libro.

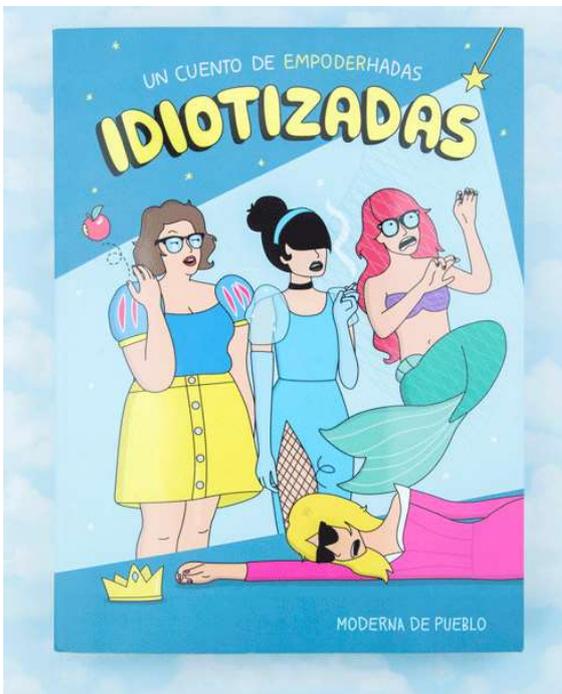

Figura 13 Moderna de pueblo. *Idiotizadas*. 2017. Ed. PLANETA

Figura 14 Moderna de pueblo. Ilustración digital. 2019

Figura 15. Raquel Riba. 1990. Igualada, Barcelona

- **Raquel Riba**

Nacida el año 1990 en Igualada, Barcelona, esta ilustradora dio el salto a la fama con su personaje Lola Vendetta, de la cual ya ha elaborado tres libros: *Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada* (Lumen 2017), *¿Qué Pacha, Mama?* (Lumen 2018) y *Lola Vendetta y Los Hombres* (Lumen 2019).

Aunque ahora se encuentra trabajando en un cuarto libro, mantiene actividad en las redes sociales mediante las que fomenta la reflexión en torno a las cuestiones de género: respecto a la maternidad, la pareja, sentirse bien en el cuerpo de uno mismo, etc. Es por esta labor y el estilo artístico que posee que la hemos incluido como referente.

Figura 16 RIBA, R. *Compromiso Venusiano*. Ilustración digital, A3

Figura 17. RIBA, R. *¿Que pacha, mamá?*. 2018. Ed. Lumen

4.3 La ilustración

4.3.1 Definición y explicación genérica de su recorrido histórico

Entendemos por ilustración, la imagen que acompaña a un texto y lo describe, complementa o documenta.

Los primeros indicios de la ilustración aparecen en la Edad Antigua, cuando se escribían y copiaban los manuscritos a mano. Más adelante, la invención de la imprenta en el s.XV de la mano del alemán Gutenberg supuso un avance radical a la hora de reproducir los textos y las imágenes que los acompañaban.

Más adelante, entrando el siglo XVII es importante la figura de Comenio (Jan Amos Comenius), considerado el padre de la pedagogía moderna, que comprendió y dio gran importancia al libro de texto ilustrado y a la imagen como medio para amenizar el aprendizaje del niño y estimular su imaginación. A la hora de repasar lo aprendido, es más fácil recordar y entender un texto si lo relacionamos con una ilustración.

En el siglo XIX se vive la primera época dorada del ilustrador, gracias a la Revolución Industrial y las nuevas técnicas de impresión, que posibilitan grandes tiradas y la comercialización en serie de libros y revistas, que eran uno de los grandes medios para el entretenimiento de la sociedad. La litografía, fue clave para la reproducción de imágenes gráficas. En 1851, con la invención de la cromolitografía, las imágenes se llenaron de color y propiciaron la llegada del cartel publicitario, coincidiendo a finales de siglo con un auge de las artes decorativas y el nacimiento del Art Nouveau. Algunos de los nombres destacados en el mundo de la ilustración en esta época son: William Blake, Gustavo Doré, Arthur Rackham, Aubrey Beardsley, Jules Chéret, Alphonse Mucha y Toulouse-Lautrec.

A finales del siglo XIX la fotografía se había incorporado como recurso para la reproducción de imágenes y a lo largo del s. XX se desarrollaron aún más las técnicas de impresión, lo que acabó por dar una libertad total al ilustrador, que ya no se hallaba limitado por las posibilidades de unos cuantos procedimientos

Figura 18 *Biblia de Borso d'Este*. Encargada por Borso d'Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio. Ca. 1455-1461

Figura 19 **CHÉRET, J.** *Palais de Glace*. 1893. Litografía sobre lino. 86 x 244 cm

gráficos, ya que fuera cual fuera la naturaleza del diseño, era fácilmente reproducible de forma fácil y en gran cantidad.

Temáticamente, fueron muy relevantes las dos Guerras Mundiales, sin olvidar la Guerra Civil en España, para las que se diseñaron infinidad de carteles. Por otro lado, el desarrollo y la producción industrial aumentaron la demanda publicitaria, y la gran variedad de productos exigía una diferenciación de cara al público mediante la imagen y la tipografía específica para cada marca. Avanzando el siglo, se multiplicaron aún más los mercados para el diseño, por ejemplo el mundo de la música, los cientos de revistas y finalmente, los nuevos medios más allá del papel: la televisión, la era digital e internet, en la que no solo las grandes empresas, sino cada persona, de forma individual, puede expresarse y mostrar su propio mundo fantástico y creativo.

Figura 20 MONTGOMERY, J. *I want you for U.S.Army.* 1917

Figura 21 Acuarelas líquidas marca Vallejo

4.3.2 La técnica de la acuarela

La acuarela es un tipo de pintura en la que los pigmentos, finamente molidos, se aglutinan con goma arábica. Debido a ello puede mezclarse con gran cantidad de agua, sin que pierda la adherencia sobre el soporte de papel.

La principal cualidad de esta técnica es la transparencia de los colores, y su mayor dificultad estriba en el hecho de que es muy difícil corregir un fallo. Su técnica es rápida, espontánea y requiere de una gran destreza y soltura. Para trabajar la acuarela de una manera opaca, es mejor opción el trabajo con guache o reducir el porcentaje de agua con respecto al de pigmento.

El modo más usual de trabajar la acuarela consiste en respetar el blanco del papel (por sustracción), donde deseemos ese color, y vayamos pintando de más claro a más oscuro, aplicando veladuras de color transparente. Sin embargo, es un medio muy flexible y los resultados obtenidos con la acuarela pueden variar enormemente.

Entre los distintos formatos que podemos encontrar las acuarelas, destacan: las acuarelas en pastilla, en tubo y las acuarelas líquidas. Las marcas más comúnmente usadas son *Winsor&Newton* y *Vallejo*.

Figura 22 DELACROIX, E. *Horse frightened by lightning*. 1825-1829. 23,5 x 32 cm. Museo Bellas Artes de Budapest

5. MARCO PRÁCTICO

5.1 Propuesta de la historia y su retórica

Tras meditar detenidamente qué tipo de contenido íbamos a ofrecer para un público adolescente, se optó por la idea de construir un personaje principal sobre el que transcurriera la historia.

Se decidió hacer uso de la metáfora como recurso retórico visual para los distintos personajes y lugares para poder añadirle un toque de fantasía que hiciera la historia más llevadera y entretenida.

La historia cuenta como una niña, Cloudy, vive en un planeta que flota en el universo (metáfora de su zona de seguridad). A lo alto del firmamento, yace una estrella de color rosa, símbolo del amor romántico que la sociedad quiere que consigamos a toda costa. Cloudy ve la estrella siempre, pero de momento no puede alcanzarla, la desea.

Un día, la estrella desaparece y, en el camino de encontrarse a una misma, va a buscarla. En primer lugar, se encuentra con un pulpo, que metaforiza el hecho de que la sociedad nos inculca, sobre todo a las mujeres, que el amor debe de ser fundamental en nuestras vidas. Así, el animal le indica que debe conseguir la estrella a toda costa porque es muy importante.

Siguiendo esta pauta e inmersa en la idea de conseguir dicho ideal, Cloudy cae en la tela de Larana, que representa el concepto *de telaraña de la violencia de género*, explicado por Pamela Palenciano en su monólogo teatral *No sólo duelen los golpes*.

Tras zafarse de situación, la niña busca la estrella a través de un lugar lleno de engranajes y arena, metáfora del tiempo. Durante todo el trayecto y, en especial, este último recorrido, Cloudy ha madurado y cuando por fin consigue la estrella y se le cae, llega a la conclusión de que no se debe abandonar todo lo que te rodea por conseguir algo que no se sabe cómo va a ser.

5.2 Proceso de trabajo

5.2.1 Primeros bocetos

Una vez clara la historia y de la manera que iba a desarrollarse, se comenzaron a elaborar unas primeras pruebas a lápiz. Seguidamente se pasó a la acuarela para ver qué gama de colores era la más adecuada.

Figura 24 SUÁREZ, M. Acuarela Cloudy Pruebas. 2020

Figura 23 SUÁREZ, M. Bocetos Cloudy. 2020

Figura 25 SUÁREZ, M. Acuarela Cloudy pruebas 2. 2020

Figura 26 SUÁREZ, M. Prueba planetas. 2020

Poco a poco, se concretó un diseño final para Cloudy y se propusieron los demás personajes:

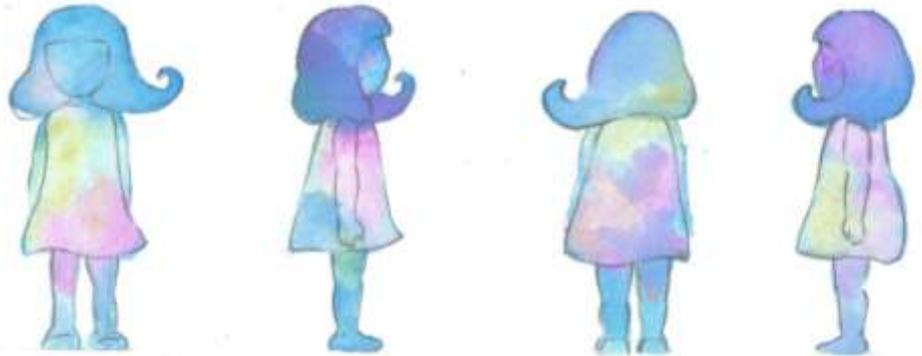

Figura 27 SUÁREZ, M. *Diseño Cloudy definitivo*. 2020

Figura 29 SUÁREZ, M. *Boceto Larana*. 2020

Figura 28 SUÁREZ, M. *Diseño pulpo* 2020

5.2.2 Guión previo y storyboard

Una vez claros los personajes, se pasó a realizar la escritura de un guión que estructuraría el libro en 3 capítulos, como les mostraremos en un anexo. En segundo lugar, se procedió a planificar las páginas mediante una storyboard.

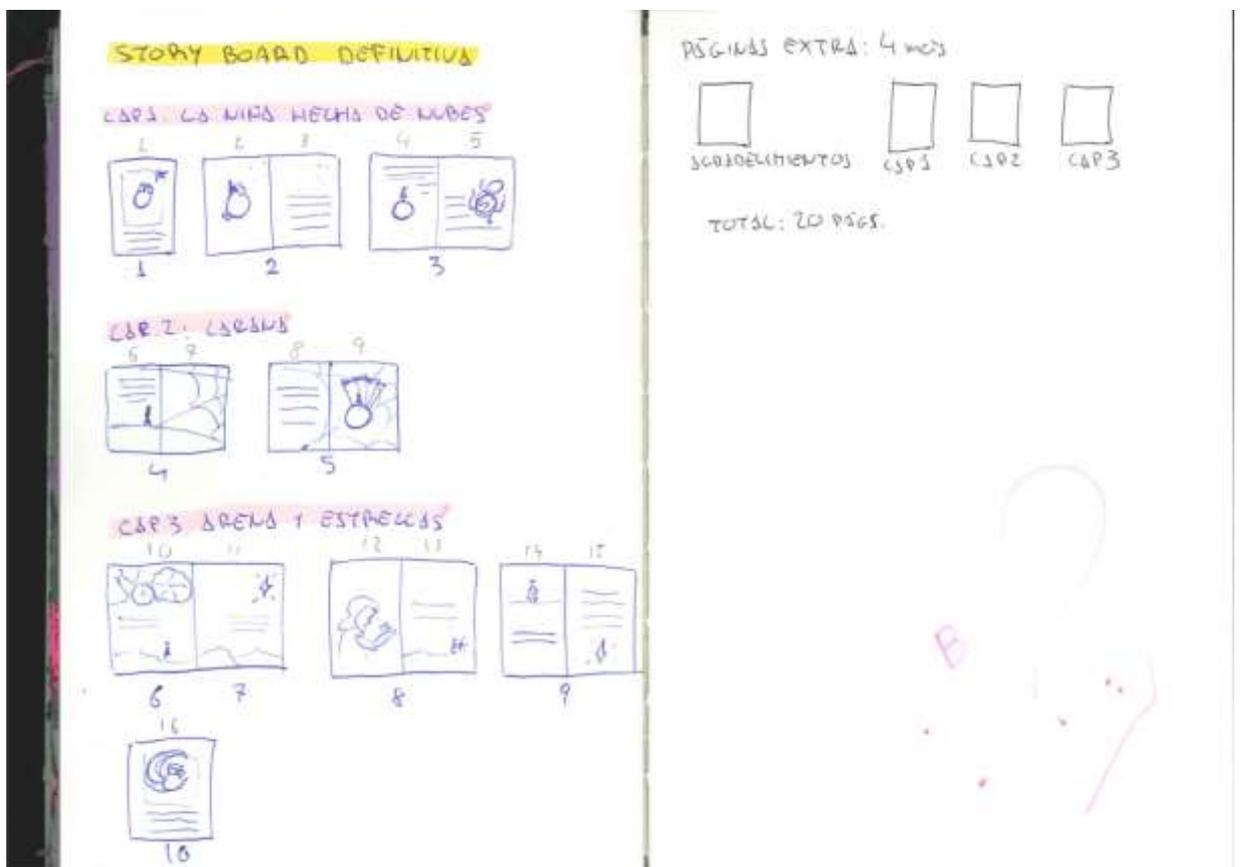

Figura 30 Storyboard

5.2.3 Ilustraciones

Figura 31 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 1. 2020

Figura 32 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 2. 2020

Figura 33 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 3. 2020

Figura 34 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 4. 201

Figura 35 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 5. 2020

Figura 36 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 6. 2020

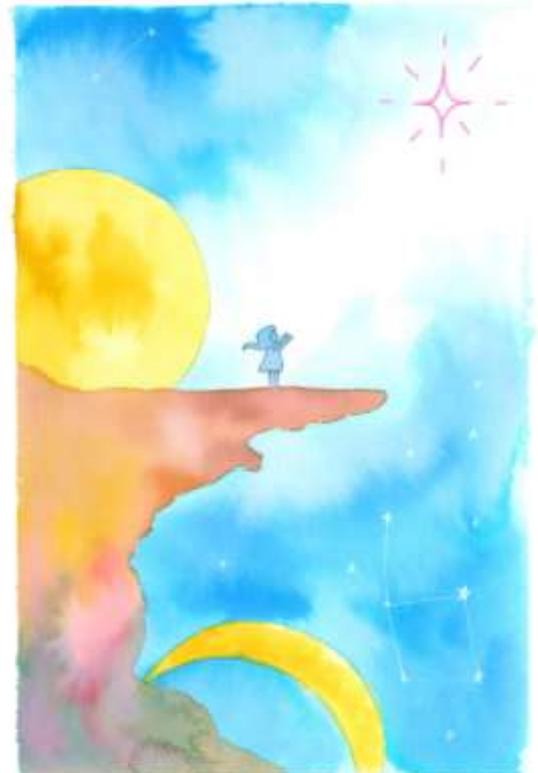

Figura 37 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 7. 2020

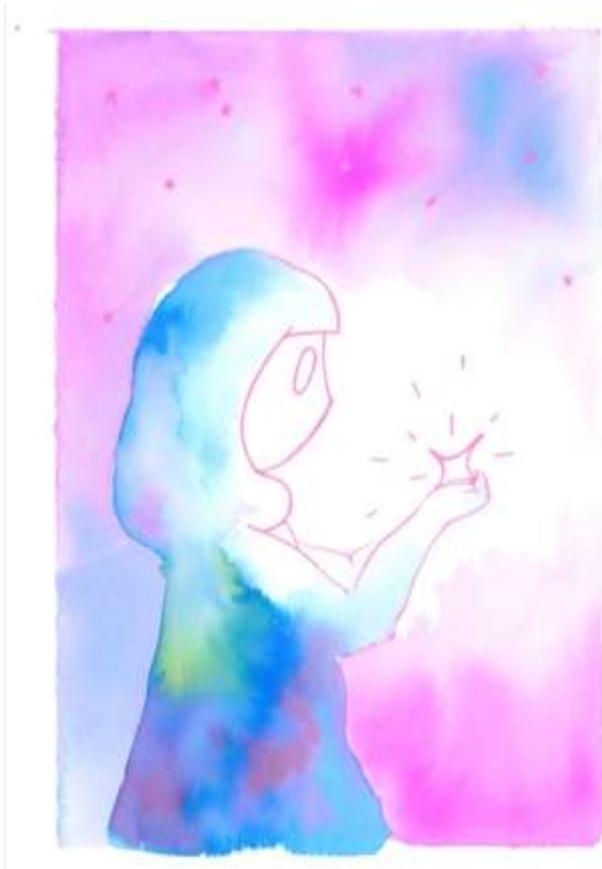

Figura 38 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 8. 2020

Figura 39 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 9. 2020

5.2.4 Diseño general: tipografía y exterior

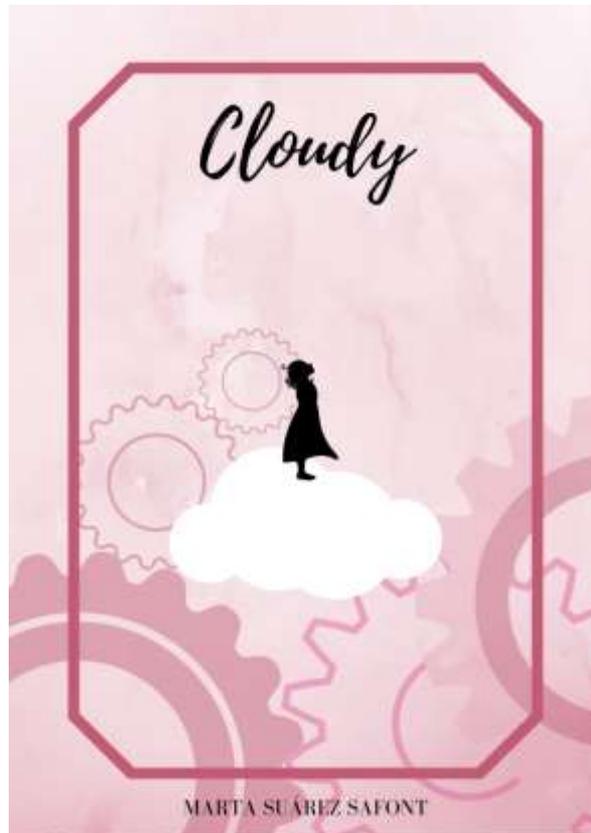

Figura 40 SUÁREZ, M. Portada Cloudy. 2020

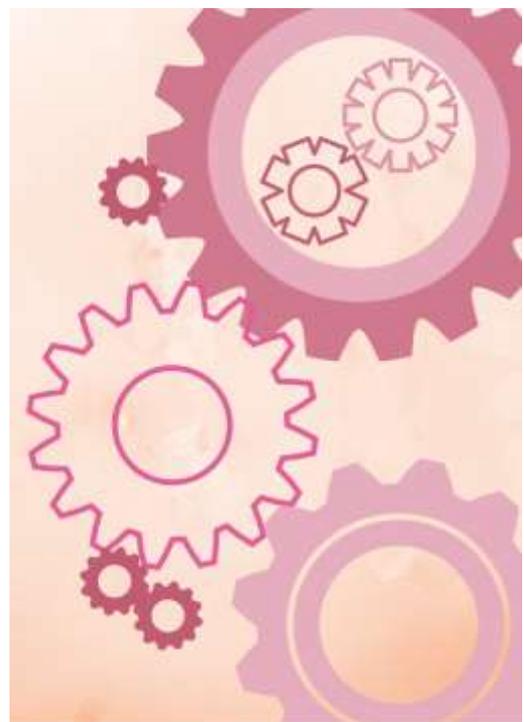
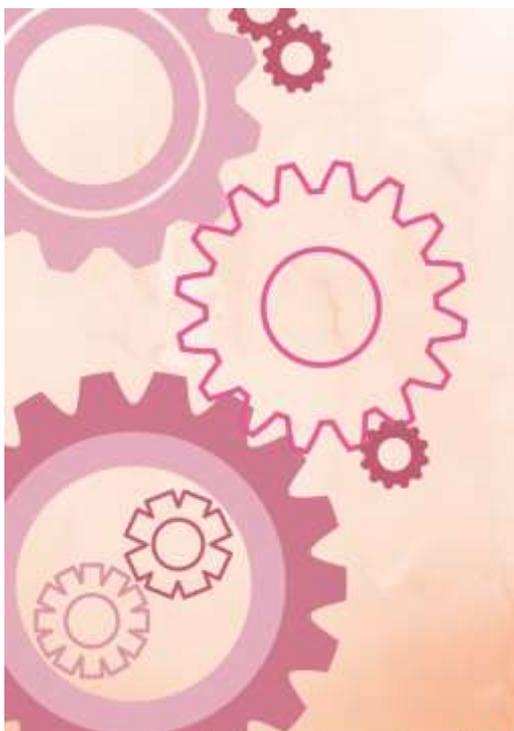
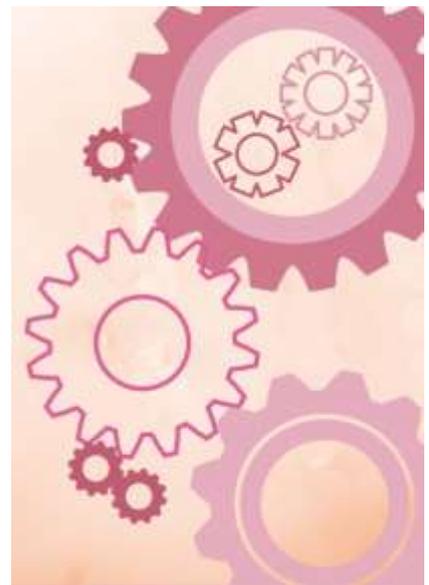

Figura 41 SUÁREZ, M. Guardas libro Cloudy. 2020

5.2.5 Maquetación final

Capítulo 1: La vida hecha de nubes

Cloudy era una niña formada por los colores que salen de las nubes.
Vivía tranquila en su pequeño planeta y de vez en cuando bajaba a columpiarse y a mirar las estrellas.

La más bonita de todas era la estrella rosa. Maldadita. Era estrella grande y brillante que siempre hacía que llorara los ojos en ella.

Un desgraciado día,
mientras Cloudy estaba dando un paseo
se dio cuenta de que Madmidi no estaba.
La estrella había estado ahí desde que nació,
por lo que se fue a buscarla a través del espacio
con la esperanza de regresar juntas a casa.

Tras un largo recorrido,
Cloudy se topó con un pulpo muy sabio
que habitaba en su planeta.

- Estoy buscando a Madmidi. La ha visto?
- Yo lo veo todo.
Ves el tiempo pasar, las estrellas crecer y morir.
Madmidi es diferente, siempre estará ahí para ti.

- ¿Dónde está?
- Te atrae hacia ella.
Tú solo déjate llevar.
Viajarás a lugares oscuros, pero
morcerá la pena.
Siempre la verás.
Y la niña hecha de sueños siguió su
camino.

Capítulo 2: Larana

Cloudy viajó por muchos días. Se encontraba muy cansada y comenzó a desesperarse. No sabía dónde más buscar, así que siguió un hilo blanco que se encontró por el camino. El hilo relucía como si fuera de seda. Poco a poco comenzaron a haber más hilos y Cloudy descubrió que estaba en la tela de Larana.

- ¿Qué haces aquí, niña hecha de nubes?
- Estoy buscando una estrella que se ha perdido y no sabe volver a casa.
- Dudo que la encuentres.
Cloudy se inquietó.

- Es muy difícil encontrar una estrella, porque para encontrarla tienes que merecerla. Una niña que vive sola no merece una estrella.
- Todos merecemos aquello que nos quiere.
Y Cloudy se marchó de aquel lugar.

Capítulo 3: Arena y estrellas

Cloudy buscó a Madnidi a través del tiempo.
Estuvo largas horas caminando y gritando su nombre,
pero en aquella tierra inhóspita nadie lo escuchó.

Hasta que tras un gran esfuerzo, la estrella encontró.

Vámonos a casa, Madnidi, le dijo.

Pero en el camino, la estrella se le
cayó en un profundo y oscuro abismo.
Mirándola a lo lejos, des de arriba del todo.
Cloudy pensó en su pequeño planeta y en su casa.
Decidió que no había merecido la pena recorrer tanto
camino, se dio media vuelta y se fue.

· He caminado tanto para conseguir algo que luego se fue...
Prometo que no voy a alejarme nunca más.
Me quedaré en casa, y contemplaré las estrellas que se
queden conmigo.

-Fin-

6. CONCLUSIONES

En este Trabajo de Fin de Grado, hemos podido analizar y comprender la forma en la que vivimos el amor en un contexto actual. En base a ello, hemos concluido que la mejor forma de dar respuesta a esos conceptos y mitos que tenemos interiorizados que nos inclinan hacia la desigualdad, es la reflexión y el establecimiento de la duda sobre las tradiciones. Algunos expertos como M.L. Esteban y A. Távora sostienen que esto debe de ser elevado hasta el punto de integrar en la enseñanza reglada la inteligencia emocional y una docencia sobre el amor y el trato con el otro.

Por lo que respecta al proyecto práctico, encontramos que se han resuelto satisfactoriamente los objetivos propuestos al haber creado y materializado un libro que, mediante la imagen y el texto, aporta valores a los jóvenes para poder disfrutar de una relación sana consigo mismos y con los demás.

Por último, por lo referente a la elaboración de la memoria, se ha expuesto de forma clara y formal, el contenido de este proyecto. Se ha seguido una metodología que parte de la documentación bibliográfica hasta la realización de diseño gráfico a fin de elaborar un Trabajo que pueda servir para el avance de la sociedad.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Artículos de revista:

García, A. L. (2007, septiembre). Nuevos tiempos, viejas preguntas sobre el amor: Un estudio con adolescentes. *Dialnet*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es>

Esteban, M., & Távora, A. (2008, abril). El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. *Anuario de psicología*, 39(1). Recuperado de <https://www.raco.cat>

Marroquí, M., & Cervera, P. (2014). Interiorización de los falsos mitos del amor romántico en los jóvenes. *Radiocrea*, 3. Recuperado de <https://digibug.ugr.es>

Salazar, C. C., & Arteaga, L. S. (s. f.). Antecedentes históricos de las relaciones amorosas en la adolescencia. Recuperado 11 de mayo de 2020, de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n9/p1.html>

Touriñán, J. (2018, diciembre). La relación artes-educación: educamos con las artes y hay educación artística común, específica y especializada . *Redipe*, 7(12). Recuperado de <https://revista.redipe.org>

Galarza, E. M. L. (2012, 22 noviembre). ¿ Por qué analizar el amor? Nuevas posibilidades para el estudio de las desigualdades de género. *Anuario Psicología*. Recuperado de <https://digibug.ugr.es>

- Artículos periodísticos:

Cordellat, A. (2020, 14 mayo). Coronavirus o cómo la conciliación familiar no existe. *EL PAÍS*. Recuperado de <https://elpais.com>

- Libros:

Fromm, E. (2007). *El arte de amar*. Barcelona, España: Paidós.

Larreynaga, I., Palenciano, P., & Lazo, S. (2017). *Si es amor, no duele*. Madrid, España: Alfaguara.

Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2001). *El normal caos del amor*. Barcelona, España: Paidós.

- Páginas web:

http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T1_v01/1_breve_historia_de_la_ilustracin.html

<http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com/2013/04/acuarela-tecnica-y-autores.html>

<https://www.paulabonet.com/>

<https://modernadepueblo.com/>

<https://lolavendetta.com/>

<http://www.flavitabanana.com/>

8. ANEXOS

LIBRO COMPLETO issuu:

https://issuu.com/cloudylibroilustrado/docs/cloudy_librrrrr

Índice de Figuras:

Figura 1 JAN VAN EYCK. Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. 1434. óleo s/ lienzo. 82 x 60 cm. National Gallery, Londres

Figura 2 ERICH FROMM. El arte de amar. 1956. Ed. Paidós

Figura 3 Encuesta anual 2017, publicada en 2019. INE

Figura 4 Larreynaga, I., Palenciano, P. *Si es amor no duele*. 2017. Ed. Alfaguara

Figura 5 Cartel promocional del monólogo teatral *No solo duelen los golpes* de Pamela Palenciano

Figura 6 Flavia Álvarez- Pedrosa Pruvost. 1987. Oviedo

Figura 7 FLAVITA BANANA. *Ser feminista*. Impresión digital. 29,7x 21 cm. Papel Fabriano 200 gr/m²

Figura 8 FLAVITA BANANA. *Madame Bovary*. Impresión digital 29,7x21 cm. Papel Fabriano 200gr/m²

Figura 9 Paula Bonet. 1980. Villa-Real

Figura 10 BONET, P. *La Sed*. 2016. 20 x 25,50 cm Ed. Lunweg

Figura 11 BONET, P. *Roedores / Cuerpo de embarazada sin embrión*. 2018. 24 x 17 cm. Ed. Penguin Random House

Figura 12 Raquel Córcoles. 1986. Reus, Tarragona

Figura 13 Moderna de pueblo. *Idiotizadas*. 2017. Ed. PLANETA

Figura 14 Moderna de pueblo. Ilustración digital. 2019

Figura 15 Raquel Riba. 1990. Igualada, Barcelona

Figura 16 RIBA, R. *Compromiso Venusiano*. Ilustración digital, A3

Figura 17 RIBA, R. *¿Que pacha, mamá?*. 2018. Ed. Lumen

Figura 18 *Biblia de Borso d'Este*. Encargada por Borso d'Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio. Ca. 1455-1461

Figura 19 CHÉRET, J. *Palais de Glace*. 1893. Litografía sobre lino. 86 x 244 cm

Figura 20 MONTGOMERY, J. *I want you for U.S.Army*. 1917

Figura 21 Figura 21 Acuarelas líquidas marca Vallejo

Figura 22 DELACROIX, E. *Horse frightened by lighting*. 1825-1829. 23,5 x 32 cm. Museo Bellas Artes de Budapest

Figura 23 SUÁREZ, M. Bocetos Cloudy. 2020

Figura 24 SUÁREZ, M. Acuarela Cloudy Pruebas. 2020

Figura 25 SUÁREZ, M. Acuarela Cloudy pruebas 2. 2020

Figura 26 SUÁREZ, M. Prueba planetas. 2020

Figura 27 SUÁREZ, M. Diseño Cloudy definitivo. 2020

Figura 28 SUÁREZ, M. Diseño pulpo 2020

Figura 29 SUÁREZ, M. Boceto Larana. 2020

Figura 30 Storyboard

Figura 31 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 1. 2020

Figura 32 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 2. 2020

Figura 33 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 3. 2020

Figura 34 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 4. 2020

Figura 35 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 5. 2020

Figura 36 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 6. 2020

Figura 37 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 7. 2020

Figura 38 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 8. 2020

Figura 39 SUÁREZ, M. Ilustración Cloudy 9. 2020

Figura 40 SUÁREZ, M. Portada Cloudy. 2020

Figura 41 SUÁREZ, M. Guardas Libro Cloudy. 2020

- **Guión Cloudy:**

1 LA NIÑA HECHA DE NUBES

Cloudy era una niña formada por los colores que salen de las nubes. Vivía tranquila en su pequeño planeta y de vez en cuando bajaba a columpiarse y a mirar las estrellas.

La más bonita de todas era la estrella rosa, Madmidú. Una estrella grande y brillante que siempre hacía que fijaras tus ojos en ella.

2

Un desgraciado día, mientras Cloudy estaba dando un paseo se dio cuenta de que Madmidú no estaba.

La estrella había estado ahí desde que nació, por lo que se fue a buscarla a través del espacio con la esperanza de regresar juntas a casa.

3

Tras un largo recorrido, Cloudy se topó con un pulpo muy sabio que habitaba en su planeta.

C: Estoy buscando a Madmidú. La ha visto?

P: Yo lo veo todo. Veo el tiempo pasar, las estrellas crecer y morir. Madmidú es diferente, siempre estará ahí para ti.

C: Donde está?

P: Te atrae hacia ella. Tú solo déjate llevar. Viajarás a lugares oscuros, pero merecerá la pena. Siempre la merece.

Y la niña hecha de nubes siguió su camino

4 LARANA

Cloudy viajó por muchos días. Se encontraba muy cansada y comenzó a desesperarse. No sabía dónde más buscar, así que siguió un hilo blanco que se encontró por el camino.

El hilo relucía como si fuera de seda. Poco a poco comenzaron a haber más hilos y Cloudy descubrió que estaba en la tela de Larana.

5

L: ¿Qué haces aquí, niña hecha de nubes?

C: Estoy buscando una estrella que se ha perdido y no sabe volver a casa

L: Dudo que la encuentres

Cloudy se inquietó

L: Es muy difícil encontrar una estrella, porque para encontrarla tienes que merecerla. Una niña que vive sola no merece una estrella.

C: Todos merecemos aquello que nos quiere

Y Cloudy se marchó de aquel lugar

6 ARENA Y ESTRELLAS

Cloudy buscó a Madmidú a través del tiempo. Estuvo largas horas caminando y gritando su nombre, pero en aquella tierra inhóspita nadie la escuchó.

7

Hasta que tras un gran esfuerzo, la estrella encontró.

8

Vámonos a casa, Madmidú, le dijo.

9

Pero en el camino, la estrella se le cayó en un profundo y oscuro abismo.

Mirándola a lo lejos, des de arriba del todo. Cloudy pensó en su pequeño planeta y en su casa. Decidió que no había merecido la pena recorrer tanto camino, se dio media vuelta y se fue.

10

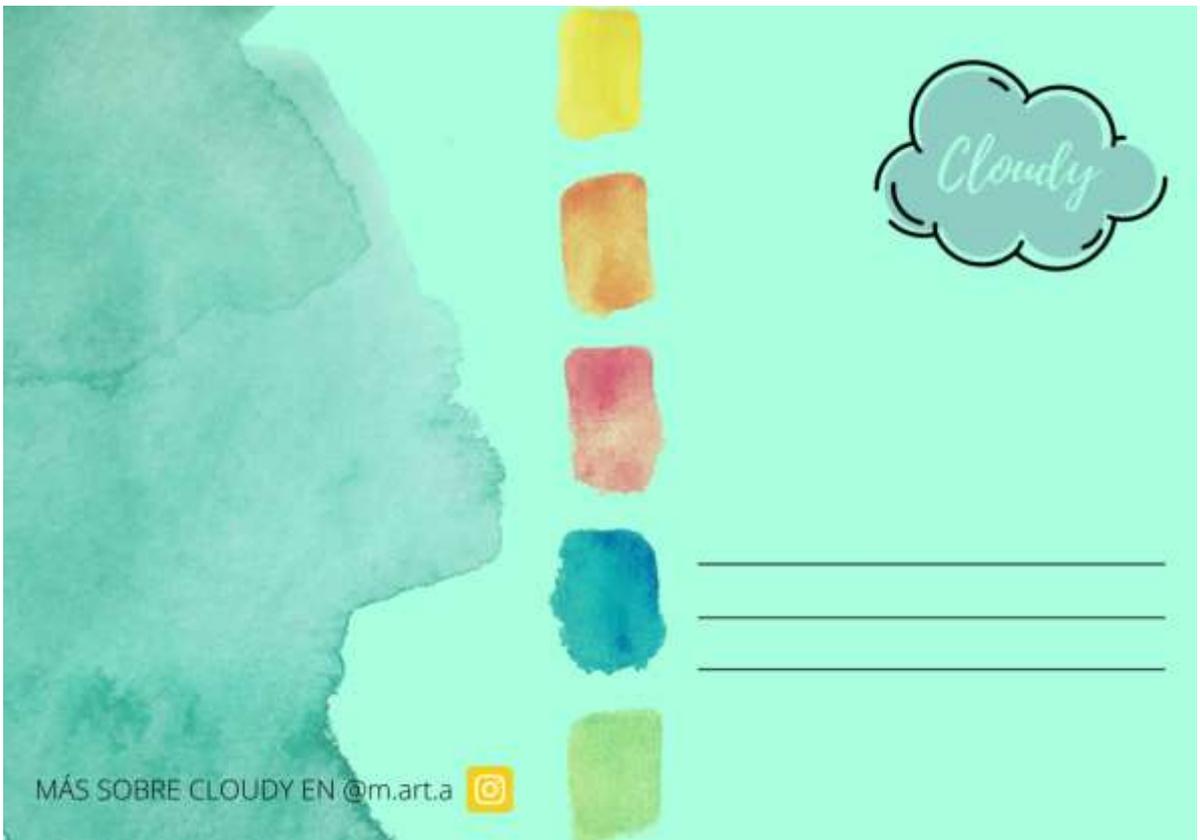
C: He caminado tanto para conseguir algo que luego se fue... Prometo que no voy a alejarme nunca más. Me quedaré aquí, en casa, y contemplaré las estrellas que se queden conmigo.

- Productos de diseño gráfico
- Logotipo:

- Postales:

- Marcapáginas:

