

TFG

PREPRODUCCIÓN DE UN ÁLBUM ILUSTRADO

Presentado por **Alba Abellán Expósito**
Tutor: **Alejandro Rodríguez León**

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

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

La idea principal de este proyecto es crear un Álbum Ilustrado. Va a tratar sobre el viaje y va tener un carácter autobiográfico, representando diferentes experiencias, ya no sólo del viaje, sino también de diferentes etapas de la vida. En esta propuesta el objetivo es mezclar diversos conceptos de géneros diferentes, tales como el Libro de Artista, el Cuaderno de viaje o el Comic.

Dibujo, ilustración, viaje, cuaderno.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MARCO DE REFERENCIA
4. METODOLOGIA
5. PROCESO
 - 5.1. Investigación
 - 5.1.1. Libro de artista
 - 5.1.2. Cuaderno de Viaje
 - 5.1.3. Álbum Ilustrado
 - 5.2. Recopilación específica
 - 5.3. Definición del proyecto
 - 5.3.1. Contenido
 - 5.3.2. Técnica y proceso
 - 5.3.3. Color y simbología
 - 5.3.4. Formato
 - 5.3.5. Material
 - 5.3.6. Tipografía
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto trata de la creación de un libro de carácter autobiográfico, empapado de experiencias vividas en el ámbito del viaje. El nudo de ésta historia la crean dos personajes que se disponen a hacer un viaje circular: dar la vuelta a la península ibérica por la costa. Me propongo mezclar características procedentes del libro de artista, el cuaderno de viaje y el cómic. No hablo de un libro objeto pero sí de una recopilación de pueblos, ciudades y paisajes de la península. Entre ésta recopilación intercalaré anécdotas del camino y de la vida misma, adoptando la narrativa del comic y la intimidad propia de un cuaderno de viaje. Sin embargo, dada la envergadura del proyecto, he decidido que la propuesta se limitará a la preproducción de un Álbum Ilustrado.

A lo largo de éste trabajo reflexionaré sobre los lenguajes que utilizo, para interiorizar las características expresivas de cada medio donde me desenvuelvo, intentando resolver algunas dudas que me debieran conducir a la esencia de la problemática; ¿Qué es el dibujo? ¿Qué es la ilustración? ¿Qué vínculos o diferencias hay entre el dibujo y la ilustración? o ¿Qué es un Álbum Ilustrado?

He desarrollado la memoria de éste trabajo tratando de conseguir una estructura que favorezca su lectura y comprensión del contenido.

En primer lugar, introducimos el proyecto a través de una breve contextualización histórica en la que argumentaremos cómo surgió el Álbum Ilustrado y por qué. De ésta forma ubicaremos el trabajo dentro de un contexto determinado que nos ayudará a comprender el sentido de la metodología empleada, consiguiendo así un planteamiento y posterior solución para la preproducción del libro.

Durante el proceso, recorreremos un largo camino de investigación y documentación sobre diferentes conceptos relacionados con el libro: el Libro de Artista, el Cuaderno de Viaje y por último, nos encontraremos con el Álbum Ilustrado. Finalmente, desarrollaremos la definición del proyecto, detallando las decisiones tomadas durante el proceso para la buena elaboración del proyecto.

2. OBJETIVOS

Mis principales objetivos durante este proyecto han sido:

- Utilizar el lenguaje gráfico para hacer un álbum ilustrado.

La línea es uno de los elementos más importantes en mi proyecto. Una de mis metas era conseguir que la línea de contorno y la línea continua convivieran en un mismo soporte de forma coherente.

- Entremezclar características del concepto de libro de artista, el cuaderno de viaje y la narrativa del comic.

Éste objetivo surgió durante el proceso de investigación del proyecto y se convirtió en uno de los más importantes a conseguir. He querido quedarme con lo que consideraba 'mejor' de cada concepto.

- Encontrar vínculos o diferencias entre el dibujo y la ilustración.
- Indagar en el lenguaje narrativo propio de la ilustración utilizando elementos expresivos del dibujo.

Considero éste último objetivo consecuencia del anterior. Me proponía abarcar no sólo la adaptación de las técnicas elegidas a éstos dos lenguajes; sino también reflexionar durante el proceso de realización del Álbum Ilustrado, consiguiendo argumentar qué vincula y qué diferencia el dibujo de la ilustración.

- Disfrutar plasmando mis propias interpretaciones y crear, en consecuencia, un álbum ilustrado de calidad.

Finalmente, me propongo como objetivo disfrutar ya que considero que es vital en el ámbito del arte. No creo que sea posible realizar un proyecto artístico de una calidad destacable si no se disfruta con lo que se está creando.

3. MARCO DE REFERENCIA

A pesar de que el Álbum es un fenómeno editorial relativamente reciente, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVII. En función de las posibilidades técnicas de impresión, se fueron explorando las distintas maneras de conjugar el texto con la imagen.

En la primera mitad del siglo XIX, en los libros dirigidos a los niños y jóvenes predominaba el libro ilustrado, utilizando las ilustraciones como acompañantes del texto, reforzando lo ya dicho. La potencia revolucionaria que se respiraba en la época permitió la evolución de convencionalismos en todos los campos. El siglo XIX sería la época en la cual se desarrollaría el libro ilustrado con una fuerza que permitiría la posterior aparición del libro álbum.

Gracias a la búsqueda de un equilibrio entre la ilustración y el texto surgió el concepto de Álbum Ilustrado, permitiendo al autor evolucionar hacia un pensamiento visual.

A partir de la Primera Guerra Mundial, con las nuevas técnicas de impresión, se fue consolidando lo que conocemos hoy en día como el álbum ilustrado. Un libro en que la ilustración se libera del texto y cobra protagonismo. Este cambio permite la aparición del ilustrador como autor, pudiendo manipular libremente el vínculo entre texto e imagen. A partir de los años 60, el Álbum Ilustrado pasó a un estado de permanente innovación.

4. METODOLOGIA

Antes de detallar la metodología que he empleado para creación de un Álbum Ilustrado, me gustaría destacar que me ha ayudado mucho tener como referencia el libro de Bruno Munari, *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*¹. Concretamente, me sirvió de guía para pautar unos pasos con el fin de conseguir una buena metodología proyectual.

En primer lugar, especifiqué mi punto de partida. Al empezar el proyecto tenía claro la temática: el viaje; y el soporte: un libro. De ésta forma, pasé a la fase de Investigación.

Ésta fase es fundamental, la considero una de las más importantes. Nos encontramos en la base del proyecto, dependiendo de cuanto me documentara obtendría un nivel de calidad en mi trabajo.

Lo más interesante que encontré respecto al libro de artista fueron un par de catálogos: uno del año 1982 y otro del 1999.

El catálogo de principio de los 80'², recoge y documenta una de las primeras exposiciones de Libros de Artistas que hubo en España, concretamente en Madrid. Aunque no conocía la gran mayoría de los artistas me atrajo la gran variedad de libros que recopilaba ésta exposición. En cambio el otro catálogo, de finales de los 90'³, recoge una exposición que tuvo lugar en nuestra facultad, en la Sala Josep Renau. Envido aquellos que pudieron visitar ésta exposición, ya que en éste caso, algunos de los artistas fueron Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Joan Miró o Eduardo Chillida, entre otros. Nunca había visto el planteamiento de uno de éstos artistas con el libro como soporte, me pareció muy enriquecedor.

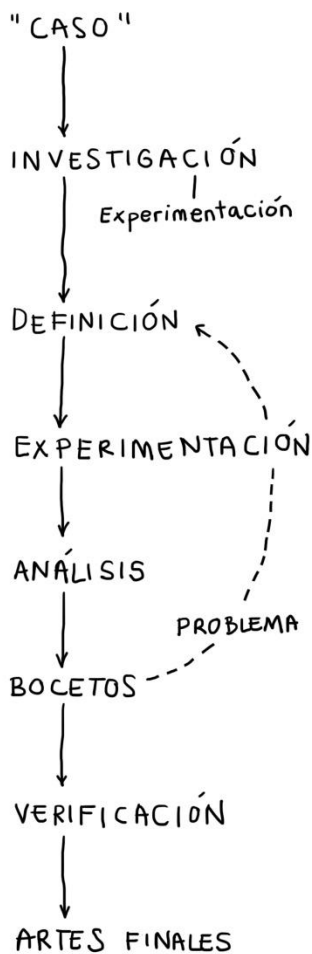
Continuando con mi búsqueda, me atrajo la atención un libro de Farid Abdelouahab titulado 'Cuadernos de viaje. Crónicas de tierras desconocidas'⁴. Recoge y analiza varios cuadernos de viaje y los distingue

¹ MUNARI, Bruno. *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1983. (Véase p. 64)

² MINISTERIO DE CULTURA. *Libros de artistas* [catálogo] Madrid: Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1982.

³ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. *Páginas singulares. El libro de artista* [catálogo] Valencia: UPV, 1999.

⁴ ABDELOUAHAB, Farid. *Cuadernos de viaje. Crónicas de tierras desconocidas*. Ed. Geoplaneta. Barcelona, 2006.

según sus características en cinco bloques, cinco tipos de cuadernos: Cuadernos de descubrimientos y grandes travesías, Cuadernos académicos, Cuadernos de viaje de artistas modernos, Cuadernos de científicos y aventureros, y por último, Cuadernos contemporáneos.

Éste encuentro resultó ser significativo para el camino que estaba tomando mi proyecto. Pude observar las diferentes opciones dentro de un mismo campo y lo que me pareció más curioso, las diferentes funciones que el cuaderno ha ido adoptando a lo largo de la historia.

Fui alternando la Investigación con la Experimentación con tal de ir observando qué era lo que más se adecuaba a la idea inicial.

Me acordé de una exposición de Isidro Ferrer y Pep Carrió que hubo en nuestra facultad y giraba en torno a los cuadernos. Por suerte, encontré el catálogo de aquella exposición, *Abierto todo el día. Los Cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió*⁵. Presentando y exponiendo éstos cuadernos como obra, se abre una propuesta en la que el boceto pasa a ser el arte final.

Poco después, en la asignatura de Ilustración Aplicada, hablamos de un libro de Juanjo Sáez que fue iluminador en el proyecto, *El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre*⁶. Gracias a ésta aportación pude ver la solución a todo el planteamiento de mi trabajo. Me ayudó a confiar en la historia que quería contar y a conseguir dejarme llevar por la intuición y las necesidades de mí proyecto.

Una vez concreté lo que me proponía a hacer exactamente, es decir, una vez descubrí el Álbum Ilustrado, pasé a la fase de Recopilación.

Podría confundirse ésta fase con la de Investigación, pero la diferencia es que en éste punto sí sabía lo que me proponía a hacer, así que no se trataba de encontrar un camino, sino de comparar diferentes planteamientos que otros artistas ya habían creado en torno al Álbum Ilustrado.

Algunos de los libros y artistas que consulté y analicé fueron: *Emigrantes* de Shaun Tan⁷, *Negro viuda, rojo puta* de María Herreros⁸, y también

⁵ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA *Abierto todo el día. Los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió* [catálogo] Valencia: UNIT / La Imprenta C. G., 2013.

⁶ SAÉZ, Juanjo. *El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre*. Ed. Mondadori. Barcelona, 2006.

⁷ TAN, Shaun. *Emigrantes*. Ed. Barbara Fiore editora. Arcos de la Frontera, 2007

⁸ HERREROS, María. *Negro viuda, rojo puta*. Ed. Ultrarradio. Valencia, 2013.

Travesía de Aude Picault⁹. El desarrollo de las reflexiones de estas obras se encuentra en el apartado 4.2. Recopilación específica.

Ésta fase me parece muy interesante ya que te abre las puertas de un mundo que estás apunto de crear. Lo empecé a ver todo con claridad, así que di paso a la fase de Definición.

En ésta fase fui creando unos límites a modo de normas de lo que quería hacer y de lo que quería evitar. En otras palabras, definí y especifiqué las características del proyecto. (Ver apartado 5.3. Definición del proyecto).

En la definición del proyecto podemos señalar elementos como, qué va a contener exactamente el Álbum ilustrado, el formato que tendrá el libro, las técnicas que vamos a emplear para crear el contenido, el proceso de cada una de las técnicas, el material a utilizar en la preproducción, la tipografía, el diseño de las páginas y del libro... en definitiva, se define todas las características y detalles que podamos tener en cuenta.

Ésta fase la fui alternando con más Experimentación con el fin de que me ayudara a ir tomando buenas decisiones en la definición de mi proyecto.

Una vez desmenuzado el Álbum Ilustrado y definidas todas sus características, cuestioné cada una de las decisiones que había ido tomando. De ésta forma reflexioné, obtuve una argumentación, un porqué de cada elección y me aseguré de que las decisiones que había ido tomando eran las correctas.

Cuando estuve segura de los límites y las características del proyecto, el siguiente paso fue probar a hacerlo.

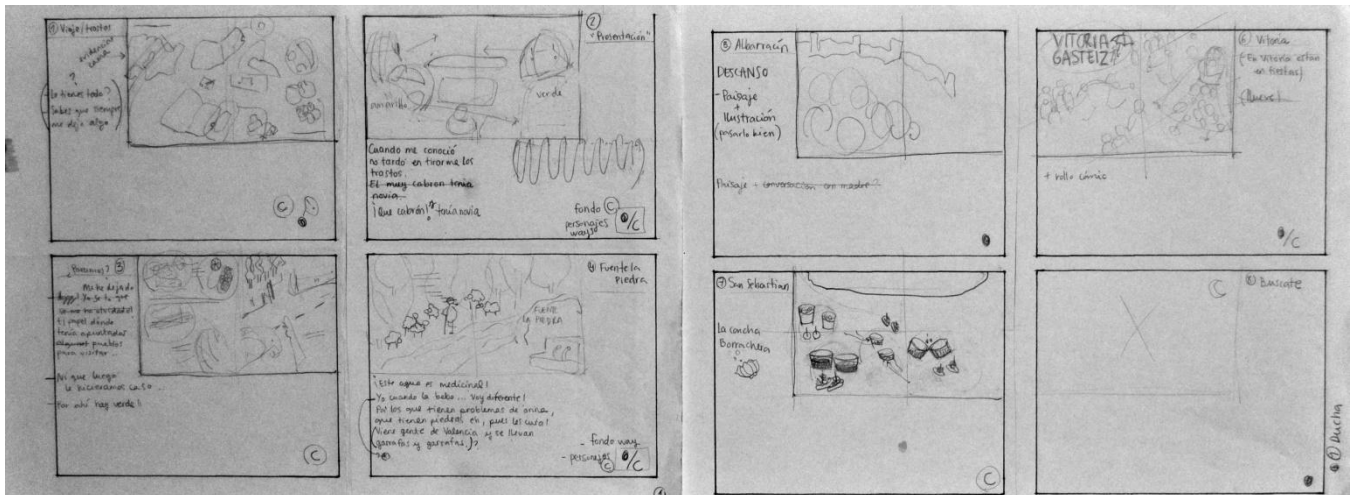
Personalmente, me parece interesante alternar la fase de Experimentación tanto en la Investigación como en la de búsqueda de las características. De ésta forma cuando llegué a la fase de Bocetos ya tenía una base, unos primeros apuntes que me ayudaron a no atascarme y pude ir solidificando el proyecto.

Dentro de la fase de Bocetos también incluí la creación del *story*¹⁰. Tratándose de un Álbum Ilustrado, es fundamental hacer un buen *story*, ya que digamos que es un boceto a gran escala del conjunto del libro. Gracias a éste proceso pude marcar los diferentes tiempos, controlar la narrativa del

⁹ PICAULT, Aude. *Travesía*. Ed. Sins Entido. Madrid, 2010.

¹⁰ Se le denomina *Story* a un conjunto de apuntes que muestran una secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia. También sirve para previsualizar un libro o una animación antes de realizarse.. Véase fig. 1.

libro, ver si estaba equilibrado y en definitiva, organizarlo de una forma coherente.

Story (Fig.1)

Suponía que como ya había experimentado en la búsqueda de las características y tenía un porqué de todas las decisiones que había ido tomando, no debería de surgir ningún problema a la hora de hacer bocetos. Pensaba esto ya que había hecho pruebas previas, bocetos que me habían ayudado a decidir.

Pero en el caso de que se me escapara algo y hubiera algún problema, que lo hubo, tendría que volver a la fase de Definición. De ésta manera podría buscar una alternativa al problema cambiando la característica específica que no funcionaba correctamente.

Nos encontramos en la recta final del proyecto. La fase en la que entramos es la de 'Artes finales'.

Al tener todas las paginas dibujadas, procedí al montaje de la tipografía. Finalmente, verifiqué observando el conjunto de todas las páginas ya acabadas, si funcionaban correctamente coincidiendo con el ritmo, los tiempos, la composición y el cromatismo esperado.

5. PROCESO

Como ya he dicho, éste trabajo lo tome como una oportunidad para hacer un proyecto totalmente personal, de carácter autobiográfico. La primera decisión fue la temática: el viaje.

Viajar para mí es necesario, no importa cuál sea la situación y las limitaciones. Viajar no tiene por qué ser volar en avión a otros países. Viajar es sentirse libre y dejarse llevar por los caminos que uno mismo va encontrando, es una deriva. Reflexionando, tal vez lo importante que veo en el acto de viajar no es en sí el propio viaje físico que hace la persona, sino ese viaje interior que es más propio de una deriva. Porque sepas o no el significado de una deriva, es un concepto con el que nacemos y lo llevamos a cabo sin ser conscientes de ello.

Mi primer dilema fue elegir el viaje que quería plasmar en mi proyecto. Me encontraba entre dos opciones, podía elegir entre mi estancia durante 6 meses (de septiembre de 2012 a febrero de 2013) en el norte de Polonia gracias a la beca Erasmus, o bien un recorrido que realicé en Agosto del 2013, cuyo objetivo era el de dar la vuelta a la península ibérica por la costa. Los dos proyectos eran atractivos y motivadores para mí.

Aunque me fue difícil tomar una decisión, cuando pensaba en la opción de representar mi estancia en Polonia, encontraba un fallo enorme, y es que al tratarse de, más que un viaje, una convivencia en un país diferente, había mucha información que recopilar. Así que, a modo de lección personal, aprendí que para hacer un buen cuaderno de un viaje de tantos meses, éste debía de ser real, prácticamente un diario íntimo.

Como es de suponer, finalmente me decanté por la ruta por la costa española y portuguesa, ya que en este viaje sólo avanzábamos. Además veía la ventaja de que aunque no fuera un viaje de meses, visitamos multitud de pueblos y ciudades.

5.1. INVESTIGACIÓN

5.1.1. Libro de artista

Teniendo en cuenta que era un proyecto tan personal, era consciente de que iba a disfrutar creándolo, además cumpliendo con uno de mis objetivos. Es por esto que elegí el soporte que me daría esa oportunidad: el libro de artista.

Con este soporte el disfrute lo tenía asegurado. Lo que me parece más interesante del concepto de libro de artista es que no tiene límites, sólo los que uno mismo se ponga. Éste concepto nos da la oportunidad de hacer un libro a nuestra medida, de carácter único y personal. En un libro ilustrado encontramos que tanto el texto como las ilustraciones se adaptan al formato, el ritmo y la estructura del libro convencional. Esto no pasa en un libro de artista, de hecho se da la situación contraria, el libro es el que se adapta a las necesidades de la historia.

Aunque pudiera haber un libro de artista por persona en el mundo, cada uno sería diferente.

En este punto ya tenía lo necesario para empezar hacer bocetos, recopilar la ruta que fuimos trazando en el viaje e ir apuntando los pueblos, ciudades y parajes que quería dibujar. Me resultaban mucho más interesantes los dibujos que realizaba desde el recuerdo, las vivencias y las sensaciones de cada lugar. Aunque no significara el negarme a utilizar un referente fotográfico, decidí que la mayoría de las representaciones fluyeran desde la memoria, la huella, de ese viaje.

Me fui acordando de detalles y anécdotas del viaje. Tras varias semanas de bocetos, ya con el itinerario recopilado y ordenado, me di cuenta de que mi trabajo estaba incompleto. Lo que estaba haciendo era, a pesar de mis interpretaciones, una mera recopilación de pueblos, ciudades y paisajes de la península ibérica. Es decir, no expresaba ni transmitía el viaje que habíamos hecho.

Boceto. Libro de Artista. (Fig.2)

Boceto. Libro de Artista. (Fig.3)

Boceto. Libro de Artista. (Fig.4)

Volví al punto de partida: el viaje.
El viaje es el camino.

No podía creer que no me hubiera dado cuenta antes. Era evidente de que quedarme sólo con el resultado de viajar iba a ser insuficiente. Pretender quedarse sólo con los sitios que habíamos visitado no era conveniente. Sería como hacerle creer a alguien en una afirmación y que la única argumentación que le diésemos fuese tal como 'es así porque es así'. Un viaje es una experiencia, en un viaje siempre se aprende y en el aprendizaje siempre hay un porqué, siempre hay un camino.

Quería recoger de algún modo la abstracción, la interpretación, el carácter artesanal, la libertad que se consigue con un libro de artista; la espontaneidad, la expresión, la sinceridad, lo cotidiano que contiene un cuaderno de viaje.

5.1.2. Cuaderno de viaje

Decidí replantearme el soporte y documentarme sobre el cuaderno de viaje ya que en éste concepto encontré características que quería en mi libro.

En un cuaderno de viaje podemos encontrarnos un paisaje, un sentimiento escrito y la descripción de cómo vestía una mujer, en una sola página. Verdaderamente me sorprende que puedan convivir en armonía éstos elementos, repito, en una página. Y es que ese nivel de sencillez, ese gesto empleado, la rapidez en la ejecución del dibujo son las características que dotan de riqueza, de espontaneidad, de honestidad y de un nivel de expresión captando tanto la atención que la composición de la página carece de importancia.

“En la pintura, el cuaderno o la literatura, todo el trabajo consiste en acercarse al máximo a la sencillez y la naturalidad, algo que no impide en absoluto, sino al contrario, la riqueza, la desenvoltura, la austeridad o la exuberancia de la obra.”
Titouan Lamazou

El primer cuaderno de viaje que leí fue el de Craig Thompson¹¹. Buscando documentación sobre el libro de artista, por casualidad me topé con éste libro que resultó finalmente ser uno de mis referencias.

En éste cuaderno encontré algo que buscaba sin saberlo: la intimidad. Un cuaderno de éstas características representa el día a día de una persona, sus inquietudes, observaciones y reflexiones. Al ser el primer cuaderno que había tenido en mis manos, me cautivó. Las estructuras caóticas de las páginas en las que luchaban por su presencia tanto el texto como el dibujo, la sinceridad que desprendía la técnica y la historia, cómo resolvía un retrato con un trazo expresivo y natural; me pareció complejo que del conjunto del cuaderno quedara algo ameno y curioso, pero así era.

Cuando acabas de leer un cuaderno de viaje te sientes como si conocieras al autor. Aunque no esté él hablando directamente contigo, él en su cuaderno está manteniendo una conversación consigo mismo, una conversación que finalmente, si se hace público, puede leer cualquiera.

¹¹ THOMPSON, Craig. *Cuaderno de viaje*. Ed. Astiberri. Madrid, 2006.

Por lo tanto, el cuaderno adquiere tal nivel de intimidad que aquel que lo observe y lo lea, por consecuencia, va a sentirse identificado.

THOMPSON, Craig. *Cuaderno de viaje*. Ed. Astiberri. Madrid, 2006. (Fig. 5)

La clave para llegar a expresar bien mi viaje e incluso conseguir que el lector se sintiese identificado, era la intimidad. Aquí fue cuando decidí que el libro no iba a basarse en un viaje, sino que iba a ser de carácter biográfico, alternando anécdotas tanto del viaje como de mi vida. De esta forma conseguiría que el libro fuese más íntimo.

Entonces encontré un libro que fue el empujón que necesitaba para por fin abrir los ojos, *El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre* de Juanjo Sáez¹².

5.1.3. Álbum Ilustrado

Sinceramente, a día de hoy sigo recomendando a mis amistades éste libro. Lo que quiero decir con esto, es que creo que cumple con el objetivo de llegar a todo tipo de personas, ya no solo las que estamos vinculadas con el mundo del arte.

El autor explica diferentes momentos y etapas de la historia del arte, pasando por la obra de grandes artistas reconocidos y al mismo tiempo da su opinión, como si se tratase de una conversación con su madre. De aquí nace aquello de 'conversaciones imaginarias con mi madre'. Lo hace de una forma muy campechana, de modo que puede entender todo su contenido cualquier persona que lea éste libro.

¹² SAÉZ, Juanjo. *El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre*. Ed. Mondadori. Barcelona, 2006.

Por si no fuera suficiente, además intercala páginas de contenido autobiográfico como análisis de la vida, reflexiones de experiencias propias referentes a su carrera como ilustrador, situaciones cotidianas en su familia o incluso problemas familiares.

Sin embargo, las ilustraciones que utiliza para expresar todo este contenido son extremadamente sintéticas. La expresión que utilizaría cualquier persona para definir su dibujo sería algo así como 'Juanjo Sáez dibuja mal'. Pero resultan ser más que suficientes, eficaces, éste tipo de

ilustraciones.

SAÉZ, Juanjo. *El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre*. Ed. Mondadori. Barcelona, 2006. (Fig. 6) y (Fig. 7)

Lo que saqué en claro es que el autor se había divertido haciendo este libro, en el que el dibujo y el texto, componen las páginas sin seguir ningún tipo de norma. Vi que había otras opciones para poder hacer un libro único, personal, a tu medida, sin necesidad de hacer un libro de artista. Descubrí lo que era un Álbum Ilustrado.

No es lo mismo un Libro Ilustrado que un Álbum Ilustrado.

En los Libros Ilustrados el peso de la función narrativa la tiene el texto y las imágenes solamente lo acompañan, ilustrando lo que dice y describe. Dicho de otro modo, las imágenes sirven como apoyo narrativo.

Un libro con ilustraciones maravillosas, con un formato alternativo, hecho de forma y con materiales poco comunes, no tiene por qué ser un Álbum Ilustrado. Es una categoría de libro que excede los límites de un género para convertirse en una forma de arte, una manera diferente de leer y ser leído.

La característica más importante para definir un Álbum Ilustrado es que requiere que el texto y la imagen se complementen. Se trata de crear una colaboración de ambos lenguajes para crear una lectura conjunta. Es decir, ni el texto ni la ilustración funcionan solos.

Me parecía una solución perfecta para mi proyecto. Respetaba la idea inicial de hacer un libro, aunque éste no fuera a ser como en un principio me imaginé, es decir, un libro objeto. Intentando ver el lado positivo de la decisión de cambiar el soporte, pensé que podía aprovechar mi vinculación con el libro de artista para así ser consciente de la estructura de un libro convencional, sacando el mejor provecho de sus características.

Eligiendo la opción de crear un Álbum Ilustrado podía seguir con la idea de recopilar pueblos, ciudades y parajes de la península ibérica sin el miedo de obtener una mera recopilación. Había visto la posibilidad de ir intercalando todo tipo de contenido. Podría hablar del viaje y sus características, de los dos personajes que aparecen como los protagonistas del viaje, de sus vidas, meter contenido biográfico pudiendo no ser referente al viaje, en definitiva, los límites los elegía yo.

Las características del viaje se abren positivamente a este género. Me apunté una lista de aquello que quería destacar:

- Viaje en pareja: dos personajes. Mediante diálogos trataré de transmitir la relación que hay entre los dos protagonistas.
- Una fecha de salida pero no de vuelta. Dejando ver las decisiones en relación a las situaciones que se encuentran en el camino.
- Viaje en coche. Se evidenciará en el planteamiento de la historia.

□ ‘Coche-caracol’, adaptamos el coche por un presupuesto limitado. Mediante imágenes como el interior del coche, la cama montada o una ducha al aire libre, transmitiré este concepto.

□ Sin ruta pautada pero con un objetivo. Recurriré de nuevo a los diálogos, además de reflexiones y pensamientos que expresen lo que se proponen.

□ Dar la vuelta a la península ibérica por la costa. Justificado con varios paisaje en el que el horizonte toma protagonismo. Cielo y mar se unen.

5.2. RECOPIACION ESPECÍFICA

He hecho una selección de libros que me sirvieron de gran ayuda a la hora de decidir las características de mi proyecto. Son libros que o me recomendaron profesores o bien, tuve la suerte de encontrarlos por el camino. Ésta recopilación no sólo es sobre el Álbum Ilustrado, también acoge el Comic y aquellos libros que se encuentran entre estos dos conceptos. En estos pequeños análisis voy destacando lo que de algún modo me ha influenciado a la hora de decidir cuales iban a ser las características de mi libro.

Camino a casa de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng¹³:

Recoge las características propias de un Álbum Ilustrado. Se trata de un relato conmovedor, llevado a cabo de una forma muy sencilla. No destaca la técnica empleada, sino la estructura y el ritmo de las páginas, además de una relación texto-imagen muy bien elaborada.

El libro habla de una acción sencilla: el camino a casa. Sin embargo, durante éste trayecto nos comunica una variedad de situaciones que inevitablemente conecta y sensibiliza al lector.

Emigrantes de Shaun Tan:

Éste es un libro verdaderamente especial. Se trata de un Álbum sin texto que muestra un mundo hipotético en el que están en guerra. Hace una comparativa muy curiosa con la guerra ya que es representada como una especie de monstruo. Cuando empecé el libro entendí que algo ‘malo’ estaba pasando en la historia, pero hasta no continué no conseguí entender esta forma tan original de representar un conflicto político.

¹³ BUITRAGO, Jairo; YOCKTENG, Rafael. *Camino a casa*. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 2008.

La técnica que utiliza el autor en este álbum sin palabras no es convencional en la narrativa del cómic. Parece haber dibujado con lápiz y carboncillo, evocando un carácter académico.

Negro viuda, rojo puta de María Herreros:

La autora presenta una historia que interpreta y completa el lector. Nos enseña una fracción de la vida de una persona, la protagonista. Con pocos detalles y sin la necesidad de ser explícita, podemos llegar a entender con el conjunto de la historia, cómo es el personaje y qué cadencias tiene. Me impactó cómo la autora consigue en pocas páginas transmitir una historia tan profunda.

La narrativa de éste libro me parece muy clara y marcada, por lo tanto su lectura resulta cómoda. Destacaré la forma en que resuelve la secuencia de imágenes, utilizando recursos del campo del comic, sin la necesidad de encerrar el dibujo, sin contorno ni viñetas, de un modo característico. También me gustaría añadir que dada la riqueza gráfica de ésta artista, me sentí animada a utilizar técnicas más pictóricas como el gouache para la ejecución de mi Álbum Ilustrado.

HERREROS, María. *Negro viuda, rojo puta*. Ed. Ultrarradio. Valencia, 2013. (Fig. 8)

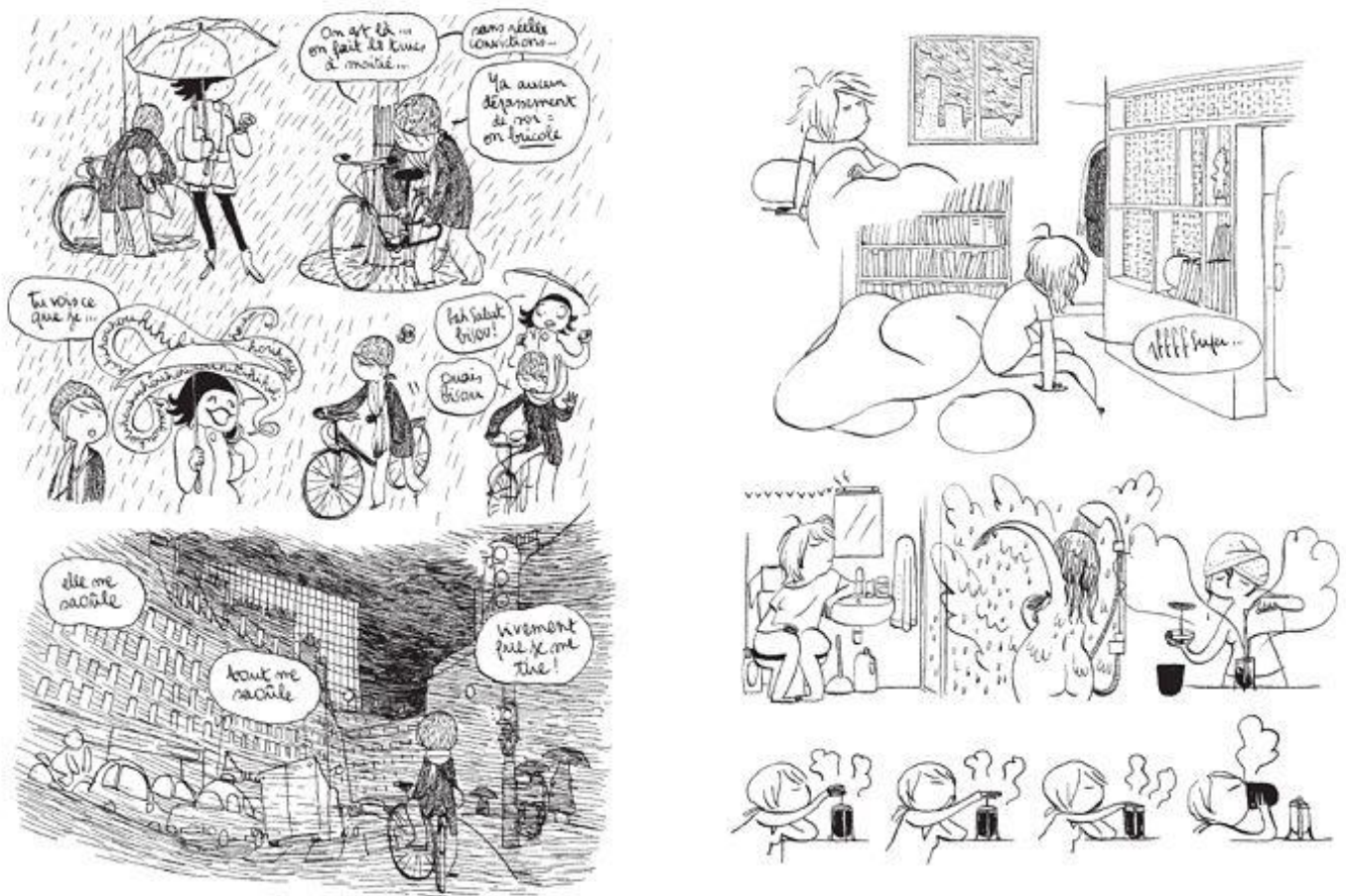
Travesía de Aude Picault:

Ésta es una historia biográfica en la que la autora nos cuenta un viaje que realizó en barco. No sólo cuenta la experiencia de cruzar el atlántico en un barco, sino que nos introduce en su vida mostrándonos semanas antes de su salida y posteriormente, la experiencia y sensaciones que tiene a la vuelta a la rutina. La evolución que muestra el personaje a lo largo del libro, las reflexiones y análisis que hace de la vida, son magníficas.

En cuanto a la técnica, utiliza únicamente la línea. Destacaré la forma en que resuelve la representación de los personajes, sintética y muy expresiva. Las ilustraciones son en blanco y negro y el género que predomina es el

cómic. Pero inesperadamente, a más de la mitad del libro, cuando te encuentras sumergido en la historia y en su viaje, encontré lo que podría definir como un regalo. De pronto las viñetas fueron abriéndose hasta invadir totalmente la doble página del libro. Por lo visto la autora decidió intercalar en el cómic una serie de paisajes recopilados en su viaje, representando el océano en diferentes momentos del día.

Disfruté mucho observando el detalle de cada paisaje, un dibujo que describiría como una imitación a la técnica de punta seca de grabado.

PICAULT, Aude. *Travesía*. Ed. Sins Entido. Madrid, 2010. (Fig. 9)

5.3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

A partir de los referentes anteriormente nombrados me dispuse a definir que era exactamente lo que quería hacer y lo que quería evitar.

Sabía que aunque finalmente no fuera a hacer un libro de artista quería seguir adelante con la idea de ilustrar diferentes pueblos, ciudades y parajes que visitamos durante el viaje. Como había podido comprobar, no había ningún problema con alternar éstos paisajes con anécdotas e incluso reflexiones, utilizando la narrativa del comic.

En un primer momento me frenó la idea de hacer un libro autobiográfico. Creo que lo que realmente me pasó fue que me encontraba cohibida ante la deriva. Vi una clara relación entre el viaje y el recorrido que había realizado con el fin de crear, dibujar, un libro. En un viaje en el que no hay una ruta marcada sigues un camino intuitivamente, te dejas llevar por dónde piensas que por algún motivo vas a encontrar algo, ya sea un pueblo bonito, una ciudad en fiestas o un pequeño bosque en el que puedas darte una ducha.

De algún modo, veo que para encontrar la solución a mi proyecto he tenido que recurrir a la intuición, al igual que en un viaje, dejándome llevar por un camino que ha desembocado en el Álbum Ilustrado.

5.3.1. Contenido

Una de las cosas que más me preocupaban al empezar el proyecto, era que al mezclar una secuencia de imágenes acompañadas con texto, algo entre el comic de María Herreros y el álbum de Juanjo Sáez, con unos paisajes que ocuparan la totalidad de la doble página, no funcionara. Ya que competir con el texto no es tarea fácil, me preocupaba la posibilidad de que los paisajes pudieran quedar en un segundo plano. Aunque por otra parte, pensaba en el libro de Aude Picault que, como ya he comentado anteriormente, me fascinó encontrarme con los paisajes que recopiló durante su travesía.

Al final entendí que funcionaría todo aquello en lo que confiara y fuera honesto. Alternando los paisajes con el contenido autobiográfico conseguiría empatizar con el lector y enriquecer la historia, así que decidí hacerlo. De esta forma, la acción de la historia pasaría a ser el viaje, mostrando cada uno de los paisajes recopilados. Durante esta acción, iría intercalándose el contenido autobiográfico, tal como anécdotas del viaje, relación entre los personajes, reflexiones íntimas, anécdotas de otras experiencias vividas o recuerdos de la infancia.

Para el planteamiento de la historia, pensé en la opción de presentar explícitamente los personajes detallando las características del viaje que se preparaban a hacer, pero parecía como si fuera dirigido a un público infantil. Una de las cosas que he aprendido con este proceso, es que no debes subestimar al lector. Es un fallo que he tenido demasiadas veces, por miedo a

que el lector no entienda lo que quieres decir, intentas dejarlo muy claro, tan claro que acaba adquiriendo un carácter infantil.

La solución que di al planteamiento de la historia fue dividirlo en cuatro partes.

□ Mi calle huele a pan: es la primera página del libro. En ella muestro la representación de mi calle, lugar de salida.

□ Interior del coche: es la primera doble página del libro. Aparece interpretado el interior del coche. Gracias a esta imagen, se ven las botas, la cámara de fotos, dos trampillas abiertas en las que vemos ropa y víveres, una libreta y más objetos que dan a entendemos que la temática del libro es el viaje.

□ Presentación de personajes: en ésta doble página vemos representados por primera vez quienes vas a ser los protagonistas de la historia.

□ ¿Paramos?: también incluiría ésta doble página en el planteamiento ya que se define que el viaje no tiene una ruta específica. Aparece tímidamente una secuencia de imágenes, introduciendo así la narrativa del comic.

En el nudo de ésta historia encontraríamos la representación de pueblos como Cudillero, paisajes como el cabo Finisterre, ciudades como Oporto, anécdotas como la preocupación del desarrollo físico en la pubertad o reflexiones que en ocasiones están provocadas por alguna copa de más.

En definitiva, el nudo sería la totalidad del viaje, tanto físico como el psicológico.

El desenlace está dividido en dos partes.

□ Vuelta: en ésta doble página se encuentra representada la vuelta a casa. Aparece la misma calle de la primera página del libro pero desde el punto de vista de llegada (si en la primera imagen consideramos que la calle está vista desde 'delante', en ésta página encontraríamos la misma calle vista desde 'detrás').

□ Primera vez que compré el pan: ésta doble página está resuelta con una secuencia de imágenes en la que represento la primera vez que fui a comprar el pan. Es una historia que consideré

apropiada para enlazar con la primera página y darle un final tierno al libro.

5.3.2. Técnica y proceso

Las primeras pruebas que hice fueron con acuarela, grafito y tinta china. Me sentí más fluida con el grafito y la acuarela, así que inicié el proyecto con estas técnicas.

En cuanto al grafismo, decidí utilizar la línea de contorno para la representación de planos de detalle y la línea continua para representar planos abiertos, generalmente paisajes. Un ejemplo de plano de detalle sería la interpretación del interior del coche.

Plano de detalle. Interior de coche. (Fig. 10)

No tuve problemas con los planos cerrados, pero una vez hice un plano abierto vi que fallaba algo. No funcionaba la propuesta de utilizar exactamente el mismo proceso y la misma técnica para grafismos diferentes. Aunque sea el mismo tipo de línea, está tratada de forma diferente y pedía una variación en la técnica.

Me dediqué a hacer pruebas con el gouache. Aunque tuve muchas dudas a la hora de elegir el proceso en que aplicaría esta técnica, finalmente me decante por hacer monotipos.

Por lo tanto, el proceso que seguía para hacer planos abiertos era el siguiente: primero encajaba lo que iba a dibujar con un trazo muy fino para que finalmente ni se apreciaran estas líneas. Luego utilizaba la acuarela

aplicando color de un modo intuitivo. Cuando la acuarela ya se había secado, estudiaba el lugar donde intervenir con el gouache. Colocaba el papel de acetato y sobre él dibujaba la forma que quería pintar con la témpera. Recortaba y pintaba el acetato (me supuso unas cuantas pruebas conseguir que este proceso saliera bien a la primera). Seguidamente estampaba el acetato presionando con las manos y de esta forma conseguía todo el color de la ilustración. Por último, utilizando un portaminas, dibujaba mi interpretación del lugar con una línea continua.

Proceso 1 (Fig.11)

Proceso 2

(Fig.12)

Proceso 3 (Fig.13)

En cambio, para la representación de planos de detalle el proceso era algo diferente: primero encaba lo que iba a dibujar. Luego utilizaba directamente el portaminas para dibujar la línea de contorno de la ilustración y finalmente, coloreaba mediante la acuarela aquellos detalles que quisiera destacar.

5.3.3. Color y simbología

Gracias al color he podido distinguir y reforzar los diferentes momentos del día a lo largo del viaje. En la mayoría de las páginas utilicé colores vivos, entre ellos predominan los tonos azules y ocres. Esto hecho no es casual.

Elegí el azul para representar la esencia del viaje, el objetivo de dar la vuelta la península por la costa, la necesidad de no perder el horizonte donde se junta el cielo y el mar.

El ocre en cambio, representa el pan. Éste concepto es importante en la historia, se le hace referencia al principio y al final del libro, es decir, abre y cierra la historia. Me gustaría añadir que, la última anécdota del libro en la que se ilustra, mediante la narrativa del comic, la primera vez que fui a comprar el pan, es muy significativa para mí. Recuerdo con ilusión la primera vez que fui a comprar el pan ya que marcó una etapa en mi vida. Todo niño vive éste momento, el día en que sus padres depositan en él una responsabilidad. El ir solito a hacer un recado se convierte en una aventura. A partir de ésta responsabilidad es cuando progresivamente, aparecen más.

5.3.4. Formato

Al ser la mayoría de las páginas representaciones de paisajes, elegí un formato que, siendo doble página, quedase un formato alargado.

Las láminas de la preproducción del libro están hechas en un formato un poco mayor al tamaño de producción del libro: 23x35cm aprox. la página doble, es decir, 23x15cm para páginas individuales. En cambio, el formato final del Álbum Ilustrado será de 19x15cm (19x30cm la página doble).

5.3.5. Material

En la fase de experimentación, una vez elegí las técnicas que iba a utilizar pasé a probar la aplicación de estas técnicas y procesos en diferentes papeles.

Con la acuarela como técnica pictórica principal, hice una selección de papeles blancos. Los que tuve más en cuenta fueron los específicos para acuarela, pero el único que me gustó fue 'Cartón Basik' de la marca Gvarro. La razón principal por la que escogí éste papel y no otro más específico para acuarela fue la textura. Todos los papeles de acuarela, o al menos los que yo encontré, tienen textura, aunque sea muy sutil. En cambio, éste papel es grueso, aguanta bien las aguadas y no tiene textura.

Si hubiera elegido un papel con textura, a la hora de editar y querer producir el libro habría tenido problemas, mayormente porque el escaneo de este tipo de papeles es más complejo.

Otros materiales que podría destacar son los pinceles. Tanto para la aplicación de la acuarela como para el gouache, he utilizado pinceles de punta cuadrada ya que me siento más fluida con éstos. Aunque cuando se trata de aguadas con la acuarela, aplico el agua con un pincel redondo para que el trazo sea menos violento.

5.3.6. Tipografía

El último detalle para acabar con la preproducción del proyecto fue decidir que tipografía iba a utilizar para los textos mi Álbum Ilustrado. Resultó ser una de las decisiones más fáciles que tomé durante todo el proceso de creación, ya que como quería que tuviera un carácter personal e íntimo característico del cuaderno de viaje, la forma más fácil de comunicar estos conceptos era utilizar mi propia letra.

El proceso que seguí para montar el texto en las páginas fue fácil y práctico. Primero escribí el guion en una hoja aparte. Después escaneé la hoja y la edite en el programa de Adobe Photoshop, seleccionando las palabras y quedando éstas recortadas. Por último, fui montando el texto en las láminas previamente escaneadas.

De ésta forma pude ir comprobando si el diseño de las páginas funcionaba junto al texto tal como había analizado y preparado.

Tipografía (Fig.14)

6. CONCLUSIONES

He aprendido mucho con este trabajo. Aunque al principio me sentía muy bloqueada porque no sabía cómo plantear el proyecto, hice bien en dejarme llevar por los libros y la documentación.

Cuando te propones hacer algo, como por ejemplo un Libro de Artista con unas características marcadas, normalmente te ofuscas en hacer exactamente lo que has pensado desde un primer momento, es un bucle del que no sales. Es la forma romántica de hacer un proyecto, te enamoras y te lanzas a por él, dejando de lado todo un proceso de búsqueda.

Esta vez he aprendido a reflexionar y se cual el camino que he ido trazando hasta llegar al Álbum Ilustrado, además considero que he conseguido argumentarlo.

No me arrepiento en absoluto de haber estado tanteando entre diferentes géneros y soportes, al contrario; creo haber aprovechado ésta situación. Gracias a mi vinculación con el concepto de libro de artista he podido ser consciente de la estructura de un libro convencional, aprovechando el ritmo visual de éste.

Aunque he disfrutado interpretando los lugares visitados en el viaje, en la mayoría de ellos desde el recuerdo y las sensaciones, reconozco que me hubiera gustado tener un cuaderno de ese viaje. Pienso que el resultado hubiese sido más puro y nutritivo. Hubiera recogido más la esencia del viaje.

Me ha sido complicado hacer una pequeña autobiografía. Creo que es un género muy peliagudo, ya que cuesta mucho ser objetivo.

Después de todo el proceso he ido contestando las cuestiones que me preguntaba al inicio, aunque han pasado desapercibidas. No creo que haya ni diferencias ni vínculos entre el dibujo y la ilustración. Me propuse el objetivo de hacer ilustraciones con la expresividad del dibujo y ahora mismo, después de haber estado todo el proyecto definiendo mis dibujos como ilustraciones y mis ilustraciones como dibujos, se me desmonta este objetivo.

Por lo tanto, ilustrar es dibujar.
Dibujar es ilustrar.

7. BIBLIOGRAFIA

- MUNARI, Bruno. *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1983.
- MINISTERIO DE CULTURA. *Libros de artistas* [catálogo] Madrid: Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1982.
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. *Páginas singulares. El libro de artista* [catálogo] Valencia: UPV, 1999.
- ZIGOR ANGUIANO CALZADA. *Encuadernación artística*. [consulta: 2014-04-20]. Disponible en: <<http://zigoranguiano.blogspot.com.es/>>
- THOMPSON, Craig. *Cuaderno de viaje*. Ed. Astiberri. Madrid, 2006.
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA *Abierto todo el día. Los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió* [catálogo] Valencia: UNIT / La Imprenta C. G., 2013.
- ABDELOUAHAB, Farid. *Cuadernos de viaje. Crónicas de tierras desconocidas*. Ed. Geoplaneta. Barcelona, 2006.
- SAÉZ, Juanjo. *El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre*. Ed. Mondadori. Barcelona, 2006.
- JOSE ROSERO. *Jose Rosero. Artista Visual*. [consulta: 2014-06-29]. Disponible en: <<http://www.joserosero.com/index.html>>
- BUITRAGO, Jairo; YOCKTENG, Rafael. *Camino a casa*. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 2008.
- TAN, Shaun. *Emigrantes*. Ed. Barbara Fiore editora. Arcos de la Frontera, 2007.
- HERREROS, María. *Negro viuda, rojo puta*. Ed. Ultrarradio. Valencia, 2013.
- PICAULT, Aude. *Travesía*. Ed. Sins Entido. Madrid, 2010.