

TFG

¿QUÉ ANIMAL TE APETECE? ÁLBUM ILUSTRADO INFANTIL

Presentado por Laura Padilla Prieto
Tutor: David Heras Evangelio

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este proyecto final de Grado ha consistido en la creación de un álbum ilustrado, que integra el progreso de las capacidades, habilidades y conocimientos desarrollados en el grado de Bellas Artes.

Esta idea nace con la ilusión de mostrar la alimentación como una gran aventura al público infantil, un tema, en ocasiones, aburrido para los más pequeños. Se ha pretendido por ello, a través de la combinación de alimentos, dar paso a la creatividad de los niños en la cocina. De esta manera se atrae así al lector, teniendo en cuenta la importancia de la ayuda de un adulto para su lectura.

Hay una contribución significativa de familiares, especialmente de los abuelos, que aportaron la experiencia de sus propias creaciones en la cocina para atraer la atención de los nietos. Todo esto crea un acabado personal, pero que a su vez es entendible para todo pequeño lector.

Palabras clave: Álbum ilustrado; Alimentación; Infantil; Creatividad; Educación.

ABSTRACT

This final degree project has consisted in the creation of an illustrated album, which integrates the progress of the capacities, skills and knowledge developed in the Fine Arts degree.

This idea was born with the illusion of showing food as a great adventure for children, a commonly boring subject for the youngest. Therefore, through the combination of food, it has been intended to give way to children's creativity in the kitchen. In this way, the reader is attracted, taking into account the importance of the help of an adult for his reading.

There is a significant contribution of family members, especially grandparents, who brought the experience of their own creations in the kitchen to attract the attention of the grandchildren. All of this creates a personal finish that is understandable to every small reader.

Keywords: Illustrated album; Food; Children; Creativity; Education.

AGRADECIMIENTOS

A mis abuelos, por hacerme partícipe siempre de vuestra creativa cocina.
Sois la especia que da el toque final al sabor de mi vida.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	6
3. METODOLOGÍA	6
4. CUERPO DEL PROYECTO	8
4.1. Estudio previo	8
4.1.1. <i>La actividad imaginativa en la infancia</i>	8
4.1.2. <i>El álbum ilustrado y la representación del mundo del niño</i>	10
4.1.3. <i>La importancia de la educación alimenticia en los niños</i>	13
4.2. Referentes	14
4.2.1. <i>Oliver Jeffers</i>	14
4.2.2. <i>Rocío Bonilla</i>	15
4.2.3. <i>Marta Altés</i>	16
5. DESARROLLO PRÁCTICO	17
5.1. El proceso: lenguaje artístico y aspectos técnicos	17
5.1.1. <i>El storyboard</i>	17
5.1.2. <i>Diseño de personajes</i>	19
5.1.3. <i>Diseño de espacios</i>	20
5.1.4. <i>Cromatismo</i>	22
5.1.5. <i>Artes finales</i>	22
5.2. El texto	23
5.3. Diseño editorial.....	23
5.3.1. <i>Tipografía</i>	23
5.3.2. <i>Cubiertas</i>	25
5.3.3. <i>Guardas</i>	25
5.3.4. <i>Maquetación</i>	27
5.4. Trabajo en el aula: lectura del libro	27
6. CONCLUSIONES	30
7. BIBLIOGRAFÍA	31
8. ÍNDICE DE IMÁGENES	33
9. ANEXOS	35

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo recopila información, desarrollo, proceso y elaboración conceptual sobre un álbum ilustrado infantil. Nace por la necesidad personal de inculcar en los niños desde pequeños la importancia de la alimentación sana, sobre todo para aquellos que puedan presentar rechazo a ello, como fue mi caso.

Es necesario destacar también que este proyecto, además, surge fundamentalmente de dos asignaturas: “Libro de artista: grabado y tipografía móvil” cursada en tercero, donde se tuvo un primer contacto con la idea de libro y la realización de ilustraciones de estilo infantil con una tipografía acorde a ello. Y, en segundo lugar, la asignatura de “Ilustración aplicada” cursada el cuatrimestre anterior y que dio lugar a una mayor aproximación a la temática infantil, además de proporcionar unas pautas más específicas para este formato, motivándome a adentrarme finalmente en el ámbito de la ilustración.

Cabe resaltar a psicólogos como Vigotsky o al epistemólogo y biólogo Piaget, que nos ofrecen estudios de la infancia en torno al comportamiento y la imaginación y creatividad que se posee en esa etapa. Esto nos ha ayudado a poder entender las necesidades de un niño e intentar conectar con el lector en la mayor medida posible. Además, el autor Julio Basulto nos da las claves para motivar al niño a tener interés por la buena alimentación.

Es preciso destacar la presencia de ciertos referentes, todos ellos ilustradores, que han sido muy útiles para respaldar mi propuesta. Ha sido de gran interés la secuencialidad en los libros de Oliver Jeffers, que atrapan al lector fácilmente a través de la frescura de sus ilustraciones sencillas y coloridas realizadas con acuarela. También, el lenguaje cuidado de Rocío Bonilla, además del humor de sus historias familiares como en el libro de “Hermanos”, que resaltamos por su versátil estructura. Por último, la ilustradora Marta Altés, por la expresividad y estética de sus personajes y la capacidad de hacerlos únicos a cada uno.

Después de haber descrito los componentes teóricos y referencias que respaldan el presente trabajo, es conveniente realizar una breve descripción

de las etapas de desarrollo del trabajo práctico, desde las primeras ideas hasta la conceptualización y resultado final del mismo.

Además de esto, se expondrán los resultados obtenidos de la lectura del libro en las aulas con tal de conocer la conexión del niño con la historia y los efectos en él.

Por último, se proporcionarán las conclusiones a partir de una autocrítica en la que se reflexionará el proceso del presente trabajo, así como el resultado final, pudiendo entonces saber si se han cumplido los objetivos propuestos. Finalizaremos con una serie de anexos incluyendo imágenes del resultado final.

2. OBJETIVOS

El principal objetivo es la creación de un álbum ilustrado infantil con un concepto principal: crear interés en una alimentación sana a través de la experimentación y la creatividad propia de la infancia.

Como objetivos específicos, este proyecto pretende.

- Escribir e ilustrar un álbum ilustrado infantil con un aspecto profesional.
- Crear un lenguaje artístico propio y adaptado a la edad a la que se dirige el proyecto.
- Estudiar la relación entre imagen y texto.
- Conocer la creatividad e imaginación del niño para comprender sus necesidades y preferencias.
- Utilizar el lenguaje gráfico y digital para la realización del álbum ilustrado.

3. METODOLOGÍA

Este proyecto encuentra su punto de partida en una motivación personal, y su finalidad principal no es otra que la creación de un álbum ilustrado infantil.

Se ha creído conveniente dividir el proyecto en cinco fases: en primer lugar, la búsqueda y estudio de documentación y referentes, lo cual nos ayuda a

Fig. 1. Cronograma Trabajo Final de Grado

	Idea del proyecto	Documentación y referentes	Guion literario	Proceso creativo	Redacción parte teórica	Conclusiones	Presentación oral
Octubre	X						
Noviembre	X	X	X				
Diciembre		X	X	X			
Enero		X	X	X			
Febrero		X	X	X	X		
Marzo				X	X		
Abril				X	X		
Mayo				X	X		
Junio					X	X	X
Julio							X

reforzar nuestra idea y evolucionar. Principalmente, se basó en conocer la franja de edad a la que nos dirigimos y conseguir nuestro fin con un estilo de ilustraciones atractivo y apropiado para los lectores. Además, para ello era necesario conocer las características de un álbum ilustrado y la relación entre texto e imagen.

En segundo lugar, se estructuró una planificación del tiempo a modo de cronograma de Gantt para realizar todos los objetivos de forma ordenada y correctamente.

En tercer lugar, se procedió a definir la historia, por lo que el guion literario y los primeros bocetos de la secuencia de imágenes se trabajaron a la vez. Además, se empieza a diseñar los personajes y los elementos más característicos de los escenarios.

Es así como se procede a la realización de las ilustraciones definitivas para posteriormente editarlas y mejorarlas en Photoshop y maquetarlas junto al texto y el resto de los elementos que conforman un álbum ilustrado.

Por último, comprobamos el resultado final y lo ponemos en práctica en aulas. A su vez, se termina de redactar la memoria escrita, ya que de este modo el proyecto realizado cobrará sentido con la comprensión del estudio realizado.

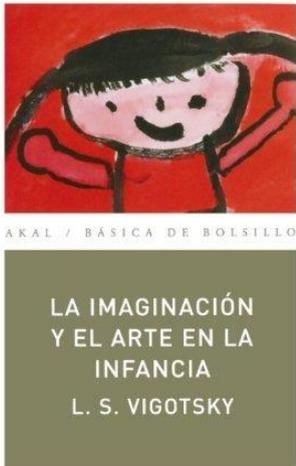

Fig. 2. VIGOTSKY, Lev, 1986. *La imaginación y el arte en la infancia*.

4. CUERPO DEL PROYECTO

4.1. ESTUDIO PREVIO

4.1.1. *La actividad imaginativa en la infancia.*

En este proyecto, es importante entender la actividad creadora del niño para, como autora del libro, pensar como ellos. Es así como definiremos mejor a qué nos referimos:

“Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el propio ser humano.” (Vigotsky, 1986, p. 7).

Es así cómo podemos explicar cómo el ser humano tiene sus primeras experiencias creativas. Es importante saber que “los primeros puntos de apoyo que encuentra el niño para su futura creación es lo que ve y lo que oye” (Vigotsky, 1986, p. 31). Además de esto, existen distintos grados de impresión. Tanto niños como adultos tienden a exagerar y magnificar, ya que nos gustaría ver las cosas así para que concuerde con nuestras necesidades. Esto se ve claramente en los cuentos infantiles.

Para Vigotsky (1986), existen dos tipos básicos de impulsos. El primero sería el reproductor o reproductivo, relacionado directamente con nuestra memoria y la reproducción o repetición de normas de conducta ya creadas o resucitar impresiones pasadas, por lo que no implica una nueva creación. Si el ser humano se limitase a ello, no sería capaz de adaptarse a nuevos cambios, ya que sería desconocedor de ello. Por otra parte, encontraríamos la actividad reproductora, la que hace que podamos proyectar hacia el futuro y capaz de modificar su presente. Esto sucede cuando se reelaboran y crean, a partir de experiencias pasadas, nuevas normas y planteamientos. Esta actividad es llamada también fantasía o imaginación. El niño, a partir de esas impresiones en su mente, suele potenciar en mayor medida ese segundo tipo de impulso, donde la racionalidad no es precisamente necesaria.

Fig. 3. HELLER, Eva, 2004. *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.*

La creación se manifiesta ya desde la infancia, con una gran importancia para el desarrollo y madurez del niño. Esta creatividad podemos observarla en sus juegos, tal como señala a continuación:

“No se limitan en sus juegos a recordar experiencias vividas, si no que las reelaboran creadoramente, combinándolas entre sí y edificando con ellas nuevas realidades acordes con sus aficiones y necesidades. El afán que siente de fantasear las cosas es reflejo de su actividad imaginativa, como en los juegos.” (Vigotsky, 1986, p. 12).

En lo que respecta a la imaginación, es una función vital necesaria en todo ser humano. Pero ¿cómo se combina fantasía y realidad? Como hemos explicado, no nace de la nada, sino de la combinación de experiencias pasadas. Según el autor, existen además distintos grados de combinaciones. Es de este modo que cuantas más experiencias acumuladas, mayor puede ser esa imaginación al disponer de gran material. Por ello, la imaginación del niño es menor, pero no su capacidad creadora.

Las emociones también afectan a esa relación entre imaginación y realidad. No tenemos la misma experiencia cuando estamos alegres que cuando estamos tristes, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los colores, los cuales producen en nosotros sentimientos distintos.

Eva Heller nos muestra de hecho en su libro “Psicología del color”, publicado en 2004, cuáles son los colores más apreciados generalmente por gente entre catorce y noventa y siete años. En primer lugar, encontraríamos el azul, seguidamente del verde y del rojo respectivamente. En cuanto a sentimientos e impresiones, el azul es frío y pasivo a su vez que sereno y fiel, en oposición al rojo de la pasión, además de cálido, cercano, atractivo y sensible. El azul, no obstante, en combinación con el violeta sugiere fantasía. Por último, el verde junto al azul nos relaja, con el rojo sugiere lo sano.

Son muchas las combinaciones y colores que pueden provocar en nosotros sentimientos y significados distintos. Esto influye en la fantasía, conocido por los psicólogos como ley del signo emocional común. Significa que todo aquello que nos causa un efecto emocional coincidente se relaciona, aunque no exista entre ellos ninguna relación racional. Esto se encuentra frecuentemente en los sueños o en las ilusiones.

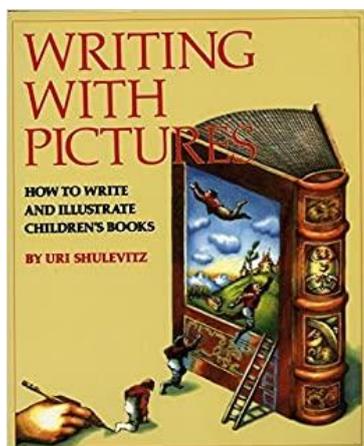

Fig. 4. SHULEVITZ, Uri, 1997. *Writing With Pictures. How to Write and Illustrate Children's Books.*

Dicho lo que provocan en nosotros algunos colores, al relacionar el azul y el rojo lo entendemos como frío y calor, dos conceptos opuestos pero que despiertan estados de ánimo coincidentes, tal como explica Vigotsky (1986).

Es más sencillo por ello llamar la atención del niño con colores primarios y secundarios, que asocian con mayor facilidad a elementos o sensaciones de su día a día.

La imaginación también puede ser la que influya en los sentimientos. Si entrara un niño en una habitación oscura y distingue la forma de una chaqueta, puede imaginarse a una persona y causarle miedo. Mientras que eso que imagina no es real, ese sentimiento sí lo es en el momento. El niño no es capaz de pensar racionalmente que no es real lo que imagina.

En los cuentos también somos capaces de compartir los sentimientos de los personajes, ponernos en su piel, aunque sean ficticios. Esto es porque esas emociones son reales. Es necesario que el niño se vea identificado de este modo también.

La diferencia por tanto entre la imaginación del niño y el adulto es que la fantasía del infante es mucho mayor, pero en cambio su imaginación es pobre a causa de poca experiencia, ya que tiene un conocimiento muy elemental. Por esto mismo, el niño se refuerza en su fantasía sin límites e irracional.

4.1.2. El álbum ilustrado y la representación del mundo del niño.

Es pertinente diferenciar entre los términos libro de cuentos y libro-álbum, ya que pueden parecer que los dos signifiquen lo mismo. En el libro "*Writing With Pictures. How to Write and Illustrate Children's Books*", publicado en 1997 y del autor Uri Shulevitz se explican las características principales que hacen al álbum único.

El libro de cuentos da importancia a la anécdota que contiene, narrada mediante el lenguaje escrito principalmente y recurriendo a las ilustraciones para enriquecerlas. Es una tradición que se remonta a los siglos XVIII y XIX, utilizando la narración. En cambio, en el libro-álbum son las imágenes las que dan la información que no nos proporcionan las palabras, la cuales es descrita su función de la siguiente manera:

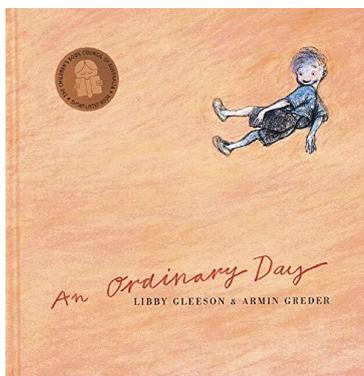

Fig. 5. GLEESON, Libby y GREDER, Armin, 2001. *An Ordinary Day*.

Fig. 6. PIAGET, Jean. La representación del mundo en el niño.

“Además de servir de banda sonora, estas palabras hablan de lo que no se muestra en la ilustración” (Shulevitz, 1997, pp. 8-13).

Ninguno de los dos elementos repite la misma información que ya muestra el otro. Es así como diferenciamos en una frase los dos formatos:

“A diferencia de un libro de cuentos, que expresa imágenes y sonidos por medio de palabras, un libro-álbum separa ambos elementos, representando la imagen mediante la ilustración y el sonido mediante palabras.” (Shulevitz, 1997, pp. 8-13).

Debe tenerse en cuenta que el libro álbum es destinado a un público infantil, el cual no sabe leer aún y necesitan de un narrador para ello. Se transforma en una experiencia sensorial, como una obra de teatro, donde ves y escuchas.

Son tres mensajes por tanto los que el lector recibirá: el contado con las palabras, el que muestran las imágenes y la interacción de ambas (Roa Monroy, 2014). El niño no recibirá estos mensajes de igual forma que el lector o adulto que le acompañe, ya que cada uno encontrará signos que el otro no.

La mente del niño es distinta a la del adulto y uno de los álbumes ilustrados que lo demuestra es “An Ordinary Day” de Libby Gleeson y Armin Greder. Niño y adulto se muestran como en mundos diferentes. El niño parece que no pertenezca a la sociedad y de todo el bullicio de las calles. Poco tarda en dar rienda suelta a su fantasía, propia de la infancia, para salir de ese sometimiento del día a día. Todo aquello que ve, lo transforma gracias a su imaginación.

En niño concibe el mundo distinto a los adultos. Conviene por tanto plantear la siguiente cuestión: “¿la realidad exterior es en el niño tan exterior y objetiva como en nosotros? O, de otro modo: ¿el niño es capaz de distinguir el mundo exterior de su yo?” (Piaget, 1933, p. 37). El autor nos explica que el infante cree que todo el mundo piensa como él, propio de su egocentrismo que contrarresta la socialización. No busca convencer o demostrar a los demás ni conformarse con lo común.

Tal como se ha explicado en el anterior apartado, la imaginación del niño es limitada, por lo que su fantasía es mayor al no tener conocimiento de todo lo que le rodea. El libro-álbum es un mundo creado por el niño, que le pertenece,

donde juega con sus propias reglas y la magia tiene cabida en el mismo. En sus páginas, ellos sueñan e imaginan en ese mundo paralelo donde pueden ser héroes, volar, tener superpoderes, hacer largos viajes, sentirse como un ser independiente. Pueden tomar sus propias decisiones sin pedir opinión, como nos exponía Piaget.

En el presente proyecto, queremos que el lector simpatice con los protagonistas y se vean reflejados en ellos y también son capaces de dar rienda suelta a su imaginación y creatividad.

El artista Oliver Jeffers brinda a los niños en sus libros esta visión. Uno de los ejemplos sería en "Perdido y encontrado". En la primera página, observamos cómo un pingüino irrumpe en la puerta de la casa del protagonista, el cual se interesa por saber cómo ha llegado hasta allí. Le ayuda entonces a volver al Polo Sur, por lo que es capaz por sí solo de construir una barca y navegar hasta allí. No muestra todo este proceso como algo mágico, sino todo lo contrario, fruto de un esfuerzo real por parte del pequeño. Para el niño, magia y realidad significan lo mismo.

El adulto, a pesar de haber sido también un niño, desconoce ahora la infancia, por lo que intenta trasladar los álbumes ilustrados a su mundo, intentando encontrar el sentido racional y la utilidad de éste. Ese mucho ya no le pertenece. Por ello, se comete el error de limitar como padres o docente qué libros debe leer el niño y cuáles no.

La literatura es también considerada como un medio de difusión de valores, con propósitos tanto educativos como ideológicos, por lo que se busca un lenguaje sencillo para que el niño aprenda vocabulario. Son libros que en realidad tienen mayor envergadura comercial. No obstante, si todo libro álbum se limitara a este fin, ya no pertenecería al mundo del niño, lo que limitaría desde un principio en el desarrollo de la imaginación y creatividad. El autor además también se vería obligado a ser más racional para cumplir con ese fin. Personalmente, considero que ni autor ni lector se verían realmente identificados.

De esta manera, parece imposible que un adulto pueda entender de verdad qué es un álbum ilustrado para niños. Pero hay autores que consiguen esto, tal como se describe a continuación:

“[...] en general los libros-álbumes, desvían este deseo de reproducción del niño al mostrarles que es totalmente posible que exista una variedad infinita de percepciones de la realidad, aún en el mundo adulto, al que poco pertenecen los niños. [...], un lugar seguro para que el niño, quien es subvalorado, no se enfrente a la frustración que le provoca no poder captar el mundo adulto, sino de ampliar las posibilidades de representación de las cosas incorporándoles elementos imaginativos.” (Roa Monroy, 2014, p. 49).

El libro-álbum, considerado como obra de arte, es por ello capaz de trascender el lenguaje. El niño es movido por impulsos, por lo que conecta más con lo semiótico que con lo simbólico, al contrario que el adulto. El error de muchos autores es precisamente dar más importancia a lo segundo.

Finalmente, es necesario señalar que nos encontramos en el siglo XXI, caracterizado por la cultura de lo visual. El libro-álbum responderá a las demandas culturales y las reflejará. Los niños, como parte de estos movimientos culturales, establecerán una relación muy cercana con esta cultura de lo visual.

4.1.3. La importancia de la educación alimenticia en los niños.

Cuando nos metemos en un supermercado, probablemente lo primero que encontremos sean productos alimenticios no esenciales, como dulces, bollería, patatas fritas, etc. Dicho en otras palabras, comida basura. Si vamos acompañados de un niño, ellos se encargarán de avisarnos de su existencia en caso de no percatarnos, ya que en muchos casos estos productos se encontrarán en estanterías alcanzables a ellos, lo que hace difícil que podamos resistirnos. En cambio, los productos como frutas, verduras o huevos, entre otros, parece que incluso jueguen al escondite con nosotros.

Si bien recordamos del apartado anterior, nos encontramos en la cultura de lo visual, envueltos de imágenes publicitarias en cualquier lugar, además de internet y redes sociales que crean tendencias, que hacen difícil que no nos fijemos en ello.

Julio Basulto en su libro “Se me hace bola”, publicado en 2013, nos expone tres razones por las que no debe insistirse al niño a que coman

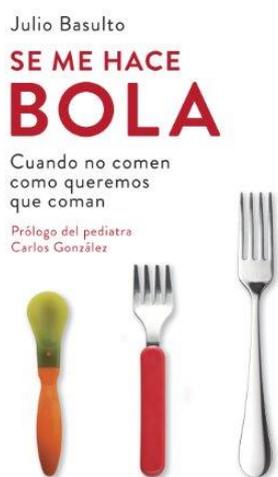

Fig. 7. BASULTO, Julio, 2013. *Se me hace bola.*

saludablemente. La primera es que cuanto más pequeños son, menos podrán entender y asimilar ciertos conceptos y explicaciones. Para ellos es complejo, algo que ya hemos visto en la obra de Vigotsky (1986). En segundo lugar, se considera un experimento para ellos, el cual muchos expertos recomiendan no premiar al niño al probar alimentos como la verdura. En último lugar, es darles el ejemplo que predicas, pero sin manipular.

Basulto también nos dice que, si a un bebé le pones cualquier a su alcance, como un bote de pintura, lo primero que hará es tocarlo y llevarse los dedos a la boca. Esto es un ejemplo para mostrar que el niño, si ve alimentos como la verdura por su casa o consumirla en su entorno, él mismo decidirá si probarla.

Este álbum ilustrado tiene la finalidad de dar visibilidad a la fruta y la verdura como algo bueno, divertido y, sobre todo, creativo. A los protagonistas se les plantea la creación de un pequeño animal con estos alimentos y ellos sin dudar lo deciden hacerlo sin que se les sea impuesto.

4.2. REFERENTES

4.2.1. Oliver Jeffers

Oliver Jeffers es un artista, escritor e ilustrador de libros infantiles. Considerado en 2008 en la lista de "The Times" como uno de "Las mejores nuevas imágenes de libros ilustrados", destaca por su gran creatividad a la hora de mezclar sus disciplinas, estilos y actitudes. Sus historias nacen a partir de pequeños bocetos en trozos de papeles o libretas que lleva siempre consigo, llega a establecer una relación a todo ese mundo creado en sus hojas para dar paso a una nueva historia. Deja así que nazcan de forma natural.

Sus libros no tienen la intención de educar, sino de entretener al lector. Quiere conectar con la niñez como real que es y potenciar su imaginación. Es por ello por lo que se describe así su obra:

"Jeffers pareciera acudir en mayor medida a su imaginación que a la propia realidad a la hora de crear sus historias e ilustraciones, porque está dirigiéndose a un público que todavía no está del todo inmerso en el mundo simbólico como los adultos, hasta ahora el adulto lo está incluyendo dentro del

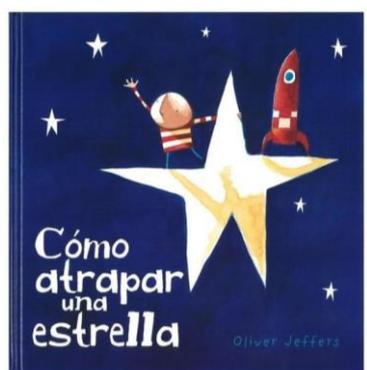
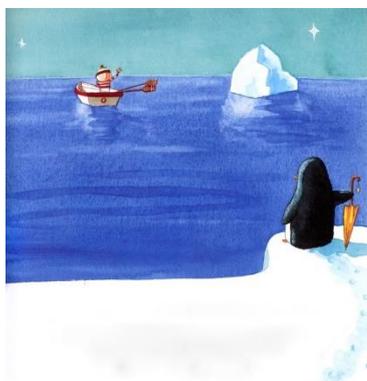

Fig. 8. JEFFERS, Oliver, 2017. Ilustración del libro *Perdido y encontrado*.

Fig. 9. JEFFERS, Oliver, 2011. *Arriba y abajo*.

Fig. 10. JEFFERS, Oliver, 2016. *Cómo atrapar una estrella*.

mundo del entendimiento y de los modos de actuar adultos.” (Roa Monroy, 2014, p. 49).

Esto es una cualidad muy importante de este artista, porque realmente llega a verse ese mundo irracional y sin normas. Solo se observa en sus ilustraciones los elementos que identificaría y entendería un niño en la realidad, pero sin atender a la vez a ésta necesariamente.

Las ilustraciones de Oliver tienen un estilo y lenguaje propio, de rápida identificación. Los personajes ofrecen una línea clara y sencilla, al igual que todos los elementos en sus historias. Los personajes presentan formas orgánicas y una anatomía sencilla, suficiente para dotarlo de gran movimiento y expresividad. Tiene una paleta de color personal, generalmente colores primarios y secundarios y, en muchas ocasiones, aprovechando el fondo blanco del papel. Los elementos en las ilustraciones son los esenciales, sin entrar en detalles, lo que facilita una lectura visual más fluida.

Esta reducción de elementos en la escena, con una paleta llamativa y personajes que llenan de vida las páginas, es uno de los principales objetivos en las ilustraciones del presente trabajo.

Son varias las técnicas que emplea en sus libros. Acuarelas, lápices de colores, gouache, pastel, digital, entre otras. Estudiaremos con más atención la combinación de acuarela con lápices de colores, presente en libros como “Perdido y encontrado”, “Arriba y abajo” y “Como atrapar una estrella”.

Es necesario destacar el primer libro mencionado por su gran estudio de los dos escenarios diferenciados: el hogar del protagonista y el Polo Sur. Los elementos son los justos para respetar esas formas simples y los colores son escogidos con la intención que el niño los asocie fácilmente a los elementos. El paso de los días y las noches, como es la larga travesía para llegar al Polo Sur, se representa en varias ilustraciones para potenciar la necesidad de tener que pasar varias páginas, por lo que recurre a lo sensorial más que al texto.

4.2.2. Rocío Bonilla

Rocío Bonilla, ilustradora y escritora licenciada en Bellas Artes, trabajó en el mundo de la publicidad hasta que retomó su especialidad, la ilustración

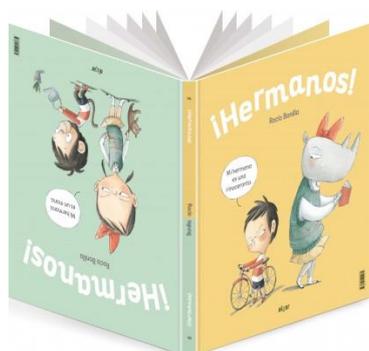

Fig. 11. BONILLA, Rocío, 2018.
Hermanos.

Fig. 12. ALTÉS, Marta, 2017.
Ilustración del libro *El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Versos, cuentos y vida.*

editorial. Es ganadora de varios premios y sus libros traducidos a más de veinte idiomas.

En sus libros, utiliza un lenguaje cuidado y próximo a los niños para que sea lo más natural posible y conectar con el pequeño.

Por otro lado, la tipografía de palo seco empleada en varios libros, como por ejemplo “Hermanos”, presenta un carácter simple y funcional, que compaginaría con el estilo de ilustraciones deseado en este proyecto.

Es importante destacar de nuevo el último libro mencionado por su estructura, ya que puede leerse en dos sentidos. Según por donde empezemos, leeremos desde el punto de vista de la hermana o del hermano. Ambas tienen el mismo número de páginas. El orden es indiferente, ya que confluyen en un mismo final: la llegada de un tercer hermano. Esto es importante para nuestro álbum ilustrado, donde buscamos establecer una relación de sucesos entre ambos protagonistas y sus animales.

4.2.3. Marta Altés

Marta Altés estudió diseño gráfico, pero su interés por la ilustración infantil le llevó a especializarse en ello en Londres. En poco tiempo, empezó a recibir varios premios y subir a lo más alto de la ilustración internacional.

Tiene una gran capacidad para crear, bajo el mismo estilo, distintos personajes con características propias. La desproporción del gran tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo no pasa desapercibida, pero a su vez nos es natural gracias a una anatomía sencilla, sin olvidarse de los elementos más característicos del cuerpo humano. Además de esto, realiza varios diseños de peinados, rasgos faciales, color de piel, complementos, etc., que los hace únicos. Este estudio es importante para dar esas características únicas a cada personaje de este álbum ilustrado, centrándonos en la ropa, complementos y peinados de cada uno.

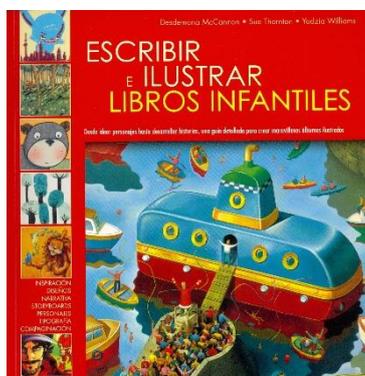

Fig. 13. MCCANNON, Desdemona, THORNTON, Sue y WILLIAMS, Yadzia, 2009. Escribir e ilustrar libros infantiles.

5. DESARROLLO PRÁCTICO

5.1. EL PROCESO: LENGUAJE ARTÍSTICO Y ASPECTOS TÉCNICOS

5.1.1. El storyboard

Un storyboard es una sinopsis bidimensional que nos ayuda a estructurar las viñetas de forma secuencial. Las razones para crear uno es poder tener un resumen de la narrativa en vista de pájaro, planificar el ritmo de la historia correctamente y probar distintas estrategias (McCannon, Thornton, Williams 2009). Partimos de una distribución en páginas dobles para facilitar su visionado.

La realización de éste se llevó a cabo una vez establecidas las historias y el texto, que sufriría alteraciones en el proceso. Este fue el principal recurso para estructurar la narrativa de las historias que componen el presente álbum ilustrado. Cabe destacar que ambas se trabajaron de forma paralela para crear una relación de semejanza entre ellas.

Por un lado, la secuencia inicial se realiza en un cuaderno de esbozos para establecer un orden. Una vez comprobado que nuestras ideas ya están estructuradas, se procede a la realización de este otro *storyboard* más elaborado, como vemos en el anexo II. Se ha dividido en dos: la primera secuencia corresponde a la historia de Adrián, la segunda a Daniela.

Por otro lado, se tienen en cuenta los espacios para poder insertar el texto en las imágenes, evitando así problemas posteriores.

Este libro está resuelto en 48 páginas, de las cuales 5 forman parte de las guardas, las páginas de créditos y las portadas interiores.

Se utiliza lápiz y una línea de contorno sencilla y clara, ya que lo importante es establecer los encuadres, los elementos de cada viñeta y el ritmo de éstas en su conjunto, que será lo que atraparé al lector.

En nuestro libro, como en la mayoría de las narraciones infantiles, la secuencia narrativa comienza con un problema que resolver y la solución del conflicto para concluir. En este caso, podemos decir que se dan dos problemas y dos soluciones. Uno de estos casos es que los protagonistas no saben como poder tener el animal que desean, por lo que sus padres les ayudarán, mediante los alimentos, a crear uno ellos mismo. Por otro lado, al final de la historia, el protagonista encuentra un animal que supuestamente parece perdido, por lo que les ayudan a retornar a su hogar, dando lugar a ese cruce entre historias.

5.1.2. Diseño de personajes

Tras definir las ilustraciones de nuestro libro en el apartado anterior, se procede a soltar la mano con los personajes que darán vida a las historias. Martin Salisbury en su libro “Ilustración de libros infantiles” publicado en 2004, nos resalta que es necesario para el éxito que los personajes sean convincentes, porque así el lector podrá creer en ellos. Pero esto solo se consigue si el artista cree también en los personajes. En el libro “Escribir e ilustrar libros infantiles” se recomienda al artista lo siguiente:

“Dibujar a un personaje en una variedad de situaciones a lo largo de la narración requiere habilidad para que el personaje no deje de ser creíble, coherente y atractivo. El ilustrador debe estar familiarizado con el personaje y creer de verdad en él si pretende convencer al lector”. (McCannon, Thornton, Williams 2009).

Para conseguir esto, se empieza realizando varios bocetos de los protagonistas, en concreto de Daniela y de Adrián. Se representan en muchas acciones distintas para comprobar las posibilidades que nos ofrece y ver su evolución, hasta poder dibujarlo de forma natural. Podemos observarlos en el anexo I. Se utilizan lápices, carboncillo e incluso tinta china con tal de conseguir la expresividad deseada.

Fig. 14. Primeros bocetos del personaje de Adrián.

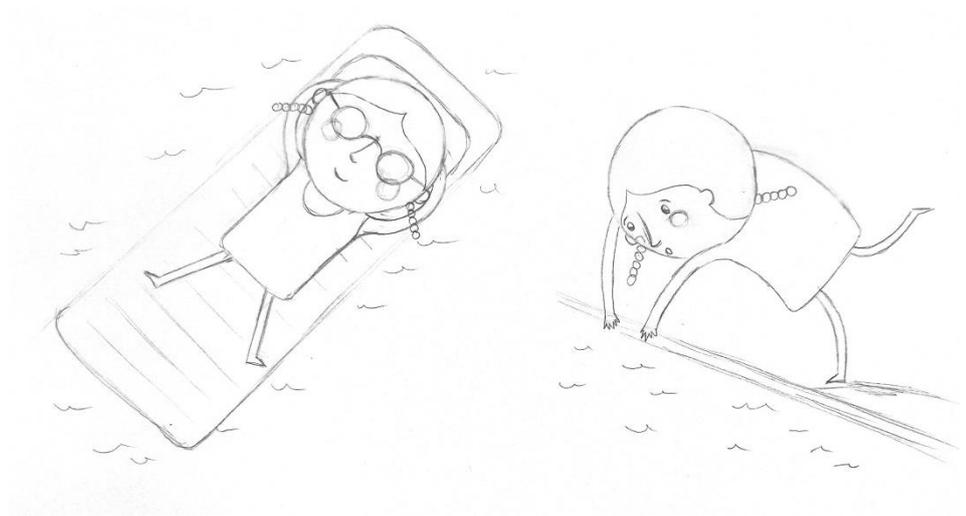

Fig. 15. Estudio del movimiento del personaje de Daniela.

En esta fase inicial, también se estudia la expresión. Se explica en el último libro mencionado que los mínimos cambios de las expresiones en los personajes ayudan a transmitir al lector su personalidad y sus cambios de estado de ánimo. Esto ayudará a fortalecer y mejorar la narrativa. En este álbum ilustrado, se representan mediante las expresiones faciales y corporales. contentos, eufóricos, hablando, pensado, sorprendidos, entre otros.

Para el movimiento de los personajes nos basamos en aquellos de las historias de Oliver Jeffers, mientras que el realismo de la anatomía y los rasgos son basados en aquellos de la ilustradora Marta Altés. No utilizamos representamos a los personajes totalmente de perfil, si no que desplazamos dentro del rostro los elementos que lo configuran para que dé este efecto, además de ladear la cabeza.

Daniela se define por su pelo rubio recogido en dos trenzas y una nariz un poco puntiaguda, mientras que Adrián tiene el pelo corto oscuro y rizado y una nariz redondeada. Ambos tienen los mofletes resaltados en rojo para darles más dulzura.

Además de estos aspectos, ambos tienen varios vestuarios para cada ocasión. Adrián mantiene una camiseta blanca con rayas azules en toda la historia, pero para el viaje en barco lleva un sombrero de marinero y, para el Polo Sur, un gorro polar naranja y pantalones azules. Daniela tiene tres conjuntos de ropa distintos, uno de chaqueta con capucha roja y pantalones

negros para estar abrigada, el traje de aviador oscuro con un casco y gafas y el bañador rojo para el río.

En cuanto a nuestros protagonistas del reino animal, la rana y el pingüino son imprescindibles en estas historias. Se dibujan en distintas posiciones a pesar de la escasa movilidad que presentan respecto a los humanos. Teniendo en cuenta que nacen a partir de la combinación de alimentos, hacemos que el personaje parezca uno más entre los suyos, por lo que las diferencias entre el animal original y nuestros protagonistas son escasas. Hay que tener en cuenta también que se magnifica el tamaño de estos respecto a la realidad.

La rana común es originalmente de tan solo unos centímetros de longitud, de hocico algo puntiagudo y verdes y marrones. Las patas traseras destacan por su largaria, con unas protuberancias en los extremos. Nuestro personaje, al ser formados por dos mitades de manzanas verdes, presenta colores verdes y blanco en la parte inferior del cuerpo. Se representa con patas traseras más largas que las delanteras, pero los extremos, al ser una rodaja de pepino redonda, no presenta esas protuberancias como las originales. No obstante, las demás ranas sí que presentan unas patas más realistas.

El pingüino, al ser formado por dos olivas el cuerpo, es todo negro menos donde se situaría la pancha, que es blanca al ponerle una locha de queso circular. El pico y las patas son pequeños trozos de zanahoria. Los pingüinos originales no presentan estéticamente diferencia con nuestro personaje, solo que pueden ser un poco más altos.

No olvidemos personajes secundarios como los padres de dichos personajes principales. Son representados más altos, con cuerpos más alargados y una cabeza más pequeña en relación con la proporción de los protagonistas. No obstante, este aspecto reafirma que los niños siguen creciendo y por ello no cumplen con la anatomía aún de un adulto. Todos estos bocetos, como hemos dicho anteriormente, los encontramos en el anexo I.

5.1.3. Diseño de espacios

Para poder situar los espacios en que la historia se va a desarrollar, será necesario documentarnos sobre ellos y la vida que albergan. En el libro “Cómo

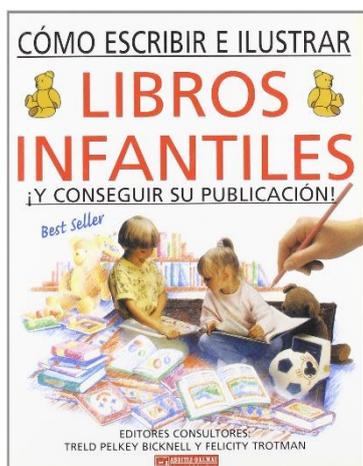

Fig. 16. PELKEY, Trelde, y TROTMAN, Felicity, 2005. *Cómo escribir e ilustrar libros infantiles ¡Y conseguir su publicación!*

Fig. 17. Villa Las Estrellas, en la Antártida.

escribir e ilustrar libros infantiles ¡Y conseguir su publicación!”, nos explica cuál es la importancia de éstos para el relato:

“(…) para los niños más pequeños, a los que es más probable que se les lea, un comienzo más lento es más aceptable, e incluso mejor, ya que los oyentes quieren tener una idea clara del escenario del relato, antes de que comience la acción y posiblemente sea más difícil encontrar esas pistas más tarde.” (Pelkey, Trotman 2005).

En primer lugar, el Polo Sur se caracteriza por un clima extremo, desértico. En los meses más fríos, las temperaturas rondan los -65°C y en verano de -25°C , aproximadamente. En invierno, el sol no aparece en el horizonte durante meses, justo al contrario que en verano, el cual sí permanece. Situiremos la historia en este segundo periodo para no dar sensación de oscuridad o incluso miedo al lector.

La escasa vegetación se encuentra en la costa y entre la fauna destacan las distintas especies de pingüinos, además de gaviotas, peces, ballenas o focas.

Generalmente, el paisaje de la Antártida es, en su mayoría, una extensión de enormes montañas de hielo grueso. Es en verano cuando la tierra oscura queda al descubierto en las zonas costeras. Nosotros nos basaremos concretamente en el poblado de Villa las Estrellas para el hogar de Daniela en la Antártida.

En lo referente al huerto donde la protagonista consigue los alimentos para su animal, nos hemos basado en un proyecto real de la NASA en el Polo Sur. Se trata del huerto artificial “Eden ISS”, un contenedor donde se cultivan varios tipos de vegetales. No obstante, la forma del huerto en la historia es más orgánica, ya que realmente este huerto está en el interior de contenedores.

En segundo lugar, nos basaremos en la costa alicantina para el hogar de Adrián. La vegetación más característica de un clima cálido costero son las palmeras. Son dos especies en concreto las representadas, la “Cocotera Nucifera” y la “Chamaerops Humilis”. Además de esto, debemos tener en cuenta aquellas plantas que se encuentran alrededor de los ríos, siendo las más comunes el carrizo y la enea.

En aquellos ríos con poca pendiente y corriente podemos encontrar la rana común, así como en otros tipos de aguas. Es por esta razón que se representa

Fig. 18. Río Ebo. Ejemplo de flora.

el río con aguas tranquilas o incluso un pequeño estaque en el jardín de la casa de Adrián al principio de la historia.

5.1.4. Cromatismo

La gama de colores corresponde a cada escenario presentado en las historias. Mientras que el hogar de Daniela, el Polo Sur, es representado con una gama de colores fríos, el hogar de Adrián presenta una gama cálida propia de un clima en la costa mediterránea, donde destaca también la vegetación.

5.1.5. Artes finales

Para nuestras ilustraciones finales la técnica que empleamos fue acuarela líquida en combinación con lápices de colores. Este tipo de acuarela nos ofrece colores saturados y vibrantes. La variedad de colores evitó que tuviéramos que hacer mezclas entre ellos, lo que nos proporcionó esos acabados limpios que se aprecian, sobre todo, en superficies grandes como el azul del mar o del cielo. Se aplicó en tintas planas para dar sencillez a los dibujos, pero a vez que fueran comunicativos para el lector. Para definir las formas, se utilizó lápices de colores correspondientes a cada superficie pintada para no crear contrastes innecesarios.

El tipo de papel era también determinante para ese acabado plano y limpio de la acuarela. Tras una búsqueda de distintos papeles, teniendo en cuenta nuestras necesidades, nos decantamos por el papel Caballo 250 gr., satinado, lo que nos ofrece una superficie lisa y que respeta los colores vivos.

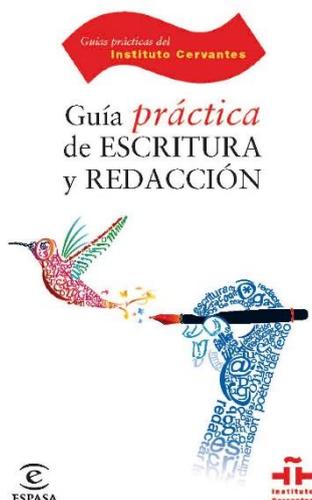

Fig. 19. FUENTES R. Catalina, 2011.
Guía práctica de escritura y redacción.

La segunda fase fue fotografiar estas ilustraciones para digitalizarlas y realizar los retoques finales en Photoshop, lo que nos permitió añadir o suprimir elementos no deseados. Se trabajó las imágenes en cuatricromía (CKMY) y a 300ppp para su posterior impresión.

5.2. EL TEXTO

La segunda parte, y no menos importante por ello, es el texto que apoyará nuestras ilustraciones para completar la historia y poder comprenderla plenamente.

“El escrito es un objeto visual. Es, primero, una imagen que se percibe globalmente y luego se procesa (se lee) el contenido. Lo saben muy bien los publicistas. Todos debemos ser como ellos y dominar el espacio en la página, «dibujar» lo que queremos decir. Esto va a condicionar nuestra configuración del escrito, la disposición de los párrafos, etc.” (Fuentes 2011)

Es así como se refiere a que el texto forma parte de la imagen y todo junto da lugar a una lectura completa de la información. Éste se puede reducir al mínimo si las ilustraciones ya nos cuentan gran parte de la historia (Pelkey, Trotman 2005). Por ello, cada página tiene de media dos líneas en este libro este guión escrito de realiza paralelamente al storyboard, sufriendo correcciones hasta los artes finales.

El escrito, además, es por ello el dibujo de nuestros pensamientos, pero debemos por ello pensar como un niño, no solo para expresarnos sino también para informar de algo e influir en el receptor correctamente.

5.2. DISEÑO EDITORIAL

5.3.1. Tipografía

Texto e imagen deben guardar una relación armónica y equilibrada. La tipografía utilizada debe coordinar con las ilustraciones de forma natural, como si ambas formaran una unidad. Por ello, es importante su estilo, en el que podemos leer un significado y aquello que relata, además de que el niño

Fig. 20. Tipografía Futura Handwritten.

es capaz de ver en el tipo de letra expresividad (McCannon, Thornton, Williams 2009).

Dado que nos destinamos a un público infantil, la tipografía debe ser legible y clara. Para ello, nos centramos en el grupo de aquellas de palo seco o sans serif. Estas se definen por no presentar uniones entre las letras ni contraste y estar compuestas a partir de formas geométricas sencillas (Kruk 2010).

Los tipos de palo seco reemplazaron a las letras escritas a mano en el siglo XX, lo que cambió la manera de abordar el tratamiento tipográfico de los libros infantiles. Ania Kruk en su tesis expone que es importante en 39% que el tratamiento tipográfico debe corresponder a la escritura a mano en los libros infantiles.

Nosotros nos decantamos por la tipografía Futura Handwritten, que sigue la estructura de la tipografía Futura Medium pero de forma más divertida y un poco más irregular. Es interesante por su legibilidad, su sencillez de formas y por la similitud estética con las ilustraciones. El tamaño utilizado en la narración es de 18 pt., con un interlineado de 21,6 pt.

Fig. 21. Cubiertas del libro.

5.3.2. Cubiertas

Las cubiertas es lo primero que todo lector observará del libro, por lo que es importante captar aquí su atención para animarle a leerlo. El hecho de presentar dos cubiertas distintas, por las que cada una presenta una historia, es un reclamo visual que al niño le incita curiosidad.

Se representan en cada una los dos protagonistas, es decir, Adrián y el pingüino por un lado y por el otro Daniela y la rana. El vestuario de ambos niños es también un recurso para captar la atención, ya que nos da a entender que hay un viaje por mar o por aire.

No olvidemos la tipografía, que nos detalla el título de la obra, el autor del texto y el ilustrador, que en este caso es la misma persona. Ha sido empleada la tipografía Futura Handwritten, al igual que el interior del libro.

5.3.3. Guardas

Las guardas son aquellas hojas de papel que sujetan las cubiertas con la tripa del libro. La función inicial de estas era meramente práctica para las necesidades de la encuadernación. No obstante, el diseño gráfico impulsó a los años 60 sus posibilidades comunicativas.

Fig. 22. Guardas del libro.

En el artículo de revista electrónica “Una tipología de las guardas de los álbumes”, publicado en 2019 por Emma Bosch y Teresa Durán, se clasifican por Sipe y McGuire las guardas en cuatro categorías: lisas e idénticas; lisas y diferentes; ilustradas e idénticas; e ilustradas y diferentes. No obstante, ellas consideran que también existen las guardas estampadas, aquellas formadas por elementos gráficos repetidos rítmicamente como un patrón y ocupando toda la superficie.

Además, pueden ser epitextuales, si no tienen una relación estrecha con la narración, o peritextuales, en las que el contenido interactúa con el relato.

Según esta clasificación, nuestras guardas serían estampadas y diferentes, al repetir pequeñas ilustraciones sencillas en filas repetidas, así como peritextuales, ya que estos elementos representados aparecen a lo largo de la historia.

Los colores utilizados hacen referencia a las localizaciones. Mientras que en las de Adrián se utiliza un lápiz de color azul para referirnos al hogar de su pingüino, en las de Daniela utilizamos el verde para aquel de su rana. Diferenciamos así el clima cálido y el frío. Podemos observarlas al completo en el anexo III.

Encontramos ejemplos que nos sirven como referentes en el álbum ilustrado “Atrapados” de Oliver Jeffers, o “El corazón y la botella”, del mismo autor.

5.3.4. Maquetación

En cuanto a este apartado, es conveniente destacar la importancia del programa Adobe InDesign, con el cual ha sido posible estructurar el documento. Se utilizan márgenes de 1,27 cm para delimitar dentro de este espacio las cajas de texto. En la mayoría de los casos, si es posible, se establecen en el borde superior o inferior y centradas. Es aquí donde se comprueba que dibujo y texto conviven correctamente, corrigiendo aquellos casos en que se creaba confusión.

El documento se creó a tamaño real del libro (20x25 cm), añadiendo 0,3 cm de sangrado con marcas de recorte para su impresión.

5.4. TRABAJO EN EL AULA: LECTURA DEL LIBRO

Niños y adultos pertenecemos a mundos distintos, concebimos aquello que nos rodea de forma distinta. Los adultos solo tenemos algunos recuerdos de nuestra infancia, a los que nos gustaría retornar. No obstante, estos pueden ser efímeros y en realidad no saber de verdad qué es la infancia. Es así una de las maneras para poder descubrirla de nuevo:

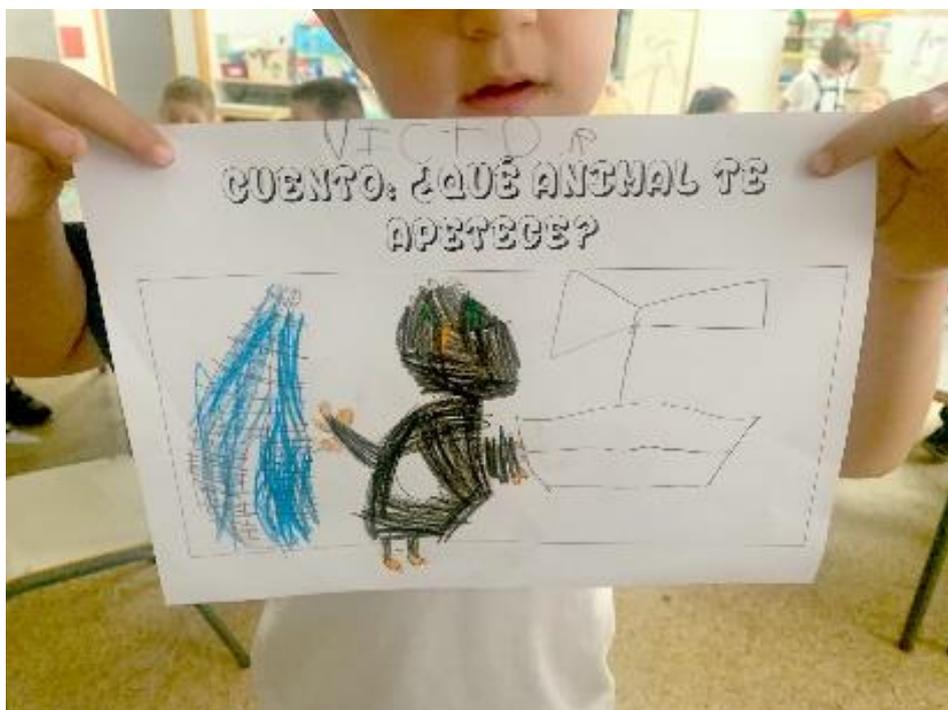
“La infancia es entonces un misterio al cual nos acercamos por recuerdos y sensaciones, pero también por medio de la literatura” (Roa Monroy, 2014).

Es así como, tanto adultos como niños pueden disfrutar juntos de la lectura, pero sólo estos segundos podrán conectar plenamente con la historia. Además, la literatura es una parte importante para el crecimiento de los niños y bien considerado por tanto por los adultos, tal como se describe a continuación:

“Los profesores consideran muy bien los libros de ilustraciones por la gran utilidad que tienen al enseñar a los niños a leer, asumiendo una interacción entre padres e hijo o entre profesor y niño y reconociendo que en los ritmos de la enseñanza preescolar yacen los cimientos de la alfabetización, dándoles a los niños un patrón del sonido de las palabras.” (Pelkey, Trotman 2005).

Para comprobar esto, se realiza en junio la lectura del presente libro en varias aulas. El profesor tiene aquí un papel fundamental, ya que mediante la

Fig. 23. Práctica en el aula de 2º de infantil en el colegio San José Patronato.

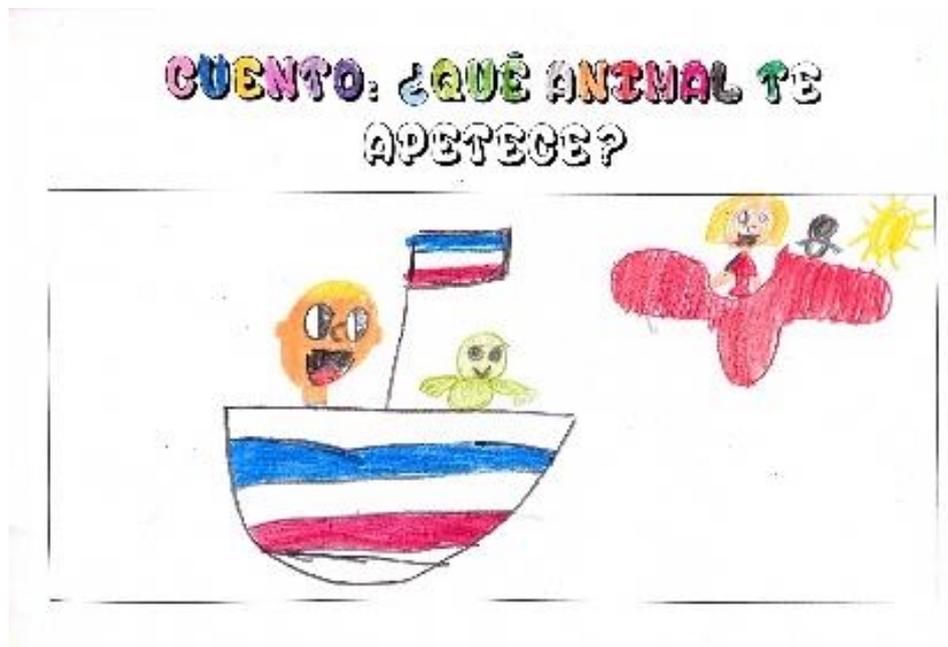
voz y los gestos interpretará la historia para transmitirla a los niños. Además, deberá rellenar un cuestionario con preguntas sencillas para comprobar los resultados tras la lectura.

Son tres colegios los que participan en esta actividad. Empezamos con el colegio San José Patronato de Tavernes de la Valligna. Fueron tres cursos distintos donde se leyó el libro: 2º y 3º de infantil y 1º de primaria, entre 17 y 21 alumnos por cada clase.

Los niños de segundo son aquellos que han mostrado interés con el título. Antes de todo, cabe mencionar que se realizó una animación lectora basada en las portadas y los niños mostraron curiosidad al observar que había dos. En los dos cursos de infantil han captado la atención los protagonistas del reino animal, mientras que en primaria se han sentido atraídos por los escenarios del libro. En las tres aulas, dando la opción de elegir, se ha empezado por la historia de Adrián, siendo éste el protagonista que más les ha gustado generalmente. Las dos historias se leyeron seguidas y entendieron las historias, aunque en los cursos de infantil le costó a la mayoría entender el paralelismo de ambas historias.

Tras la lectura, se propuso en las aulas una actividad artística, en la que el niño debía dibujar el animal que más les había gustado o proponer uno que

Fig. 24. Práctica en el aula de 1º de primaria en el colegio San José Patronato.

podieran realizar con alimentos. La mayoría optó por representar al pingüino, aunque existen otros dibujos que muestran que han comprendido la relación de ambas historias y han representado a ambos.

Algunos de los resultados positivos han sido la empatía que han mostrado por los animales y la necesidad de no abandonarlos y ayudarles, aprender dónde viven los animales de estas historias y la sorpresa de poder ser creativos de este modo con los alimentos.

El segundo colegio es San Vicente de Paul en Alcoi, donde 18 alumnos de 2º de infantil disfrutaron de su lectura. El título y la existencia de dos portadas ha captado su atención, animándose a dar sus aportaciones incluso. Como el anterior colegio mencionado, se empezó por la historia de Adrián y los protagonistas del reino animal son aquellos que más captaron su atención, seguidamente de los medios de transporte y de los protagonistas, respectivamente. En cambio, ha sido Daniela la que más les ha gustado. Ambas historias se han leído seguidas y la mayoría ha comprendido la conexión entre ambas historias, hecho significativo dado la edad a la que nos dirigimos. Destaca que lo más impactante para ellos ha sido que los animales cobren vida a pesar de estar hechos de frutas y les ha gustado mucho los dibujos.

Por último, mostramos los resultados en dos aulas, de 15 alumnos aproximadamente, de 1º de primaria en el colegio Gozalves Vera de Xàtiva. El título y las portadas los ha animado a su lectura, comenzando cada clase por una historia distinta y gustándoles más el protagonista de éstas que han elegido en primer lugar. Coinciden en que les ha cautivado los protagonistas del reino animal. Las historias se han leído seguidas y muestran comprensión de ellas, aunque les es algo confuso el paralelismo de ambas. Ambas clases coinciden en el interés por poder componer con frutas y verduras animales, además de atraerles los dibujos.

6. CONCLUSIONES

Este proyecto surgió del deseo y la ilusión de explorar el mundo del álbum ilustrado infantil como un medio de expresión y comunicación. Gracias a ello, he podido poner en práctica todo lo aprendido en cuanto a la ilustración y el diseño, además de adquirir nuevos conocimientos. Esto me ha llevado a darme cuenta de todo lo que me quedaba por aprender y que debo por ello seguir evolucionando en este interesante campo.

Se plantearon unos objetivos concretos que se han intentado cumplir siguiendo una planificación del tiempo. Estos se han comprobado gracias a la puesta en práctica en el aula, donde se han dado distintos resultados, pero a la vez satisfactorios, sobre todo a nivel personal.

Además, he podido construir una metodología de trabajo propia y considero que este aspecto me ayudará a afrontar futuros trabajos artísticos como el presente con más facilidad y profesionalidad.

Por otro lado, el trabajo teórico ha sido muy enriquecedor. Gracias a ello, he ampliado mis conocimientos a nivel temático y conceptual. Además, debo señalar que he empleado más tiempo del que pensaba en ordenar todos estos conceptos e ideas de forma escrita. No obstante, los referentes teóricos y prácticos han sido clave para entender a nuestro lector y lograr transmitirle aquello que deseamos.

A través de un largo proceso, he conseguido encontrar un estilo personal mediante el uso de técnicas tradicionales como la acuarela y los lápices de colores. En cuanto a la digitalización, esto me ha permitido conocer mejor el uso de una cámara y el uso de programas de edición como Photoshop.

Si pienso en estos cuatro años de estudios, siento una gran satisfacción por todo lo que he aprendido, pudiendo explorar y encontrar así las vías de expresión que más me atraen y se adaptan a mí. Este trabajo en concreto me impulsa a seguir formándome como artista.

Mi interés por la ilustración y el diseño, a pesar de ser reciente, es cada vez mayor y es gracias a todos aquellos profesores que me han animado a ello. estos cuatro años.

7. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

BASULTO, Julio, 2013. *Se me hace bola*. Barcelona: Random House Mondadori. ISBN 9788490325100.

HELLER, Eva, 2004. *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. 1º ed. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN 9788425219771.

FUENTES R. Catalina, 2011. *Guía práctica de escritura y redacción*. Madrid: Espasa Libros. ISBN 9788467036718.

MCCANNON, Desdemona, THORNTON, Sue y WILLIAMS, Yadzia, 2009. *Escribir e ilustrar libros infantiles*. 1º ed. Barcelona: Acanto. ISBN 9788495376862.

PELKEY, Trelid, y TROTMAN, Felicity, 2005. *Cómo escribir e ilustrar libros infantiles ¡Y conseguir su publicación!* 1º ed. Barcelona: Aboitiz - Dalmau Editores. ISBN 8495390558.

PIAGET, Jean, 1933. El realismo infantil. PIAGET, Jean. *La representación del mundo en el niño*. 6º ed. Madrid: Ediciones Morata, s. a., pp. 37-40. ISBN 8471121328.

SALISBURY, Martin, 2004. *Illustrating Children's Books. Creating Pictures for publication*. 1º ed. New York: Barron's Educational Series. ISBN 0764127179.

SHULEVITZ, Uri, 1997. ¿Qué es un libro álbum? SHULEVITZ, Uri. *Writing With Pictures. How to Write and Illustrate Children's Books*. New York: Watson-Guptill Publications, pp.8-13. ISBN-13 9780823059355.

VIGOTSKY, Lev, 1986. *La imaginación y el arte en la infancia*. 11º ed, 3º reimpresión. Madrid: Akal Ediciones. ISBN 9788446020837.

TRABAJOS ACADÉMICOS

KRUK, Ania, 2010. *Tratamiento tipográfico de los libros infantiles* [en línea]. Trabajo fin de máster. Barcelona: EINA [consulta: junio de 2021]. Disponible en:
https://www.academia.edu/4830692/Tratamiento_tipografico_de_los_libros_infantiles.

NAVARRO RENTERO, Lorena, 2015. *Boca de rape. Libro infantil ilustrado* [en línea]. Trabajo fin de grado. València: Universitat Politècnica de València [consulta: noviembre de 2020]. Disponible en:
<https://riunet.upv.es/handle/10251/57349>.

RAMOS PÉREZ, Magencia, 2019. *Marlon, una princesa diferente. Una propuesta gráfica desde el álbum ilustrado* [en línea]. Trabajo fin de grado.

València: Universitat Politècnica de València [consulta: junio de 2021].
Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/125602>.

ROA MONROY, María Alejandra, 2014. *El libro-álbum y la noción de infancia. Una aproximación de procesos de lectura alternos en el niño* [en línea]. Trabajo fin de grado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana [consulta: noviembre de 2020]. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/14954>.

ROCHINA REQUENA, María José, 2019. *Diversia, proyecto de educación y concienciación a través del libro ilustrado* [en línea]. Trabajo fin de grado. València: Universitat Politècnica de València [consulta: noviembre de 2020]. Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/130227>.

TEIMOY SÁNCHEZ, Xiana, 2014. *Álbum infantil didáctico* [en línea]. Trabajo fin de grado. València: Universitat Politècnica de València [consulta: noviembre de 2020]. Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/48728>.

ARTÍCULO DE REVISTA ELECTRÓNICA

BOSCH, Emma y DURÁN, Teresa, 2019. Una tipología de las guardas de los álbumes. *Revistas UVigo* [en línea]. Barcelona: AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil) no. 17, pp. 1-12 [consulta: noviembre de 2020]. ISSN 1578-6072. Disponible en: <https://revistas.webs.uvigo.es/index.php/AILIJ/issue/view/102>.

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Cronograma Trabajo Final de Grado

Fig. 2. VIGOTSKY, Lev, 1986. *La imaginación y el arte en la infancia*.

Fig. 3. HELLER, Eva, 2004. *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*.

Fig. 4. SHULEVITZ, Uri, 1997. *Writing With Pictures. How to Write and Illustrate Children's Books.*

Fig. 5. GLEESON, Libby y GREDER, Armin, 2001. *An Ordinary Day.*

Fig. 6. PIAGET, Jean. La representación del mundo en el niño.

Fig. 7. BASULTO, Julio, 2013. *Se me hace bola.*

Fig. 8. JEFFERS, Oliver, 2017. Ilustración del libro *Perdido y encontrado.*

Fig. 9. JEFFERS, Oliver, 2011. *Arriba y abajo.*

Fig. 10. JEFFERS, Oliver, 2016. *Cómo atrapar una estrella.*

Fig. 11. BONILLA, Rocío, 2018. *Hermanos.*

Fig. 12. ALTÉS, Marta, 2017. Ilustración del libro *El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Versos, cuentos y vida.*

Fig. 13. MCCANNON, Desdemona, THORNTON, Sue y WILLIAMS, Yadzia, 2009. *Escribir e ilustrar libros infantiles.*

Fig. 14. Primeros bocetos del personaje de Adrián.

Fig. 15. Estudio del movimiento del personaje de Daniela.

Fig. 16. PELKEY, Trelid, y TROTMAN, Felicity, 2005. *Cómo escribir e ilustrar libros infantiles ¡Y conseguir su publicación!*

Fig. 17. Villa Las Estrellas, en la Antártida.

Fig. 18. Rio Ebo. Ejemplo de flora.

Fig. 19. FUENTES R. Catalina, 2011. *Guía práctica de escritura y redacción.*

Fig. 20. Tipografía Futura Handwritten.

Fig. 21. Cubiertas del libro.

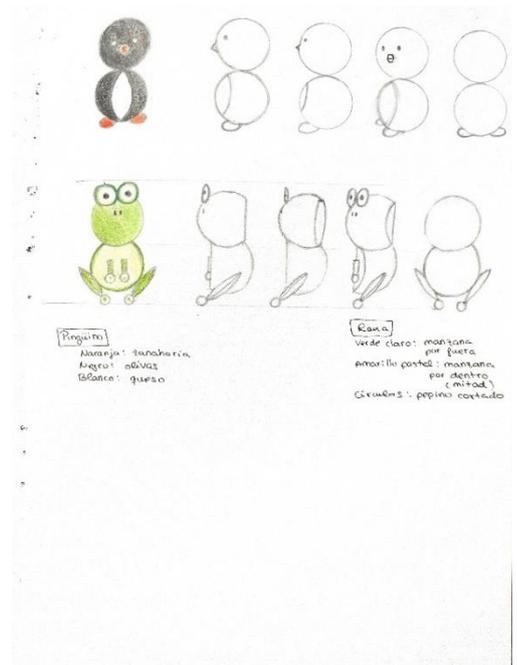
Fig. 22. Guardas del libro.

Fig. 23. Práctica en el aula de 2º de infantil en el colegio San José Patronato.

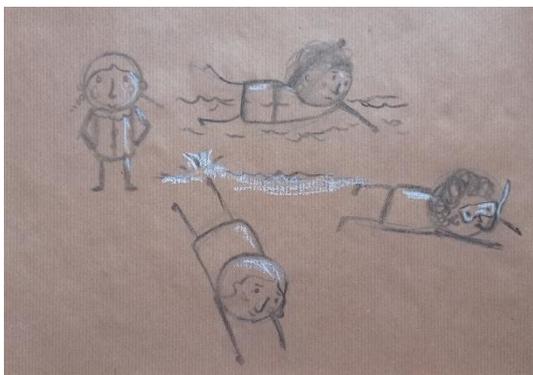
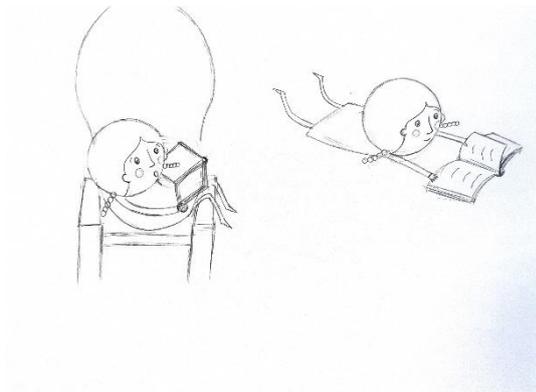
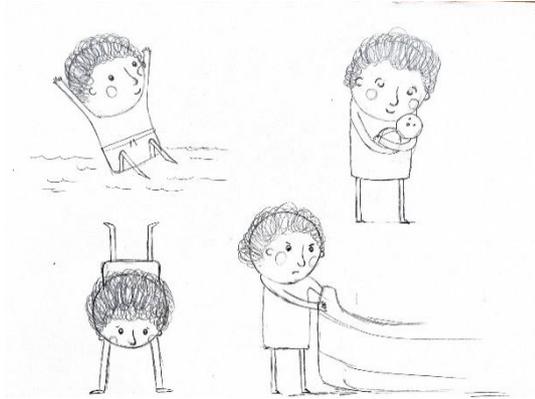
Fig. 24. Práctica en el aula de 1º de primaria en el colegio San José Patronato.

9. ANEXO

Anexo I. Bocetos de los personajes.

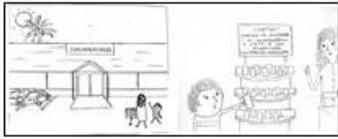
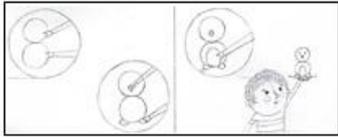
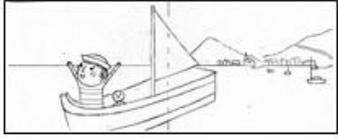
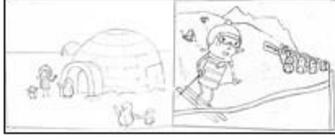
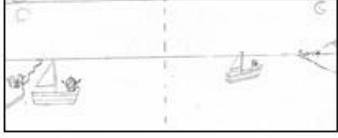

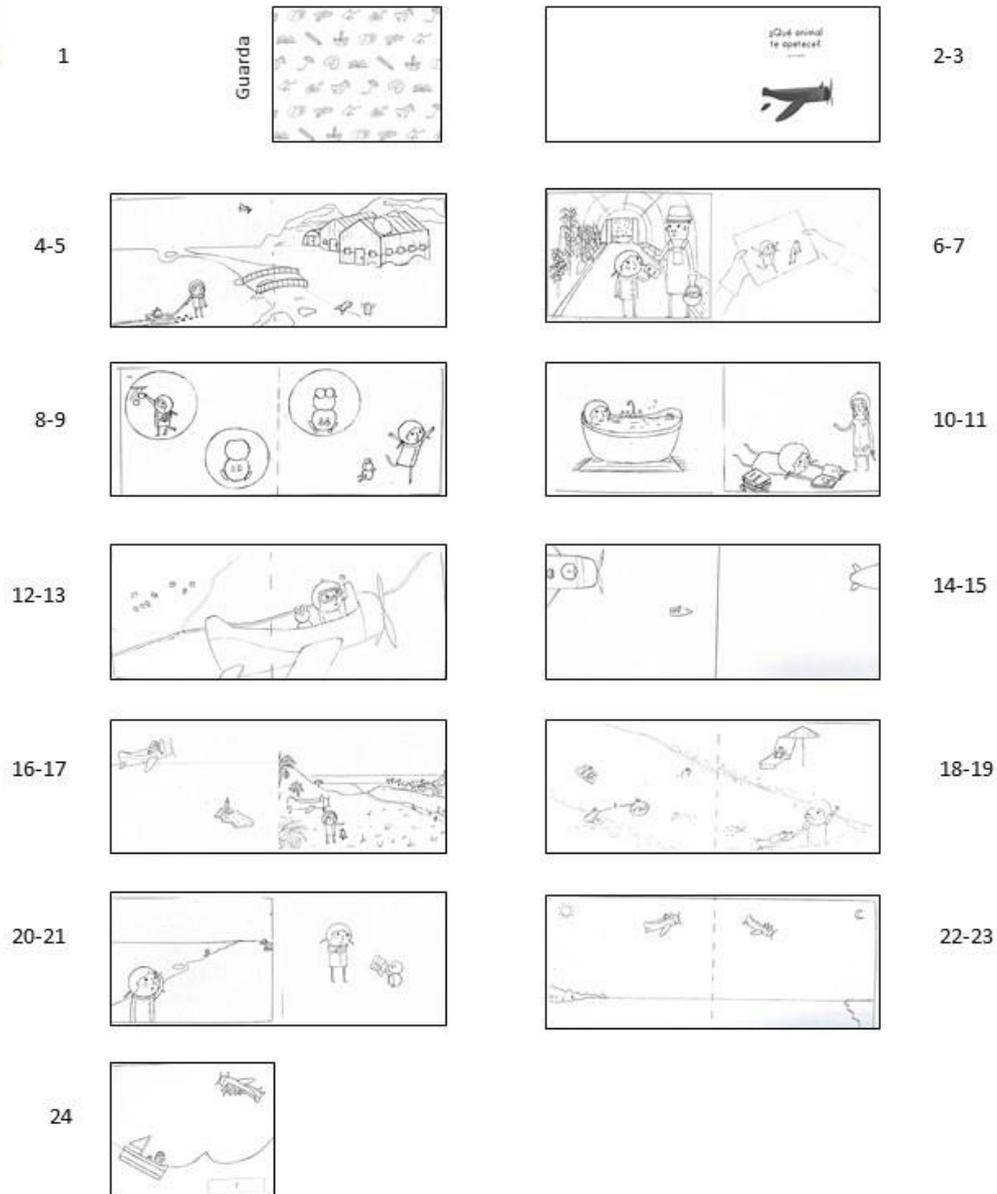
Anexo II. Storyboard

1 Adrián y el pingüino

1	Guarda 		2-3
4-5			6-7
8-9			10-11
12-13			14-15
16-17			18-19
20-21			22-23
24			

Cabe destacar las escenas que originalmente eran de otro modo: la 4 era dentro de un supermercado; la 6 era la simple acción de abrir la tableta de chocolate, pero esto nos permite mostrar su casa y la ambientación; la 16 se ha realizado desde una vista de pájaro para dar sensación de inmensidad del paisaje; las escenas 22 y 23 eran la llegada a la orilla y en la siguiente se encontraba más pingüinos en la nevera, lo que dejaba a Adrián descolocado, pero era un final que no tenía relación con la otra historia.

2 | Danielay la rana

Es necesarios destacar los cambios con respecto al primer storyboard: las páginas 4 y 5 mostraban el paisaje, pero sin profundidad; en la 10 se mostraba dándose la rana sola el baño y Daniela fuera; en la 11 Daniela leía en un primer plano sentada y no en el suelo, siendo así más natural; la 18 y la 19 se han invertido para dar un efecto descendente del río; la 22 y 23 mostraban a Daniela entrando a casa y a continuación se encontraba más ranas en la bañera, lo que la dejaba sorprendida y con un final abierto que no se relacionaba con la otra historia.

Anexo III. Artes finales del libro

