

TFG

SIN SENTIDOS.

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN EN LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.

Presentado por Clara Chuliá Liñana

Tutora: Dolores Pascual

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2014-2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este trabajo trata la relación entre arte y discapacidad. Concibiendo la expresión artística como un medio para superar los problemas de comunicación que tienen las personas discapacitadas, especialmente los niños. Así, mediante la creación de un libro ilustrado, se explica, a través de una historia sencilla, la importancia que tiene la expresión artística para la educación e integración de los niños discapacitados.

RESUM

Aquest treball tracta la relació entre art i discapacitat. Concebent l'expressió artística com un mitjà per a superar els problemes de comunicació que tenen les persones discapacitades, especialment els xiquets. Així, mitjançant la creació d'un llibre il·lustrat, s'explica, a través d'una història senzilla, la importància que té l'expressió artística per a l'educació i integració dels xiquets discapacitats.

ABSTRACT

This project deals with the relation between art and disability. Considering the artistic expression as a means to overcome the struggles for communication that disabled people have, specially children. This way, through the creation of an illustrated book and a simple story, it is explained how important artistic expression is for the education and integration of disabled children.

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivos.	5
3. Metodologías.	5
3.1. Referentes literarios.	6
3.2. Referentes plásticos.	6
4. El desarrollo conceptual.	7
4.1. Arte y discapacidad.	7
4.2. La ilustración gráfica.	10
4.3. El libro-arte.	12
5. Proceso y desarrollo de la obra.	17
5.1. Antecedentes.	17
5.2. Proceso, recursos y desarrollo del libro del artista/ libro ilustrado.	17
5.3. Descripción de la obra	18
6. Conclusión.	25
7. Bibliografía.	26
8. Anexo de imágenes.	27
8.1. Bocetos	27
8.1.1 Bocetos manuales.	27
8.1.2. Bocetos digitales.	29
8.1.3. Bocetos definitivos y entintados.	32
8.1.4. Artes final de las ilustraciones.	34

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo fue creado partiendo de mis propias motivaciones y experiencias, en la idea de que la expresión artística puede utilizarse como medio para facilitar la comunicación y la integración de las personas con discapacidad.

Mi intención es hacer un libro ilustrado basado en mi propia experiencia personal, viviendo el día a día con la sordera. Enseñar al resto del mundo, a través del arte, lo que vive una persona con discapacidad auditiva y cómo se las arregla en su vida cotidiana. Y usar esta misma experiencia para poner de manifiesto que existen otras personas con distintas discapacidades que también tienen su propia lucha cada día.

La obra ha sido contada a través de unas ilustraciones acompañadas de texto. La historia cuenta cómo una joven maestra encuentra una solución a un problema de comunicación entre los niños discapacitados del colegio donde está haciendo las prácticas.

En un principio, el libro ilustrado estaba planteado como un libro de artista, tratando el tema de la discapacidad desde mi experiencia como discapacitada auditiva y como un tema social, una protesta reflejada a través sólo de ilustraciones. Un libro de artista es una obra de arte, concebida y realizada por un artista en su totalidad. De esta forma, el libro aborda una escritura que ya no es solamente literaria, sino plástica.

El proceso y el desarrollo han sido los que se hacen para cualquier libro ilustrado. Empezando por la idea de la historia y su desarrollo, hasta las artes finales, pasando por hacer un story-board, bocetos, etc.

2. Objetivos.

Mi objetivo principal es:

- Crear un libro ilustrado cuya finalidad es sensibilizar al lector sobre las dificultades de las personas discapacitadas.

Mis objetivos secundarios son:

- Hacer que se unan dos mundos: la discapacidad y Bellas Artes.
- Conocer cada una de las fases del proceso de realización de un libro ilustrado-álbum.
- Crear en la sociedad conciencia sobre la necesidad de espacio para el niño que tiene de forma permanente una discapacidad, pero que necesita expresarse e integrarse como cualquier otro ser humano, de forma plena y productiva, haciendo visibles a los niños con problemas, a través de una historia que muestre las diferentes discapacidades que podemos encontrar en un colegio.
- Conseguir hacer un libro ilustrado, haciendo uso de mi propia experiencia como hilo conductor de la historia.
- Combinar el dibujo manual y el dibujo digital y con ello crear un arte final a color.
- Utilizar ilustraciones con elementos del arte, usando posibles técnicas como acuarela, dibujo a mano alzada, etc.

3. Metodologías.

Inicé el trabajo redactando un esquema a partir del cual poder desarrollar el trabajo físico. Para documentarme, he investigado la información en diferentes fuentes como libros sobre arteterapia, inclusión, integración en la escuela y páginas webs pertenecientes a los artistas plásticos.

El proceso de la obra es sencillo, pero laborioso, ya que abarca desde la búsqueda de información gráfica y escrita sobre el tema, hasta la elaboración de mi proyecto.

El método que he aplicado empieza buscando información sobre diferentes artistas plásticos o ilustradores que estén relacionados con el tema que trato, como Cristina Durán o Isabelle Carrier entre otros. También he buscado información sobre pedagogía de la integración y sobre proyectos que utilicen la expresión artística con niños discapacitados; además de realizar un trabajo

de campo, que consistió en asistir a las clases de un colegio de primaria donde había niños discapacitados.

A continuación escribí la historia y lleve a cabo el correspondiente storyboard. A partir de la idea general del storyboard he hecho varios bocetos de las ilustraciones, empleando un método manual de dibujo. He escaneado esas ilustraciones y he realizado el arte final con el ordenador utilizando programas de dibujo y coloreado digital. Por último, he unificado las ilustraciones y el texto finalizanddo con la edición física.

3.1. Referentes literarios.

Me he basado en el libro ilustrado “La voz de Pedro”, editado por la FESORD CV el año 2000, un cuento en el que un niño, Pedro, explica cómo se puede conseguir la integración en la escuela. En “Una posibilidad entre mil” de Cristina Durán y Miguel Ángel Durán, editado por Sins Entido, basado en su propia experiencia con su hija Laia. En la obra de Isabelle Carrier, especialmente, “El cazo de Lorenzo”, editado en 2013 por Juventud, que trata sobre los problemas de integración que sufre cualquier niño “diferente”. Y en el proyecto “Discuentos” de Rubén García y Rubén Serrano de la Asociación El Gato de 5 patas, que presenta una colección de varios cuentos sobre la discapacidad.

3.2. Referentes plásticos.

Tengo como referentes los estilos japoneses de cómic; el gótico-realismo, principalmente Victoria Francés; Beatrix Potter, escritora e ilustradora de cuentos infantiles; Cristina Durán; Isabelle Carrier y Alexandro Palombo.

El estilo japonés de cómic ha influido en mis dibujos, ya que suelo leer desde joven este tipo de cómics. También me ha influido el estilo gótico-realismo, especialmente me gustan los colores oscuros y tengo tendencia a hacer dibujos realistas.

De la ilustradora Beatrix Potter siempre me ha fascinado el uso de las acuarelas y pinturas en las ilustraciones para sus cuentos infantiles. Los artistas Cristina Durán, Isabelle Carrirer y Alexandro Palombo, son mis referentes para este trabajo ya que todos han llevado a cabo proyectos relacionados con la sensibilización acerca de las discapacidades y por la sencilla expresión que utilizan en sus ilustraciones. Sus historias pueden ser entendidas por todo tipo de lectores e invitan a la reflexión.

4. El desarrollo conceptual.

4.1. Arte y discapacidad.

Es bien sabido que las actividades plásticas contribuyen al desarrollo integral y armónico del individuo, favoreciendo el desarrollo del potencial creador, la sensibilidad y la capacidad de expresión. Las personas discapacitadas también pueden realizar actividades artísticas que les permitan disfrutar de sus beneficios, teniendo en cuenta que en su caso cobran un significado especial, ya que favorecen el cultivo de una sensibilidad que les permite aprehender el entorno, considerándose valiosas todas las vías que permitan algún grado de comunicación y expresión.

Convenientemente conducidas, esas personas pueden acceder al conocimiento y apreciación del mundo de las formas, colores, sonidos, texturas, ritmos, sensaciones, movimientos, valores... Ayudarles a desarrollar su capacidad de expresión como medio de comunicación favorecerá su contacto con el exterior y mejorará sus relaciones interpersonales.

El trabajo expresivo desarrollado por estas personas muestra una correlación con el aumento del bienestar psíquico, un incremento de la autoestima, la valoración personal y social, así como una mejora en la calidad de sus relaciones con el entorno inmediato. Estos beneficios hacen que este tipo de actividad pueda considerarse «terapéutica». La metodología de trabajo presenta puntos de contacto con las que se aplican en Arte Terapia.

Se entiende como Arteterapia una combinación entre arte y psicoterapia, en donde cada una de las partes se estimula en unión con la otra, en donde lo más importante es la persona y su proceso; el arte se usa como forma de comunicación no verbal, como medio de expresión consciente e inconsciente, al reconocer que los pensamientos se expresan con mayor facilidad en las imágenes que en las palabras. A través del proceso creador se reflexiona sobre el desarrollo de los conflictos personales e intereses de los individuos. La práctica del Arteterapia se basa en el conocimiento del desarrollo humano y de las teorías psicológicas que se ponen en práctica a través de medios terapéuticos siempre teniendo como base el proceso creador y con los elementos inconscientes que este proceso conlleva. Como afirma Angelo Gianfrancesco, *“Ya sabemos que el arte sublima muchas carencias, no porque el sufrimiento y la enfermedad psíquica sean en sí creativos como creían los románticos, sino porque el proceso psíquico de la creación artística puede liberar el psiquismo y restaurarlo en parte”*¹

1. A. Gianfrancesco (2005) p.40

La terapia artística implica usar métodos artísticos como herramientas terapéuticas y ha demostrado ser un método de terapia efectivo para los niños con necesidades especiales. Uno de los usos más eficaces de la terapia artística consiste en las diversas maneras en que puede emplearse con niños que presentan desde trastornos sensoriales hasta autismo o discapacidades físicas. Muchas de las técnicas son útiles en varias circunstancias, mientras que otras son más efectivas para necesidades especiales específicas.

El arte satisface el impulso creativo presente en cada uno de nosotros; el arte, asimismo ayuda a los niños a desarrollarse mental y físicamente. Su confianza aumenta a medida que van experimentando el éxito en el arte. En aquellos niños con problemas físicos, su control motor podrá ir mejorando a medida que manipulen y controlen ciertos materiales, desde amasar la plastilina o el barro, hasta la creación de una pieza de cerámica o de una escultura. Pero según Pauline Tilley: *“... no debe pensarse al arte tan sólo como si se tratase de una ayuda para el desarrollo cognitivo y motor, ya que la adquisición de los conocimientos y de las capacidades no constituye un objetivo primordial. En primer lugar, y por encima de cualquier otra consideración, el arte es un acto lúdico de la imaginación creadora”*.

El tema de la creatividad con relación a la discapacidad ha sido poco tratado por el hecho de considerar a la persona discapacitada desde su discapacidad, dejando de lado su integridad y sus posibilidades personales.

En este sentido L. S. Vygotsky opina: *“las cuestiones de la educación de los niños defectuosos pueden ser resueltas sólo como problemas de la pedagogía social... hay que educar no a un niño ciego, sino y ante todo a un niño”*.

Vygotsky no pensaba que la alternativa educativa fundamental para los niños con deficiencia fuera su incorporación, sin más, al sistema educativo ordinario, sino una educación basada en la organización especial de sus funciones y en sus características más positivas en vez de sus aspectos más deficitarios.

Difícilmente encontramos espacios recreativos especiales para estos niños, mucho menos espacios encaminados a desarrollar su potencial creativo, donde se les permita expresar libremente sus ideas y emociones. Creemos que esto se debe a que se ha considerado a la creatividad como una cualidad asociada a elementos que parecieran incompatibles con la discapacidad, por ejemplo, los cognitivos. Así, un niño con deficiencia mental, entonces, “no podría hacer una buena pintura o no podría aprenderse de memoria un guión de teatro”, mas existen artistas talentosos como Robert Rauschenberg, etiquetado con discapacidad de aprendizaje o, Yoshinhiro Yamamoto identificado como deficiente mental; las limitaciones sensoriales también se plantean como un obstáculo insuperable, y entonces se diría que “un niño sordo

jamás podría crear música o disfrutarla". Y en cuanto a limitaciones graves del desarrollo psíquico, como el autismo, baste recordar el caso de Hikari Oé, el compositor de piano, hijo del premio Nobel de Literatura Kenzaburo Oé.

Que el niño trabaje directamente con artistas y con personas creativas brinda una experiencia que puede ser nueva pero sobre todo muy rica, porque el artista le transmite al niño, a través de su propia experiencia, su contacto y vivencia con el arte; entonces, no es necesario, para nosotros, que el niño llegue a ser un artista. Y si llegara a serlo por supuesto sería maravilloso.

Es cierto que la atención a la persona con discapacidad ha ido aumentando, pero consideramos que todavía hay mucho por hacer. El primer paso es cambiar la visión que se tiene del menor "discapacitado", si bien no podemos olvidar, ni dejar de lado, sus disfunciones (físico-motoras, sensoriales, intelectuales, etc.) hay que tratarlo ante todo como niño, es decir como persona.

En esta línea podemos citar propuestas como la de Alicia Molina, maestra y escritora, que lleva muchos años trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad. En su obra "Todos significa todos" plantea que el arte y la cultura son medios especialmente útiles para ayudar a la inclusión de los niños con discapacidad. Todos significa todos, es un breve texto que consta de dos partes. La primera, un interesante ensayo que reflexiona sobre el caso específico de la exclusión que viven los niños con discapacidad en el ámbito cultural y artístico; la segunda, una serie de dinámicas, ideadas por Carmina Hernández, ilustradora y grabadora, propuestas para sensibilizar y facilitar la interacción entre grupos de niños con y sin discapacidad que se enfrentan, por primera vez, a la experiencia de trabajar y crear juntos.

La intención de Alicia Molina es reflexionar sobre los mecanismos sociales que excluyen a las personas con discapacidad de la vida social y deconstruirlos para encontrar estrategias que incluyan. Para esto, plantea tres retos que se deben de encarar en el ámbito artístico y cultural: 1) generar y difundir en todos los espacios sociales una cultura de aceptación, 2) dar acceso a las personas con diferentes capacidades al arte, y 3) ofrecer a niños discapacitados la oportunidad de explorar lenguajes artísticos y desarrollar sus talentos mediante el arte.

Para conseguirlo, Molina aborda al arte como una experiencia crucial en el desarrollo del ser humano. Para ella, el arte tiene la finalidad, por parte del artista, de decir lo que escapa a la expresión conceptual: su propia individualidad, mientras que, por parte del espectador, el arte transforma. De esta manera, la autora plantea al arte como un proceso de comunicación que vincula a dos subjetividades diferentes de una manera que al lenguaje conceptual le es imposible hacerlo.

Esta subjetividad radical que expresa el arte se convierte en una vía de

comunicación que derriba nuestros prejuicios. El arte nos une como lo hace la cotidianeidad, pues *“nada hay tan efectivo para derribar nuestros prejuicios como la convivencia cotidiana con quienes han sido etiquetados como diferentes. Es el trato de todos los días lo que nos permite descubrir que, más allá de las diferencias, hay semejanzas e identidades esenciales que nos ligan y nos obligan a la colaboración, la solidaridad y la sana interdependencia.”* (Molina: 18)

Por ello, la inclusión es una responsabilidad de todos y expone una propuesta de educación inclusiva para el contexto específico del arte y la cultura. Para Molina, la educación inclusiva consiste en forjar una escuela que responda a la diversidad y que ofrezca a todos, la experiencia de convivir de forma cooperativa, de manera que la diferencia se entienda no como limitación, sino como una riqueza valorada por todos. Este tipo de convivencia es esencial, según la autora, para que todos los niños puedan desarrollar elementos que sirvan como base de una personalidad sana.

Molina opina, como lo hacía Rabelais, que *“el niño no es un vaso a llenar sino un fuego a encender”* y la experiencia artística surge en los niños como una chispa; el trabajo del educador es acercarlo a experiencias que lo detonen. Para ello es necesario, plantea la autora, contar con espacios accesibles, esto es, que exista infraestructura que acoja a las personas con discapacidad, facilitar la información y hacer accesible la experiencia, esto es, que se diseñen talleres y experiencias en los museos que faciliten el acercamiento y la apropiación.

4.2. La ilustración gráfica.

Históricamente la ilustración ha tenido una consideración secundaria en el mundo del arte, llegando, incluso, a tratarla como un subgénero dentro de la práctica artística.

A caballo entre arte y diseño, sin ser considerada totalmente en el campo del diseño, tampoco es apreciada como creación de arte.

El mercado del arte se fundamenta sobre la creatividad y la libertad del artista como valores de cambio. La ilustración es la realización del campo del diseño más inmediatamente considerada cercana a la producción artística. En la década de los 60, con el estilo formalista y expresionista en boga, no se suponía al pintor utilizando sus habilidades para describir historias. El propio Andy Warhol, a mediados de la década de los 50, se identificaba como ilustrador comercial y diseñador de escaparates, no siendo considerado como pintor por la comunidad artística. Sin embargo, en los círculos de arte de hoy es difícil encontrar un artista que su trabajo, en el fondo, no ilustre algo, como afirma Ramón Almela en *La ilustración, ¿arte o diseño?*

El cazo de Lorenzo

Isabelle Carrier

Editorial Juventud

El cazo de Lorenzo . I.Carrier,
Colegio Cruz Roja de Valencia.

Ilustraciones de A.Palombo

Por regla general, la ilustración gráfica no ha sido considerada por las estéticas cognitivas como una genuina manifestación artística, sino como un mecanismo funcional de creación de imágenes de segundo o tercer grado. Frente a esta manera de entender la ilustración como un fenómeno limitado y circunstancial del arte autores como Martínez Moro defienden el hecho de la multiplicidad de origen del quehacer creativo, así como la imposibilidad de albergar bajo una sola y única formulación la complejidad en que se expresa el ser humano y, por tanto, en que se manifiesta el arte.

En la actualidad, diferentes autores abogan por reconocer y valorar la importancia que ha tenido y tiene la ilustración como género histórico para el arte y el conocimiento. También es necesario manifestar las consecuencias que los cambios operados en las últimas décadas, con la irrupción de los medios de comunicación de masas, han generado en los sistemas de la cultura y del arte.

Como defiende Miguel Ángel Chaves Martín, la ilustración gráfica representa la interrelación entre arte y conocimiento, entendiendo que la ilustración, más allá de su común valoración utilitaria y subrogada al texto, está profundamente implicada con el psiquismo, la cultura, el arte y la ciencia occidental. La ilustración gráfica pertenece a un ámbito de creación de imágenes en el que se engarzan dos factores que han revolucionado la modernidad: la información y la comunicación visual.

La ilustración comercial y la caricatura, reproducidas en diversos medios desde el cartel a la revista son un elemento importantísimo, con posibilidades ilimitadas, en la comunicación visual de la sociedad actual. El crecimiento e importancia de la ilustración actual se pone de relieve con la publicación de una recopilación de 150 ilustradores comerciales de 50 países en el libro de Julius Wiedemann, 'Illustration Now' de la editorial TASCHEN, y más tarde en un segundo volumen de 'Illustration Now'. El estado de la ilustración actual es extremadamente ecléctico, personal, ingenioso y expresivo.

En nuestra sociedad, donde la comunicación de masas es primordial, la publicación impresa accesible por millones de personas supone ser el museo en las calles. Como indicación de estos cambios definitivos que suceden incluso en el mercado tradicional del arte, hay que señalar lo que las galerías de arte de prestigio mencionan: Una buena parte de las ventas de un artista reconocido se realizan antes de la inauguración de la exposición en base a la presentación de las imágenes electrónicas en formato 'jpg' en su página web.

En resumen, puesto en relación el prolijo episodio del libro barroco con algunos de los más recientes frentes de creación abiertos por el arte —en tanto manifestaciones de una voluntad explícita por comunicar conocimiento a través de la imagen visual—, proponemos una visión unificada del papel de la imagen gráfica en la cultura occidental.

4.3. El libro-arte.

El libro común es un conjunto de textos que puede también integrar fotografías, ilustraciones o imágenes de cualquier tipo, se produce de manera industrial, y no es considerado una obra de arte. El libro-arte o libro de artista difiere del anterior en que es considerado una obra de arte, en la que la imagen no está supeditada al texto, sino que es la protagonista. Está realizado por un artista plástico, que utiliza el libro como un soporte físico más.

Aunque podemos remontarnos a la Antigüedad Clásica para hacer referencia a los caligramas como posibles antecesores del libro de artista, tradicionalmente se considera que esta modalidad artística aparece en el siglo XX, formando parte de las vanguardias. Se trata de un intento más de acercar el arte al pueblo, a las personas, a los ciudadanos. Se suele considerar como inicio la primera edición de *Twenty-six Gasoline Stations* de Edward Ruscha, en 1963 y, en 1966 *Every building on the Sunser Strip*. La principal diferencia que marcan estos libros es que son pensados como una obra de arte desde el primer momento de su concepción.

Entre los precursores de los libros de artista podemos nombrar a los poetas Mallarmé y Apollinaire, los futuristas italianos, los dadaístas y los constructivistas rusos, entre otros artistas vinculados a diferentes movimientos que pretenden romper con el concepto tradicional de página y libro.

Clasificar los distintos tipos de libro de artista es una tarea complicada, ya que hay una gran variedad y, precisamente, su carácter de obra de arte única y, muchas veces, transgresora, hace más difícil su tipificación. También existe confusión entre el libro de artista, el libro ilustrado, el libro objeto...

Otros autores prefieren clasificar los libros de artista según el número de ejemplares editados o realizados: el libro puede ser un **ejemplar único** y, por tanto, es parecido a un cuadro o cualquier otra obra artística.

Los libros seriados pueden ser realizados manualmente, realizando autocopias del primer modelo o editados por cualquier forma de reproducción mecánica, bien sean técnicas artísticas tradicionales o técnicas de impresión industrial.

La **edición** puede ser **abierta** si no tiene un número tope de ejemplares, pero también puede ser **numerada**. En este caso está más próxima a la obra tradicional, ya que en cada ejemplar está la firma del autor y una numeración que indica el ejemplar.

También se puede clasificar el libro de artista por su relación con diferentes movimientos artísticos, por su soporte, por la técnica utilizada, etc. Incluso se puede afirmar que en muchos casos no hay manera de clasificarlos.

Como afirma Hortensia Mínguez “estamos acostumbrados a idealizar el libro como aquel conjunto de hojas que, por medio de palabras transcritas e imágenes ilustrativas, ocultan un mensaje y un amplio caudal informativo que sólo a través de la lectura podemos conocer. Sin embargo, esta descripción únicamente vendría de la mano de un editor tradicional de libros de texto aferrado a la idea de que un libro no es más que un contenedor de palabras en prosa o en verso. La realidad, a día de hoy, no obstante es bien diferente, porque desde los últimos cincuenta años se ha argumentado que un libro es, en esencia, un arte en el que prima la relación simbiótica entre el continente y el contenido y no, el continente supeditado al contenido, pues ésta sería una visión reduccionista.

En dicho sentido, el valor principal que todo hacedor de libros debería tener en cuenta, sea cual sea su postura como artista, escritor, ilustrador, editor, etc., es el mensaje en sí, pues éste es el que realmente debería definir la totalidad del libro.”

La autora nos plantea que “partiendo de que el mensaje es el fin y no un medio, resulta obvio y necesario aceptar que todo dependerá de su exitosa comprensión. Así, su estructura y todos los elementos que la conforman, como tipos de contenido por texto, imágenes, objetos, sistemas de signos, lenguajes, métodos, técnicas, materiales de los que está hecho, composición cromática, tamaño, etc., estarán absolutamente vinculados al fin último de transmitir un mensaje como una totalidad.”

Efectivamente coincidimos con ella en que no debería existir limitante alguno para el creador de un libro.

5. PROCESO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

5.1. Antecedentes

Los antecedentes son las ilustraciones y proyectos de los artistas Cristina Durán, Isabelle Carrier y Alexandro Palombo, ya que tienen una relación muy concreta con el tema que trabajo.

El trabajo de Cristina Durán, su libro “Una posibilidad entre mil”, cuenta la historia de su hija que sufrió parálisis cerebral y cómo está tratando de convivir con esa experiencia. Mientras que el trabajo de Isabelle Carrier visualiza en sus libros la discapacidad mental y la afectación del Síndrome de Down. El trabajo de Alexandro Palombo trata de sensibilizar a la sociedad transformando a los personajes princesas de la plataforma Disney en unas personas discapacitadas. Este último trabajo trata de señalar que no todos los niños son iguales y que hay niños que no son identificados con los personajes infantiles famosos por unas simples o complejas diferencias físicas o mentales.

5.2. Proceso, recursos y desarrollo del libro del artista/ libro ilustrado

Descripción general del proceso.

En mi TFG, he querido realizar un libro ilustrado en el que poder explicar y mostrar a través de una historia y de una serie de imágenes, la existencia de discapacidades tanto físicas como mentales, y cómo se puede ayudar a las personas que las padecen a superar las barreras de comunicación, siendo una de las herramientas más importantes la expresión artística. Además de tomar como referencia mi propia experiencia: vivir con la sordera desde el nacimiento y mi forma de ver el mundo, la sociedad y las relaciones humanas dentro de esa sociedad.

Empecé por escribir una historia con la que poder contar la relación entre la comunicación de los niños y la pintura (uno de los elementos plásticos de las bellas artes). Después llevé a cabo un plan de estructura para poder saber qué número de dobles páginas incluir, y cómo sería la forma de contarlo. Más tarde realicé un story-board y una serie de bocetos con lápiz de grafito sobre la caracterización de los personajes. A continuación, con la ayuda del ordenador y ciertos programas de la ilustración configuré los personajes con técnicas digitales. Usé los mismos programas para el arte final. Después del arte final, pasé estas ilustraciones a un programa para maquetarlas y unificar con el texto que narraría la historia y, a continuación, de ahí realizar una edición impresa.

He empleado como materiales para el trabajo físico o desarrollo de la obra un portaminas con minas de 0,5 HB, lápiz de grafito, una goma de forma prisma y de marca Staedtler Mars Plastic, dos blocs de dibujo para esbozos de marca Estudio de Guarro –uno viejo y gastado, y uno nuevo-, una tableta gráfica de marca Wacom Bamboo de la primera generación, una tableta gráfica de marca Intuos de la empresa Wacom de la última generación, un portátil de marca TOSHIBA, varios programas de pintura e ilustración llamados ArtRage 3, Paint Tool SAI, OpenCanvas, Adobe Photoshop CS6, Adobe Indesign CS6, ratón, WI-FI. Por fallos informáticos el programa Adobe Indesign CS6 dejó de funcionar y tuve que instalar la siguiente versión la CC como nuevo material.

5.3. Descripción de la obra.

Este proceso está basado en la realización de un libro ilustrado con ilustraciones de doble página. He empleado el método tradicional y el método digital para este trabajo. Cada método tiene sus particularidades y duración.

Para la investigación he utilizado referencias bibliográficas impresas y digitales. Así mismo he recurrido a diferentes páginas webs, para documentarme sobre las discapacidades físicas y mentales en los niños. También investigué sobre el uso de la pintura tanto en la infancia en general como en la terapia de los niños con discapacidades.

También realice trabajo de campo, visitando un colegio donde trabajaba una antigua logopeda mía. Esta visita me dio la oportunidad de conocer a varios niños con problemas físicos y mentales y ver cómo se trabaja con cada uno de ellos.

Comencé con en la idea de realizar ilustraciones basadas en el conocimiento adquirido desde mi propia experiencia en el mundo de las discapacidad. Pero pensé que necesitaba una historia sencilla que sirviera de hilo conductor para expresar lo que quería. Así opté, al final, por contarlo a través de una historia ilustrada

Empecé a escribirlo sobre papel para decidir qué contar y cómo.

Primero pensé que sería una historia contada a través y desde el punto de vista de entre uno y cuatro personajes. Que estos protagonistas hablarían de su vida cotidiana desde sus propias experiencias lidiando día a día con las dificultades de las discapacidades que sufren. Pero descarté esa idea porque era demasiado complicada y decidí que fuera una historia más sencilla y fuese contada a través de una persona que conociera bien el contexto de la discapacidad. Es así como surgió la idea de crear una historia con un personaje sencillo inspirado en mi antigua logopeda.

La historia que decidí escribir es la siguiente:

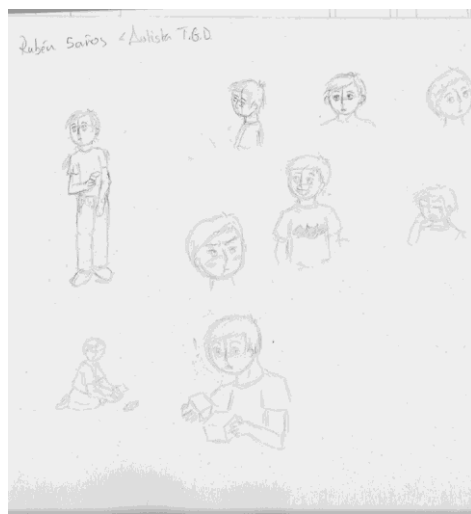
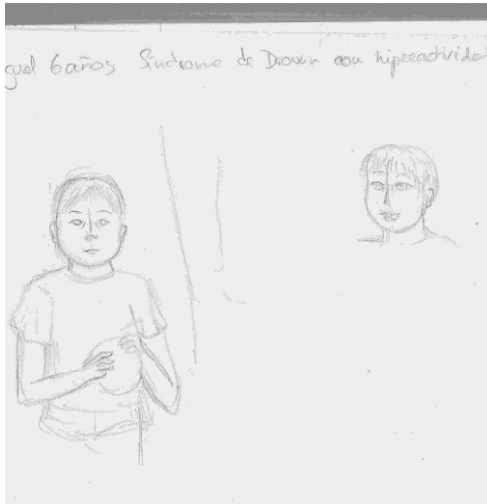
“Es un buen comienzo de un día de trabajo. Nos encontramos en la secretaría de la universidad donde una joven está dejando la documentación relacionada con las prácticas que va a realizar en un colegio. Después de unos días se dirige al colegio para conocer el lugar y la forma más sencilla de llegar.

Fue visitando el colegio, viendo cómo funciona el sistema educativo y escuchando las explicaciones de la directora del centro. Una vez realizada la visita, la joven es presentada a los alumnos de una clase. En esa clase conoce a cuatro niños, cada niño con su discapacidad. Cada niño es único, pensó la joven mientras los conocía. Al día siguiente pasó el tiempo con los niños, observando cómo hacían las tareas, qué hacían, cómo se expresaban y mirando a la profesora encargada del grupo.

Después de varios días se quedó pensando y recordando a esos niños, que pese a que tienen ayudas, siguen sin poder expresar bien lo que quieren o lo que sienten. Acertó al pensar que la principal dificultad de estos niños no es otra que la comunicación. Estuvo informándose, consultando con sus compañeros, amigos, familia, hasta que pensó en la pintura como un medio de expresión. Recordó que tenía algo de pintura en casa y la llevó un día al colegio. Entró en el aula llena de niños, depositó las pinturas para que jugaran con ellas y pudieran expresar sus sentimientos. Y al cabo de un tiempo los resultados fueron, que además de los niños de la clase, los que son especiales hicieron unas preciosas pinturas donde cada uno expresaba a su manera lo que veían. Al final expusieron esas pinturas en un mural pegado a una pared de un pasillo.”

Para empezar decidí crear cinco personajes principales, además de los niños de la clase y otros dos adultos.

Decidí retratar a una joven de veintipocos, estudiante universitaria en prácticas. De nombre Natalia. De una altura más o menos mediana y delgada, pelirroja. Los cuatro niños, dos niños y dos niñas, se llaman Rubén, Miguel, Cecilia y Rosa. Rubén padece autismo. Miguel tiene síndrome de Down e hi-

Imágenes de la caracterización de los personajes.

peractividad. Cecilia es parálitica cerebral, mientras que Rosa es sordo-ciega, aunque con ciertos restos de audición y visión. Los cuatros niños tienen una edad entre cinco y siete años.

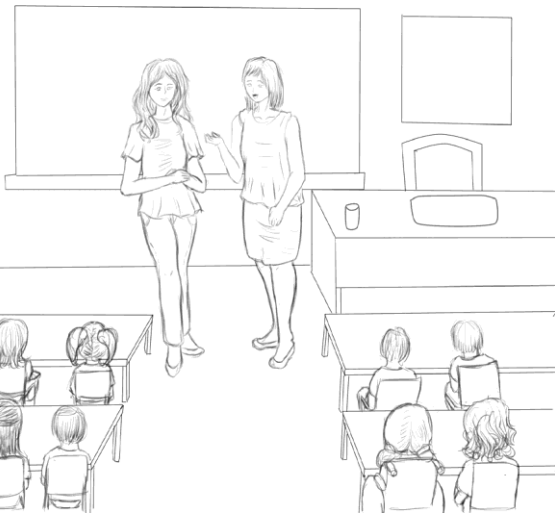
Los personajes secundarios son una mujer adulta, que desempeña el cargo de directora del colegio, y el grupo de seis niños, tres niños y tres niñas que son compañeros de clase de los niños protagonistas y por último, el hombre, el secretario de la universidad.

A continuación realicé pruebas de dibujo del aspecto de los personaje. Cómo sería el rostro y el cuerpo entero, su aspecto, etc. Y el movimiento de algunos personajes.

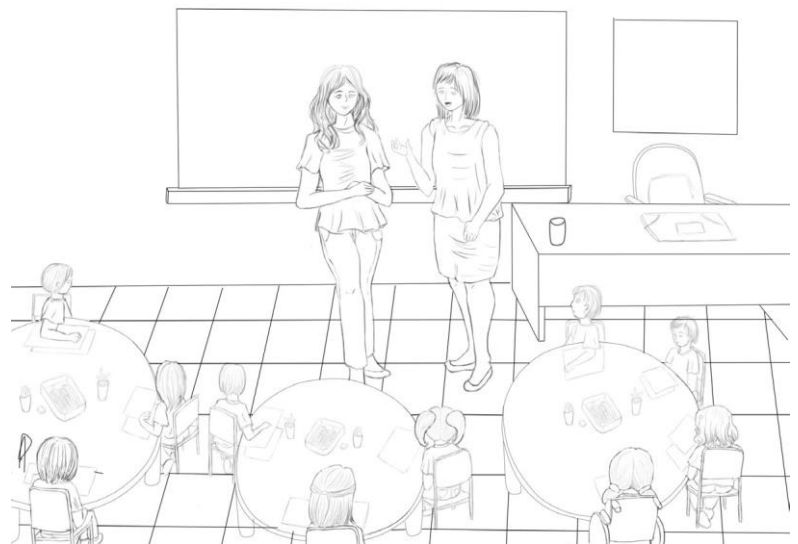
Planteé la composición de las ilustraciones a doble página. En cuanto al número de ilustraciones a realizar, decidí que fuera doce ilustraciones, pero al final se quedaron en dieciséis, todas a dobles páginas, sin incluir las guardas, la portada y la contraportada. Sin embargo a lo largo del trabajo reduje el número de ilustraciones por la sencilla razón de que no tenía mucho tiempo y de que me di cuenta de que podía expresar la idea sin algunas ilustraciones. He vuelto a poner como meta final doce ilustraciones.

Para concretar el número de paginas, utilice hojas de un bloc de dibujo para esbozos, que serán el soporte de las futuras ilustraciones de la historia. Dibujé sobre ellas dieciséis rectángulos, de los que cada uno abarca una página doble. En cada rectángulo está dibujado a grandes rasgos la posición de los personajes y la perspectiva de algunas cosas, como la habitación, las mesas, etc. A partir de esa planificación pude obtener una idea de guión para el posible texto de narración que se incluirá una vez finalizado el arte final.

Para los diseños de los personajes y de las ilustraciones he utilizado dos blocs de dibujo para esbozos de tamaño DIN 4. Para cada personaje principal he dedicado una hoja sobre el estudio del aspecto, rostro, composición del

De izquierda a derecha.
Boceto inicial de la ilustración.
Boceto definitivo de la ilustración.

cuerpo entero, expresiones...

Tras el estudio de los personajes, realicé el story board donde concreté el transcurso de la historia y empecé a dibujar los esbozos de las ilustraciones. Dibujé solamente doce de las dieciséis ilustraciones. Esto es, porque excluí cuatro ilustraciones, ya que posteriormente las realizaría directamente en el ordenador.

A continuación, insistí en los bocetos, esta vez de una manera más detallada, con las mismas ilustraciones, mejorando la perspectiva, las posiciones, trabajando los rostros, y el pelo, por medio del dibujo digital.

De algunas ilustraciones hice varias versiones estudiando la posición de los personajes y los objetos, así como su colocación. También descarté alguna ilustraciones, porque me parecieron reiterativas y unifiqué otras que eran similares.

El escáner que he usado para escanear es una multi-impresora casera de marca HP officejet J5780 All-in-One. He escaneado los bocetos de las ilustraciones, sin embargo he tenido que bajar la luminosidad porque no registra los detalles del lápiz. Guardé los bocetos escaneados en formato TIFF, para luego haber la posibilidad cambiar cualquier detalle en el programa Adobe Photoshop CS6.

Después de los escaneos, he pasado a cambiar del formato TIFF al formato PSD, formato que se emplea para las pruebas o plataformas de trabajo del programa Adobe Photoshop CS6.

En un principio pensé entintar a mano, pero decidí realizar el entintado de manera digital por medio de un portátil de marca Toshiba. He entintado cada ilustración mediante un programa de fácil manejo llamado Paint Tool SAI. He usado en ese programa para entintar las figuras, además de la ropa y el pelo usando una herramienta de nombre pincel, que simula de manera bastante parecida a un pincel suave. Y para lo que es la habitación, es decir las paredes, muebles, ciertos objetos, etc. he usado el linework donde puedo trabajar con líneas rectas y líneas curvas. También realicé unacuidadosa lim-

Boceto manual de la ilustración

Ilustración entintada.

pieza para que se vean las ilustraciones limpias.

Para poder realizar bien el entintado en el ordenador he usado una tableta gráfica de marca Wacom Bamboo, y la Intous de la misma empresa pero de la última generación.

Dato a concretar. Mientras iba abocetando de manera digital a la vez entintaba, eliminé cuatro ilustraciones y reconsideré mejor la idea de dejar que la historia fuera contada por medio de doce ilustraciones.

En primer lugar realicé una prueba del color, primero en el programa de ilustración llamado Paint Tool SAI.

Después realicé otra prueba de color en otro programa llamado OpenCanvas.

Al final decidí elegir el programa Paint Tool SAI para el coloreado ya que podía usar mejor los colores más claros.

Para las cuatro ilustraciones de los niños he usado un programa llamado ArtRage 3, es uno más específico y dedicado al terreno de la pintura, ya que simula de maravilla las texturas de diferentes materiales de pintura, como es la textura de un pincel al óleo, la de un lápiz de madera, la de uso de una espátula, la de rotulador, de tubo de pintura, entre otras simulaciones. Para el dibujo de Miguel, el niño que padece síndrome de Down e hiperactividad, he usado la textura de los lápices de madera y de colores cálidos, básicamente de tonos de amarillo, naranja y rojo. Esos colores ocupan todo el espacio del lienzo representando la hiperactividad y el *horror vacui*. Para Rubén, que padece autismo, he hecho un dibujo sencillo de un paisaje con una casa, dibujándolo a él mismo y un coche, usando los colores al azar y con lápices de cera. Representando la soledad y la incapacidad de socializar con sus compañeros. Con Cecilia, una niña parálitica cerebral con poca capacidad de movilidad, he simulado una pintura con el uso de la textura de rotuladores de

Ilustración finalizada coloreada.

color oscuro. Son de trazos rectos, debido a que no puede realizar giros ni hacer líneas curvas. Para Rosa, que no tiene mucha visión, realicé una pintura con simulación a la pintura al óleo o pintura acrílica, creando una casita con colores oscuros, un poco al azar.

Para el resto de las ilustraciones realicé un plan de pasos que se repite en cada ilustración. Después del entintado, las capas que corresponden al entintado se agrupan en una carpeta para luego crear otra carpeta donde irán las capas que correspondan al coloreado.

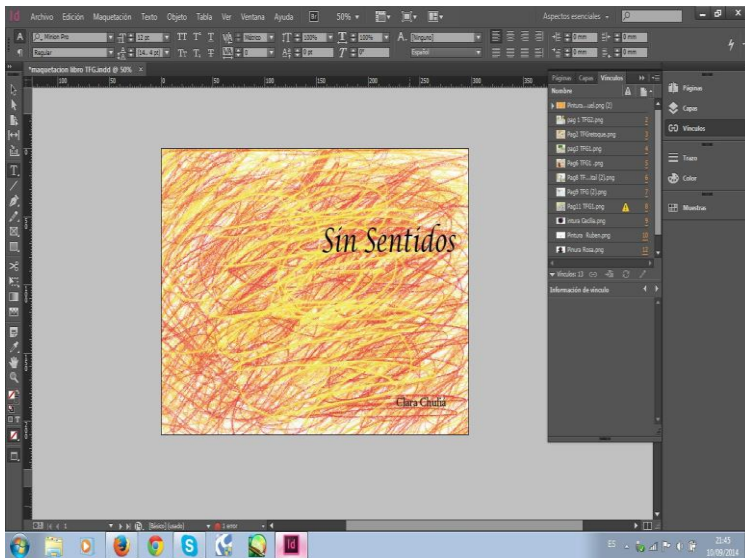
Para realizar el coloreado siempre empiezo con una capa dedicada al color base de cada pieza a colorear. Siempre es un color intermedio o un color claro que luego con las capas vas oscureciendo. Aplico ese color con la herramienta pincel o bolígrafo. Ya que la herramienta pincel se maneja como aplicando varias pinceladas una vez y otra vez por encima de otras, mientras que la del bolígrafo es uniforme y opaco y se aplica una vez.

Después de la capa para la base, creo una capa encima de esta para darle un color más oscuro a las zonas de color base con la herramienta pincel para luego difuminar ese color oscuro con la herramienta del pincel al agua (o acuarela).

Más tarde, tras aplicar esa segunda capa se repite el mismo proceso con una tercera capa y ese mismo paso se reitera hasta un mínimo de cuatro o cinco capas hasta hacer que se vean los personajes con un coloreado que le da una buena sensación de volumen en las ropas, en la piel, en los objetos.

Para el suelo y las paredes utilizo imágenes como texturas.

Después del coloreado paso a guardar las ilustraciones en formato png y TIFF para luego trasladar esas mismas imágenes al programa Adobe Indesign CC para realizar una versión de los bocetos entintados y para realizar la maquetación del libro ilustrado.

De izquierda a derecha.
Imagen de la maquetación del libro ilustrado.
Arte final de una ilustracióna doble página.

Hice un guión con los textos.

He hecho varias maquetaciones, primero un PDF con las ilustraciones bocetadas digitalmente. Después hice una versión de PDF con ilustraciones ya retocadas y entintadas debidamente.

Tras hacer esas versiones del PDF se maquetó el libro con el orden establecido con el número de ilustraciones plnteadas a dobles páginas. Después incluí el texto.

La tipografía decidida para el texto es Minion Pro tamaño 14, con un interlineado de 14. La mayoría de los párrafos consta de 2 a 4 líneas de palabras. Coloqué las frases dedicadas a cada ilustración según donde se veía y leía mejor. Luego trabajé con el orden de las páginas, al principio trabajé como si fueran páginas dobles. Una vez hecho el orden lo convertí en PDF. Ese mismo PDF lo llevé a la imprenta pero hubo problemas con el número de páginas y con la maquetación, ya que no salía como debía. Así terminé volviendo a maquetar esta vez en páginas sueltas de tamaño A5.

El resultado de las artes finales fue bueno, ya que tanto los colores como los oscuros quedaron bien reproducido. Es un resultado bastante satisfactorio respecto a las ilustraciones y sus colores. La maquetación es un trabajo bastante tedioso ya que hay que elegir una tipografía adecuada para que esté en equilibrio con las ilustraciones. Y un formato que quede como libro.

He contado con el siguiente presupuesto

Portatil marca Toshiba de tres años de uso y molido	1000 euros
Vieja tableta gráfica de Wacom de tres años	99 euros
Nueva tableta gráfica de Wacom de pocos meses	99 euros
Programa Paint Tool SAI	Gratis
Programa Adobe Indesign CC	Prestado
Bloc viejo y nuevo de bocetos	aproximadamente 5 euros

6. CONCLUSIÓN

El Trabajo Final de Grado me ha llevado a conocer nuevos procedimientos técnicos y estrategias creativas que me han permitido poder planificar y realizar paso a paso un libro ilustrado, conocer en qué consiste este género artístico y lo que implica la realización de una obra de estas características.

Durante la búsqueda de información para el desarrollo conceptual he aprendido bastante y he sabido de trabajos de otros artistas que están relacionados con el mío.

También me ha gustado tener ciertas experiencias como hacer un trabajo de campo visitando un colegio e ir a una imprenta para discutir cómo se debería montar el libro.

El trabajo de campo me ha llevado a reflexionar sobre los beneficios de las actividades artísticas en las personas con discapacidad, ya que favorece el cultivo de una sensibilidad que les permite aprehender el entorno, comunicarse y expresarse.

He quedado bastante satisfecha con el resultado, pese a que en ocasiones he tenido ganas de tirar la tableta gráfica y el portátil por la ventana. Me he divertido realizando un libro que puede servir para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de comunicación de las personas discapacitadas.

7. Bibliografía.

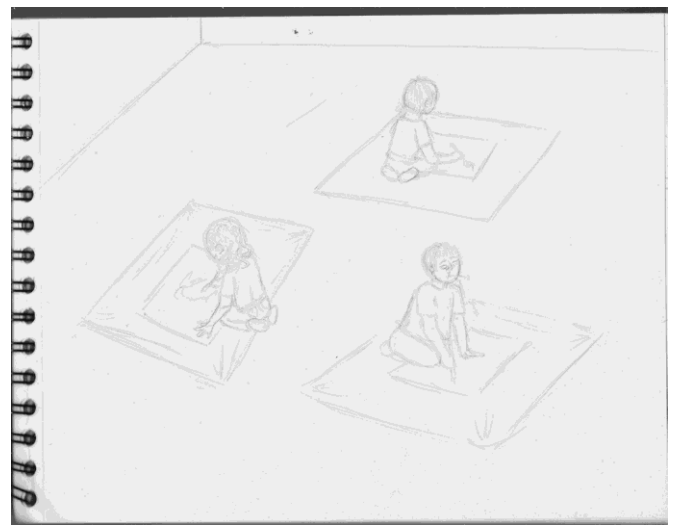
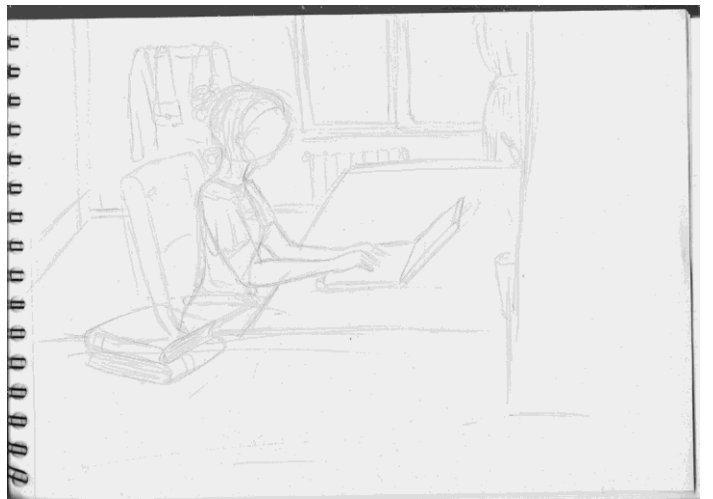
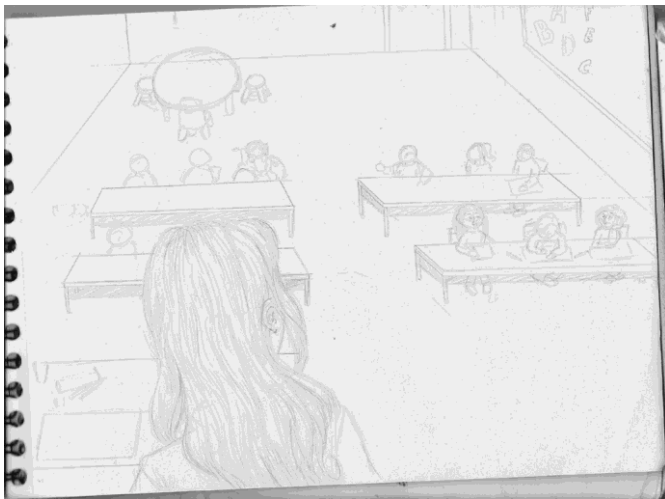
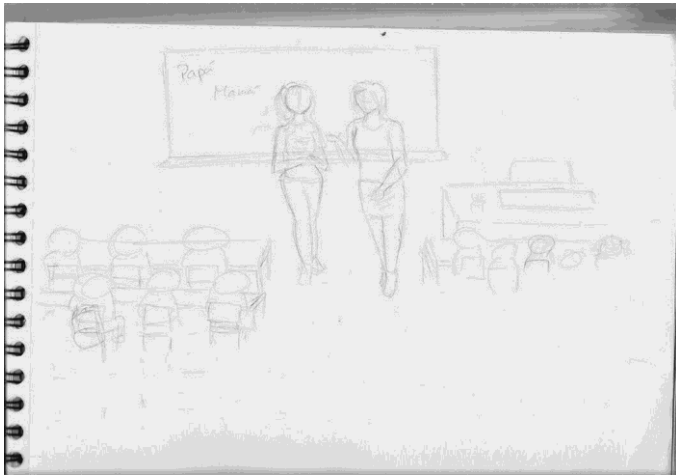
- ALMELA, RAMÓN. La ilustración, ¿arte o diseño? 2007. Disponible en www.homines.com/arte_xx/ilustracion_arte_diseno/index.htm
- ANTÓN, JOSÉ EMILIO. *Libro de artista. Visión de un género artístico*. 2004. Disponible en <http://librosdeartista-historia.blogspot.com.es/>
- CARRIER, ISABELLE, *El cazo de Lorenzo*. Barcelona: Juventud, 2013.
- DURÁN, CRISTINA Y DURÁN, MIGUEL ÁNGEL. *Una posibilidad entre mil*. Madrid: Sins Entido, 2009.
- GARCÍA, RUBÉN Y SERRANO, RUBÉN. *Discuentos*. Rivas Vaciamadrid: El gato de 5 patas. 2009.
- GONZÁLEZ-MOHINO BARBERO, J. C. *Arteterapia, Parálisis Cerebral y Resiliencia. Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social* Vol. 2. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2007. ISSN: 1886-6190
- MARTINEZ MORO, JUAN. *La ilustración como categoría: una teoría unificada sobre arte y conocimiento*. Gijón: Trea. 2004
- MÍNGUEZ GARCÍA, H. Aproximaciones al libro-arte como medio de expresión. *Actas de Diseño Nº9. Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño*. Palermo.2010. ISSN: 1850-2032
- MOLINA, ALICIA. *Todos significa todos. La inclusión de niños con discapacidad en actividades de arte y cultura*. México D.F: Conaculta. 2010.
- PASCUAL, DOLORES Y GIMÉNEZ, PACO ED. "Ilustración Gráfica. Nuevos escenarios". *Jornadas sobre ilustración Gráfica*. Valencia: Quaderns del MuVIM, 9. 2011
- PÉREZ ÁLVAREZ, L. La Educación Artística como parte de la atención integral al niño discapacitado. *Proyecto Esperanza para los niños discapacitados*. Camagüey. 2004
- POLO DOWMAT, L. Yo puedo, tú puedes...La Expresión Artística como puente de Comunicación para personas con discapacidad. *Arte, Individuo y Sociedad. Anejo I*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2002. ISSN 1131-5598
- PROYECTO C.A.S. Creatividad y discapacidad. *Neuronilla*. 2010. Disponible en <http://www.neuronilla.com/index.php/servicios/formacion>

8. Anexo de imágenes.

8.1. Bocetos.

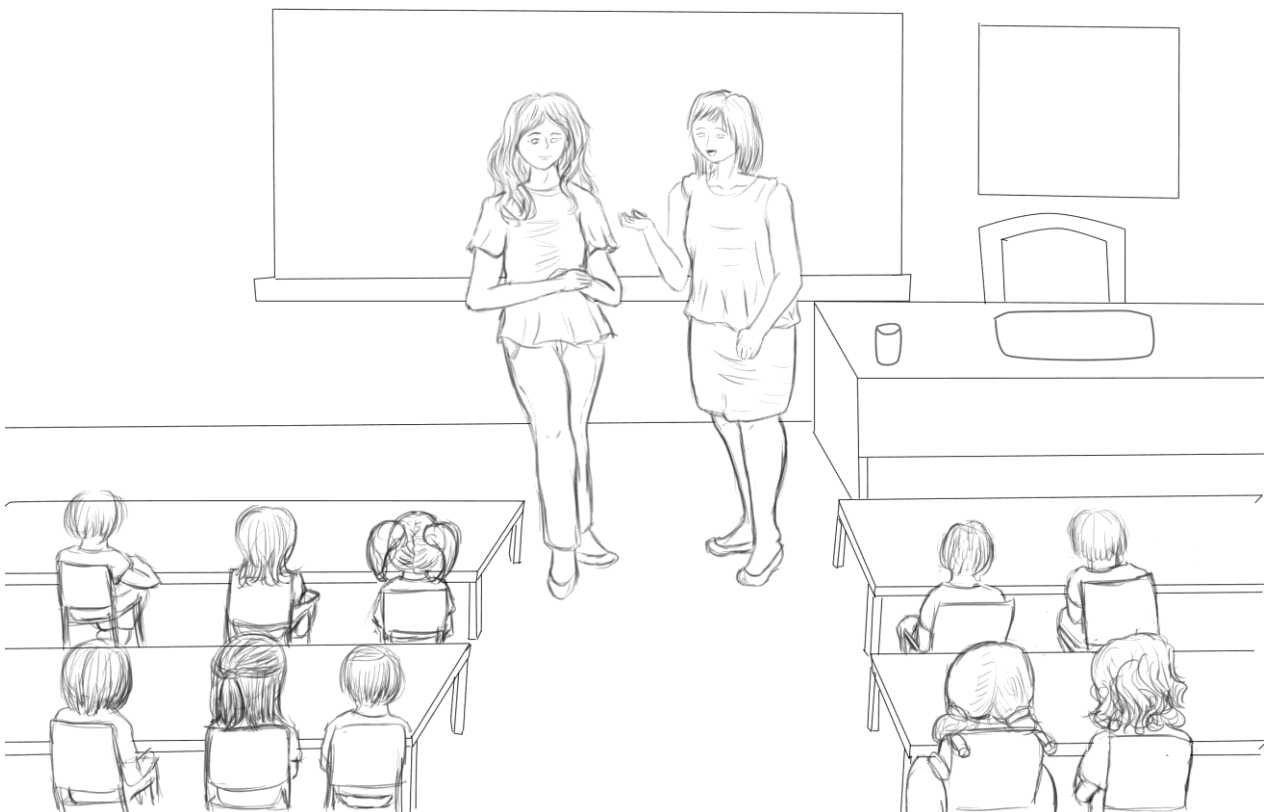
8.1.1. Bocetos manuales.

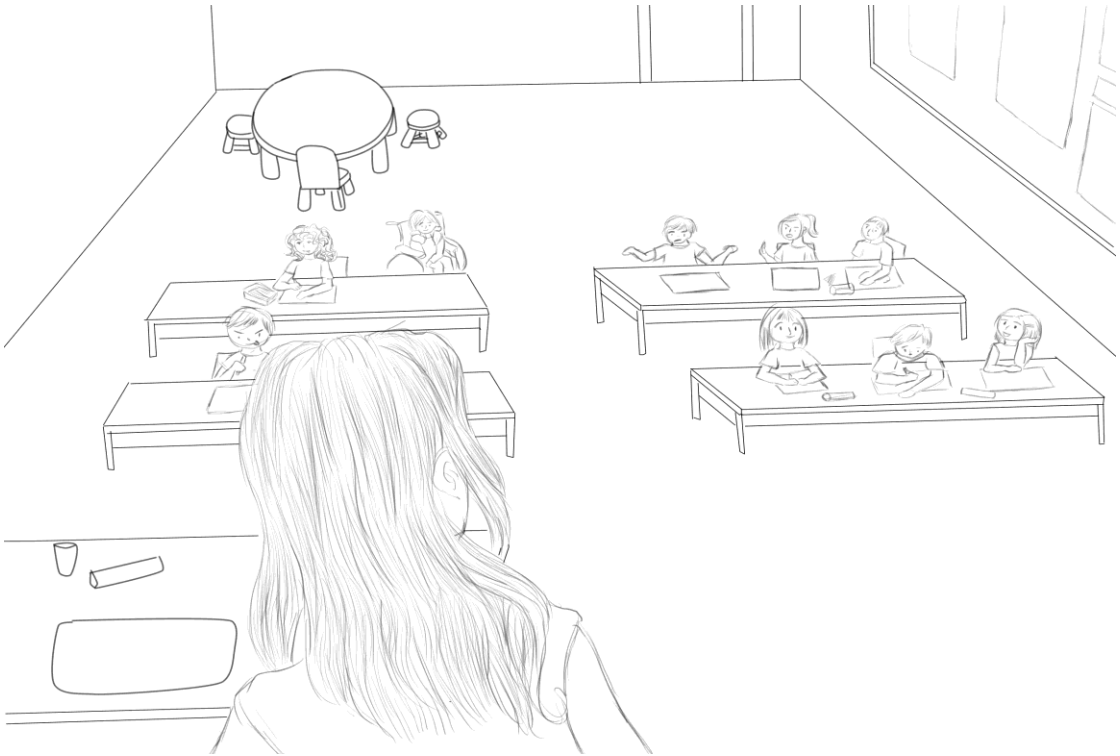

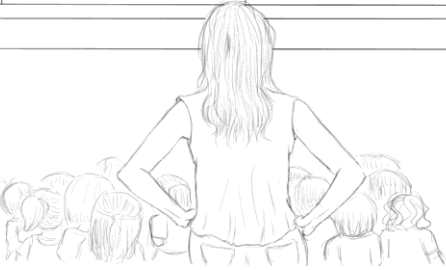
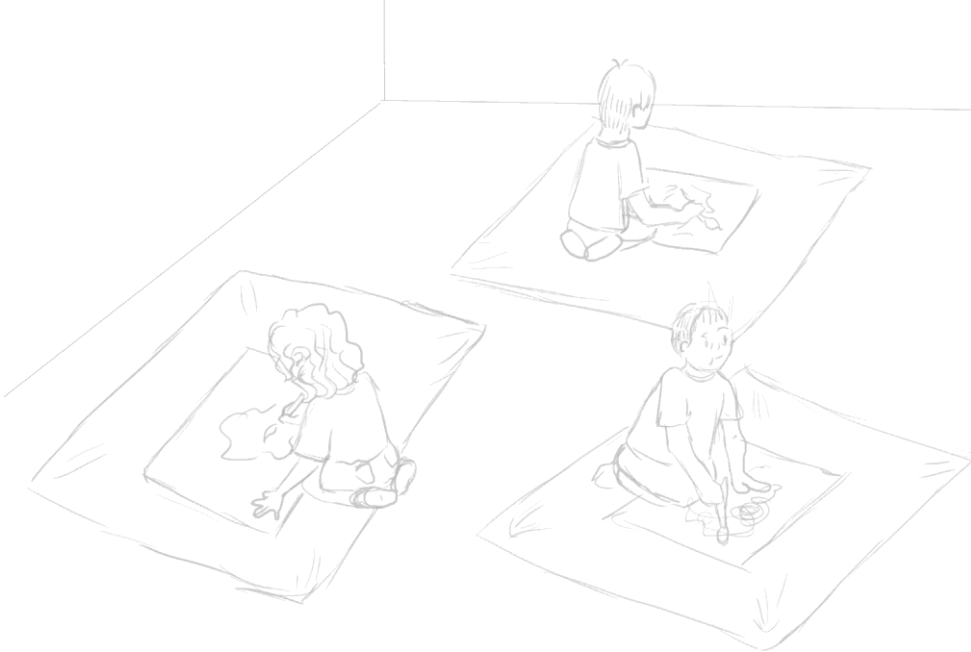

8.1.2. Bocetos digitales.

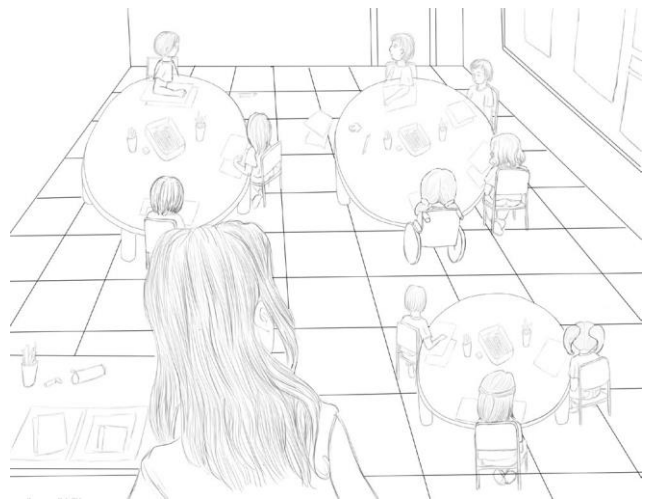
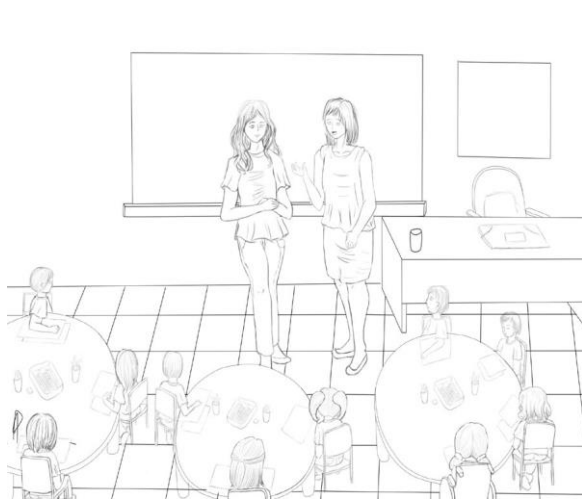
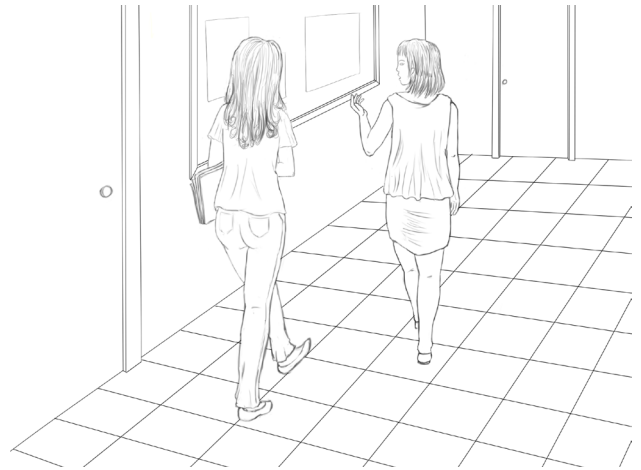
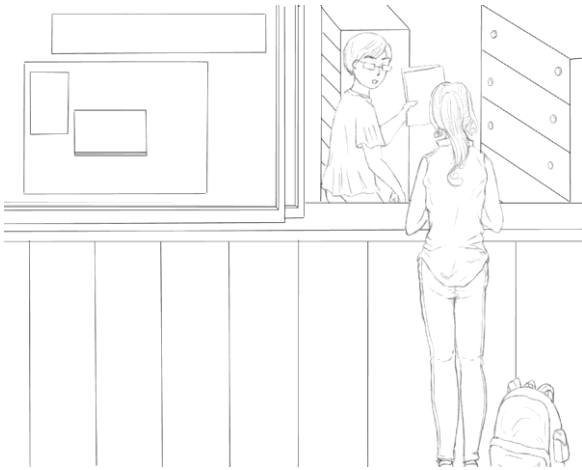

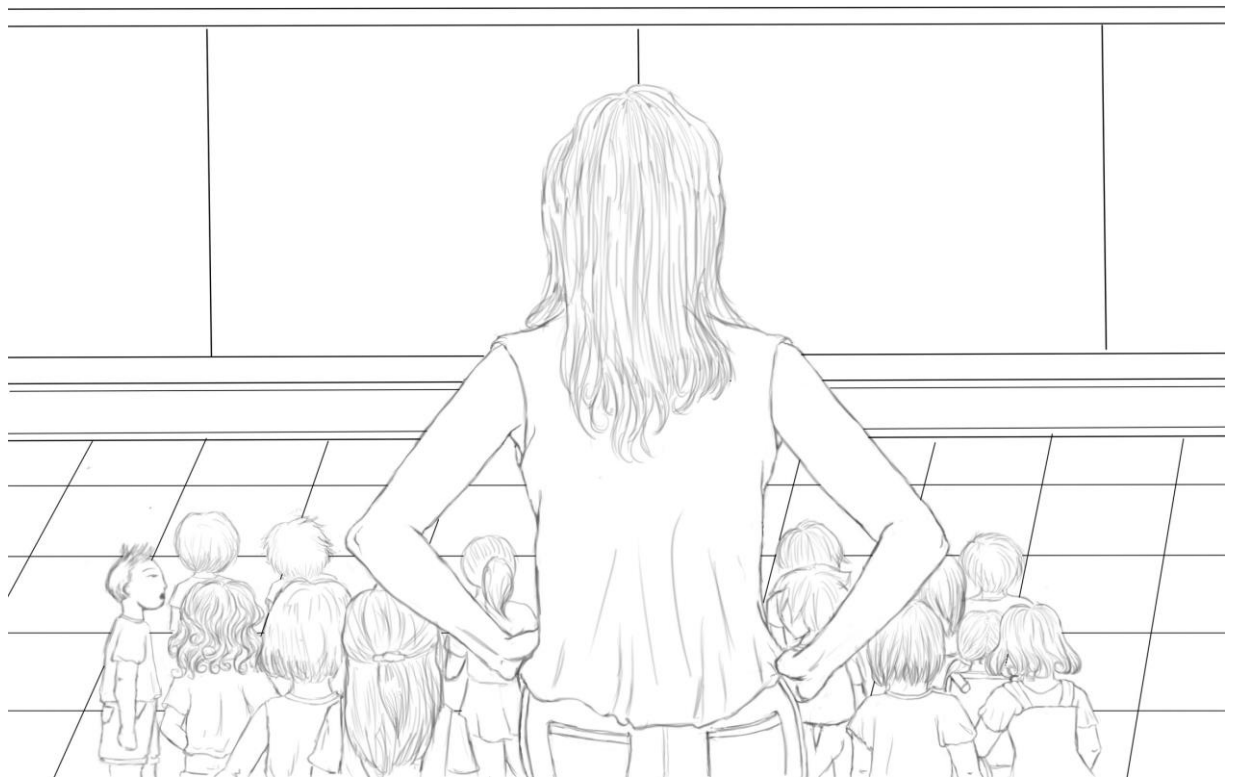
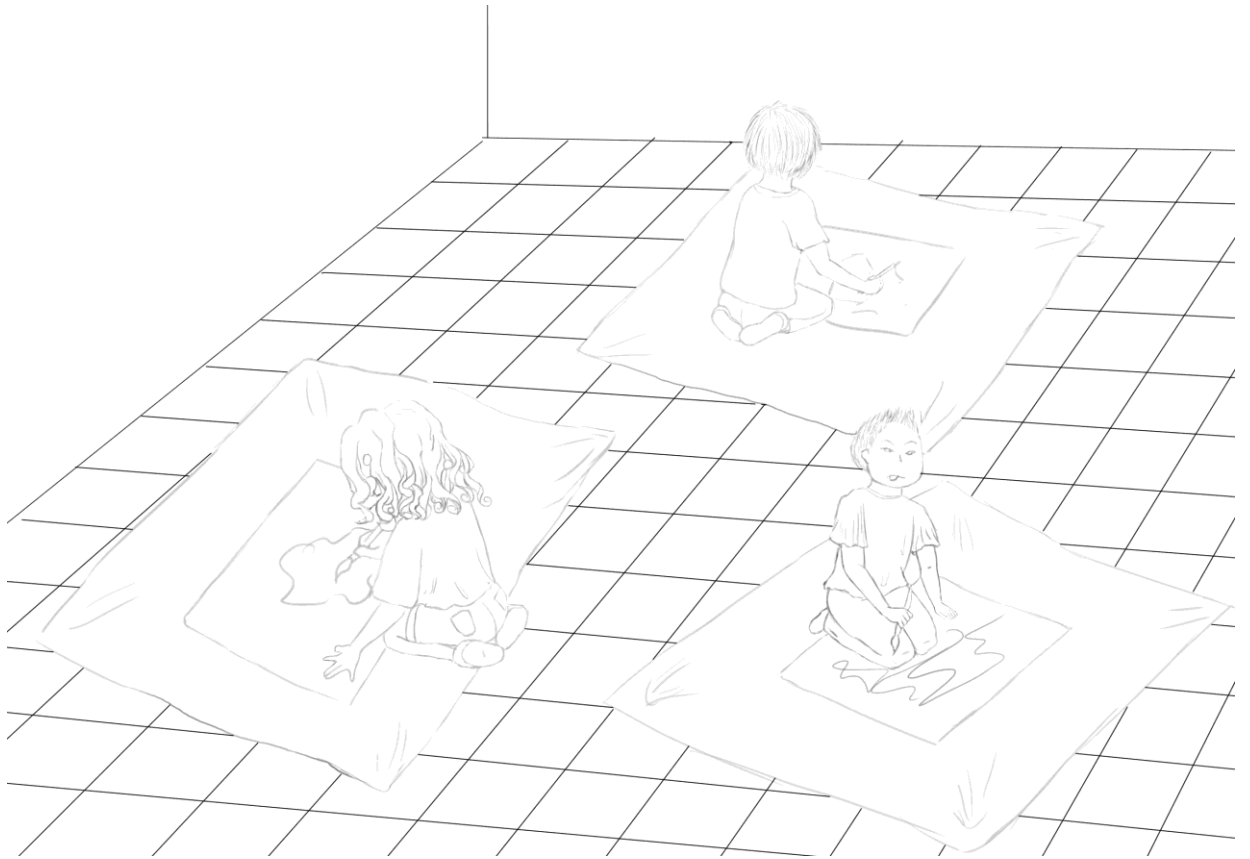

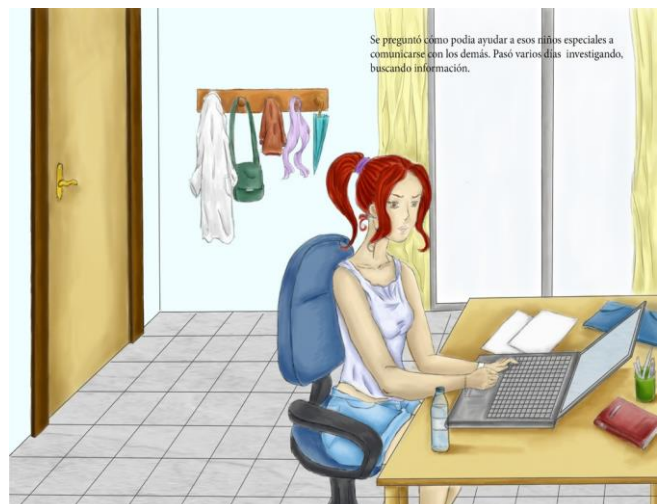
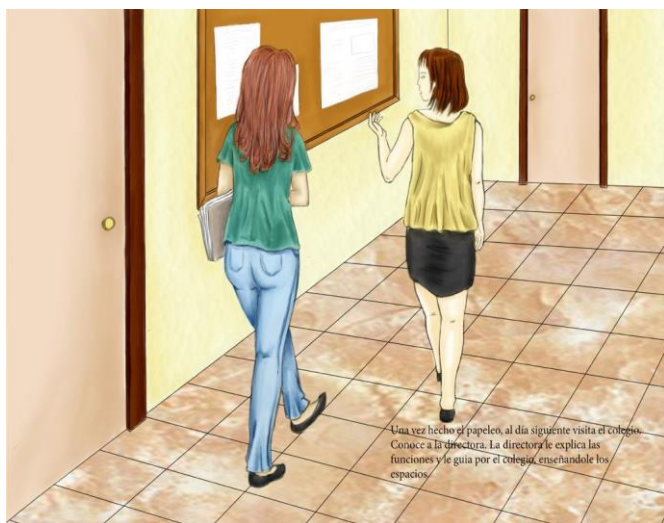
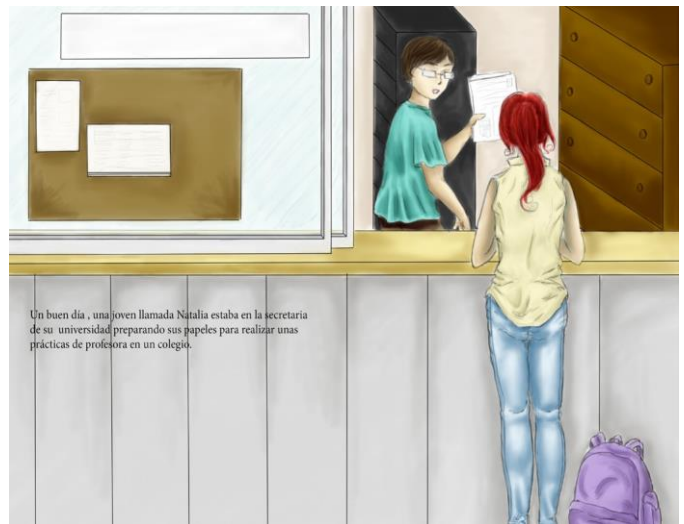
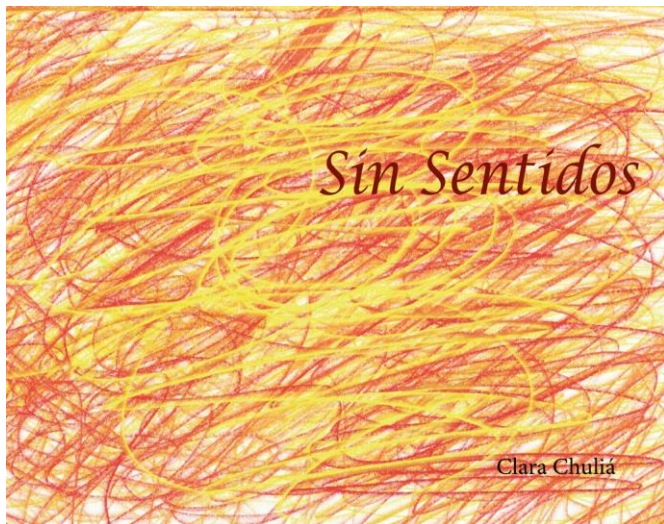
8.1.3. Bocetos definitivos y entintados.

Por orden. De izquierda aderecha y de arriba abajo.

8.1.4.Arte final de las ilustraciones Por orden. De izquierda aderecha y de arriba abajo.

Hasta que se le ocurrió la idea de usar diferentes tipos de pintura. Pensó que podría enseñar a los niños a expresarse mediante la pintura.

Así pues Natalia explicó a sus alumnos cómo usar la pintura y cada niño empezó a pintar.

La niña parálitica llamada Cecilia usó rotuladores y con ellos pintó un mundo lleno de líneas rectas horizontales y verticales.

Rubén, el niño autista pintó un paisaje con una preciosa casa con lápices de madera de diferentes colores.

Miguel, con síndrome de Down creó un mundo lleno de caos con colores vivos reflejando su hiperactividad. Expresa alegría, travesura.

Rosa, con poca visión y poca audición usó pinturas de colores oscuros para crear una preciosa casa.

