

TFG

“MI PRIMER CUADERNO DE CAMPO”

LA OPORTUNIDAD DE DESCUBRIR COMPORTAMIENTOS ANIMALES A TRAVÉS DE LA ILUSTRACIÓN: “UN ESPACIO EN BLANCO PARA QUE TÚ TAMBIÉN LO DISFRUTES”

Presentado por Andrea Blasco Ramón

Tutor: Ana Tomás Miralles

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

Este proyecto consiste en un cuaderno de campo ilustrado, cuya temática principal son los animales de la fauna africana, con sus costumbres, sus comportamientos y algunas características importantes. Las imágenes son realistas y cuentan con una línea negra y fina. Están coloreadas a acuarela y los textos están escritos a mano y posteriormente maquetados junto con las imágenes.

Está pensado especialmente para niños de entre 8 y 12 años, pero puede ser disfrutado por personas de cualquier edad. Junto con el libro se regalan varios objetos relacionados con éste. Su intención es la de inspirar a los jóvenes a respetar la naturaleza y protagonizar su propia investigación y documentación por medio del dibujo en su primer diario de campo.

PALABRAS CLAVE: Proyecto, ilustración, didáctica, acuarela, animal, cuaderno de campo

SUMMARY

This project consists of an illustrated field book, whose main theme are Animals of African fauna, with their customs, behaviors and some important features. The images are realistic and have a black fine line. They are watercolor colored and texts are handwritten and typeset later as the images are.

It is especially designed for children between 8 and 12, but it can be enjoyed by people of all ages. Several related objects are given away with the book. His intention is to inspire young people to respect nature and start in his own research and documentation through drawing on their first field book.

KEYWORDS: Project, illustration, didactical, watercolor, animal, field notebook

ÍNDICE

1. Introducción

1.1. Presentación del proyecto

1.2. Inspiración y objetivos del proyecto

2. Metodología

2.1. Investigación y documentación

2.2. El mundo de la ilustración

2.2.1. Lo que la ilustración significa para mí

2.2.2. Ilustrar para niños de entre 8 y 12 años

2.2.3. La figuración y el realismo no tienen por qué ser aburridos

2.3. Referentes estéticos

2.3.1. John Tenniel (1820-1914)

2.3.2. Beatrix Potter (1866-1943)

2.3.3. Arthur Rackman (1867-1939)

2.3.4. Gabriella Barouch (1983-)

2.3.5. Kareena Zerefos (1985-)

2.4. Referentes formales

2.4.1. Arthur Spiderwick. Cuaderno de campo del mundo fantástico.

2.4.2. Cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente

2.4.3. Otros cuadernos de campo

3. Cuerpo de la memoria: Proceso de trabajo

3.1. Estudios y bocetos

3.2. La línea del dibujo

3.3. Coloreado a acuarela

3.4. Escaneado, tratado y maquetado

3.5. Impresión definitiva

3.6. Proceso de encuadernado

4. Conclusión

5. Índice de imágenes

6. Bibliografía y webgrafía

7. Anexo

7.1. El libro ya elaborado con su material anexo

7.2. Adaptación a un recurso web educativo

1. INTRODUCCIÓN

Lo que pretendía con este proyecto era poder cumplir con la tarea de un TFG sin dejar de disfrutar de lo que a mí me parece una carrera que no sólo se puede sino que se debe amar, valorar y ante todo vivir. No quería embarcarme en un proyecto que no me permitiera ilusionarme por lo que hago, puesto que, al fin y al cabo, es con lo que quiero ganarme la vida y parte de lo que quiero transmitir a todo aquel que vea mi obra.

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Este trabajo consiste en un diario de campo constituido por una serie de ilustraciones realizadas tanto del natural como de fotografías tomadas por mí. En este pequeño “diario” se ven retratadas criaturas provenientes de la fauna africana, mediante las ilustraciones (originales y propias), cuyas técnicas describiré más adelante en el apartado especialmente dedicado a ello.

Dicho diario está específicamente dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años, de cuya mentalidad y receptividad hacia este tipo de imágenes y textos hablaré también con posterioridad. Espero que también puedan disfrutar del producto resultante de este proyecto personas que no están comprendidas entre tales edades.

Como es comprensible, es un proyecto de carácter eminentemente práctico, pero cuyo contenido teórico es casi indispensable para una correcta disposición y realización. Por el momento estoy hablando de una visión general de mi proyecto, pero iré profundizando a medida que la memoria avance.

1.2. INSPIRACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

La idea de hacer un cuaderno de campo (que siempre me ha resultado encantadora) me sobrevino curiosamente en una visita al zoo. Con 25 años era la primera vez que visitaba uno, aunque parezca increíble, así que lo viví de nuevo como una niña. Me parece alucinante el hecho de poder observar, escuchar y, por qué no decirlo, oler aquella fauna que sólo había visto hasta entonces a través de la televisión, en los documentales o en las revistas. Todo esto me hizo sentir de nuevo como una niña pequeña frente a la grandiosidad de la naturaleza e hizo que se multiplicara en mí ese gusto por dibujar y analizar.

Hace tiempo decidí que mis dibujos, apuntes y demás ya no provendrían directamente de la red, sino que dedicaría más tiempo y esfuerzo a un trabajo de campo, a una investigación propia y a crear un banco de imágenes propio que no agotara visualmente debido a la repetición y a la falta de originalidad. Así pues, la posibilidad de reinterpretar imágenes mías y no vulnerar de ninguna forma los derechos de propiedad de aquellos que han realizado ya los dibujos o fotografías resulta mucho más conveniente y atractiva. De hecho, despierta mucho más mi interés por mis ilustraciones y por el mundo que me rodea.

IMAGEN 1. Andrea Blasco: *Gorila de Costa Ali con su cría Ebo*, 2014
Imagen del Bioparc de Valencia

Por todo ello, unido a mi amor por la naturaleza y los animales, recordé algo: En aquellos años me hubiera gustado meterme en ese papel de exploradora, intrépida y soñadora, que observa tras los arbustos a una fauna que vive en su hábitat, o en este caso, algo muy parecido. Así que este proyecto va dirigido a todas las personas que quieran disfrutar de estas emociones sin tener que salir de sus habitaciones e, indirectamente, para crear o hacer crecer ese deseo de observación, análisis, ganas de dibujar, etc.

Como Verónica Alarcón afirma “Abrir un libro es adentrarnos en su universo. Apenas lo abrimos, nos hace cómplices, nuestra mirada se abstrae, desapareciendo bajo el texto y las imágenes que contiene.”¹ Es una forma de crear un pequeño mundo en el que introducirnos.

Hoy en día no resulta nada extraño ver libros, películas, series... que inculcan a los niños un mayor respeto hacia los seres vivos y la naturaleza. La importancia de cuidar el medio ambiente (reciclar, contaminar lo menos posible, etc.) debe ser aprendida por todos desde edades tempranas, puesto que cuanto antes se empieza con estas lecciones (cuidado, respeto...) antes se ponen en práctica estas costumbres y actitudes. De lo que estoy hablando es de pequeños granitos de arena que pueden contribuir a que nuestro planeta dure más y con una calidad de vida mejor.

Es cierto que parece una visión demasiado ambiciosa para un “simple libro de ilustraciones”, pero tan sólo espero inspirar y estimular la imaginación de los pequeños para animarlos a realizar actividades respetuosas.

Se trata pues de valores necesarios, valores éticos que harán de la juventud un sector más respetuoso, no sólo con la vida animal y vegetal, sino también con sus congéneres humanos. Me parece interesante dirigirme a esos jóvenes que llegarán en unos pocos años a la antesala de la madurez.

Mediante esta observación de la naturaleza y este acercamiento quiero hacer llegar dichos valores a los pequeños, que sentirán más próximos problemas que, aunque no tengan por qué estar necesariamente en su entorno más cercano no les deben ser ajenos. Todos somos responsables para bien o para mal.

Muchas personas y los niños en general adoran cuidar a los animales (acariciarlos y abrazarlos). Si bien es cierto que muchos seres vivos despiertan esa actitud en el ser humano, en muchas ocasiones es más humanitario y respetuoso el admirar a algunos animales desde una cierta distancia física, incluso a veces es mucho más seguro, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, que todavía tienen algunas carencias de comprensión del entorno.

Es importante educarlos desde un principio en una actitud sana con todos los seres vivos, puesto que queremos que sepan diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y, como ya he expuesto anteriormente, esto les servirá como lección de vida en muchos otros campos con posterioridad. Los conoci-

¹. ALARCÓN, V. *Cuando un libro se hace arte: historia de un género artístico olvidado*, p. 15.

mientos básicos de respeto, amor, comprensión... nos acompañan, en casi todos los casos, durante el resto de nuestras vidas.

En mi caso los animales siempre me han fascinado. Desde que tengo memoria siempre quise una mascota y, finalmente la tuve. Vivir durante años con un animal te enseña muchas cosas. Ya no estoy hablando sólo del cariño que le entregas y que recibes, sino del comportamiento animal y los pequeños descubrimientos que para un niño o niña supone compartir unos cuantos años con un ser vivo tan diferente a nosotros. Al fin y al cabo, uno acaba amando a ese “pequeño bichejo” (dicho con todo el cariño del mundo) como si de otro miembro de la familia se tratara. De este modo, este ser vivo dotado de algún tipo de consciencia merece ser tratado con respeto.

Como ya he dejado claro, el mundo animal me parece apasionante y con mi reciente “bautizo zoológico”, por llamarlo de alguna manera, he descubierto un sinfín de posibilidades maravillosas con las que seguir aprendiendo de mi amada fauna a través de la observación.

Para la mente infantil podría resultar aburrido el estudio de las especies en su forma académica más estricta. Por ello quiero hacer de mi cuaderno un material en parte didáctico, pero entretenido y divertido, que despierte la imaginación de su público y no sea un elemento enciclopédico.

Poder hacer que la investigación y el trabajo de campo resulte atractivo para el público escogido es una gran meta a conseguir. A ciertas edades pueden sentirse más o menos cómodos realizando trabajos estimulantes por ellos mismos, sin necesidad de pedir ayuda a un adulto, y éste (interactuar con el libro y realizar sus propios bosquejos) es uno de esos “trabajos”. De hecho, en algunos casos les molesta recibir ayuda.

Por otra parte, para aquellos que tienen la posibilidad de salir al parque, a su jardín, al campo o, como yo, al zoológico, la actividad de observación y análisis puede adquirir otro carácter más allá de lo estricto en sí. Salir, tomar el aire y dibujar y colorear hará de ello algo que harán por propia iniciativa. Esa es, realmente, una forma mucho más eficaz de aprender y disfrutar al mismo tiempo.

Por último, como es evidente, no todos los niños tienen cerca de ellos estas curiosas especies animales. De este modo, el tener un pequeño libro que archiva todos estos seres les hace más cercano tanto la imagen como los datos y anotaciones que hay sobre ellos en el cuaderno de campo. Aunque no es un escrito denso en el que perderse durante horas, sino un ligero “archivo” de ilustraciones y letras, en cuyo caso el texto se compagina con la imagen o la acompaña. Por decirlo de algún modo, la complementa, más o menos como ocurre en el caso de los álbumes ilustrados.

2. METODOLOGÍA

En mi opinión, es indispensable proponerse a uno mismo una metodología bastante concreta de trabajo a la hora de afrontar un proyecto de éste o de cualquier otro tipo. Así pues, me he marcado una serie de pautas básicas que me ayudan a ir desarrollando este trabajo: temporales, formales, estructurales...

Durante la carrera hemos tenido la oportunidad de observar otras metodologías de la mano de nuestros profesores y, a partir de ellas, he recogido algunos factores para elaborar mi propia metodología de trabajo para resolver tanto este proyecto como los venideros, pues son pautas que podrían regir cualquier proceso de trabajo.

Hay unos pasos generales a seguir en cualquier metodología y estos son los que yo he concentrado:

1. Identificar el problema o asunto a tratar: En este caso es la elaboración de un TFG consistente en un cuaderno de campo ilustrado, etc.
2. Las limitaciones: Qué se necesita para realizar el trabajo (información, herramientas...) y de qué cosas carecemos.
3. Presupuesto económico. (En este caso he utilizado medios que tenía a mi alcance, pero es algo indispensable en un trabajo, sobre todo si es remunerado, ya que hay que estudiar si compensa dicho trabajo, i.v.a., etc.
4. Con cuánto tiempo contamos para realizar el trabajo y cuánto tiempo dedicaremos a cada actividad en concreto. En el ámbito artístico y, en especial, en el caso de encargos externos de algún tipo de ilustración o diseño, probablemente tendremos que establecer unos límites para búsqueda de referentes, realización de bocetos (que podríamos tener que enviar a aquel que haya realizado el encargo) y contar con el proceso de feedback que requiere este paso.
5. Culminar el proyecto, es decir, artefinalizar. Se debe llegar a un resultado lo más profesional posible.

Ahora me toca hablar más concretamente de mi trabajo:

Tras tener recopilados los datos necesarios acerca del proyecto que iba a abordar tuve claro qué herramientas se necesitarían para llevarlo a cabo, así como los materiales que se utilizarían y el coste de éstos.

Por suerte ya contaba con los materiales que necesitaba, así que podía proceder con los siguientes pasos.

De ese modo pude establecer un cronograma y otros esquemas que servirían de ayuda y de organización. También conviene para conocer las limitaciones (presupuestarias o de tiempo).

Aunque he elaborado un cronograma (Imagen 2), en algunas ocasiones me he visto obligada a transformarlo, aunque mínimamente. Ciertamente, para mí, la parte más útil de realizar un cronograma ha sido ser capaz de gestionar

	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
1ª SEMANA	Planteamiento Referentes Recopilación Imágenes	Leer libros Aclarar tema teórico	Dibujar Seguir organi- zando teoría	Ir acabando la parte gráfica	ENTREGA DE LA MEMORIA
2ª SEMANA	Sacar libros de la biblioteca Recopilación Imágenes Estructurar	Dibujar Seguir miran- do libros	Dibujar Seguir organi- zando teoría	Maquetar parte gráfica Encuadernar	DEFENSA DEL TFG
3ª SEMANA	Sacar libros de la biblioteca Recopilación Imágenes Estructurar	Dibujar Seguir con la bibliografía	Dibujar Seguir organi- zando teoría	Terminar memoria	
4ª SEMANA	Empezar a des- cribir teoría Dibujar	Dibujar Seguir organi- zando teoría	Dibujar Seguir organi- zando teoría	Preparar todo lo necesario del TFG	

IMAGEN 2. Andrea Blasco: Cronograma, 2014
Parte del TFG *Mi primer Cuaderno de Campo*

mi tiempo y ser consciente de la evolución del proyecto y de la proximidad de la fecha de entrega, cuya llegada se hizo (poco a poco) inminente.

Como he dicho anteriormente, he intentado respetar al máximo estas rutinas, aunque adaptándolas en contadas ocasiones si así lo requerían las circunstancias.

Una vez más, el orden me ayuda con la elaboración de la parte gráfica. He decidido clasificar las especies animales conforme a las cuatro zonas en que se divide el zoo: Sabana, África Ecuatorial, Madagascar y Humedales.

Aunque el total de especies rondaba las 83, he preferido limitar ese número significativamente para conseguir un cuaderno adaptado a las circunstancias del lector. He procurado seleccionar especies representativas de cada hábitat y de cada familia, intentando que respondieran a la curiosidad del lector. Más adelante, en las conclusiones, llevaré a cabo la reflexión a la que dio lugar este hecho.

Siempre me ayuda muchísimo realizar unos esquemas muy gráficos en los que marcar qué trabajo está realizado y cual queda aún por hacer.

		ANIMALES	FOTO TOMADA	BOCETO HECHO	DIBUJO TERMINADO	INFORMACIÓN
SABANA	MAMÍFEROS	LEÓN				
		ESTANTE				
		ZIRAFÁ BARBUDO				
		Hiena manchada				
		GURCATA				
		FALCÓN				
		FUERCOESPÍN SUDAFRICANO				
		BATA TORO DEBILIDA				
		MANGUSTA BEYADA				
		MANGUSTA ENANA				
		RINOCERONTE BLANCO SURIENSE				
		CERBA DE GRANT				
		CERVO TIPO/CERVO HORNIGUERO				
		DAMÁN ROJUELO				
		IMPALA				
		BLETSON				
		CACILA DE THOMSON				
	KORO ACUÁTICO ORIENTAL					
	DIK DIK DE KIK					
	SALTARICAS					
	RAÍON ESPINOSO					
	OROMEDARIO					
	MARABÚ AFRICANO					
	AVESTRÚZ					
	AVES	CORRELLA CORONADA CUELGIBIS				
		JARIBO AFROLANO				
		IVY SACRADO				
		ALCARAVÁN DEL CABO				
		CELESTIA DE ABENH				
		ESTORNINO SOBRIERO				
		ESTORNINO REAL				
		ESTORNINO INFERIOR				
		TURACO CARIBLANCO				
AVI MARILLO						
PALOMA DE GUINEA						
IBI MADADA						
CORRELA DEL CABO						
PINTADA MORUDA						
PIYÓN DE SEBA						
VERANO ORDADO						
REPTILES	TALAJÓN NOROCCIDENTAL					
	ORIS					
ÁFRICA ECUATORIAL	MAMÍFEROS	COBROTECTICO DE BRAGA				
		LEPUS SINGA OCCIDENTAL				
		HIPOPOTAMO ROJERO				
		NEUTRA DE ESTILO MOTTARD				
		BURATO ROJO				
		POTAMOQUERO ROJO				
		BONSO ORIENTAL				
		LEOPARDO				
		CHIMPANCÉ				
		GORILA DE COSTA				
	MANGABEY DE CORONILLA BLANCA					
	AVES	FLICANO COMÚN				
		GRULLA CORONADA				
		TORTUJA LEOPARDO				
	REPTILES	GECKO TIBIA DE MADAGASCAR				
		PIYÓN REAL				
	MADAGASCAR	MAMÍFEROS	LÉMUR DE COLA ANILADA			
LÉMUR DE VIENTRE ROJO						
LÉMUR FRENTIRROJO						
LÉMUR MANGOSTA						
AVES		VIRRI BLANQUINERO				
		VIRRI ROJO				
		FOJA				
HUMEDALES	MAMÍFEROS	FLAMINCO				
		TANIALO AFRICANO				
	AVES	HIPOPOTAMO COMÚN				
		ESPIRITUA AFRICANA				
	REPTILES	FLICANO ROJADO				
		COCODRILLO DEL NIL				
	ANFIBIOS	TORTUGA DE CARABANDA				
		TORTUGA ESQUELETO				
		RANA TORO AFRICANA				
		RANA DE UÑAS AFRICANA				
RANA VENENO FANTASMA						
SAPO PARILLO BALEAR						
PESCES	MANTILA DORADA					
	RANA VENENO AZUL					
	RANA VENENO DE BRONCE					
	MANTILA MARRÓN					
		CICLIDOS				

IMAGEN 3. Andrea Blasco: *Primer esquema de todas las especies*, 2014
 Perteneía al TFG, antes de posponer el dibujo de la mayoría de las especies para próximos proyectos

2.1. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Durante la realización de este proyecto he llevado a cabo una recopilación de información acerca de referentes, antecedentes, etc. Para empezar hablo de una investigación de campo, un trabajo “a pie de pista”, tomando la cámara, un cuaderno y un lápiz y yendo a observar los animales, estudiando tanto su anatomía como sus comportamientos concretos. Éste es un paso posterior al momento de tener la idea y previo a la búsqueda de referentes.

Es una parte indispensable, sobre todo para un trabajo gráfico de este tipo, cuya intención es la de respetar lo máximo posible las dimensiones, la coherencia anatómica y la “personalidad” del animal. Para todo ello hay que realizar tanto investigaciones como una recopilación de estas imágenes y capturas del momento concreto.

Sin embargo, ésta es una actividad que me resultó gratificante y que no se hizo en absoluto pesada.

2.2. EL MUNDO DE LA ILUSTRACIÓN

He podido recabar algunos datos que me ayudaran a encontrar una definición del término “ilustración”, espero que acertada.

La ilustración es comúnmente comprendida como la imagen que complementa a un texto al que puede o no acompañar. Según Andrew Hall “La función del ilustrador consiste en crear algo de la nada, en sintetizar una idea que se transmita al público de una forma innovadora y articulada.”²

En la carrera nos han enseñado que lo más adecuado es no escribir lo que ya está narrando la imagen, sino que éstas deben tener una coherencia sin llegar a la mera repetición.

2.2.1. Lo que la ilustración significa para mí

La ilustración puede tomar la realidad y llevarla un paso más allá. Se puede interpretar de una manera realista la naturaleza y transformarla en algo atractivo más allá de la figuración. No pretende ser una copia exacta de lo existente, sino que, partiendo de ello, se obtiene un resultado algo diferente pero comprensible. Esto se puede lograr con el surrealismo y otros medios similares, por supuesto, pero en este caso se trata simplemente de respetar la realidad sin llegar al hiperrealismo.

Para mí la ilustración resulta un medio de expresar cosas que no pueden expresarse de la misma forma mediante otras herramientas. Siempre me ha atraído el dibujo y desde pequeña es una de mis actividades favoritas.

Es una forma de llevar al plano visible una idea, un pensamiento, una reflexión, o simplemente, como ya decía, una forma de reinterpretar de un modo fantástico lo que estás viendo. Puedes representar tu propia realidad con los colores que quieres o con ninguno solo.

². HALL, A. *Ilustración*, p. 6.

A menudo nos han explicado que si no escribes una idea ésta se pierde en el olvido. Es absolutamente cierto, pero siempre que he tenido oportunidad y un cuaderno a mano he hecho mis propias ilustraciones. Algo principal, que nunca debemos olvidar es que ninguna idea es mala o ridícula. Tan sólo hay ideas o proyectos inconclusos. Debes defender tu proyecto, sea el que sea, si a ti te convence realmente.

2.2.2. Ilustrar para niños de entre 8 y 12 años

A partir de los 8 años, especialmente si nos situamos en el siglo XXI, el escritor de libros infantiles ya no se ve obligado a seguir las reglas clásicas de tener un personaje con una estructura simple. De hecho, este libro responde a unas directrices diferentes: Se trata de una serie de datos que se apoyan en unas ilustraciones bastante realistas, no de una narración infantil. Este libro puede entenderse hasta cierto punto como material didáctico.

He tenido que recabar datos, observar comportamientos y analizar la anatomía animal, pero aquí no hay un protagonista, no hay diálogos que ayuden al pequeño a guiarse dentro de la historia. Tenemos unos niños que son lo suficientemente independientes y tienen una comprensión lo bastante avanzada como para comprender que las palabras escritas se refieren a los animales ilustrados sin necesidad de que (como he apuntado antes) la ilustración y el cuadro de texto digan exactamente lo mismo.

Sin embargo, el hecho de que la temática consista en el mundo animal es de por sí algo atrayente para los jóvenes, pues como se comenta en el libro *Cómo escribir e ilustrar libros infantiles ¡y conseguir su publicación!* “... en muchos libros juveniles la tierra pertenece a los niños, las casas y la ciudad a los adultos.”³

Es un rango de edad que se sitúa pasada la infancia más profunda y previa a la adolescencia como tal. He podido observar sus comportamientos, especialmente en los grupos de visita al zoo y comprobado su interés por los comportamientos animales y su curiosidad por qué estaba dibujando en mi cuaderno de campo. Tras un corto período de tiempo tomando mis apuntes de cualquier animal terminaba por formarse un pequeño corro de niños que disfrutaba ojeando lo que yo abocetaba en mi cuaderno.

Un gran consejo a la hora de escribir para niños (en especial en este rango de edades) es no esforzarse por pensar como ellos o utilizar un lenguaje demasiado pueril, puesto que podría resultar contraproducente. Sin embargo, en mi opinión, sí debe ser algo que uno mismo se complacería en leer u observar.

El número de palabras es mayor que si se tratase de un libro para niños más pequeños, a los que se opta por no avasallar con largos textos. Sin embargo tampoco hay textos tan largos como para resultar demasiado denso. Simplemente se trata de algunos datos que consideré interesantes y curiosos.

³. BICKNELL, T y TROTMAN, F. *Cómo escribir e ilustrar libros infantiles ¡Y conseguir su publicación!*, p. 36.

2.2.3. La figuración y el realismo no tienen por qué ser aburridos

Para ilustrar este cuaderno he optado por imágenes realistas, sin llegar al extremo de “fotorealidad” y rompiendo un poco con la monotonía mediante el color. Además he procurado que las imágenes utilizadas no resultaran estáticas. De este modo, se les confiere algo más de vida a los dibujos, lo que los hace más atractivos, en especial para este sector en concreto (los niños de entre 8 y 12 años). En algunas ocasiones he llegado a descartar algunas de mis ilustraciones debido a su carencia de dinamismo.

Desde hace siglos se ha utilizado el mundo animal como protagonista para ilustrar situaciones humanizadas, que hace que los niños respondan de otra manera que si se tratase de gente. Además les ayuda igualmente a acercarse a los temas morales tratados, identificándose con los personajes.

Ya de por sí los animales despiertan en los jóvenes más curiosidad que objetos o personas, pero si además se procura que sus poses reflejen movimiento y vitalidad este atractivo se multiplica.

No siempre se necesitan ilustraciones de carácter naif, eso es lo que quiero decir en este enunciado. Aunque me valga del realismo para ilustrar los animales he procurado hacerlo de una forma original, no meramente académica.

Sin embargo, en ilustraciones de siglos anteriores (algunas aparecerán entre los referentes), el realismo era la herramienta fundamental, mediante el dibujo, el grabado, etc. Pero en muchos casos se intercalaba la figuración con matices de surrealismo o rasgos grotescos.

2.3. REFERENTES ESTÉTICOS

En este apartado hablaré sobre aquellos autores que puedo citar como inspiración en la estética de mis ilustraciones. Ya sea por el resultado de su forma de dibujar, de colorear o la finalidad de sus ilustraciones. Algunos de ellos son Beatrix Potter, John Tenniel, Arthur Rackman, etc. Procuraré hablar de sus características gráficas más que adentrarme en datos biográficos. Aparecerán convenientemente ordenados por orden cronológico.

2.3.1. John Tenniel (1820-1914)

Es el más famoso o valorado ilustrador de Alicia en el País de las Maravillas (1865) y probablemente el mejor. El valor de estas grandes ilustraciones está en que la coherencia entre imagen y texto es tal que podría decirse que ambos han sido realizados por la misma persona, se complementan a la perfección, tanto por la estética y el tratamiento de la imagen como por la composición. Lo que podría atribuirse estéticamente al parecido con mis ilustraciones, es decir, lo que me inspira de la forma de ilustrar de este dibujante es la línea negra y el sombreado por medio del rayado, ese efecto de grabado a la punta seca.

IMAGEN 4. John Tenniel: *Alicia y Dodo*, 1865
Parte del libro *Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas*, de Lewis Carroll

2.3.2. Beatrix Potter (1866-1943)

Esta conocidísima autora e ilustradora de cuentos infantiles como Peter Rabbit (1901) o The Tailor of Gloucester (1903) solía utilizar la imagen del animal como protagonista de sus historias, haciendo que los más pequeños se vieran identificados con las situaciones que en ellas se veían representadas. Trataba la imagen del animal de una forma mucho más tierna y humanizada, pero ese cuidado en el detalle y en la fina línea de dibujo me resulta interesante, al igual que su manejo de la acuarela y el color. Jugando con matices suaves y armónicos. Sus ilustraciones recuerdan a las de Randolph Caldecott, además era una gran admiradora suya.

2.3.3. Arthur Rackman (1867-1939)

Este ilustrador, que según deja caer el libro A treasury of the great children's book illustrators de Susan E. Meyer hizo suyas las historias que ilustraba, utilizaba mucho la pluma y la tinta y realizaba un dibujo muy lineal. Aunque toma la imagen del animal y la trata de una manera algo más fantástica y un tanto “grotesca” (descrito desde el cariño), los principios de dibujo del realismo son muy parecidos., puesto que respeta en gran medida las proporciones anatómicas de los animales que dibuja.

2.3.4. Kareena Zerefos (1983-)

Esta diseñadora e ilustradora australiana suele utilizar técnicas como rotuladores, tinta o gouache. Sin embargo esta estética (forma de dibujar y de colorear) me resulta atractiva e inspiradora, además de asemejarse en parte a la forma en que yo lo hago. No se liita a rellenar el espacio con el color, sino que sabe dónde dar toques de color para que todo armonice de forma sutil.

IMAGEN 5. Randolph Caldecott: *La cuchara huye con el plato*, 1882
De *Hey Diddle, Diddle*

IMAGEN 6. Beatrix Potter: *Peter y Benjamin en el huerto del Sr. McGregor*, 1904
De *El Cuento de Benjamin Bunny*

IMAGEN 7. Arthur Rackman: *“Absurdo!” gritó Solomon en un ataque*, 1906
De *Peter Pan en Kensington Garden*

IMAGEN 8. Kareena Zerefos: *Zebra & Girls*
Ilustración delicada sobre la compañía de humanos y animales

2.3.5. Gabriella Barouch (1985-)

La obra de esta artista nacida en Israel recuerda en gran medida a las ilustraciones clásicas, de línea negra y fina y con colores aguados y medio transparentes, aunque en este caso utiliza mucho la técnica digital. Sus ilustraciones adquieren un surrealismo que no descarto como inspiración para proyectos propios posteriores.

IMAGEN 9. Gabriella Barouch: *Sin título*
De *Un libro de tonterías*, de Edward Lear

2.4. REFERENTES FORMALES

En este apartado a lo que me refiero es a aquellos trabajos que utilizan el concepto de “cuaderno de campo” o similar, es decir, toman unos seres (tanto reales como imaginarios) y les atribuyen unas características y lo maquetan conforme a una estructura concreta.

2.4.1. Arthur Spiderwick. Cuaderno de campo del mundo fantástico.⁴

En este diario de campo se recopilan una serie de seres fantásticos que sólo pueden verse bajo circunstancias especiales y mágicas. Sin embargo, el tratamiento del libro corresponde a un cuaderno de campo de naturaleza.

En un principio no descartaba la posibilidad de realizar un libro del mismo estilo, también con animales inventados, inspirados en los reales, pero preferí optar por la opción natural, que se me antojaba más didáctica. Las ilustraciones con que cuenta este cuaderno de campo fantástico son detalladas, simulando un estudio de abocetado del natural. Fue referencia tanto estética como de maquetación.

IMAGEN 10. Tony Di Terlizzi: *Elfo del bosque (hembra)*
De *Cuaderno de campo del mundo fantástico* de Arthur Spiderwick

⁴. Este libro forma parte de una serie de objetos derivados de *Las Crónicas de Spiderwick*, una serie de libros escritos por Holly Black

2.4.2. Los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente

Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980), conocido naturalista, famoso especialmente por sus documentales sobre la fauna ibérica. Realizó también unos detallados cuadernos de campo que contaban con imágenes muy realistas de los estudios acerca de numerosas especies, así como los datos sobre estas especies.

Es inevitable acudir a estos diarios cuando se quiere hacer algo por el estilo. Su increíble amor por la naturaleza, así como sus completas investigaciones acerca del tema resultan francamente inspiradoras. Después de todo tan sólo querría acercarme humildemente a esta finalidad mediante medios similares.

2.4.3. Otros cuadernos de campo

Durante la búsqueda de referencias para este proyecto me topé con el trabajo de otros artistas que coincidía en forma básica con el mío. Sin embargo, en su mayoría se trataba de investigaciones de carácter mucho más científico, más bien dirigido a un público adulto y en mayor medida especializado.

No podía dejar fuera el trabajo de estos otros autores, aunque sea de forma más generalizada, procurando que no resulte desmerecedor o carente de importancia.

En prácticamente todos los casos se trata de ilustraciones que cuentan con un dibujo de línea más o menos detallado y coloreadas por medio de técnicas húmedas.

IMAGEN 11. Félix Rodríguez de la Fuente: *Aspecto del lobo*, 1978-1979
Corresponde a las páginas 6 y 7 del *Cuaderno de Campo 3* de Félix Rodríguez de la Fuente

IMAGEN 12. Ángel R. Moya: *Recortes cuaderno de campo*, 1994

IMAGEN 13. Ojea: *Sin título*, 2012
Apuntes tomados a orillas del Rosario

3. EL CUERPO DE LA MEMORIA

En este apartado se describe de forma ordenada cada paso de la elaboración de la parte práctica del proyecto. En cada uno de los subapartados viene explicado con detenimiento cada proceso en sí, con imágenes explicativas. Más adelante, en el anexo, aparecerán todas las páginas resultantes del cuaderno de campo, pero por ahora describiré cada procedimiento, ejemplificado con algunas imágenes.

He procurado que, en cuanto a técnicas, este proyecto aunara lo aprendido a lo largo del Grado.

Mi proceso de trabajo ha sido el siguiente: Para empezar, realizo algunos estudios y fotografías del natural y, posteriormente, tomo la fotografía y el boceto rápido elaborado previamente a lápiz (para ayudarme del estudio previo) y realizo un boceto (esta vez mucho más elaborado) también a lápiz. Posteriormente me sirvo de este boceto para dibujar unas líneas definitivas con un rotulador calibrado de espesor 0,2mm, para después colorearlo a acuarela y artefinalizarlo.

3.1. ESTUDIOS Y BOCETOS

Durante esta carrera nos han enseñado la importancia de un apunte del natural. Los estudios tomados en movimiento, o de figuras estáticas en tres dimensiones ayudan significativamente a la posterior realización de la obra, ésta segunda con una mejor determinación del espacio y de la maquetación.

Así pues, abocetar ayuda a esto mismo. Uno logra comprender mucho mejor el dinamismo del “objeto” (en este caso los animales). Considero que el boceto previo me sirve como un gran apoyo a la hora de realizar este tipo de trabajos figurativos y suficientemente cercanos al realismo para necesitar de cierta exactitud anatómica.

Además también es una manera de comprender mucho más cómo funciona el animal, cómo se mueve o por qué. Siempre hace mucho más sencillo el trabajo del dibujo realista, sobretodo si es de un ser vivo de cualquier tipo que tenga un cierto movimiento.

3.2. LA LÍNEA DE DIBUJO

En la pintura (y recalco el término “pintura”) académica siempre intentan inculcarnos que un dibujo de línea no es lo más adecuado, que nos limitemos a pequeños esbozos sin que el lápiz (o lo que utilizemos en lugar del lápiz) quede demasiado marcado. Sin embargo siempre me he resistido a dejar de lado esta forma de tratar la imagen. Me siento mucho más cómoda con una línea que no sólo se ve, sino que interacciona con la obra hasta convertirse casi en protagonista.

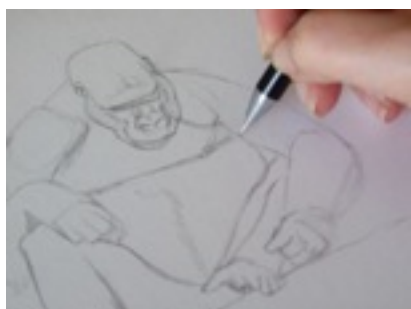

IMAGEN 14. Andrea Blasco: *Esbozo de Sitatunga Occidental*, 2014
Corona la portada de *Mi primer cuaderno de campo*

IMAGEN 15. Andrea Blasco: *Boceto a lápiz del Gorila de Costa*
Primer paso del dibujo acabado.

Encuentro algo estéticamente bello en el dibujo claro, fino y detallado. Me resulta agradable tanto el resultado como el proceso en sí. Puede ser ese carácter como de punta seca, que también me recuerda a los grabados antiguos.

Tras un tiempo utilizando estas técnicas he llegado a la conclusión de que prefiero repasar primero la línea de dibujo con el rotulador negro calibrado para después darle el color con las acuarelas. Me permite realizar otros efectos, a la par que borrar con facilidad el lápiz sin temor de rasgar el papel después del pintado con acuarela, puesto que éste gana debilidad con la humedad. (IMAGEN 16)

3.3. COLOREADO A ACUARELA

Para elaborar las ilustraciones he escogido la técnica de la acuarela. Como punto final le doy unos toques de acuarela, bastante aguada y utilizando muy pocos tonos, procurando respetar una misma gama en prácticamente todas las ilustraciones para aumentar la coherencia gráfica. Los colores utilizados (previos a las mezclas) son: Amarillo cadmio, ocre, carmesí, siena tostada, sombra tostada, índigo, verde viridiano y verde vejiga. He optado por no utilizar el negro en absoluto, puesto que en mi opinión empobrecía el resultado. Los grises eran todos resultado de mezclas (carmesí-verde-índigo). Tampoco he acudido al color blanco salvo en muy contadas ocasiones para disminuir la saturación del color.

Tan sólo en el caso de algunos animales de la Isla de Madagascar los colores pueden resultar algo más fríos y vivos, sin embargo en el resto de las especies he procurado que el resultado fuera una mezcla de colores cálidos, en la que sólo podría resaltar como frío la aparición de grises de tono azulado.

3.4. ESCANEADO, TRATADO Y MAQUETADO

Sin embargo, para corregir defectos del color y permitirme maquetar las imágenes y el texto empleo Photoshop. Gracias a este medio logro visualizar de una forma más clara la maquetación y el resultado final, que va impreso en un papel de un leve tono beige y con algo de textura del que hablaré posteriormente en el campo de la encuadernación.

Primero, para saber con seguridad en qué orden debían ir las páginas y, como consecuencia, cómo debía maquetarlas, hice un pequeño esquema de la estructura del interior del libro, la cual me fue tremendamente útil.

El proceso de maquetación ha consistido en escanear las imágenes ya finalizadas, corregir contraste, tono, brillo... y borrar el fondo, de modo que éste quede transparente, para facilitar el montaje posterior.

Por otro lado, el texto está realizado a mano, con pluma y tinta china, escaneado y montado después, siguiendo el mismo proceso de las imágenes. Una vez maquetado ya podía ser impreso en el papel escogido y, posteriormente, encuadernado.

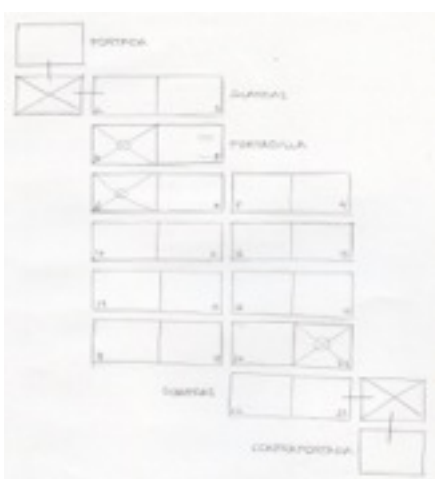

IMAGEN 16. Andrea Blasco: *Dibujo de línea del Gorila de Costa*, 2014
Segundo paso del dibujo acabado

IMAGEN 17. Andrea Blasco: *Acuarela del Gorila de Costa*, 2014
Último paso antes del maquetado

IMAGEN 18. Andrea Blasco: *Esquema de encuadernación*, 2014

Por los motivos que describiré en el apartado dedicado a la encuadernación, descarté un tipo de encuadernación que me permitía no preocuparme demasiado por los márgenes dejados a los lados de cada página, puesto que ese sistema no intervenía demasiado con la visión de lo que había dentro de cada hoja.

El espacio dejado arriba y abajo es menor que el de los lados, ya que aporta un carácter algo más moderno y le da un mayor dinamismo a la composición.

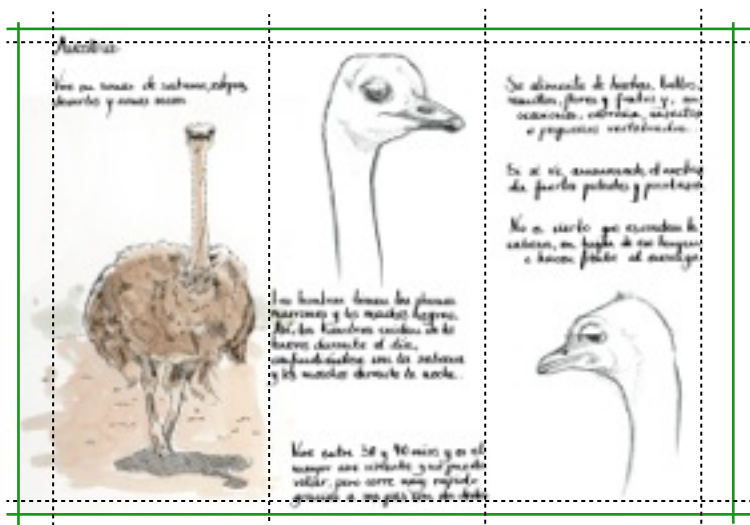

IMAGEN 19. Andrea Blasco: Primera maqueta, 2012

Al cambiar esto tuve que pensar en la posterior composición y encuadernado, por lo que recalculé los espacios que debía dejar a los lados de la página, cambiando así la composición significativamente, aunque sólo de forma provisional.

IMAGEN 20. Andrea Blasco: Segunda maqueta, 2014

IMAGEN 21. Andrea Blasco: *Pattern animal*, 2014
Aparece en las guardas del cuaderno

A parte de las páginas normales he realizado unas guardas utilizando algunos de los bocetos descartados para este cuaderno, pequeños segmentos de esbozos que aquí situados resultan interesantes. Dichas guardas están constituidas por un pattern, conjunto de dichos esbozos. (IMAGEN 21)

3.5. IMPRESIÓN DEFINITIVA

La impresión de toda la obra ha sido realizada en mi casa, en una impresora de inyección tradicional. Tuve que realizar algunas pruebas, pero no necesité demasiadas, pues agradecí comprobar que el resultado era tan profesional como se requería.

El papel tiene un gramaje de 300g, muy alto. Uno de mis grandes temores era que la impresora no admitiera un gramaje tan alto y la impresión tradicional ya no fuera una opción, puesto que ese tipo de papel en concreto me pareció el perfecto para este proyecto. Al ser éste reciclado y con unas texturas muy interesantes no quería descartarlo. Combinaba muy bien tanto estéticamente (el papel posee una tonalidad beige clara) como por el contenido y la inspiración del trabajo (como ya he dicho: el respeto hacia la naturaleza, etc.). Además la consistencia del papel lo hace más resistente al paso del tiempo y al trato del libro por parte de los jóvenes.

Aprovechando que la impresión era la adecuada, así como el papel, realicé también una serie de objetos que podrían aportarse como anexo al cuaderno de campo y que explicaré y mostraré más adelante en el apartado dedicado a ello.

Prefiero aunar todas las imágenes impresas en el apartado de los anexos, donde hablaré del cuaderno y lo mostraré una vez terminado.

3.6. PROCESO DE ENCUADERNADO

He escogido un formato lo más parecido posible a lo que sería un diario de campo. Para ello estuve comparando con los cuadernos de campo que consulté para este proyecto. Las medidas corresponden al tamaño DIN-A5, en formato horizontal. La encuadernación manual me permite no depender de unos plazos de imprenta y al mismo tiempo disfrutar en mayor medida de la experiencia del cuaderno.

Realicé varias pruebas de encuadernado hasta que me decidí por un proceso en concreto.

Previamente escogí la sujeción por serrado, que me permitía trabajar con hojas sueltas, lo cual es más cómodo a la hora de maquetar páginas. Éste consiste simplemente en hacer unas marcas con una sierra, encolar el lomo y reforzarlo con unos trozos de hilo y tarlatana. Es un medio muy rápido, pero con poca probabilidad de duración. La calidad, el gramaje y el espesor del papel elegido me hizo prescindir de este método. Las pruebas dieron como resultado que, tras el poco uso que realicé de la primera maqueta, algunas hojas se desprendieron del cuaderno, quedando desechado el procedimiento.

Así pues, terminé optando por un tipo de encuadernación diferente. También se trata de unir hojas sueltas, pero esta vez por cosido japonés. Ello me obligó (como ya he introducido anteriormente) a hacer una nueva maqueta-ción, teniendo en cuenta que con el encuadernado japonés perdería la funcionalidad de parte de la página, la que queda unida al lomo. De este modo tenía que dejar un espacio claramente mayor en el lado del lomo que en el opuesto.

La cuerda que he utilizado es una cuerda natural, color marrón que, en mi opinión, responde perfectamente a las exigencias del encuadernado, así como a los ideales y contenidos de la inspiración en sí del proyecto.

De todos modos, la opción del cosido japonés es tan solo para el prototipo original. Para una posterior publicación, con una edición mayor, el encuadernado sería un cosido tradicional o americano. En imprenta profesional queda mucho mejor acabado y resistente. Además así permite optimizar mucho más el uso del espacio del papel, que puede utilizarse mucho más cerca de la unión de las hojas, al hacerse esta por medio de cuadernillos, cosido y encolado en el lomo, y no adentrándose en la página, como en el caso del cosido japonés.

En la primera encuadernación, la portada podía resultar demasiado sobria para un trabajo de este carácter, aunque seguía sin querer una decoración excesiva, puesto que tanto las guardas como el interior en sí recogen numerosas ilustraciones, así como color. No deseaba repetir lo ya visto en el interior, ni realizar algo que causara un contraste excesivo e incoherente. De este modo me decidí por un pequeño esbozo en blanco, de línea fina y que no llamara demasiado la atención y al mismo tiempo no dejase un gran vacío decorativo.

En este caso he realizado un estampado bastante rudimentario, mediante el vaciado de la línea de un boceto e introduciendo la tinta blanca (pintura acrílica en este caso) en el hueco. Sin embargo en el caso de una edición de imprenta lo adecuado sería realizar una serigrafía. Tengo en mente la idea de seguir realizando cursos formativos que tengan que ver con este tipo de técnicas, tan atractivas en el mundo de la ilustración.

IMAGEN 22. Andrea Blasco: *Primer cuaderno*, 2014

IMAGEN 23. Andrea Blasco: *Cosido japonés*, 2014

IMAGEN 24. Andrea Blasco: *Boceto estampado*, 2014
Experimento de portada

4. CONCLUSIONES

En el tiempo que ha durado este trabajo, he amado, odiado y vuelto a amar el proyecto. Posiblemente es algo irremediable en cualquier TFG. Sin embargo, el hecho de tener que terminar un proyecto con un acabado profesional, para una fecha concreta y con una posterior valoración nos ayuda a acercarnos a lo que, sin duda, nos depara una vida profesional futura.

Algo de lo que me he dado cuenta es que en un principio me resultaba muy complicado poder diferenciar entre algunas de las especies del zoo o nombrarlas, pero al ir realizando estudios del natural y las consiguientes averiguaciones y observaciones esto fue haciéndose mucho más fácil. Ahora soy capaz de identificar a muchas de las especies sin demasiado esfuerzo.

Así pues, tengo la intención de llevar más lejos este proyecto y elaborar una serie de cuadernos de campo, divididos en varios tomos de aproximadamente 14 a 16 tipos de animales hasta que todas las especies del zoo queden representadas. Por esto mismo, me he puesto en contacto con el zoo en cuyos animales están inspirados mis dibujos en concreto, a la espera de la posibilidad de una futura edición o la utilización de las ilustraciones que aquí aparecen.

Me he involucrado de lleno para que este cuaderno tenga un acabado limpio y profesional y, de hecho, ya he recibido algunas ofertas para vender este primer ejemplar. Siempre es grato recibir este elogio por un trabajo.

Cuando realicé el primer dibujo que utilizaba esta estética no imaginaba que lograría seguir esa coherencia a lo largo de un libro entero de este tipo, pero así ha sido. He descubierto en éste un estilo que me gustaría seguir explotando durante mucho tiempo. Pronto me enamoré del resultado de cada dibujo de cada especie, cosa que me parece muy importante (si no indispensable) en el trabajo del artista.

Algo que no descarto para una edición futura del cuaderno en sí o de las ilustraciones en general es añadir una pequeña reflexión dirigida a los niños: Un pequeño texto que contenga el mensaje del que hablaba al principio de esta memoria, es decir, el respeto por la naturaleza y los seres vivos que la habitan.

Durante la realización de este proyecto se me fueron ocurriendo nuevos elementos adjuntos al cuaderno, que analizaré más profundamente en el apartado “Anexo”. Observando elementos como el Cuaderno de Campo de Félix Rodríguez de la Fuente encontré la opción de realizar un posible recurso web educativo. Esto quedará mejor explicado y ejemplificado en el apartado de los anexos, al igual que el resto de objetos.

Como en todo proyecto, ha habido momentos problemáticos, pero si algo te enseña esta carrera es a lidiar con ellos y, ante la adversidad, reaccionar de manera rápida, actuando para solventarlos.

5. ÍNDICE DE IMÁGENES

IMAGEN 1. Andrea Blasco: <i>Gorila de Costa Ali con su cría, Ebo</i>	5
IMAGEN 2. Andrea Blasco: <i>Cronograma</i>	9
IMAGEN 3. Andrea Blasco: <i>Primer esquema de todas las especies</i>	10
IMAGEN 4. John Tenniel: <i>Alicia y Dodo</i>	13
IMAGEN 5. Randolph Caldecott: <i>La cuchara huye con el plato</i>	14
IMAGEN 6. Beatrix Potter: <i>Peter y Benjamin en el huerto del Sr. McGregor</i>	14
IMAGEN 7. Arthur Rackham: <i>“¡Absurdo!” gritó Solomon en un ataque</i>	14
IMAGEN 8. Kareena Zerefos: <i>Zebra & Girls</i>	14
IMAGEN 9. Gabriella Barouch: <i>Sin título</i>	15
IMAGEN 10. Tony Di Terlizzi: <i>Elfo del bosque (hembra)</i>	15
IMAGEN 11. Félix Rodríguez de la Fuente: <i>Aspecto del lobo</i>	16
IMAGEN 12. Ángel R. Moya: <i>Recortes cuaderno de campo</i>	16
IMAGEN 13. Ojea: <i>Sin título</i>	16
IMAGEN 14. Andrea Blasco: <i>Esbozo de Sitatunga Occidental</i>	17
IMAGEN 15. Andrea Blasco: <i>Boceto a lápiz del Gorila de Costa</i>	17
IMAGEN 16. Andrea Blasco: <i>Dibujo de línea del Gorila de Costa</i>	18
IMAGEN 17. Andrea Blasco: <i>Acuarela del Gorila de Costa</i>	18
IMAGEN 18. Andrea Blasco: <i>Esquema de encuadernación</i>	18
IMAGEN 19. Andrea Blasco: <i>Primera maquetación</i>	19
IMAGEN 20. Andrea Blasco: <i>Segunda maquetación</i>	19
IMAGEN 21. Andrea Blasco: <i>Pattern animal</i>	20
IMAGEN 22. Andrea Blasco: <i>Primer cuaderno</i>	21
IMAGEN 23. Andrea Blasco: <i>Cosido japonés</i>	21
IMAGEN 24. Andrea Blasco: <i>Boceto estampado</i>	21
IMAGEN 25. Andrea Blasco: <i>Guardas del cuadernillo</i>	25
IMAGEN 26. Andrea Blasco: <i>Interior del cuaderno</i>	25
IMAGEN 27. Andrea Blasco: <i>Lápices de regalo</i>	27
IMAGEN 28. Andrea Blasco: <i>Cuadernito de regalo</i>	27
IMAGEN 29. Andrea Blasco: <i>Marcapáginas</i>	28

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

ALARCÓN, VERÓNICA. *Cuando el libro se hace arte: historia de un género artístico olvidado*. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2010

BANET, DANY. *Encuadernación en 5 lecciones*. 2ª ed. Barcelona: L.E.D.A. , 1985

BELTRAN PORCAR, A. *9 Diosas: una nueva interpretación de la imagen, del amor y la muerte*. [tesina fin de máster]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2011

BICKNELL, T. P. (ed.) *Cómo escribir e ilustrar libros infantiles ¡Y conseguir su publicación!*. Barcelona: Aboitiz-Dalmau Editores S.L. , 2005

BLASCO, GALA. *Diseño e ilustración orientada a la pedagogía: Juegos para fomentar la creatividad infantil*. [tesina fin de máster]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2013

FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. *Fundación Félix Rodríguez de la Fuente*. [consulta: 2014-06-28]. Disponible en: <http://www.felixrodriguezde-la Fuente.com>

GÓMEZ, FRANCISCO. *El libro de la encuadernación*. Madrid: Alianza Editorial, 2001

HALL, ANDREW. *Ilustración*. Londres: Blume, 2011

IBÁÑEZ JUAN, Mª CARMEN. *La araña tacaña: Escribir e ilustrar un libro infantil* [tesina fin de máster]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2011

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Mª CÁNDIDA. *Juana ¿sin miedo?: Libro ilustrado. Mirada personal por las incertidumbres mediante procesos pictóricos y digitales*. [tesina fin de máster]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2011

MEYER, SUSAN E. *A treasury of the great children's book illustrators*. Nueva York: Harry N. Abrams inc. , 1997

RAMÍREZ, P. *Pablo Ramírez y el libro ilustrado en los años 50-60: imágenes para una renovación [Exposición] Museu de València de la Il·lustració i de la Modernitat - MuVIM, Valencia, 20 de julio - 2 de septiembre 2007*. Valencia: Museu Valencià de la il·lustració i de la Modernitat, 2007

RAMÓN MOYA, ÁNGEL. *Naturaleza ilustrada* [blog]. [Consulta: 8 junio 2014]. Disponible en: <http://naturalezasilustradas.blogspot.com.es/p/galeria-dinamica.html>

SERRANO ESPARZA, JOSÉ MNUEL. “Félix Rodríguez de la Fuente: Un ser humano excepcional y naturalista de talla mundial. elrectanguloenlamano [blog]. [Consulta: 10 junio 2014]. Disponible en: <http://elrectanguloenlamano.blogspot.com.es/2010/12/félix-rodr%C3%ADguez-de-la-fuente-un-ser.html>

Agnes Cecile [en línea]. Mejores ilustradores. [Consulta: 3 junio 2014]. Disponible en: <http://www.best-illustrators.com/agnes-cecile/>

Gabriella Barouch [en línea]. Mejores ilustradores. [Consulta: 2 junio 2014]. Disponible en: <http://www.best-illustrators.com/gabriella-barouch/>

Kareena Zerefos, refrescante sencillez [en línea]. lamono. [Consulta: 2 junio 2014]. Disponible en: <http://lamonomagazine.com/ilustracion-kareena-zerefos/#.U7ufkRaAVWd>

The Beatrix Potter Society [en línea]. [Consulta: 10 junio 2014]. Disponible en: <http://beatrixpottersociety.org.uk>

7. ANEXOS

Además del cuaderno de campo que he realizado en el proyecto, a menudo que éste evolucionaba fui ideando otros objetos que podrían adjuntarse al producto. Así pues, decidí que aumentaría el interés del resultado añadir determinados elementos: un cuaderno de viaje A6, un marcapáginas y un lápiz. Además de todo esto, podrían utilizarse las ilustraciones de forma propagandística en postales o incluso enmarcadas.

7.1. EL LIBRO YA ELABORADO CON SU MATERIAL ANEXO

Para empezar, este es el resultado total del libro: Imágenes de cada página y del cuaderno cosido y con la portada ya ilustrada. He tomado las imágenes de las páginas antes de coserlas, pero he preferido exponerlo como si se estuviera leyendo el libro.

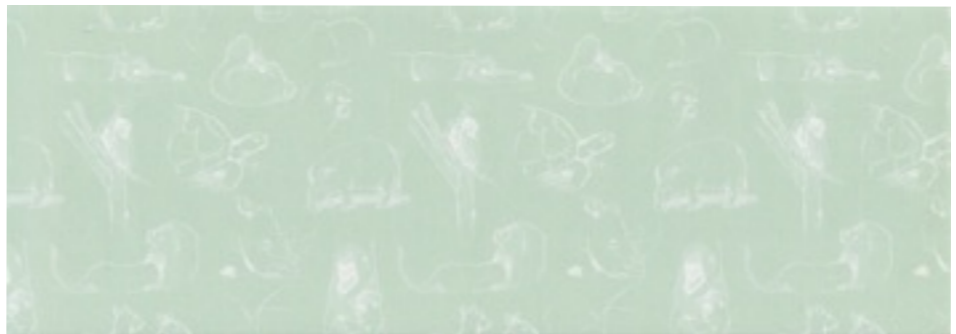

IMAGEN 25. Andrea Blasco: *Guardas del cuadernillo*, 2014

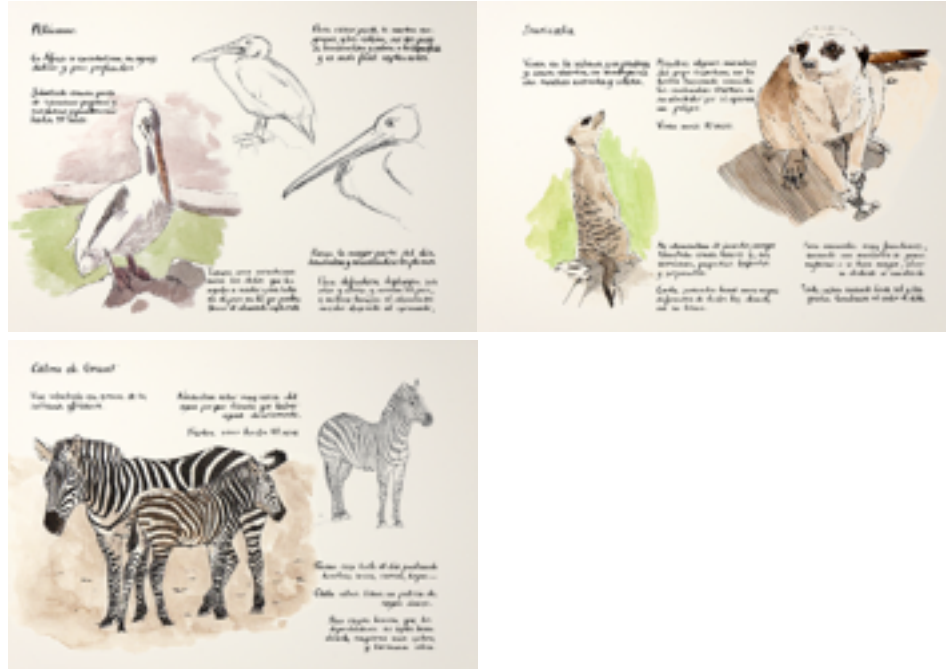

IMAGEN 26. Andrea Blasco: Interior del cuaderno, 2014

El pequeño cuaderno de viaje, en conjunto con el lápiz y una goma (ésta última sin ilustrar), es indispensable, puesto que es parte de lo que hace al niño identificarse con el papel de explorador. De este modo, el pequeño puede tomar sus propios apuntes o hacer sus propios dibujos.

La forma en que he realizado el cuadernito A6 es muy sencilla:

1. He tomado el mismo papel que he utilizado para el interior del cuaderno de campo, aprovechando su consistencia para usarlo como portada y contraportada.
2. Con las medidas de un A5 y habiendo maquetado correctamente una de las ilustraciones para que ésta quede en la portada, he realizado la impresión de la imagen.
3. Tomadas 12 hojas de papel (de un leve tono beige y bajo gramaje) las he recortado también a una medida A5.
4. He juntado todas las hojas y las he doblado hacia adentro, quedando cubiertas por la portada y contraportada y las he grapado por el centro en 3 ocasiones.

De esta forma queda un pequeño cuadernillo de 50 hojas y, como acabado final decidí recortar las esquinas para que éstas no fueran tan puntiagudas.

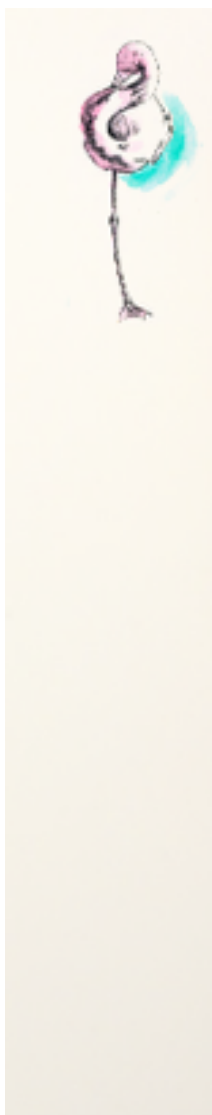
Los lápices fueron una idea aprovechada para elaborar un proyecto de ilustración en tres dimensiones, que funcionase desde cualquier punto en que lo observases. El principio básico era que tuvieran cierta coherencia con el tipo de dibujo del que he estado hablando durante toda esta memoria. Así pues, hice el dibujo del estampado animal (escamas de pez, escamas de reptil, el cuello de una jirafa y las plumas de un flamenco) en un papel vegetal, semi-

IMAGEN 27. Andrea Blasco: Lápices de regalo, 2014

IMAGEN 28. Andrea Blasco: Cuadernito de regalo, 2014

translúcido y muy fino. El fondo del lápiz era blanco y permitía, junto con el papel vegetal el efecto perfecto. Lo pegué mediante un spray adhesivo, de forma que quedase pegado la perfección y tratando de que no se pudiese advertir la unión a simple vista.

Tanto el marcapáginas como las postales también comparten este papel reciclado que tanto he explotado durante la realización del proyecto. Además éste es similar al papel cartón que utilizan en Correos. La maquetación responde a la tradicional, simplemente realizando unas plantillas mediante Photoshop y colocando las ilustraciones en ellas.

Las medidas del marcapáginas son de 16 x 3 cm. Las de la postal son las medidas estándar de Correos. Creo que son buenos productos publicitarios y harían muy buena propaganda, tanto del zoo como de mi capacidad como ilustradora.

7.2. ADAPTACIÓN A UN RECURSO WEB EDUCATIVO

Como ya había comentado anteriormente, he descubierto recientemente que han realizado una adaptación de los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente y me pareció muy interesante la idea de hacer algo similar, aunque en un futuro. Hoy en día las nuevas tecnologías acercan mucho más el producto y a un público más extenso, puesto que la tradición de leer está decayendo en gran medida frente a las redes sociales y los elementos multimedia, que permiten a los pequeños interactuar y al mismo tiempo aprender.

Probablemente sea indispensable recurrir a este medio para llegar a más gente y hacerlo más entretenido, social y accesible.

IMAGEN 29. Andrea Blasco: *Marcapáginas*, 2014