

Passat Plusquamperfet

Memorias escolares en formato álbum ilustrado

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS

MÁSTER OFICIAL EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Tipología 4

Noemi Requena Ramírez

Dirigido por: María Lorenzo Hernández
Valencia, Septiembre de 2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

MPA
MÁSTER OFICIAL
EN PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA

“No vemos la cosas como son, vemos las cosas como somos”.

Anaïs Nin

Resumen

El presente trabajo está compuesto de dos partes. La primera responde a un trabajo de fundamentación teórica, que sienta las bases del proyecto práctico, en la que se introducen brevemente los temas a tratar, desde la memoria, pasando por el álbum ilustrado y hasta llegar a los referentes conceptuales y formales. Por otro lado, se realiza también la descripción técnica y tecnológica de la obra, explicando así el desarrollo de la propuesta y la identidad y diseño del proyecto. La segunda parte es un proyecto práctico resultado de la aplicación de la fundamentación teórica realizada. Se trata pues, de un álbum ilustrado dirigido a un público joven/adulto, bajo el título *Passat Plusquamperfet*, donde se recopilan, a modo de diario de campo, las vivencias y memorias escolares entre 1998 y 2003.

Palabras clave: Ilustración, memoria, diario de campo, escuela

Abstract

This work is divided into two parts. The first part responds, on one hand, to a theoretical foundation that provides the basis for our practical project. In this section the main topics are briefly introduced, from memoir to picture books and up to conceptual and visual references. On the other hand, it also makes technical and technological description of the work, explaining the development of the proposal and the identity and project design. The second part consists of an illustration project where the theoretical foundation is applied. Therefore, the resulting work is a picture book aimed at young & adult audiences, entitled *Passat Plusquamperfet*, which collects personal school experiences and memories from 1998 to 2003 in the form of a field diary.

Keywords: *Illustration, memory, field diary, school*

ÍNDICE

Introducción	9
1. Marco conceptual: La memoria	11
1. 1. Aproximación al término.....	11
1. 1. 1. Memoria a corto plazo.....	12
1. 1. 1. 1. Memoria operativa.....	12
1. 1. 1. 2. Memoria sensorial.....	12
1. 1. 2. Memoria a mediano plazo.....	13
1. 1. 3. Memoria a largo plazo.....	14
1. 1. 4. Falsos recuerdos.....	15
1. 2. El diario de campo.....	16
1. 3. Referentes conceptuales.....	17
1. 3. 1. Yo fui a EGB. Javier Ikaz y Jorge Díaz.....	17
1. 3. 2. Elisa Munsó.....	18
1. 3. 3. Arrugas. Paco Roca.....	20
2. Medio: El álbum ilustrado	23
2. 1. Aspectos conceptuales previos.....	23
2. 2. Contexto histórico.....	24
2. 3. Referentes estéticos y formales.....	25
2. 3. 1. Luci Gutiérrez.....	25
2. 3. 2. Juanjo Sáez.....	26
2. 3. 3. Oliver Jeffers.....	27
3. Descripción técnica y procedimental de la obra	29
3. 1. Desarrollo de la propuesta.....	29
3. 2. Identidad y diseño del proyecto.....	37
3. 2. 1. Desarrollo de ideas.....	38
3. 2. 2. Manual de aplicación de ilustración al diseño.....	40
3. 2. 3. Desarrollo de bocetos.....	44
3. 3. Reflexión y análisis sobre el proceso de trabajo.....	50
Conclusiones	51
Referencias bibliográficas	53
Anexo I. Índice de imágenes	55
Anexo II. Presupuesto	57
Anexo III. Artes finales	59

Introducción

Este verano me paré a pensar sobre qué quería realizar mi Trabajo Final de Máster, qué era lo que me gustaba. ¿Qué cosas? Empecé anotando todo, cualquier cosa por absurda que pareciera, pues de eso trata un *brainstorming*.¹ A modo de autorretrato hablamos a la manera de *Carta Blanca*,² empezaron a surgir “me gusta”. Me gustan los pies, las fotos en picado, las puertas y las ventanas. Me gustan las fachadas. Me gustan las figuritas antiguas, pero al mismo tiempo no me gustan. Las palomas blancas de porcelana, los caballitos de cristal. Me gustan las cassettes, las cintas de vídeo y los vinilos. Me gustan los 90.

De repente, de entre tantas cosas antiguas brotaron los recuerdos, el intentar encontrar la relación entre un objeto y su momento. Un reloj que me rompieron, y unas gafas que me destrozaron, me hicieron recordar las sillas verdes del colegio, la flauta y su esponja, también verde. El colegio, mi colegio. Aquí empezó mi motivación.

Fue entonces cuando empezó la recopilación de información e imágenes. La historia se relató de modo que pasaras de una estancia a otra y fueras descubriendo el colegio y qué sucedía en su interior, todo esto dándole la misma importancia tanto al texto como a la imagen. De modo que, el objetivo fue realizar un libro, más concretamente un álbum ilustrado, que almacenara recuerdos transformados en ilustraciones narradas.

Así pues, la metodología de trabajo consistió en primer lugar en familiarizarnos con los términos “memoria” y “álbum ilustrado”. Seguidamente, realizar el trabajo de campo de recopilación documental de las memorias y vivencias personales. Y por último, la realización del álbum ilustrado en formato físico.

1 La lluvia de ideas, también denominada *brainstorming*, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado.

2 *Carta Blanca* fue un programa de televisión de TVE y emitido por La 2 y el canal internacional de TVE, donde un invitado hace un programa a su gusto seleccionando otros invitados para entrevistarlos y/o hacer alguna actuación.

1. Marco conceptual: La memoria

En este primer bloque abordaremos la memoria desde el punto de vista científico, para así poder entender su funcionamiento. Además, haremos un pequeño inciso en el comportamiento de los recuerdos. Para acabar, añadiremos un pequeño apunte sobre el diario de campo y daremos paso a los referentes conceptuales.

1.1. Aproximación al término

Según la Real Academia Española, la palabra *memoria* proviene del latín y significa: "facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado". Por tanto, es la capacidad mental que posibilita al organismo registrar, conservar y evocar experiencias pasadas, haciendo posible su recuperación posterior.

Dicho de un modo más técnico, la memoria es la función cerebral resultado de conexiones sinápticas entre neuronas, lo que crea redes neuronales. Es en el hipocampo donde dichas conexiones tienen lugar, pues es la parte del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. Las experiencias recibidas se clasifican, según el alcance temporal con el que se correspondan, en:

- Memoria a corto plazo (MCP):

Su duración es de menos de un minuto.

- Memoria a mediano plazo (MMP):

Su duración oscila entre unos minutos y varias semanas.

- Memoria a largo plazo (MLP):

Mantiene la información desde semanas hasta toda la vida.

1. 1. 1. Memoria a corto plazo

En la memoria a corto plazo (MCP) el individuo maneja la información con la cual está interactuando con el ambiente. Podemos distinguir dos tipos de memoria a corto plazo; la memoria de trabajo o memoria operativa y la memoria sensorial.

1. 1. 1. 1. Memoria operativa

La memoria operativa o memoria de trabajo es la encargada de trabajar en el presente, y su grado de conservación o estado de la información dependerá del tiempo transcurrido y de la capacidad fisiológica o genética de cada individuo. (Tiberius Molina, 2014: 29)

Un ejemplo de memoria de trabajo es realizar cálculos mentales o la lectura de un libro. La memoria a corto plazo nos permite retener dichos datos durante unos pocos segundos, es por eso que muchas veces recurrimos a la repetición mental de los datos para retenerlos hasta que podamos escribirlos, ya que el escucharlos nos ayuda a recordarlos mejor. Aquí entra en juego la memoria sensorial, pues constituye la fase inicial del desarrollo del proceso de la atención. Y es que la información proveniente de los distintos sentidos prolonga la duración de la estimulación, facilitando así su procesamiento en la memoria operativa.

1. 1. 1. 2. Memoria sensorial

La memoria sensorial nos capacita para registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Tiene la capacidad de procesar gran cantidad de información a la vez, aunque durante un tiempo muy breve. Los tipos de memoria sensorial más explorados son:

a) Icónica (visual): se encarga de recibir la percepción visual y es de escasa duración, menos de medio segundo. Los elementos que finalmente se transferirán a la memoria operativa serán aquellos a los que el usuario preste atención.

b) Ecoica (auditiva): mantiene almacenados los estímulos auditivos hasta que el receptor haya recibido la suficiente información para poder procesarla definitivamente en la memoria operativa. Su duración oscila entre uno y dos segundos de duración.

1. 1. 2. Memoria a medio plazo

La memoria a medio plazo (MMP) es la encargada de optimizar la información contenida en la memoria a corto plazo, pues se ocupa de mantener la información lo más ordenada posible. Aún así, toma muchos datos que no podemos ordenar en el momento pero que se almacenan para tratarlos y ordenarlos posteriormente, eliminando aquellos duplicados y grabándolos definitivamente por referencia a datos o conceptos similares, ahorrando de esta forma, gran cantidad de capacidad de memoria. (ibídem, 30)

En ella se encuentra la información que se retiene uno o dos días, y luego se olvida. Por ejemplo, estudiar para un examen. Esto sucede porque dicha información es significativa sólo durante un corto periodo de tiempo. Por otro lado, como señala María José Tiberius Molina:

[...] también habrá información más duradera, aquella que sea más relacional y contenga menos datos concretos. Es decir, si la información se puede obtener no sólo directamente, sino por su relación con otra información también grabada en la memoria. (ídem)

De hecho, en uno de los documentales de *Redes*, Punset entrevista a Daniel Schacter, psicólogo e investigador de la memoria humana y autor del libro *Los siete pecados de la memoria: Cómo la mente olvida y recuerda* (2001). Dicho libro divide el mal funcionamiento de la memoria en dos grupos: "Pecados de omisión", donde el resultado es un fallo al recordar una idea, hecho o acontecimiento, y los "Pecados de comisión", donde se recuerda pero no con la fidelidad deseada. En la descripción de estos "pecados", Schacter afirma que no debería verse como algo malo, sino que también debe verse de un modo positivo, pues olvidar es importante:

Es necesario para poder hacer espacio a las cosas importantes. Y es que, la memoria no es un fiel registro de las experiencias vividas. El cerebro crea, completa e inventa para dar coherencia al pasado. (Daniel Schacter, en Punset, 2008)

1. 1. 3. Memoria a largo plazo

Tiberius Molina explica así la memoria a largo plazo: la memoria a largo plazo (MLP) está formada, independientemente de la famosa fecha del cumpleaños, por un sistema exclusivamente multidimensional en el cual existen menos dimensiones que en la memoria a mediano plazo, y éstas son la base del carácter esencial de una persona y no de sus conocimientos. Me refiero a lo que comúnmente se denominan principios personalizados generales, como justicia, igualdad, libertad, respeto, educación, beneficio de la duda, etc. Los conocimientos o conceptos se encontrarán ordenados en las capas más profundas de la memoria a medio plazo, o lo que es lo mismo, en las capas más superficiales de la memoria a largo plazo.

A modo de ejemplo puede valerlos: el nombre de la ciudad donde nacimos, el rostro de un amigo o la voz de un familiar. Son datos de gran importancia personal, y la mente los guarda en un lugar especial del subconsciente.

Para finalizar, añadir que, dentro de los tres tipos de memoria que hemos descrito, hay otros subsistemas de memoria relacionadas con el tipo de información que hemos almacenado (De la Vega; Zambrano, 2007):

- a) Episódica: involucra los recuerdos conscientes de eventos pasados asociados a un lugar y tiempo concretos.
- b) Semántica: es el conocimiento del significado de las palabras.
- c) Procedimental (implícita): aprendizaje y conservación de destrezas y habilidades que llevamos a cabo de modo inconsciente.
- d) Declarativa (explícita): contiene información referida al conocimiento sobre el mundo y sobre las experiencias vividas por cada persona (memoria episódica).

1. 1. 4. Falsos recuerdos

Los recuerdos son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. Esos recuerdos nos sirven para recordar algo o a alguien. Asimismo, los recuerdos también se definen como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por lo que están vinculados directamente con la experiencia.

No obstante, Elizabeth F. Loftus³ considera, que la memoria puede ser traicionera, no sólo porque es muy fácil olvidar, sino porque la mente puede confundir escenas imaginadas con la realidad. Los recuerdos se modifican más fácilmente, por ejemplo, cuando el paso del tiempo permite que el recuerdo original se desvanezca.

Una manera de repercutir en la memoria es experimentar todo lo posible aquello que queremos recordar. Se ha demostrado estadísticamente que una persona recuerda, de media, un 20 % de aquello que sólo escucha, un 30 % de aquello que sólo ve, un 50 % de lo que ve y escucha (TV), un 70 % de aquello que oye, ve y habla, y un 90 % de aquello que oye, ve, habla y practica o hace.

A todo esto, los investigadores añaden que cuando a una historia se le añaden detalles relativos al tacto, gusto, olor y oído, las posibilidades de que sea considerada real por la mente aumenta considerablemente. Los detalles sensoriales son la materia prima de los recuerdos, por lo que si a una historia falsa se la impregna de sensaciones, el proceso de la memoria se perturba y la gente recuerda cosas que nunca existieron. Es lo que se conoce como falsos recuerdos.

Científicos de la Universidad de California (Irvine, Estados Unidos) han conseguido implantar falsos recuerdos en algunas personas, comprobando que la memoria humana es muy fácil de engañar. Los resultados del estudio demuestran que bastan algunas sugerencias para fabricar falsos recuerdos. Más aún, demuestran que la gente puede ser conducida a recordar el pasado de forma diferente a cómo ocurrió, e incluso que pueden ser inducidas para que también "recuerden" eventos completos que nunca sucedieron.

3 Véase <<http://www.ayuda-psicologia.org/2008/08/memoria-y-recuerdos.html>>.

1. 2. El diario de campo

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo nos permite sistematizar las experiencias.

Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar adelante su diario de campo. Se pueden incluir ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo importante es que pueda volcar al diario aquello que ve durante su proceso de investigación.

Los pasos generales que se suelen establecer en este sentido son: comenzar llevando a cabo una observación general, registrar todo lo que se vea en ese primer contacto (olores, sonidos, clima, acciones...) y describir las sensaciones e impresiones que le causan aquellos elementos al científico que está realizando ese citado diario. Como si de un brainstorming se tratara, todo vale.

Por supuesto, lo registrado en el diario de campo no será la realidad en sí misma, sino la realidad vista a través de los ojos del investigador, con sus percepciones y su manera de ver e interpretar las cosas.

Este último punto es el que más nos interesa sobre el diario de campo, la subjetividad. Cómo nuestro álbum ilustrado ha sido realizado desde dentro, siendo así, un conjunto de recuerdos plasmados en forma de ilustración y sin tener que ser la verdad absoluta sobre aquello, acorde al punto de vista personal y los falsos recuerdos que se puedan haber creado en el tiempo transcurrido.

Como ya hemos comentado anteriormente, la memoria nos puede jugar "malas pasadas" inventando parte de nuestros recuerdos. Y es que, según afirma Martin Conway:

Ciertos recuerdos no se han olvidado, sino que son inaccesibles a nuestra conciencia. Por tanto, parte de ello, no es otra cosa que fruto de la invención propia. De todos modos, estos recuerdos llevan mensajes importantes para nosotros que nos ayudan a conformar nuestra identidad. (Martin Conway, en Punset, 2012 b)

1.3. Referentes conceptuales

1.3.1. *Yo fui a EGB*. Javier Ikaz y Jorge Díaz

El primero de los referentes es *Yo fui a EGB* (2014), un libro que cuenta ya con segunda parte debido al éxito recibido por parte de sus seguidores.

Todo comenzó cuando Javier Ikaz y Jorge Díaz decidieron crear una página de facebook bajo el nombre *Yo fui a EGB*, con el acento tachado en rojo en homenaje a las faltas de ortografía. De pronto llegaron los “me gusta” y en menos de un año la página contaba con más de 600.000 amigos.

Su intención siempre fue la de rescatar las costumbres, los momentos, las manías y las cosas de aquella época (de principios de los setenta a mediados de los noventa), sin caer en el “ya no se hacen las cosas como antes”, sino disfrutando los recuerdos (Fig. 1 y 2). Ellos mismos señalan: “Mirar al pasado pero sin ironías ni alabanzas, que para algo estamos en el siglo XXI” (Ikaz, Díaz, 2014: 10), ya que no hay que olvidar que *Yo fui a EGB* nació en internet, primero en facebook, luego en twitter y más tarde en el blog, con el que han ganado varios premios.

Dicho libro es más bien como una especie de manual que sólo entenderán los que fueron a EGB. Está dividido en diez temas, que van desde lo que se comía, lo que se veía en la tele, la música, hasta las revistas del quiosco y las películas que se alquilaban en el videoclub.

Fig. 1.

Fig. 2.

1.3.2. Elisa Munsó

Elisa Munsó (1983, Lleida) estudió Bellas Artes e Ilustración en Barcelona. Dibuja sobre la cotidianidad, la gente, paisajes urbanos inventados o reales, utilizando el trazo a tinta, el collage y el hilo de coser para componer sus dibujos, lo que le ha llevado a dibujar a partir de fotografías familiares olvidadas y/o encontradas de otras épocas, dotando a los personajes de una nueva vida, otra oportunidad de existir. Llena libretas a modo de recuerdo, su memoria, para no olvidarse de nada de lo que hace o ve.

En la serie *Vacaciones en familia* (2013), la autora parte de fotografías de los años 60 y recupera, a través del dibujo, la esencia de las instantáneas.

En estas fotografías se percibe el valor del momento, la incertidumbre del resultado: las poses de los personajes, los paisajes fotografiados, muchas veces sin sentido, sin nada alrededor, solamente el momento.

De esta parte de su trabajo nos interesa el punto de partida común entre su proyecto y el nuestro: tomar la fotografía como punto de apoyo a la hora de recrear un escenario, un tiempo y volver a dar vida a unos personajes, en su caso vacaciones familiares, en el nuestro las vivencias escolares.

Fig. 3.

Fig. 4.

Además, Elisa es creadora de *El Diluvio Universal ediciones*, junto con el diseñador gráfico Xavier Labrador, donde autoedita libritos de viajes e historietas bien cuidadas en cuanto a encuadernación y papel. Además, no sólo se edita el trabajo propio sino también en colaboración con otros artistas. En septiembre de 2013 abrieron su estudio-galería-tienda bajo el mismo nombre, en el barrio de Gracia, Barcelona. De esta misma forma, *El Diluvio Universal* es el estudio donde trabaja la artista, y un espacio abierto al público donde se inauguran exposiciones mensualmente.

Volviendo a los libros de viaje, encontramos tres guías dedicadas a Sevilla, Berlín y Formentera. La autora recoge los paisajes del lugar a modo de boceto y simula también mediante el dibujo fotografías Polaroid. Nos introduce en el destino mediante pequeños mapas sintetizados y al mismo tiempo, recrea sus días y quehaceres a modo de diario, describiendo los lugares visitados e incluso lo que comió.

Este modo de trabajar y realizar sus obras nos resulta muy nutritivo a la hora de realizar nuestro proyecto, debido a las similitudes que guarda con el diario de campo. Del mismo modo, también es un referente estético.

Fig. 5.

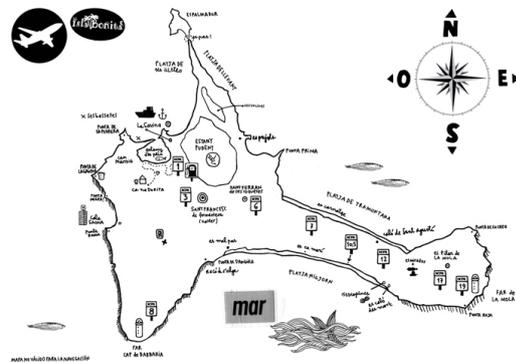

Fig. 6.

1. 3. 3. **Arrugas.** Paco Roca

Paco Roca (1969, Valencia) es un historietista español adscrito al movimiento de la novela gráfica, que produce para el mercado global. Además de crear cómics, también se dedica a la ilustración publicitaria.

De este autor nos llama la atención que entre sus obras el tema de la memoria es algo que suele estar presente, ya sea a modo de tira dominical (*Memorias de un hombre en pijama*, para el diario *Las Provincias*) o su última novela gráfica hasta la fecha, *Los surcos del azar* (2013), basada en la Segunda Guerra Mundial.

Pero la obra que más nos interesa destacar es *Arrugas* (2007, Fig. 7), un cómic que ha ganado numerosos premios y que incluso, en 2012 se estrenaría como largometraje animado en 2D a manos de Ignacio Ferreras.⁴ *Arrugas* aborda la vida en una residencia geriátrica tras la llegada a la misma de Emilio, un antiguo ejecutivo bancario que padece Alzheimer. Éste entabla amistad con otros ancianos como Miguel, que intentará ayudarlo para que no lo trasladen a la planta de impedidos. Según palabras del propio Paco Roca:

Me planteé hacer esta historia por mis padres. Quería hablar sobre la vejez de las personas. Este es un tema demasiado amplio así que me centré en las residencias de ancianos. Al tratar este tema era imposible no hacerlo también sobre el Alzheimer. Emilio, el protagonista, está inspirado en el padre de mi buen amigo MacDiego.⁵

De tal modo que Paco Roca, en favor de la verosimilitud, estuvo documentándose durante un año, leyendo sobre las anomalías de la vejez, acudiendo a residencias geriátricas y recopilando anécdotas reales de enfermeros, familiares y los propios ancianos.

4 Ignacio Ferreras (1960) animador, director de cine y guionista español, con trabajos destacados como en *The Illusionist* (2010) de Sylvain Chomet, o su trabajo de storyboard en el largometraje *Asterix and the Vikings* (2006).

5 Diego Ruiz de la Torre Gómez de Barreda (1963, Valencia), más conocido como MacDiego, es un diseñador y editor de cómic español.

Y es que, según los expertos:

Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson o el Ictus cerebral y otras se están convirtiendo en la epidemia del siglo XXI, ya que en buena parte se encuentran ligadas al envejecimiento de la población. [...] Como dato de reflexión, el Alzheimer afecta en España a más de ochocientas mil personas, de las que un cincuenta por ciento ha superado los ochenta y cinco años. (Punset, 2012 a)

Tal y como indica José Luis Molinuevo,⁶ neurólogo del Hospital Clínic de Barcelona; las demencias se caracterizan por la acumulación en el cerebro de ciertas proteínas que debieron destruirse. Las proteínas TAU y betaamiloide se acumulan en el hipocampo, lo que provoca la muerte de las neuronas de esa área que está encargada de la memoria:

Es un proceso que aumenta con la edad. Los enfermos de Alzheimer olvidan primero algunas cosas, hasta que su vida laboral y sus relaciones se ven afectadas. Con el tiempo, uno ya no sabe ni manejarse con el dinero, la cocina, en el hogar o cuidar de uno mismo. (José Luis Molinuevo, en Punset, ídem)

Y es por esta razón, por la que nos hemos adentrado en la gran aventura de documentar, a modo de álbum ilustrado, un pedazo de historia para que quede en el recuerdo y no caiga en el olvido.

Fig. 7.

6 Véase Punset, 2012, "El azote del Alzheimer" en *Redes*.

2. Medio: El álbum ilustrado

En este capítulo hablaremos, en primer lugar, de los aspectos conceptuales previos que hemos considerado importantes a la hora de realizar un álbum ilustrado, introduciendo así sus características. Luego haremos un pequeño repaso por la historia del álbum ilustrado. Por último nombraremos a tres referentes formales.

2.1. Aspectos conceptuales previos

El álbum ilustrado es el conjunto de la imagen gráfica y el relato literario; donde existe una relación interdependiente entre texto e imagen. Ambos se complementan, aportando conexión, coherencia y contenido a la obra literaria. No se puede entender uno sin considerar al otro.

De esta forma, la propuesta resulta enriquecedora para un lector que debe interpretar dos códigos diferentes: ilustración y texto escrito, reclamando así un rol constructivo, haciéndole participar, completar e interpretar la obra.

En cuanto a forma, el álbum ilustrado debe presentar una imagen muy cuidada, no sólo en cuanto a la calidad de sus ilustraciones, sino también respecto al aspecto estético del conjunto del libro: la maquetación, la portada, la distribución del texto y el dibujo a lo largo de las páginas son elementos importantes en la edición de este tipo de libros. Las características del álbum ilustrado, según Teresa Durán,⁷ son:

- a) La proporción de la imagen es igual o prioritaria respecto al texto.
- b) Mantiene una estructura secuencial que refuerza la narrativa, la apoya y la enriquece.
- c) Su objetivo principal es la comunicación visual, y no la oral o literaria.
- d) Contiene importantes experimentaciones semánticas en el terreno gráfico, heredadas, no tanto de la pintura como del cine o la publicidad.

7 Véase < http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m5_5/el_album_y_el_libro_ilustrado.html >.

Además de las ya citadas características que apunta Durán, si profundizamos más en la búsqueda existen otros puntos en común entre álbumes ilustrados. Son los siguientes:

- a) Suelen estar editados en tapa dura.
- b) El formato más común es el cuadrado (21 x 21 cm).
- c) Su extensión oscila entre las 26 y las 35 páginas.
- d) Las ilustraciones suelen ser muy detalladas y hacen uso de la doble página.
- e) La tipografía posee un carácter especial, siendo ésta personal o *handmade*.

2. 2. Contexto histórico

A pesar de que el libro ilustrado es un género editorial relativamente reciente, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVII, diluyéndose con los ámbitos comunes a la educación y la literatura infantil. En 1658 el pedagogo checo Comenius publicó *Orbis sensualium pictus (El mundo en imágenes)*, a modo de enciclopedia, donde utilizaba la imagen como un medio para atraer a los niños hacia el mundo del aprendizaje. De modo que, estábamos ante un libro ilustrado y no un álbum ilustrado, donde el texto y la imagen no iban de la mano, sino que la imagen solamente ilustraba lo dicho en los textos. Las imágenes servían de apoyo narrativo, mientras que en un álbum ilustrado, como ya hemos señalado en el capítulo anterior, texto e imagen deben complementarse y enriquecerse.

Es un poco más adelante cuando encontramos lo que sería el primer álbum ilustrado. Esta vez de la mano de Jean de Brunhoff con *L'histoire de Babar, le petit éléphant* en 1931. La historia está basada en los cuentos que la mujer de Brunhoff, Cécile, le contaba a sus hijos, y De Brunhoff lo plasmó en formato libro para uso familiar.

A partir de este momento, y en función de las posibilidades que las técnicas de impresión ofrecían, se fueron explorando distintos modos de combinar texto e imagen. Cuanto más desarrollada estaba la técnica de impresión, más se incorporaba la imagen a los textos, siendo así consideradas las décadas entre los 50 y los 60 el nacimiento del álbum ilustrado.

2. 3. Referentes estéticos y formales

2. 3. 1. Luci Gutiérrez

Luci Gutiérrez (1977, Barcelona) es ilustradora *freelance*.⁸ En 2001 finalizó sus estudios de ilustración en la escuela La Massana y de un tiempo a esta parte, ha trabajado desde publicidad, prensa y edición, hasta diseño digital para la Web. En los últimos años, se ha dedicado a la ilustración editorial, e incluso se ha adentrado en el mundo de la ilustración erótica.

En 2007 residió temporalmente en Nueva York, y desde entonces, se ha ganado un lugar en varias de las publicaciones periódicas más importantes del mundo, como son el *New York Times*, el *Washington Post* o el *Wall Street Journal*.

Sin embargo, lo que más nos interesa destacar de su estancia en la ciudad que nunca duerme es *English Is Not Easy* (2013), obra que recoge su trabajo de campo sobre las gentes de “La Gran Manzana”. Ilustraciones detalladas a la par que sencillas y limpias, con una reducción de paleta basada en negros y rojos, con un toque de humor que hacen de este libro una gran guía para aprender inglés de forma divertida y agradable (Fig. 8).

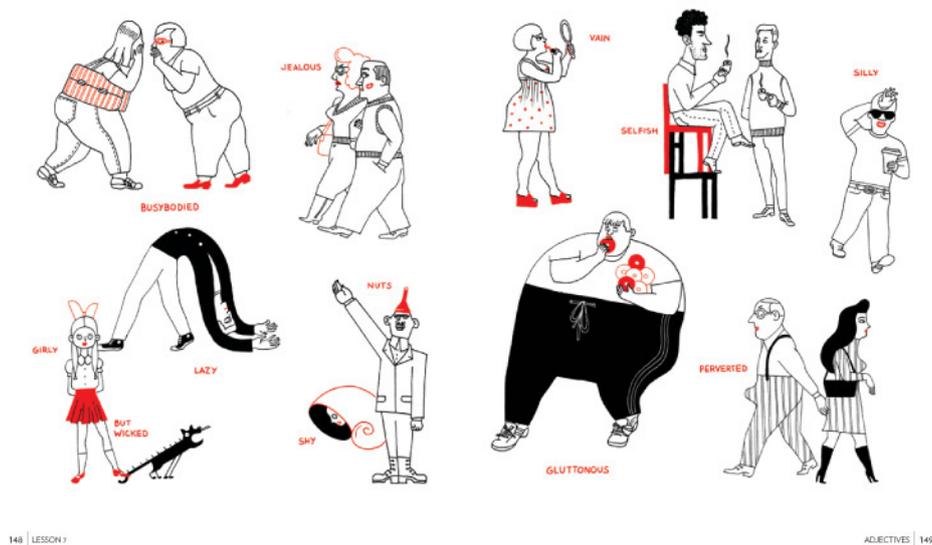

Fig. 8.

8 *Freelance*: trabajador autónomo, por cuenta propia.

2.3.3. Oliver Jeffers

Oliver Jeffers (1977, Port Hedland, Australia) es un escritor e ilustrador a la par que un artista multidisciplinar. Es conocido por sus álbumes ilustrados infantiles, aunque Jeffers también desarrolla obra pictórica e instalación.

Su trabajo parte del *sketchbook*⁹ y las listas y, a partir de ahí realiza un *brainstorming* del que luego desarrollará el texto y la imagen que conformarán su historia. Una vez tiene creado el esquema profundiza en los aspectos más técnicos. Este es un punto a destacar muy importante cuando relacionamos dicho artista con nuestro proyecto, pues partimos de la misma metodología de trabajo, además del uso de texturas y la tipografía manual (Fig. 10), que también son puntos en común con nuestro estilo de ilustración.

Fig. 10.

9 Sketchbook: cuaderno de bocetos.

3. Descripción técnica y procedimental de la obra

A partir de aquí nos centraremos en la propuesta personal, señalando los pasos seguidos durante el proceso de trabajo.

3.1. Desarrollo de la propuesta

La propuesta nació de la necesidad de elegir bien el tema a tratar, pues se iba a estar trabajando en ello un año entero. Y si hay una cosa que nadie puede resistir, es que se le escape una lágrima o una sonrisa al recordar tiempos pasados. Nosotros mismos, el ser humano y la historia somos el foco de todo lo que nos acontece. La nostalgia es un sentimiento que todos llevamos con nosotros.

Así pues, surgió la idea de trabajar sobre las propias memorias de la infancia, más concretamente de la etapa escolar, queriendo plasmar en formato físico algo que con el tiempo se iba a perder si nadie lo contaba. Imágenes que reflejasen recuerdos y palabras que queden escritas. De este modo, se inició la gran aventura de realizar un álbum ilustrado que recogiera las memorias escolares de un tiempo y lugar determinados, dando de nuevo vida a los momentos pasados y vida a los personajes que en ellos se encuentran —además de recordar los espacios del edificio— un colegio que dejó de serlo hace cuatro años ya.

Consecuentemente, la metodología de trabajo fue, en primer lugar, recopilar toda la información posible sobre el centro y ponerme en contacto con los compañeros para recibir más información. Por otro lado, informarnos sobre el género álbum ilustrado y buscar referentes y fuentes bibliográficas que nos fuesen útiles a hora de dar fundamento al proyecto.

Fig. 11.

Empezaremos situando el centro. El colegio se llamaba *Hort de Palau* y estaba situado en la calle Santa Tereseta 3, en Oliva (Valencia). Fue construido durante la 2ª República y en el 1979 lo derribaron entero. Más tarde, en el 1983 se inauguraba el nuevo centro. Mientras duró la construcción, las clases se daban en la antigua estación, hoy en día derribada también.

El patio en un principio se quedó pequeño y el Ayuntamiento fue comprando los patios de las casas colindantes, a lo que se debe su extraña forma. Como pequeña anotación, decir que fue el colegio de mi madre y de mis tíos, de modo que sus profesores fueron mis profesores.

Buscando información sobre el centro llegamos a una página de facebook, conformada por antiguos alumnos, y a blogs personales con escritos muy emotivos sobre sus vivencias en el colegio. Una de las entradas que más nos ayudó a recomponer la historia fue la de Carles Tomàs, antiguo profesor de la escuela y secretario. Según palabras suyas:

[...] recorde L'Hort de Palau com ma casa. Recorde com, a principis dels vuitanta, ens alçaren un edifici nou en substitució de l'anterior: un edifici "d'abans de la guerra" fet de grossos murs i grans finestrals, però molt deteriorat pel pas del temps (quina llàstima que no es restaurara!)[...] Ben aviat, el centre es va transformar en espill on es miraren tots els altres centres de la localitat. Introduírem el valencià com a llengua d'ensenyament, perquè era la llengua de quasi el 100% de l'alumnat, participàrem en tots el moviments pel valencià que sorgiren, iniciàrem la informàtica en el centre, encetàrem l'aprenentatge de l'anglès, primer com a assignatura i després com a immersió lingüística a partir dels 3 anys. Tot açò, en una època de carències econòmiques, però amb abundància d'il·lusions.
(Tomàs, 2008)

Este último párrafo fue decisivo a la hora de tomar la decisión de realizar los textos del álbum ilustrado en valenciano.

Contábamos con un gran archivo de imágenes y documentos guardados de aquella etapa, desde fotografías en blanco y negro hasta las actas de notas de todos los cursos.

	1ª		2ª		3ª		QUALIFICACIÓ FINAL	
	Data		Data		Data		Juny	Setbre.
CONEIXEMENT DEL MEDI	19-XII-97 P.A.		27-III-98 P.A.		24-VI-98 P.A.			
EDUCACIÓ ARTÍSTICA - M.	P.A.	PA	P.A.	P.A.	P.A.	P.A.		
EDUCACIÓ FÍSICA	P.A.		P.A.		P.A.			
CASTELLÀ	P.A.		P.A.		P.A.			
ll. oral								
ll. escrit								
Lectura								
Iniciació gramatical								
VALENCIÀ	P.A.		P.A.		P.A.			
ll. oral								
ll. escrit								
Lectura								
Iniciació gramatical								
MATEMÀTIQUES	P.A.		P.A.		P.A.			
Conceptes								
Càlcul								
Resolució de problemes								
RELIGIÓ/TÈCNiques D'ESTUDI	P.A.		P.A.		P.A.			
COMPORTAMENT CÍVIC-SOCIAL								
Acaba els treballs	R		R		R			
Té cura del material	R		R		S			
És correcte en el tracte	R		S		S			
Compleix les normes	R		R		R			
FALTES D'ASSISTÈNCIA								

Fig. 12.

Reunimos fotografías encontradas, fotografías hechas por los padres de antiguos compañeros y fotografías del álbum familiar (Fig. 13-18).

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Del mismo modo, fue necesario recopilar imágenes sobre el material escolar utilizado. He aquí algunos ejemplos. En primer lugar, *Muzzy in Gondoland* (1987) la serie de dibujos animados para aprender inglés de la BBC. Narraba la historia de Muzzy, un extraterrestre verde que comía relojes. La historia acontecía en un reino llamado Gondoland en el cual reinaba The King, The Queen y Princess Sylvia. Aparecían otros personajes como el jardinero Bob y un científico loco, Corvax, que estaban enamorados de Princess Sylvia. Mientras, la historia se veía interrumpida por pequeños *sketches* donde aparecía un nuevo personaje, ajeno a la trama, que explicaba vocabulario y gramática. Él era Norman.

Fig. 19.

Fig. 20.

Como parte del material para aprender inglés, más tarde apareció *Magic English* (2000) de la mano de Disney. Los profesores aquí eran los personajes de las películas que todos conocíamos. Se componía de tres apartados bajo el nombre de *Play Time*, dónde tenías que cantar, repetir y contestar a las preguntas.

Fig. 21.

Fig. 22.

Otro ejemplo de material audiovisual para el aprendizaje fue *Érase una vez...* (1978). Un conjunto de series de animación francesas creadas por Albert Barillé. En dicha colección podíamos encontrar *Érase una vez...el hombre*, *Érase una vez...la vida* e incluso *Érase una vez...las Américas*, entre otros, ofreciendo así conocimientos sobre el cuerpo humano, la Tierra e historia.

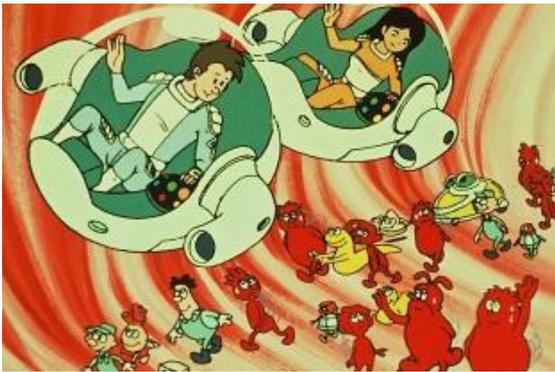

Fig. 23.

Fig. 24.

Y como último ejemplo, esta vez en formato libro, son los libros de la colección *Pau i Laia* (1988) de Adelina Palacín y Assumpta Verdaguer. Con estos libros aprendíamos a leer y escribir en valenciano.

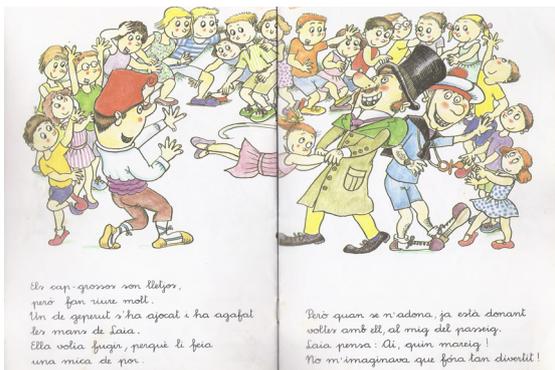

Fig. 25.

Fig. 26.

El siguiente paso, después de recopilar información sobre el centro y recopilar imágenes y fotografías, fue contactar con aquellas personas pertenecientes al centro, estos son los antiguos compañeros de clase. Organizamos una cena y rememoramos antiguas hazañas. Por último, recordar que gracias a ellos contamos con numerosas fotografías y videos que han servido para, sobre todo, recordar los espacios. La disposición de las clases, las comunicaciones interiores del edificio, el mobiliario... aún así sin tener acceso a todos los entornos y siendo estos, finalmente, "inventados" por la memoria, como lo son por ejemplo, el comedor, el cine, la biblioteca, los aseos y algunas zonas del patio.

Y es que, cabe hacer hincapié en la palabra "inventados", porque es ahí donde realmente reside la riqueza del presente trabajo. Cómo la memoria puede ser tan versátil, cómo un mismo tiempo o suceso puede ser recordado de diferentes formas y cómo cada uno clasifica los recuerdos de un modo u otro, según la relevancia que tengan para esa persona. Es por esto, por lo que el presente estudio ha conllevado realizar una pequeña, pero indispensable, parte de investigación sobre la memoria.

Llegados a este punto, cabe hacerse la pregunta: ¿Por qué nos olvidamos de las cosas?. Según indica Punset:

[...] lo que ocurre es que borramos los recuerdos insulsos que compiten por sobrevivir frente a aquellos recuerdos asociados a un objetivo relevante en la vida del individuo y que se asentaron en la memoria a largo plazo. Borrar recuerdos competitivos en el día, nos confiere mayor capacidad cognitiva para preservar, justamente, aquellos datos relevantes. (Punset, 2013)

Por último, era necesario realizar una visita al lugar a día de hoy. Ver el antes y el después, tomar fotografías y ver qué ha cambiado. Del mismo modo, era conveniente realizar también una visita al nuevo centro: ver cómo el mismo colegio se ha transformado para adaptarse a las necesidades actuales.

Fig. 27.

Fig. 28.

El antiguo colegio es ahora propiedad del Ayuntamiento, un espacio perteneciente a la Policía Local. El patio sirve de aparcamiento y la parte baja de almacenaje. En un futuro se proyecta crear despachos en la parte superior para urbanismo.

Fig. 29.

Fig. 30.

El nuevo centro, que conserva el mismo nombre, se encuentra en el Paseo de Francisco Brines 18, una zona más diáfana situada en la parte nueva del municipio. Su coste fue de 5.049.255,82 € y cuenta con seis aulas de educación infantil, doce de primaria, comedor y pista de juego de pelota valenciana.

3.2. Identidad y diseño del proyecto

La filosofía del proyecto viene marcada por tres características principales:

a) La primera de ellas es que el álbum ilustrado se realiza desde un punto de vista subjetivo. No corresponde a la realidad en sí misma, sino a la realidad vista a través de los ojos del investigador. Es por eso que se enmarca dentro del diario de campo, pues registra hechos que son susceptibles de ser interpretados de diferentes maneras, como hemos señalado anteriormente.

De modo que, según Teresa Durán clasifica en los modos de establecer vías de comunicación dentro de la ilustración, en nuestro caso usamos la vía subjetiva.

[...] nos encontraríamos con la ilustración introspectiva, en la que el ilustrador no nos informa de lo que ha visto sino de cómo lo ha visto. Nos informa, ante todo, de cómo ve y vive, personalmente, la ilustración. [...] Evidentemente, el riesgo de incomunicación es altísimo, pero si ésta se establece, porque las sensibilidades de autor y lector concuerdan en algunos aspectos, se establecerá una importantísima empatía. (Durán, 2005: 247)

Por tanto, se trata al mismo tiempo de un proyecto autobiográfico, en el que el mismo autor se ve implicado y reflejado en la obra.

b) La segunda es que la lengua en la que se trabaja es el valenciano, una seña de identidad importante a la hora de retratar el colegio y su localidad, como bien hemos señalado antes.

c) Por último, pero no por ello menos importante, la edición física del álbum ilustrado. Ha sido autoproducido, lo que quiere decir que no nos hemos ceñido a los formatos estándar ni a las plantillas dadas por las imprentas virtuales. Nosotros mismos hemos intervenido en el proceso, tanto de publicación, como de encuadernación, como de selección del papel, las tintas...

3. 2. 1. Desarrollo de ideas

El primer paso fue realizar un *brainstorming*. Y tal y como indica Gabriel García de Oro en su artículo "Ponga una tormenta en su vida" en *El País*, para tener ideas no se tiene que pensar en ello. Hay que dejar de pasar todo por un tamiz y decir lo primero que nos venga a la mente, sin pensar. También cabe señalar, hacia el final del artículo, que en una tormenta de ideas está totalmente prohibido decir no. Es indispensable no juzgar de un modo negativo cualquier idea que surja. (García de Oro, 2013)

Se empezó anotando todo lo que tuviera relación con el colegio. Seguidamente, se fue clasificando en listas, para organizar la información.

Los objetos

Mis primeras gafas
La flauta
La esponja verde para limpiar la flauta
La libreta de pentagramas
El mobiliario de la escuela
La cajonera
Los chicles pegados bajo la mesa
La máquina de escribir
Las mochilas de ruedas
Los gomets
Las tablas de multiplicar

Los juegos

La comba
El pelotón
El escondite
Pilla, pilla
1, 2, 3, pollito inglés
¡Bomba!
Las cartas de familias
Los tazos
Frontón
Relevos
Comecocos

Las partes del colegio

El cine
El comedor
La "bajadita"
Las escaleras
La caseta de instalaciones
El gimnasio
El timbre
Los barrotos

Actividades

Natación
El porrat
La granja escuela
El tío de la porra
Las fallas
Los teatros de Navidad
Los bailes de fin de curso
Las excursiones

Las asignaturas

Lengua castellana
Lengua valenciana
Matemáticas
Conocimiento del medio
Informática
Religión/Alternativas
Música
Plástica
Educación Física

Los profesores

Don Paco
Don Vicent
Isabel
Fani
Dorita
Mª Vicenta
Carles
Joan
Teresa

Target:

Una vez volcados todos los conceptos era el momento de decidir cómo enfocar el proyecto. ¿A quién va dirigido? A todos aquellos que compartieron estos recuerdos, ya sean alumnos o profesores, padres, madres o cualquier familiar. Del mismo modo, también puede llegar a gente que aunque no perteneciera a aquel colegio sí perteneció a aquel tiempo y modo de hacer: los de la generación de los 90. Y, ya por último también puede estar dirigido a un público joven/adulto, de entre 18 y 50 años de edad: alguien que quiera disfrutar de una lectura y un recorrido visual hechos con mimo y cuidando hasta el último detalle.

Naming:

El siguiente paso era ponerle título. El álbum ilustrado tomó como nombre "Passat Plusquamperfet". Usar un tiempo verbal hacía referencia a la etapa escolar, a la vez que a un tiempo pasado. Se trata pues de un juego de dos tiempos verbales. *Pasado Plusquamperfecto* es un tiempo inventado, no existe. Proviene del *Pretérito Plusquamperfecto* + *Participio* (Ej. Había ido). Es un tiempo referido al pasado del pasado, pues expresa una acción acabada y anterior con relación a otra acción pasada. Además, *Plusquamperfecto*, que significa, literalmente, "Más que perfecto" le aporta un valor entrañable. Cambiamos *Pretérito* por *Pasado entrañable* y nos queda la suma de *Pasado* + *Plusquamperfecto* (en valenciano).

PASSAT PLUSQUAMPERFET

3. 2. 2. Manual de aplicación de ilustración al diseño

Ejemplos de las ilustraciones en las que nos vamos a basar:

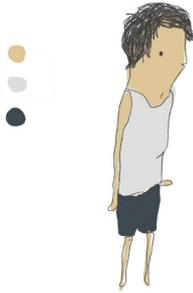

Fig. 31.

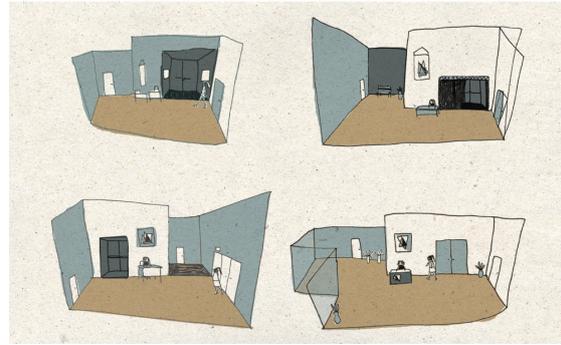

Fig. 32.

La ilustración de la izquierda nos ayudó a configurar los personajes, la de la derecha a realizar los espacios, jugando así a deformar la perspectiva.

Color:

La paleta de color quedó reducida a tres tonalidades; azul, rojo y negro, pues eran los colores que más predominaban en las estancias y los objetos a representar.

	R 93 G 158 B 255		R 255 G 50 B 52		R 0 G 0 B 0
---	------------------------	---	-----------------------	---	-------------------

No hay tintas planas, las masas de color se han creado con rayado. Toda la ilustración se ha desarrollado mediante la línea.

Texturas:

Se han utilizado diferentes tipos de papeles para crear collages digitales y así añadir color a las composiciones: papeles amarillentos para mobiliario y carpinterías. También añadimos algunos escaneos interesantes.

Tipografía:

Para darle un carácter más personal, las ilustraciones y el texto corren de mano del mismo autor. La tipografía del texto es manual. Se generaron dos fuentes .TTF (True Type Font)¹⁰ con la herramienta en línea *MyScriptFont.com*.

Primera fuente creada y desechada:

Fuente: *Passat Plusquamperfet*

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
à á é è ì í ó ò ú ü ç Ç
. . : ; + - = { ? ! | # @ € \$ % / \ () ~ & * { } []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Segunda fuente creada y finalmente utilizada:

Fuente: *Yakari*

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
à á é è ì í ó ò ú ü ç Ç
. . : ; + - = { ? ! | # @ € \$ % / \ () ~ & * { } []
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

También se han utilizado tipografías predeterminadas, o descargadas de *dafont.com*. En un momento puntual, se van alternando caracteres de ambas para anotar definiciones.

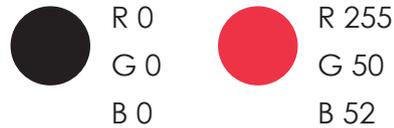
Fuente: *Prestige Elite Std*

A B C D E F G H I J K L M O N P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m o n p q r s t u v w x y z
. . : ; - ¿ ? ¡ # • / \ ° ± “ @ | () & *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fuente: *1942 report*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
. . : ; - ? ! # % / () & *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

La tipografía utilizada para las masas de texto ha sido la *yakari*. Con un tamaño de 12 pt y en color negro. También se ha usado en los créditos y títulos. La mezcla de las otras dos fuentes tiene un tamaño de 9 pt y se han empleado el color negro y el mismo rojo de las ilustraciones.

Los textos están justificados a la izquierda con un interlineado automático y un *tracking*¹¹ de 60. El relato está escrito en un tiempo narrativo pasado al que nos referimos con la repetición del tiempo verbal del pretérito imperfecto: “estàvem”, “pensava”, “anàvem”. Del mismo modo, se compagina con tiempos verbales del presente a la hora de recalcar el papel de como el narrador cree recordar las cosas.

A la part de dalt estaven
els majors, a la part de baix
els menuts i els despatxos.
Recorde que pels passadissos
hi havia mapes enmarcats i
orles d'antics alumnes.

plint.
Aparell gimnàstic
de fusta amb la
superfície
encoixinada
utilitzat per a
realitzar proves
de salt.

10 *True Type Font*: es una extensión de archivo creada originalmente por Apple, aunque actualmente Microsoft también la usa. Las fuentes con extensión .ttf ofrecen fiabilidad a los desarrolladores a la hora de controlar la apariencia del texto en diferentes escenarios, lo que quiere decir que ofrece el mismo nivel de calidad en impreso que en digital.

11 *Tracking*: ajusta los espacios entre caracteres, abriendo los cuerpos más pequeños y cerrando los más grandes.

3. 2. 2. Desarrollo de bocetos

Primero los dibujos fueron realizados en una libreta de trabajo destinada solamente al Trabajo Final de Máster. A continuación, algunos eran escaneados y se trabajaron digitalmente con programas de edición (Photoshop). Otros eran empezados desde cero digitalmente.

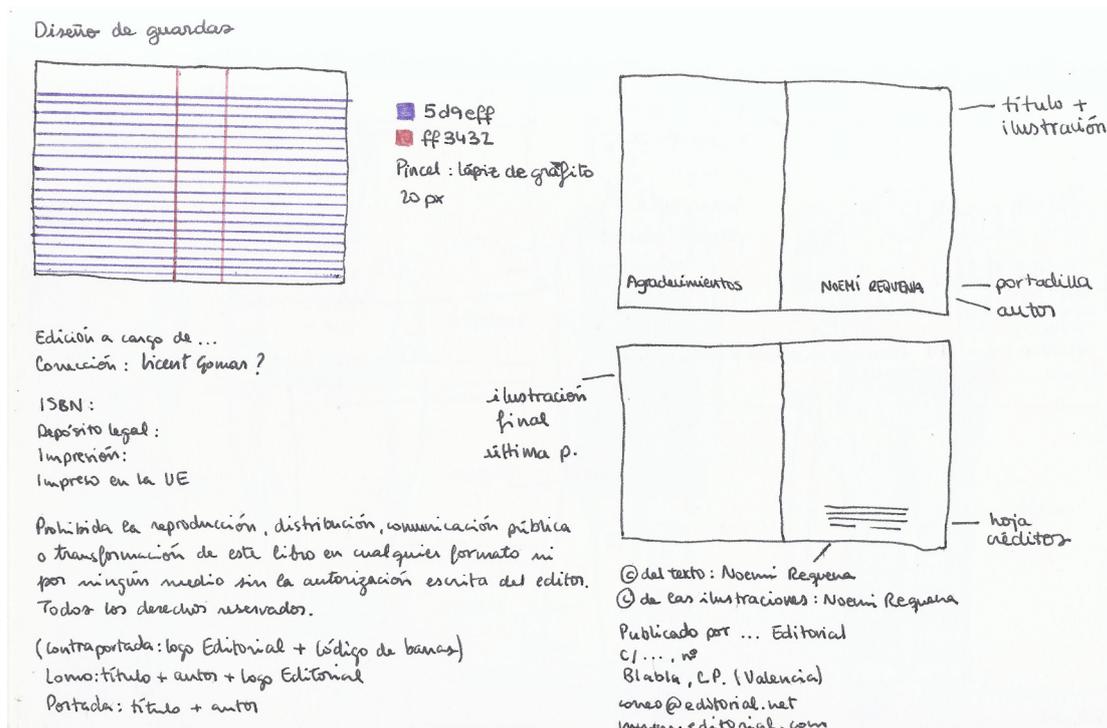

Fig. 33.

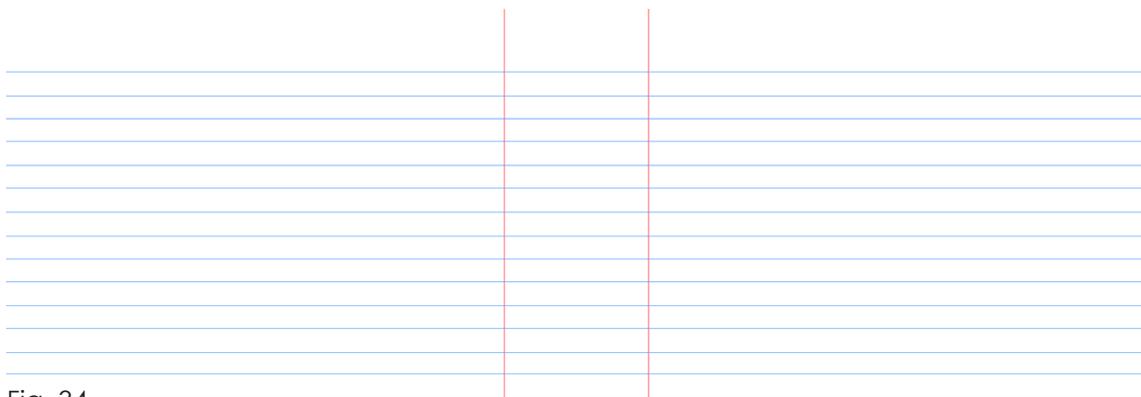

Fig. 34.

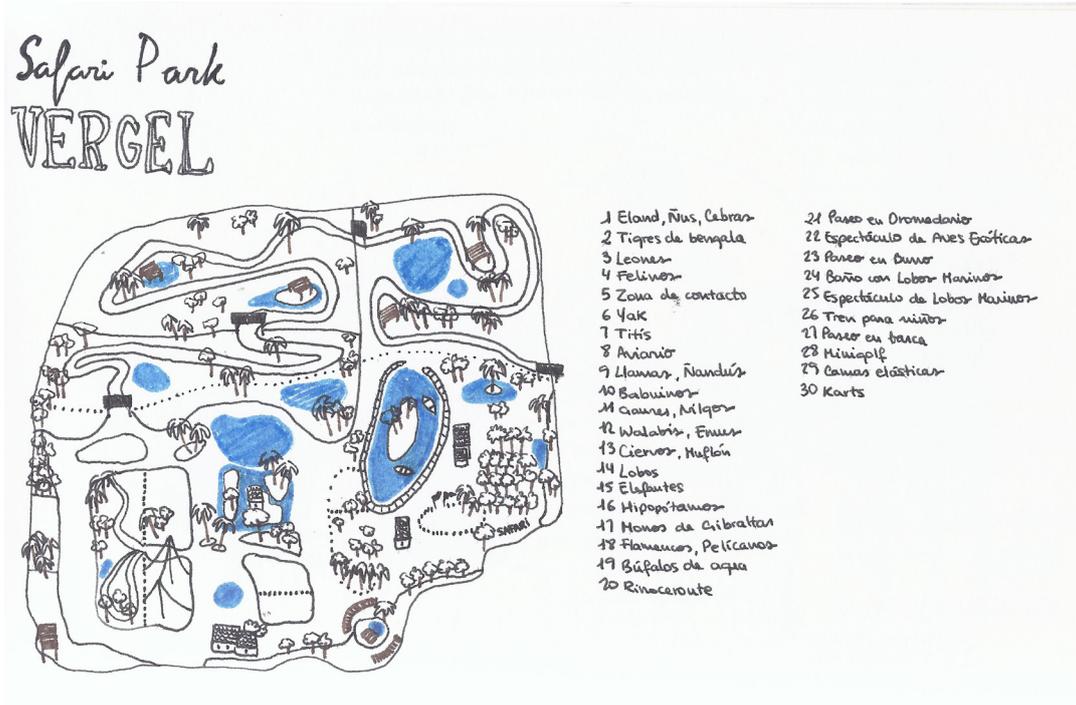

Fig. 35.

III Coneixement del medi:
 El cos humà, la natura, els éssers vius, les plantes, els animals, la Terra, el clima, la cadena alimentària, el sistema solar, el mapa, els vents, el relleu, l'univers, la reproducció, la nutrició, l'esquelet, l'aparell locomotor, l'aparell circulatori

Matemàtiques:
 Sumar, restar, multiplicar, dividir
 Els nombres/nombres, comptar, portar-ne
 Problemes

Valencià: L'accent pot ser greu (´) i agut (´).
Dictador: El valencià té set vocals: a, e, f, i, o, p, u
Accentuació: La a es considera sempre oberta.
Dièresi: La i i la u es consideren sempre tancades.
Diftong: La e i la o poden ser obertes o tancades.
f, my: Dues vocals en contacte, si es pronuncien en un mateix cop de veu diftong, en dos hiat.
Hiat: En un diftong una de les vocals (o en dues) és una i o bé una u.
quinet: Combinació de dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl·laba.
 Un accent o una dièresi marquen la no formació del diftong. Hiat.

Música: A la classe de música aprenem a llegir partitura musical, a comptar temps i a tocar dibuix ja fet la flauta, el triangle i les claus.
 festival

English:
 Recorde la cançó "Head, Shoulders, Knees & Toes"
 També a MULLY, el moultre verif que mesurava rellotges.
 Al professor li diuen Carles i tenia el cabell blanc.

Castellà: Recorde els llibres d'estiu "cuadernillos RUBIO"
 on teniem que repassar les línies de punts per aprendre a escriure.
 També recorde que tot estava ple de dibuixos per pintar.
RUBIO

Diagram: Dibuixos del cos humà con nombres y flechas: la Tierra, el sistema solar, los animales, las plantas. Anatomical diagram of the female reproductive system with labels: Estom, Antea, Filament, Estigma, Pistil, Estil, Ovaris, Ovari, Sèpid (cervic), (coral·la).

Handwriting practice: Lines with the word RUBIO written in dotted letters for tracing.

Fig. 36.

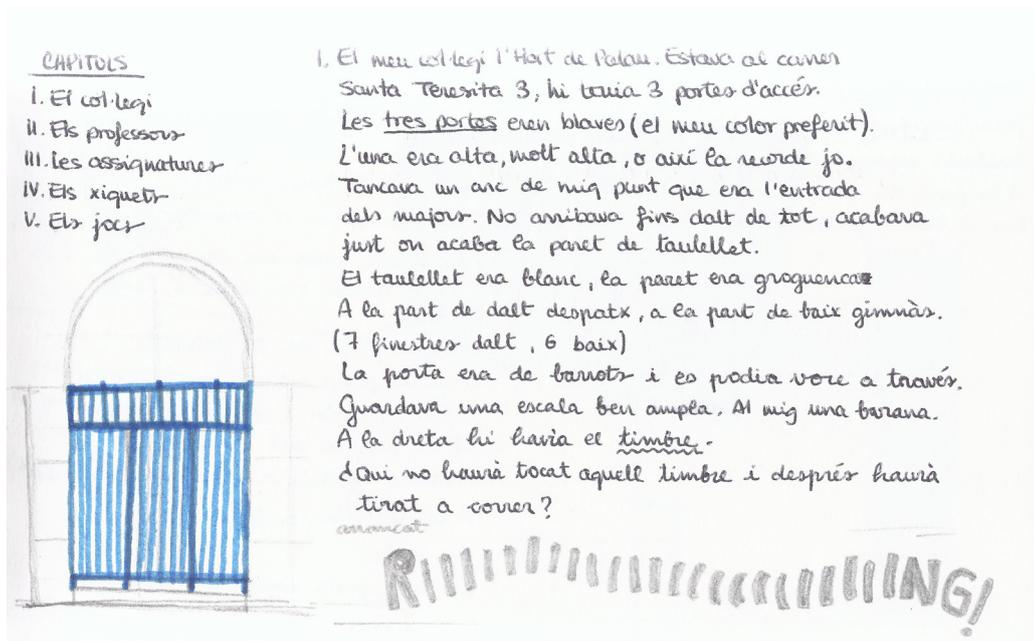

Fig. 37.

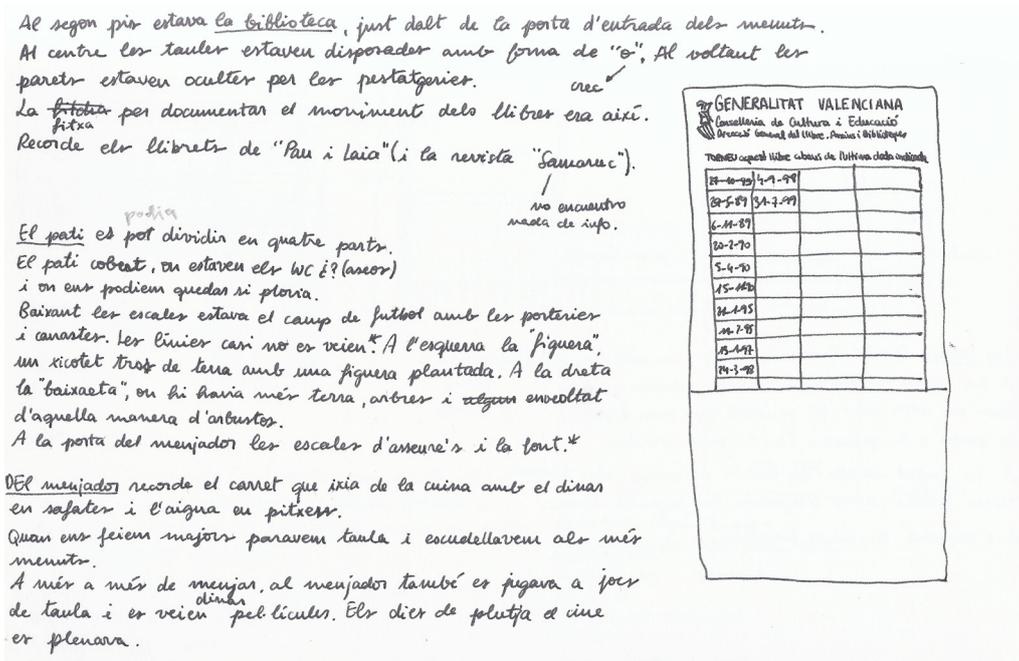

Fig. 38.

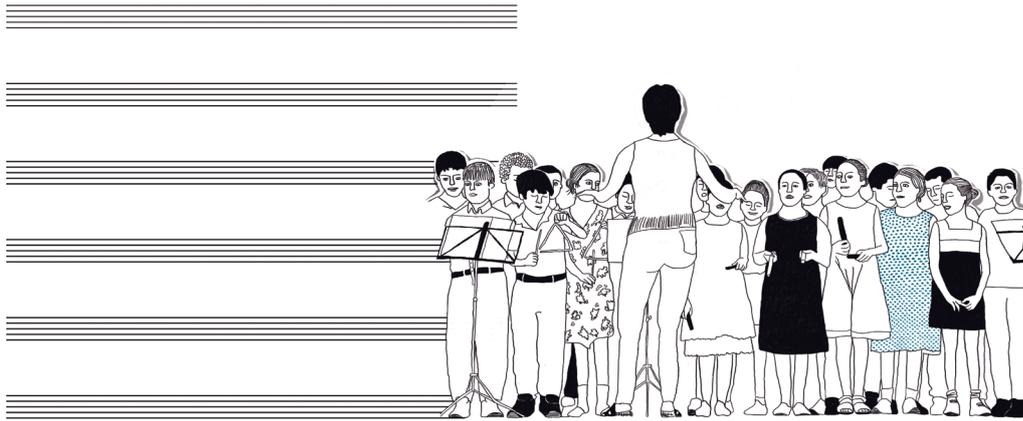

Fig. 39.

Fig. 40.

Fig. 41.

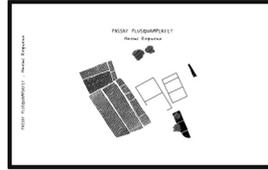

Fig. 42.

I és ben curiós, els alumnes entrenen nous i sortien grans.
Després, encara creixien més i anaven a altres col·legis dels
països i continuen creixent i anant a altres col·legis encara de
més altura però aquells nous, encara que ja no siguin la veu,
sempre recordaran el seu col·legi, el meu col·legi Fibart de Palau.

Mientras se realizaban pruebas y se organizaban las páginas, el *storyboard* fue de gran ayuda para tener una visión de conjunto. Pues es el modo de previsualizar una obra durante la preproducción. Se sitúan las ilustraciones en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender la estructura.

Portada

1

Guardas

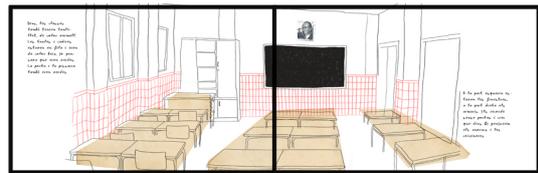
2

3

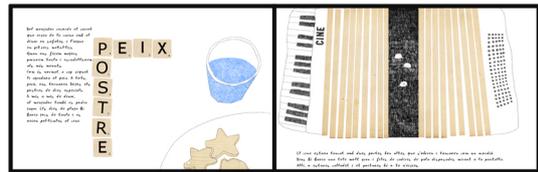
8

9

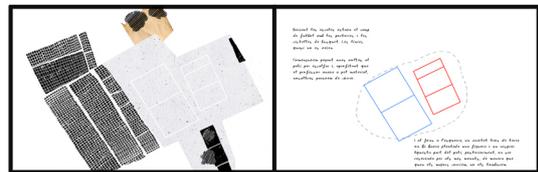
14

15

20

21

26

27

32

33

3. 3. Reflexión y análisis sobre el proceso de trabajo

Haber concluido con éxito la labor de elaborar este álbum ilustrado supone una satisfacción a nivel personal. Saber que puedo ir a la estantería de casa y encontrar entre mi biblioteca una obra propia de la que además sentirme orgullosa. Más allá del resultado final como objeto querría poner en valor lo enriquecedor que ha supuesto el proceso de trabajo. Éste me ha ayudado a definir un estilo personal con el que sentirme identificada. Que suponga una base sólida de partida en mi próxima vida profesional.

Otro aliciente sin duda ha sido el hecho de trabajar en clave autobiográfica. La posibilidad de recordar una etapa muy significativa de mi infancia. Y el reencuentro con objetos del pasado que ayudan a ir conformando la historia que quieres contar. Desde una óptica no necesariamente realista, todo lo contrario, pero siempre cargada de nostalgia. Dicha subjetividad no exime en cambio la posibilidad de sentirse identificado en parte a toda una generación y en mayor medida a todos los que fueron alumnos de l'Hort de Palau.

El último aspecto que me gustaría recalcar se refiere al trabajo de planificación previa y obtención de información previos y la posterior selección del material más pertinente. Traducir todo esto al binomio texto + imagen, propios del álbum ilustrado. Persiguiendo siempre una lectura comprensible y agradable que no se restrinja a un único grupo de edad.

Conclusiones

Llegados a este punto toca hacer valoración de todo lo que la realización de un trabajo final de máster ha supuesto. En primer lugar, cabe destacar lo enriquecedora que ha supuesto la experiencia. Durante el proceso de investigación he adquirido conocimientos muy interesantes en relación a la memoria. Esto me ha permitido dar respuesta a cuestiones tan sugerentes como qué son los recuerdos o por qué olvidamos las cosas.

Así mismo, ha supuesto una excusa perfecta para saber más acerca de un género por el que vengo mostrando un especial interés, el álbum ilustrado. Gracias a ello, he descubierto nuevos referentes que han sido importantes para el desarrollo de la propuesta.

Por último, y no menos importante, el esfuerzo de llevar a cabo un ejercicio de investigación de esta envergadura, me ha aportado una base fundamental y práctica de cara a futuros cometidos. Es por todo lo mencionado, que el presente trabajo será un modelo de consulta a seguir en proyectos venideros.

Referencias bibliográficas

DE LA VEGA, Ricardo; ZAMBRANO, Antonio, 2007, *Memoria*, en < <http://www.hipocampo.org/memoria.asp> > [Consultado el 15 de octubre del 2014].

DURÁN, Teresa, 2001, "Panorama actual de la ilustración española" en < http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fundaciongsr.org%2Fdocumentos%2F1255.pdf&ei=iQaPVdrQCseuU7ryj8gH&usg=AFQjCNEkBXa_OYb88SyCDvXDW6oH2I1A&sig=2=tQYvtuaVjvIa1TfpprSgw&bvm=bv.96783405,d.d24&cad=rja > [Consultado el 12 de octubre del 2014].

DURÁN, Teresa, 2005, "Ilustración, comunicación, aprendizaje" en < http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2005/re2005/re2005_16.html > [Consultado el 12 de octubre del 2014]

GARCÍA DE ORO, Gabriel, 2013, "Ponga una tormenta en su vida" en *El País Semanal*, Madrid: El País Semanal, pp. 20-21.

GUTIÉRREZ, Luci, 2014, *English is not easy*, Barcelona: Blackie Books.

IKAZ, Javier; DÍAZ, Jorge, 2014, *Yo fui a EGB*, Barcelona: Plaza & Janés.

JEFFERS, Oliver, 2013, *The day the crayons quit*, Valencia: Andana Editorial.

MEC (ed.), 2013, *El álbum y el libro ilustrado*, en < http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m5_5/el_lbum_y_el_libro_ilustrado.html > [Consultado el 18 de octubre del 2014].

MORANTE, Miriam; COSTA, María, 2012, *Made in Spain. Guía de la Ilustración para la Industria del Juguete*, Alicante: Instituto Tecnológico del Juguete.

PELTA, Raquel, 2010, "Ver para creer. Diseño, ilustración y sostenibilidad", en *Eme*, nº0, Valencia: Universitat Politècnica de València, pp. 46-55.

Psicología: Ayuda a las personas, 2008, en < <http://www.ayuda-psicologia.org/2008/08/memoria-y-recuerdos.html> > [Consultado el 10 de enero del 2015].

PUNSET, Eduard, 2008, "Los siete pecados de la memoria" en *Redes*, < <http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-siete-pecados-memoria/178412/> > [Consultado el 22 de marzo del 2015].

- 2012 a, "El azote del Alzheimer" en *Redes*, < <http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-azote-del-alzheimer/1108625/> > [Consultado el 2 de abril del 2015].

- 2012 b, "Cómo construimos los recuerdos" en *Redes*, < <http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-como-construimos-recuerdos/1606287/> > [Consultado el 22 de marzo del 2015].

- 2013, ¿Por qué me olvido de las cosas?" en *Redes*, < <http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-preguntale-punset-olvido-cosas/1768729/> > [Consultado el 21 de marzo del 2015].

SÁEZ, Juanjo, 2012, *El Arte. Conversaciones imaginarias con mi madre*, Barcelona: Reservoir Books.

TEJERINA LOBO, Isabel, 2008, "Un modelo de análisis del álbum. Siete ratones ciegos de Ed Young" en *CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil*, nº 215, Torres de Papel, en < <https://www.cervantesvirtual.com/download/un-modelo-de-analisis-didactico-del-album-ilustradosiete-ratones-ciegos-de-ed-joung/> > [Consultado el 13 de octubre del 2014].

TIBERIUS MOLINA, María José, 2014, *Memoria, lenguaje y otras capacidades intelectuales, Vol. III: Teoría Cognitiva*, s.l.: Molwick, en < <https://books.google.es/books?id=bsrdMAikEKIC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=principios+personalizados+de+los+generales&source=bl&ots=ZXb08dfdva&sig=RLxkYooSM8-ZOPLGAgXSNz0FHrg&hl=es&sa=X&ei=LAWTVY3nDsP2UJuDgcgH&ved=0CC EQ6AEwAA#v=onepage&q=principios%20personalizados%20de%20los%20generales&f=false> > [Consultado el 14 de enero del 2015].

TOMÀS, Carles, 2008, *En el meu lloc*, en < <http://enelmeulloc.blogspot.com.es/2008/11/lhort-de-palau-doliva.html> > [Consultado el 24 de octubre del 2014].

Anexo I

Índice de imágenes

- Fig. 1. Javier Ikaz y Jorge Díaz, *Yo fui a EGB*, 2014.
- Fig. 2. Javier Ikaz y Jorge Díaz, *Yo fui a EGB*, 2014.
- Fig. 3. Elisa Munsó, *Oh my god! I have the power*, 2013.
- Fig. 4. Elisa Munsó, *Vacaciones en familia*, 2013.
- Fig. 5. Elisa Munsó, *Sevilla*, 2012.
- Fig. 6. Elisa Munsó, *Formentera*, 2009.
- Fig. 7. Paco Roca, *Arrugas*, 2007.
- Fig. 8. Luci Gutiérrez, *English Is Not Easy*, 2013.
- Fig. 9. Juanjo Sáez, *El Arte, conversaciones imaginarias con mi madre*, 2006.
- Fig. 10. Oliver Jeffers, *The day the crayons quit*, 2013.
- Fig. 11. Dibujo de la fachada del colegio anterior al Hort de Palau, 2015.
- Fig. 12. Imagen de las actas oficiales de notas, 1998.
- Fig. 13. Fotografía encontrada de antiguos alumnos, 2014.
- Fig. 14. Fotografía encontrada de antiguos alumnos, 2014.
- Fig. 15. Fotografía cedida por compañeros de clase, festival fin de curso, 2015.
- Fig. 16. Fotografía cedida por compañeros de clase, Fallas, 2015.
- Fig. 17. Fotografía del álbum familiar, 1998.
- Fig. 18. Fotografía del álbum familiar, 1997.
- Fig. 19. Fotograma de la serie *Muzzy in Gondoland* (Richard Taylor Cartoon Films, 1987).
- Fig. 20. Fotograma de la serie *Muzzy in Gondoland* (Richard Taylor Cartoon Films, 1987).
- Fig. 21. Fotograma de la serie *Magic English* (Disney, 2000).
- Fig. 22. Fotograma de la serie *Magic English* (Disney, 2000).
- Fig. 23. Fotograma de la serie *Érase una vez...* (Albert Barillé, 1978).
- Fig. 24. Fotograma de la serie *Érase una vez...* (Albert Barillé, 1978).
- Fig. 25. Imagen de la colección de libros *Pau i Laia* (Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer, 1988).
- Fig. 26. Imagen de la colección de libros *Pau i Laia* (Adelina Palacín, Assumpta Verdaguer, 1988).
- Fig. 27. Imagen del antiguo colegio Hort de Palau, 2010.
- Fig. 28. Imagen del estado actual del antiguo colegio Hort de Palau, 2015.
- Fig. 29. Imagen del actual colegio Hort de Palau, 2014.

Fig. 30. Imagen del actual colegio Hort de Palau, 2014.

Fig. 31. Ilustración de Noemi Requena, 2014.

Fig. 32. Ilustración de Diana Ridaura, 2014.

Fig. 33. Boceto de las guardas, en la libreta de trabajo, 2015.

Fig. 34. Guardas definitivas, 2015.

Fig. 35. Boceto de las páginas de Excursiones, en la libreta de trabajo, 2015.

Fig. 36. Boceto de las asignaturas, en la libreta de trabajo, 2015.

Fig. 37. Boceto de la puerta grande, en la libreta de trabajo, 2015.

Fig. 38. Boceto de la ficha de la biblioteca, en la libreta de trabajo, 2015.

Fig. 39. Proceso de creación de personajes, prueba digital, 2015.

Fig. 40. Proceso de creación de personajes, prueba digital, 2015.

Fig. 41. Proceso de creación de personajes, prueba digital, 2015.

Fig. 42. Diseño definitivo de personajes, 2015.

Anexo II

Presupuesto

Material empleado:

Equipo informático:

- Tableta gráfica Wacom Intuos Pen S.....55€
- Cámara digital Canon EOS 1000D.....500€
- Impresora escaner HP Officejet 7500A.....299€
- Ordenador portatil ASUS.....465€

Total materiales empleados.....1319€

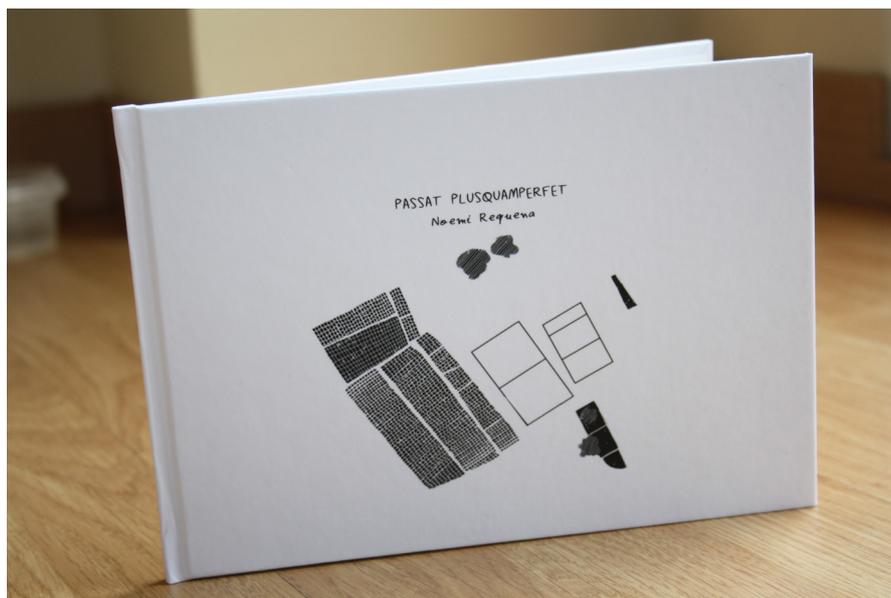
Maqueta álbum ilustrado:

- Tamaño: 21 x 14 cm
- 32 páginas
- A color
- Papel interior: Reciclado 110 gr
- Encuadernación: Cartoné, acabado plastificado mate

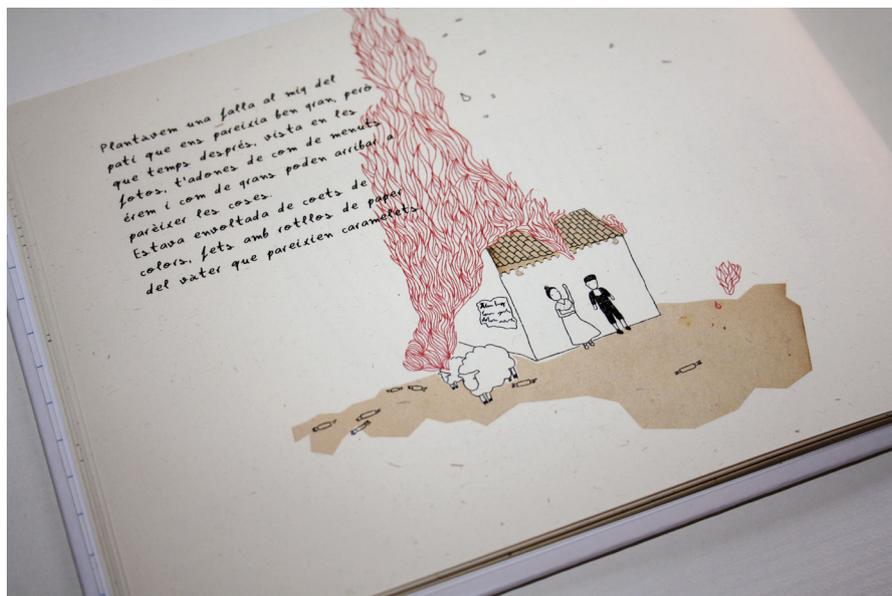
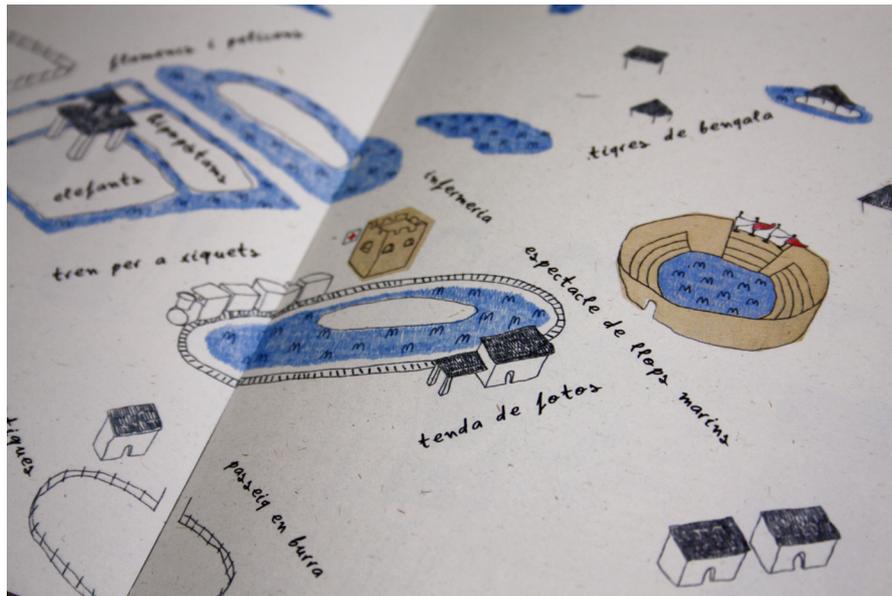
1 unidad.....50,31€

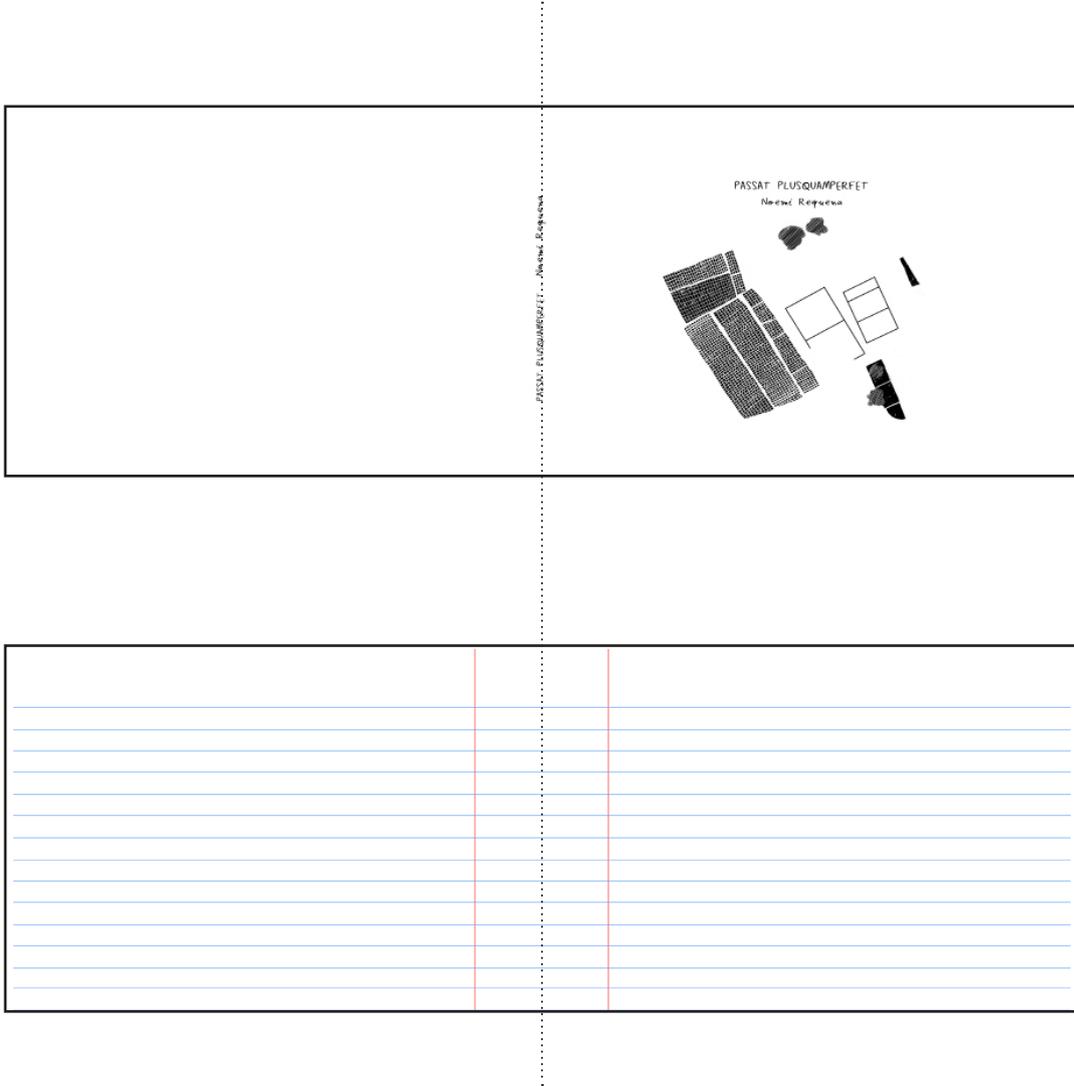
Anexo III

Artes finales

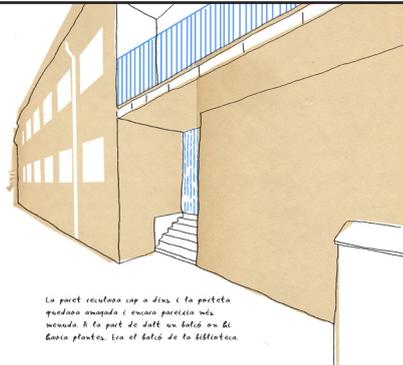
Portada - lomo - contraportada y guardas

PASSAT PLUSQUAMPERFET
Noemí Reguera

© de les il·lustracions: Noemí Reguera
© del text: Noemí Reguera
Correció: Vicent Gomis

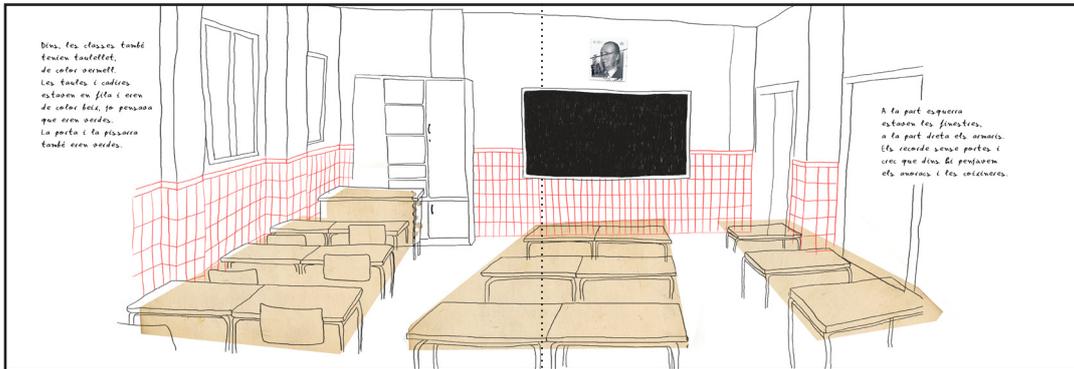
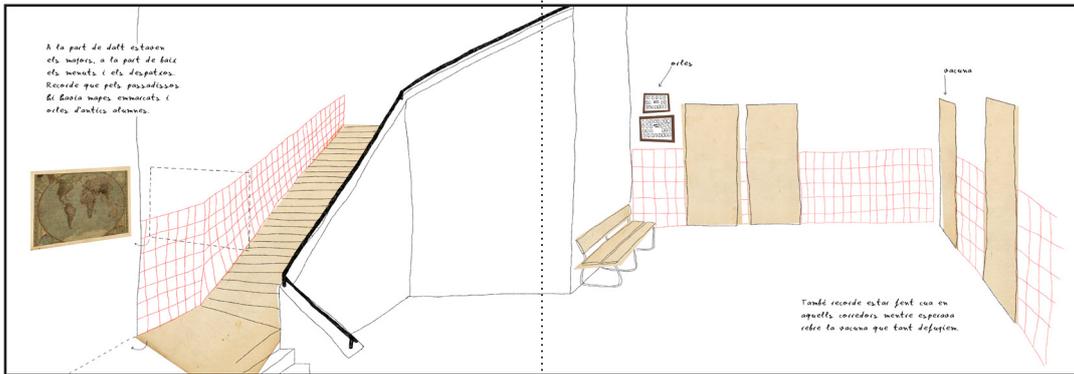
Permitted la reproducció, distribució, comunicació
pública o transformació d'aquest llibre en
qualsevol format ni per cap mitjà sense
l'autorització escrita de l'editor.
Tots els drets reservats.

El meu col·legi d'Art de Palau. Estava al carrer
Santa Tecla, tres i tresia tres portes d'arc.
Les tres portes, tres llums. Una era menuda,
molt menuda i, ara que penso, pot ser feia
blanca tota la porta dels menuts, aquesta tenia
les escales a la part de fora.

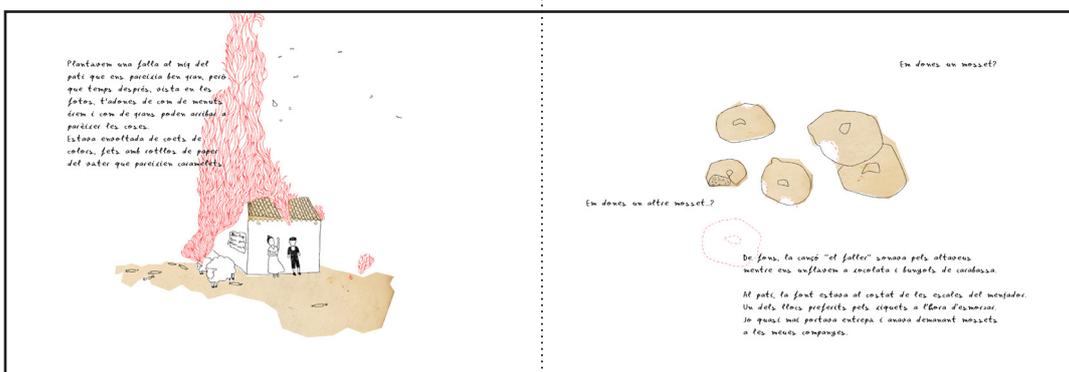
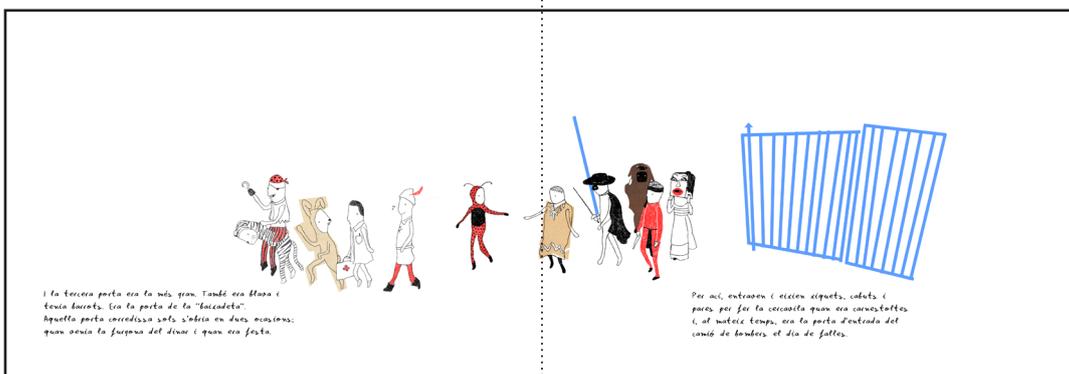

La part reculada cap a dins i la parteta
quedava amagada i encara parecia més
menuda. A la part de dalt un balcó amb
barra plànica. Era el balcó de la biblioteca.

Páginas 1 y 2
3 y 4

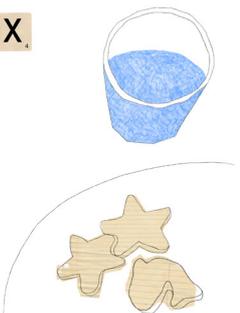

Páginas 9 y 10
11 y 12

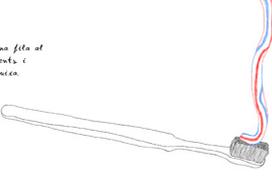
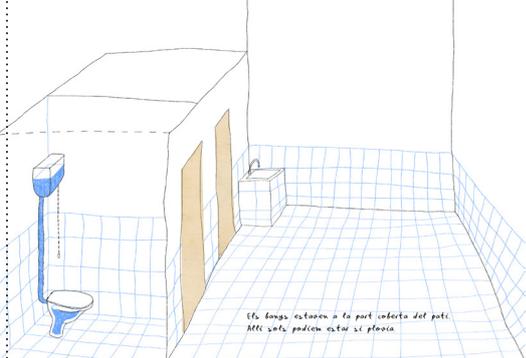
Del menjador recordo el casset que omnia de la cuina amb el dinar en safates i l'aigua en pitxers metàl·lics. Quan era fíem majors passàvem també i esculdellàvem els més menuts. Com és normal a cap d'equipet el ajudàvem el peix. A tots, però, era tornaven baixos els passatges de dies especials. A més a més de dinar al menjador també es podia jugar. Els dies de plaça hi havia feix de taula i es venien pastissos al cine.

P₄ **E**₁ **I**₂ **X**₄
O₁ **S**₁ **T**₂ **R**₂ **E**₂

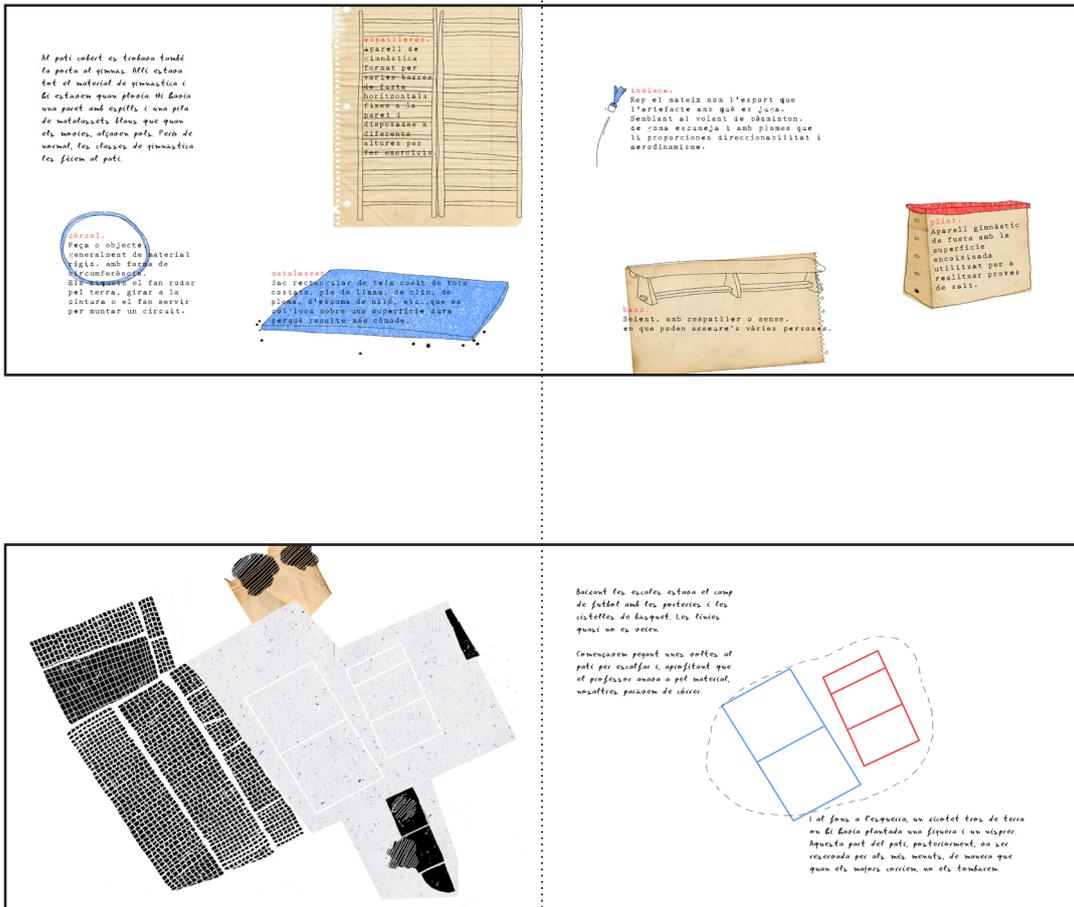
El cine estava llocat amb dues portes les altres que s'obrien i tancaven amb un mecanisme. Dins hi havia una sala molt gran i fets de cadenes de pala disposades mirant a la pantalla. Allí, a estones colladet i et portaves bé a te wiccies.

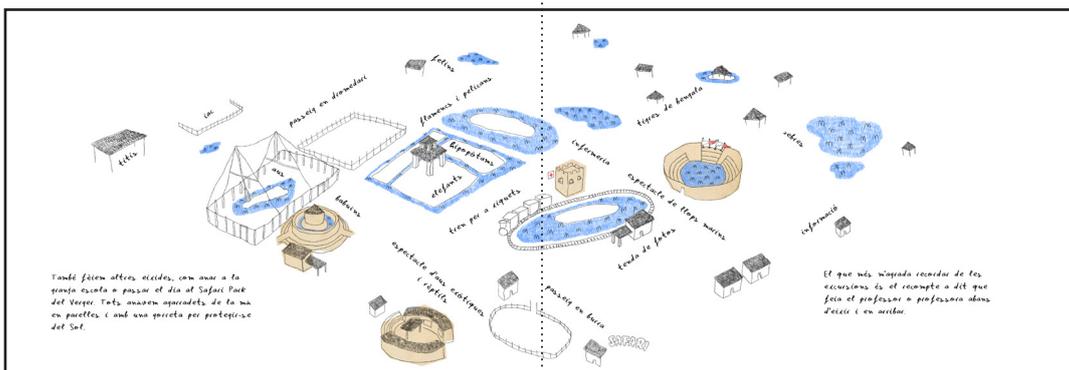
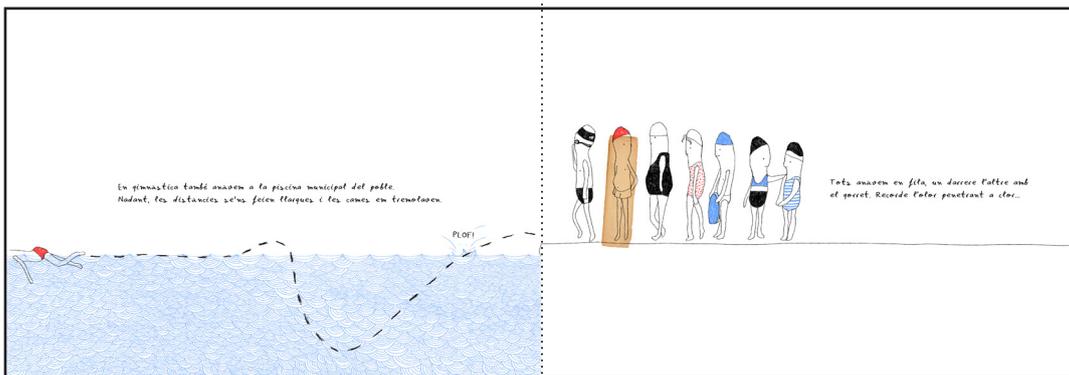
Després del dinar fíem una feta al bany per rentar-nos les dents i stopetar amb flaur de mandarina.

Els banyos estaven a la part inferior del pati. Allí també podíem estar si ploria.

Páginas 17 y 18
19 y 20

Páginas 25 y 26
27 y 28

Blank lined writing area for text entry, divided into two columns by a vertical red line.

