

Memoria

Trabajo Fin de Grado

Laura Acosta Jorge

Grado en Bellas Artes

Ámbito de la Ilustración y Animación

Convocatoria de Julio

Año: 2018

Tutorizado por: Dr. D. Carlos E. Martí Cedrés

Profesor Titular del Dpto. de Bellas Artes.

Área de Dibujo de la Facultad de Arte y
Humanidades de la Universidad de La Laguna.

Índice

Agradecimientos	3	Desarrollo y metodología empleada	23
Resumen	4	Conclusión	28
¿Cómo surgió el proyecto?	5	Bibliografía y webgrafía	30
Introducción	6	Anexos	31
Objetivos generales	7	• Anexo I	31
Objetivos específicos	7	• Anexo II	47
Presentación	8		
Contextualización	9		
Referentes	11		

Agradecimientos

En este proyecto he de agradecer al profesorado del Grado en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, jamás hubiera salido adelante sin la ayuda de muchas personas como son a mi tutor Dr. D. Carlos E. Martí Cedrés, por guiarme, acompañarme y asesorarme en este proyecto, gracias por nutrirme de su experiencia y sus consejos, sin ellos no podría haber realizado el proyecto. También he de agradecer a María Luisa Bajos Segura, por ayudarme definirme como ilustradora, investigando varias técnicas y madurando artísticamente con cada consejo y corrección. Y a mis compañeras de clase, Alba Cabrera Brito, Idaira Perdigón Fajardo y Meritxell Lorenzo Luis, gracias por haber cruzado esta maravillosa etapa juntas, por que la idea de desistir siempre han estado presentes en varias ocasiones pero gracias a ellas he avanzado y progresado en mi carrera artística.

Además quiero agradecer a mi familia y en especial a mi Madre: - Gracias por apoyarme siempre y estar ahí cada vez que me caía, en cada decepción siempre estabas para ponerme esa “tiritita” que me ayudaba a seguir adelante.

Resumen

La función que se cumple en la lectura de ilustraciones es que el niño imagina. El niño crea un hecho o una situación nueva a partir de lo que vio, sumándole sus experiencias, deseos o frustraciones, además, por supuesto, de los sentimientos y conocimientos.

El afecto por quien le lee y por lo que lee, lo llevará a compartir su mundo interior con esa persona, y si esa otra persona está dispuesta a escucharlo y a plantear las preguntas que lo llevarán a sondear no sólo el libro sino sus emociones y pensamientos, y a expresarlos, se dará una comunicación que genera conocimiento mutuo, bienestar, el deseo de volver a encontrarse entre las imágenes de otro libro.

No creo que sea necesario justificar en mayor detalle de cómo los libros ilustrados llevan a explorar las imágenes, de cómo estas plantean dilemas al lector que lo llevarán a

descubrir profundas relaciones entre lo que lee y su vida personal.

Con esto, confiamos en que, de la mano de este estilo de dibujo infantil y de las diversas maneras de entender la obra a ojos de un niño, éstos puedan comenzar un camino hacia la aventura de la imaginación y la creatividad, pudiendo así añadir ellos mismos la explicación de la obra mediante sus propias palabras.

¿Cómo surgió el proyecto?

Este proyecto comenzó cuando se me planteó elegir un tema para el Trabajo de Fin de Grado.

Al principio no tenía muy claro que quería realizar pero finalmente me decanté por realizar un Álbum Ilustrado. Rápidamente comencé con una lluvia de ideas.

En un primer lugar quería realizar una historia basándome en mi paso por la facultad junto con mis compañeras. Así con la idea de cuatro semillas boceté unos personajes basándome en mis compañeras. Presentando esta idea ante mi tutor, éste me planteó diversas cuestiones como por ejemplo “¿qué tipo de semillas son?”. Con este planteamiento, mi idea cambió hacia la búsqueda de una planta en concreto, encontrando así el diente de león, también conocido como *Taraxacum officinale*. Con esto, enseguida me puse a pensar en una historia que me inspirase ilustrar, sabiendo aquellos

elementos que me interesaban como los cambios o metamorfosis que sufren los personajes durante la historia.

Finalmente, decidí hacer el pequeño cuento sin narración para niños de entre cero y cinco años.

Por ello, me basé en un estilo de dibujo infantil y simple que, poco a poco y a medida que avanza la historia, va siendo cada vez más complejo, transformándose junto con el personaje principal.

Introducción

Este proyecto fue dedicada para el Trabajo de Fin de Grado en Bellas Artes, concretamente del ámbito de ilustración y animación. Consiste en una obra original y propia en la que se manifiestan y reflejan los conocimientos adquiridos en los años de aprendizaje a lo largo de la carrera.

Con esta obra pretendo crear un álbum ilustrado en el que las imágenes cuentan la historia, sin narración, ya que está dedicado a niños de entre cero y cinco años.

Este tipo de obras contiene una naturaleza artística plástico-visual para aportar una lectura sencilla al espectador, donde él es el principal creador de la historia, ya que, al no contener ningún tipo de narración, es el niño quien compone y recrea la historia a través de unas imágenes plásticas que observa de forma lineal.

Refleja el valor creativo de la obra en sí para proyectar un mensaje de forma más vivencial, sensible, directa y profunda.

Por todo ello, junto con los con objetivos que a continuación expongo, se presenta un proyecto de aspecto motivador que ha permitido un mayor desarrollo artístico, el cual describiremos a continuación, conjuntamente con las fases del proyecto.

Objetivos generales

- Tener la capacidad de llevar a cabo un proyecto creativo a partir de una idea propia.
-
- Realizar una indagación exhaustiva de información y documentación sobre el tema propuesto.
-
- Llevar al espectador un proyecto fundamentado con bases sólidas y coherencia.
-
- Desarrollar un pensamiento autocrítico y constructivo con el propio proyecto.
-
- Crear un proyecto que invite al espectador a crear su propia narración, desarrollando la creatividad e involucrándose con la obra

Objetivos específicos

- Realizar un Álbum Ilustrado con un lenguaje plástico
- atractivo y que llegue al gran público, desarrollando la capacidad para crear un lenguaje visual propio marcando así una personalidad.
-
- Capacidad de pensar un tema propio y solucionar problemas a medida que va evolucionando la obra con las
-
- Ampliar mi capacidad para desarrollar una idea y posteriormente llevarla a cabo con las distintas herramientas aprendidas a lo largo de mi trayectoria académica.
-
- Evolucionar y seguir aprendiendo como artista.

Presentación

Las imágenes forman parte de nuestra vida diaria, tanto para adultos como para niños. Sin embargo, para los pequeños, esta realidad se ha vuelto cada vez más seria, ya que hoy desde muy temprana edad ven la televisión, invierten buena parte de su tiempo con juegos o navegan en Internet al igual que nosotros los adultos.

Con esto, podemos observar que siguen los rastros de un mundo que ha hallado en lo visual un importante eje de la comunicación. Como nosotros, entonces, los niños siguen desde muy pequeños las imágenes de lo cotidiano –por ejemplo, identifican su cereal preferido por el logo, o conocen la ciudad por la que se desplazan–, o gracias a la televisión y la asistencia a diversos eventos culturales se acercan a expresiones artísticas donde lo visual es fundamental: la pintura, el teatro, el cine, la danza. Así, muchos niños conocen un complejísimo mundo antes de los seis años.

En este libro el niño de temprana edad va asimilando colores y formas mientras va adquiriendo un primer acercamiento hacia la literatura: las imágenes le han hecho descubrir un personaje que evoluciona a lo largo de una secuencia, donde hay una situación inicial, se desarrolla un conflicto y hay una resolución feliz.

El niño percibe cómo el personaje se desplaza durante un tiempo en un espacio donde solo hay lo esencial en un comienzo, mientras poco a poco los espacios se van volviendo más complejos: comenzamos con la presentación de un personaje principal, una raíz, la cual va creciendo y transformándose a medida que transcurre la historia, hasta desarrollarse en una persona que, finalmente, vuelve a soplar esa flor que habían visto al principio, haciendo una deducción sobre un ciclo que continúa. Con esto, conecta la historia con su propia experiencia vital.

Contextualización

El álbum ilustrado, desde mediados de los años 60/70 ha incrementado tanto su producción como su valor en la sociedad, de la mano de la Literatura Infantil. Así ha sido y es, un recurso educativo enfocado principalmente para la Educación Infantil a través de propuestas didácticas. Por otro lado, pese a su crecimiento y relevancia no es aún considerado por muchos como un género literario específico, a la par, que se le otorgan diferentes estereotipos y prejuicios.

primeramente hemos de mencionar la Literatura Infantil, puesto que, el crecimiento de ambos se ha desarrollado en nuestro país de forma paralela. En España, la Literatura Infantil comenzó a ser relevante a mediados de los años 60/70. Lo que hasta la fecha había sido un género distante, con los cambios en los factores políticos y sociales que caracterizaban al país, además de la ayuda de la escuela y

su propiciación, la Literatura Infantil se ha convertido en un género relevante en nuestro día a día dentro y fuera de las escuelas, como impulsor del interés por la lectura.

Así mismo, hablando de Literatura Infantil llegamos a los álbumes ilustrados, los cuales, comenzaron en España a realizar sus primeros pinitos en los años 60. De este modo, con la reaparición de la Literatura Infantil y gracias a los avances en las tecnologías comenzaron a conformarse con identidad propia.

Además, hemos de pensar en la idea de álbum ilustrado como un elemento indispensable en el acceso del mundo infantil a la literatura, siendo un conjunto de imágenes enlazado con la voz adulta, que fomenta el estímulo en las primeras edades.

Cumplen una función comunicativa con los más pequeños, ya que a los niños les gusta la independencia y

la libertad de leer un libro ellos mismos, pero también les gusta que les acompañen en ese viaje donde el adulto responde sus dudas y curiosidades, creando así un vínculo con el niño.

El Álbum Ilustrado ofrece la oportunidad a un niño de compartir algo con sus padres, permitiendo a éstos experimentar las imágenes y ver así como la imaginación de sus hijos crea una historia completamente distinta a la que ellos podrían imaginar con las mismas ilustraciones, ya que, la mente de un niño en la etapa infantil está plagada de imaginación y creatividad, dos cualidades que hay que fomentar y no hay que olvidar.

Las imágenes en los álbumes no solo aportan un lenguaje visual con múltiples funciones, ya que al no tener narración es también accesible para aquellas personas que no saben leer. Al ser las imágenes lo primero que el

lector recibe en los Álbumes Ilustrados, éstas recrean una atmósfera y dan información básica sobre el entorno de la historia, dan un tono a las ilustraciones que puede tener diferentes matices, realzando nuestra sensibilidad, y ofreciendo un diálogo entre el lector y la imagen en el que se producen diversas sensaciones y emociones en las que las imágenes no sólo tendrían un sentido estético, sino que se convierten en la propia historia, en un modo de comunicación, en una forma de conocer el mundo recreando a través de imágenes que el lector va enlazando linealmente a medida que va descubriendo las ilustraciones.

Referentes

Para la realización de este proyecto, ha sido necesario una fase de observación e investigación previa en la que fundamentar el estilo de dibujo, y solidificar las bases del trabajo. Para ello, he buscado distintos referentes que cumplen con la función de mostrar diferentes enfoques gráficos e ideas similares a las que me he planteado en esta obra. En este caso los referentes han llegado de diferentes ramas de las artes: la ilustración, la pintura, etcétera, los cuáles me han ofrecido la posibilidad de ampliar mis conocimientos artísticos para guiarme en una línea diferente de trabajo.

Con esto, debemos tener en cuenta que, además de los distintos referentes previos que he observado para animarse a comenzar esta obra, también expondré distintas referencias artísticas propias que he realizado a lo largo de mi trayectoria académica.

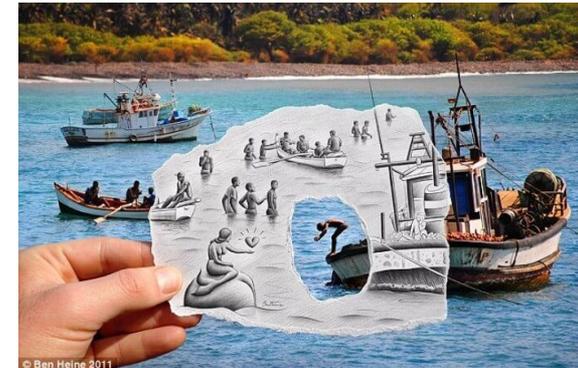
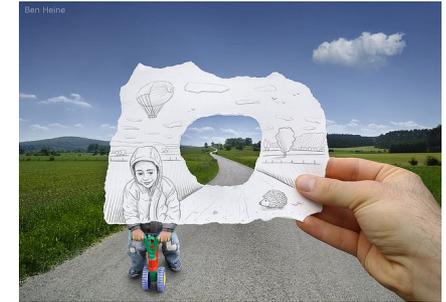

Ben Heine

Ben Heine es un artista visual y productor musical multidisciplinario de nacionalidad belga. Alcanzó la fama en 2010 con la invención de una nueva forma de arte llamada “Lápiz Vs. Cámara”.

Pencil vs Camera es su trabajo más reconocido. Una idea tan simple y sencilla que le ha llevado a ser una de las figuras artísticas emergentes del panorama europeo actual. Dicha idea consistente en trasponer un dibujo realizado a mano frente al paisaje de fondo realizando la fotografía con el dibujo dentro. El diseño reproduce una realidad alternativa, otra escena posible.

Es un ilustrador y fotógrafo consumado, con numerosas obras ampliamente reconocidas en el mundo del arte y el diseño. También es el creador de otras series de arte originales como "Circulismo Digital" y "Carne y Acrílico".

Johan Thörnqvist

El artista sueco Johan Thörnqvist, es un maestro cuando se trata de combinar ilustraciones con fotografía real. Transforma las fotos que toma a diario con su smartphone en interesantes obras de arte, dibujando directamente sobre las imágenes. Es un concepto muy simple, pero el estilo de Thörnqvist, hace que te transportes a ese onírico mundo de la creatividad y la imaginación.

Vive en Helsingborg. Ha trabajado durante mucho tiempo en el ámbito del diseño gráfico, hizo páginas web, logotipos y material impreso para empresas locales. Tras trabajar un par de años como creador para webs en una agencia, decidió liberarse y encarar proyectos personales.

Su formación es autodidacta, y su inspiración le viene en buena medida del mundo del cómic. Tras un año de práctica ha logrado desarrollar un estilo muy personal. Trabaja principalmente en Photoshop con su Wacom, y el trabajo, capa sobre capa, le puede llevar desde unas horas hasta varios días. Los trabajos terminados pueden tener hasta 50 capas de color y textura. Empieza por las líneas básicas del dibujo, y luego va construyendo de abajo hacia arriba con el color y las sombras.

Adolfo Serra

Adolfo Serra (1980) trabaja en el campo de la ilustración infantil y juvenil, y utiliza lápices de colores, acuarela y collage entre otras técnicas. Entre sus trabajos destaca su versión sin texto de “Caperucita Roja” (2011).

Si en algo destaca este autor, más que en su mano como dibujante, es en su atrevimiento al mezclar diferentes técnicas: acuarelas, tintas, lápices, collage, etcétera. Su experimentación con diversas técnicas dota a sus obras de una estética y expresividad únicas, y es quizás esa incesante investigación en el dibujo y la expresión, la que hace a sus obras tan especiales.

su propiciación, la Literatura Infantil se ha convertido en un género relevante en nuestro día a día dentro y fuera de las escuelas, como impulsor del interés por la lectura.

Así mismo, hablando de Literatura Infantil llegamos a los álbumes ilustrados, los cuales, comenzaron en España a realizar sus primeros pinitos en los años 60. De este modo, con la reaparición de la Literatura Infantil y gracias

a los avances en las tecnologías comenzaron a conformarse con identidad propia.

Además, hemos de pensar en la idea de álbum ilustrado como un elemento indispensable en el acceso del mundo infantil a la literatura, siendo un conjunto de imágenes enlazado con la voz adulta, que fomenta el estímulo en las primeras edades.

Cumplen una función comunicativa con los más pequeños, ya que a los niños les gusta la independencia y

Referentes propios

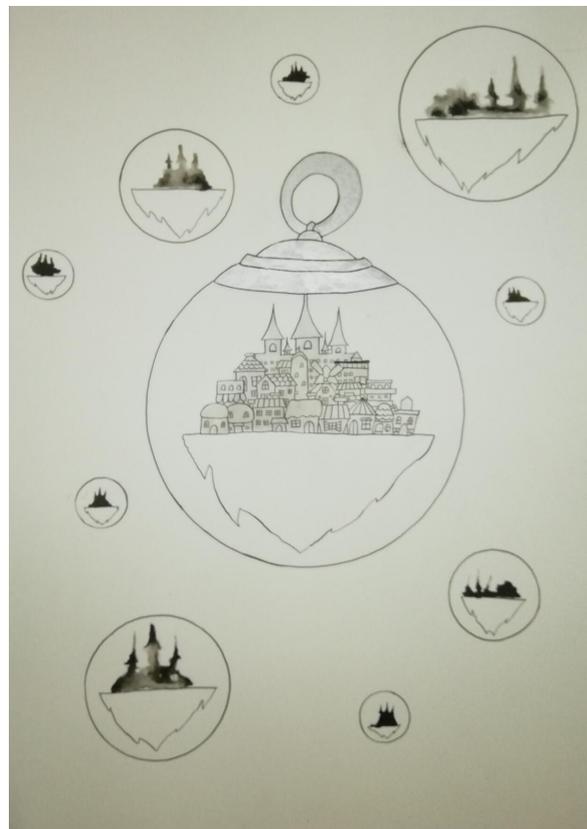
Laura Acosta Jorge
Memoria Trabajo Fin de Grado

La flor que nunca se marchitó

Desarrollo y metodología empleada

El proceso creativo desarrollado en este trabajo abarca dos fases.

Primeramente, investigamos sobre el tema. Buscamos la idea previa para poder realizar las ilustraciones. Seguidamente nos dedicamos a la búsqueda de bibliográfica, así como a la recogida de información por medio de la documentación gráfica y fuentes en la red. Esta búsqueda tendrá como finalidad realizar un acercamiento hacia el tema, te aproximándonos hacia el mundo de los Álbumes Ilustrados.

Posteriormente y con las ideas claras, trabajamos en la ejecución de la obra, construyendo la historia a través de imágenes y bocetos que nos llevaran a un resultado final Finalmente elaboramos la maquetación, dedicandonos al proceso del diseño final.

Este proyecto forma parte de la realización del trabajo fin de grado en el ámbito de ilustración y animación.

Como ya he dicho anteriormente, en un principio comencé a realizar una serie de bocetos en los que ilustraba con forma de semilla a mi y mis compañeras de la facultad para posteriormente inventarme una historia argumental, pero debido a algunas cuestiones dadas por mi tutor comencé a investigar los distintos tipos de semilla, dando así con el diente de león.

Con esta idea, comencé a investigar sobre el diente de león, buscando su germinación y floración, intentando captar formas y procesos que me ayudaran a la creación de mi historia.

busqué también distintos videos sobre su crecimiento, así como su polinización y movimiento de las semillas trasladadas por el viento.

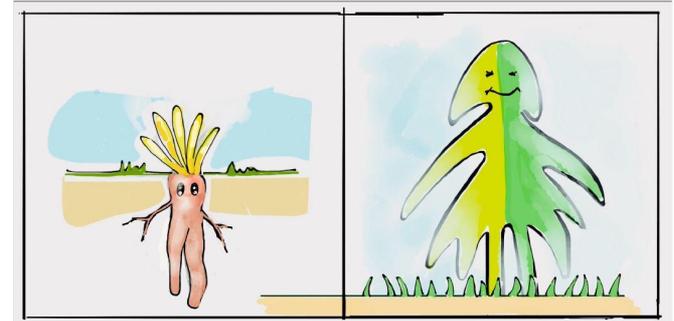

Con toda la información adquirida, comencé a la realización de la historia. Ésta se basaría en una pequeña semilla de diente de león que, por suerte o por desgracia, acaba en la ciudad, separada de sus otras hermanas las cuales acabaron en el campo.

Así, la protagonista de nuestra historia comienza a experimentar una transformación, donde finalmente se convierte en una linda muchacha de pelo rubio y ondeado.

Al principio no sabía muy bien qué tipo de línea gráfica de dibujo debía seguir. por lo que realicé una prueba con un estilo figurativo, y otra más animada.

Finalmente me decanté por el estilo animado, ya que, al ser un álbum ilustrado para niños me pareció lo más adecuado.

Una vez finalizado el proceso de investigación y abocetado para saber qué línea de trabajo seguir, comencé a tomar algunas decisiones, entre ellas el formato que tendrá el álbum, que se decide que será cuadrado y de 16x16 cm. Este tamaño es escogido ya que, al ser un libro para niños de entre cero y cinco años, no debería exceder ese tamaño, ya que sus manos son pequeñas y deberían poder manejarlo con comodidad.

En un principio se calculó que se realizarán doce ilustraciones a doble página que irían contando la historia a través de sus dibujos.

Inmediatamente comencé en la realización de las imágenes, las cuales decidí realizarlas finalmente en técnica digital.

Finalmente y con las ilustraciones ya creadas pasamos al proceso de maquetación. Crear la forma del Álbum ha supuesto una parte del trabajo compleja y de aprendizaje

importante, ya que existen una serie de elementos que están referidos al diseño gráfico, el cual necesitamos, y que se deben trabajar de manera previa a la realización de las ilustraciones finales. Con esto nos referimos a aspectos secundarios pero de plena importancia para su creación, como son la elección de la tipografía empleada, o el diseño de las guardas.

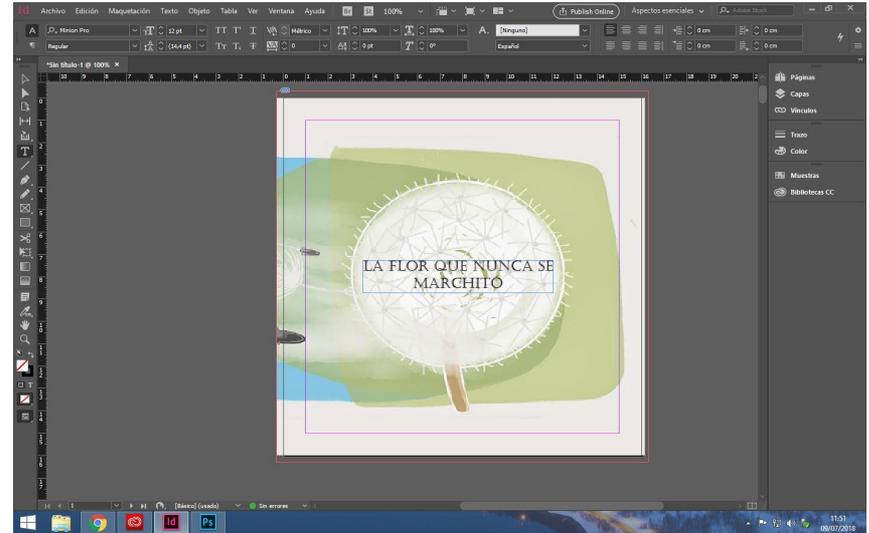
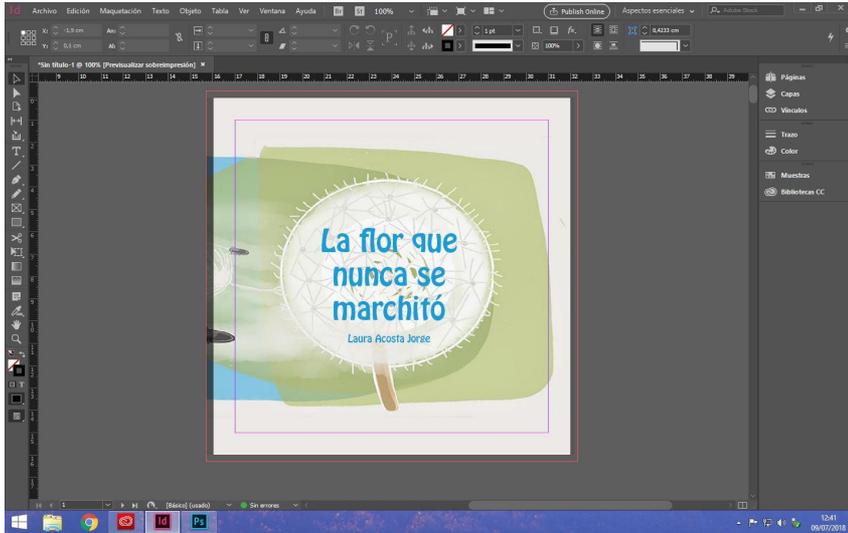
El álbum se planea imprimir en unas dimensiones de 16x16 cm a doble página de 16 x 32 cm , sin embargo, las ilustraciones también son impresas en DinA3 a modo de prueba para observar la calidad y volver a retocar todos aquellos fallos post impresión.

El libro es maquetado por la imprenta en formato PDF de alta calidad, y la impresión se lleva a cabo en un papel de alto gramaje para que coja cuerpo y poder realizarlo con una cubierta dura propia de los libros infantiles. 150 g.

Laura Acosta Jorge
Memoria Trabajo Fin de Grado

La flor que nunca se marchitó

Conclusión

Para finalizar a modo de conclusión, he de decir que este proyecto ha sido muy enriquecedor, ya que mi experiencia tanto artística como académicamente se ha visto mejorada debido a los retos que ha supuesto la realización de la obra.

He aprendido diversas técnicas a lo largo de mi trayectoria académica pero nunca había podido realizar ilustraciones en formato digital hasta este último año, por lo que me ha hecho crecer como artista y, por lo tanto, como persona ya que he sido capaz de finalizarlo siguiendo las pautas marcadas.

Con respecto al proyecto, teniendo una perspectiva crítica, he de decir que he conseguido bastantes de los objetivos expuestos en un primer momento, mejorando así mi capacidad para resolver los distintos problemas que se presentaban a lo largo del proyecto.

He de decir que estoy bastante satisfecha con el resultado,

ha sido un paso más en mi carrera artística que me ha permitido madurar mi obra, así como la elaboración de una personalidad artística cada vez mas propia gracias a la documentación e investigación realizada previamente a la realización del proyecto.

Me han parecido interesante como han quedado las ilustraciones finales, no obstante pienso que siempre se pueden mejorar e ir investigando y trabajando nuevas ideas y nuevas formas de ilustrar.

Ha sido un largo camino pero al mismo tiempo una experiencia bastante satisfactoria, ya que he podido utilizar la técnica digital la cual no había utilizado hasta este último año de carrera. Sin embargo, he de mencionar muchos aspectos mejorables de este proyecto, como ya he dicho con anterioridad, como puede ser la calidad de las imágenes, y la utilización de los distintos programas de creación digital, ya que éstos tienen mucho potencial, por lo que la indagación y la experimentación en esta técnica es algo en lo que deberé de seguir trabajando.

Finalmente, he de decir que me gustaría indagar y perfeccionar la utilización de la técnica digital, ya que éstas pueden ofrecer mucho potencial a la hora de ilustrar o mejorar la calidad de nuestras ilustraciones analógicas, por lo que espero seguir evolucionando para continuar mi carrera profesional, mejorando la calidad de mis ilustraciones cada vez más.

A pesar de todo, creo que el proyecto tiene un aspecto y calidad óptimas en el que he puesto todo mi esfuerzo y ganas para llevarlo a cabo.

Bibliografía y webgrafía

Arellano, V. (2008). Suplemento de Literatura Infantil y Juvenil. de El álbum ilustrado: un género en alza: http://www.literaturas.com/v010/sec0812/suplemento/Articulodiciembre08_2.html

<https://www.youtube.com/watch?v=a5jYiDEREzc>

Forestier, I. (2006). El arte en el álbum ilustrado. Peonza 75/76 Revista de Literatura Infantil y Juvenil, 158-159.

https://www.youtube.com/watch?v=YRdTX2bLj_w

<https://maguared.gov.co/libro-ilustrado-fomento-lectura/>

<https://culturacolectiva.com/disenio/ilustradores-infantiles-que-te-mostraran-que-los-cuentos-son-arte/>

<https://www.maeva.es/autores/tom-schamp>

Laura Acosta Jorge
Memoria Trabajo Fin de Grado

La flor que nunca se marchitó

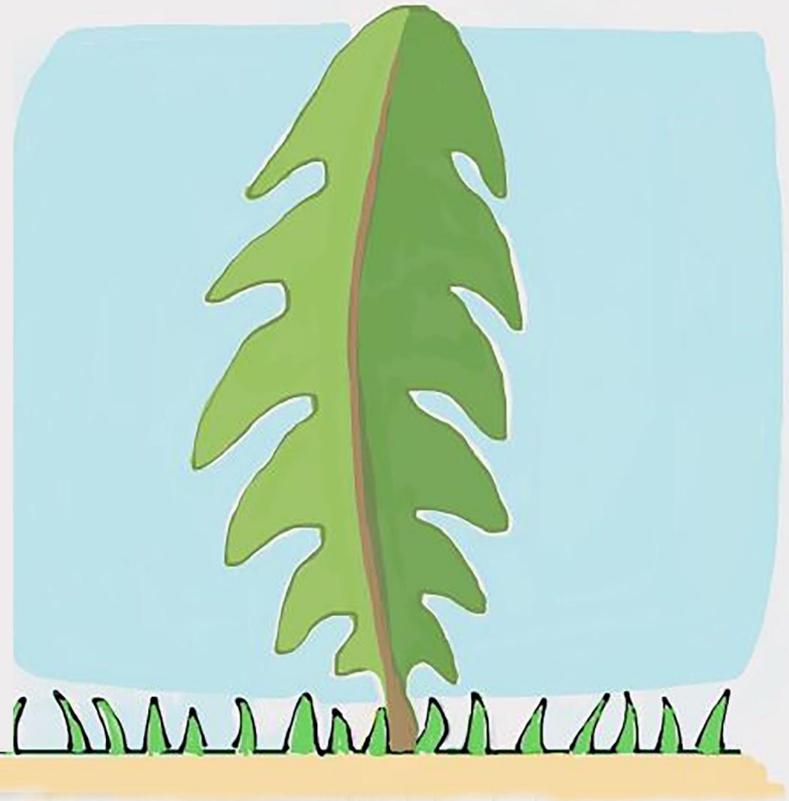
Anexos

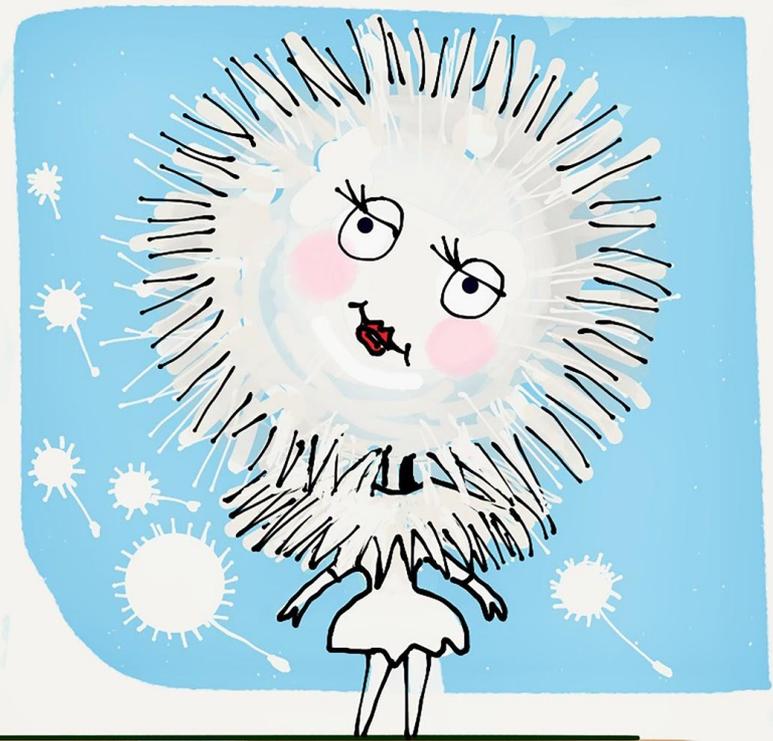
Anexo I: Ilustraciones finales

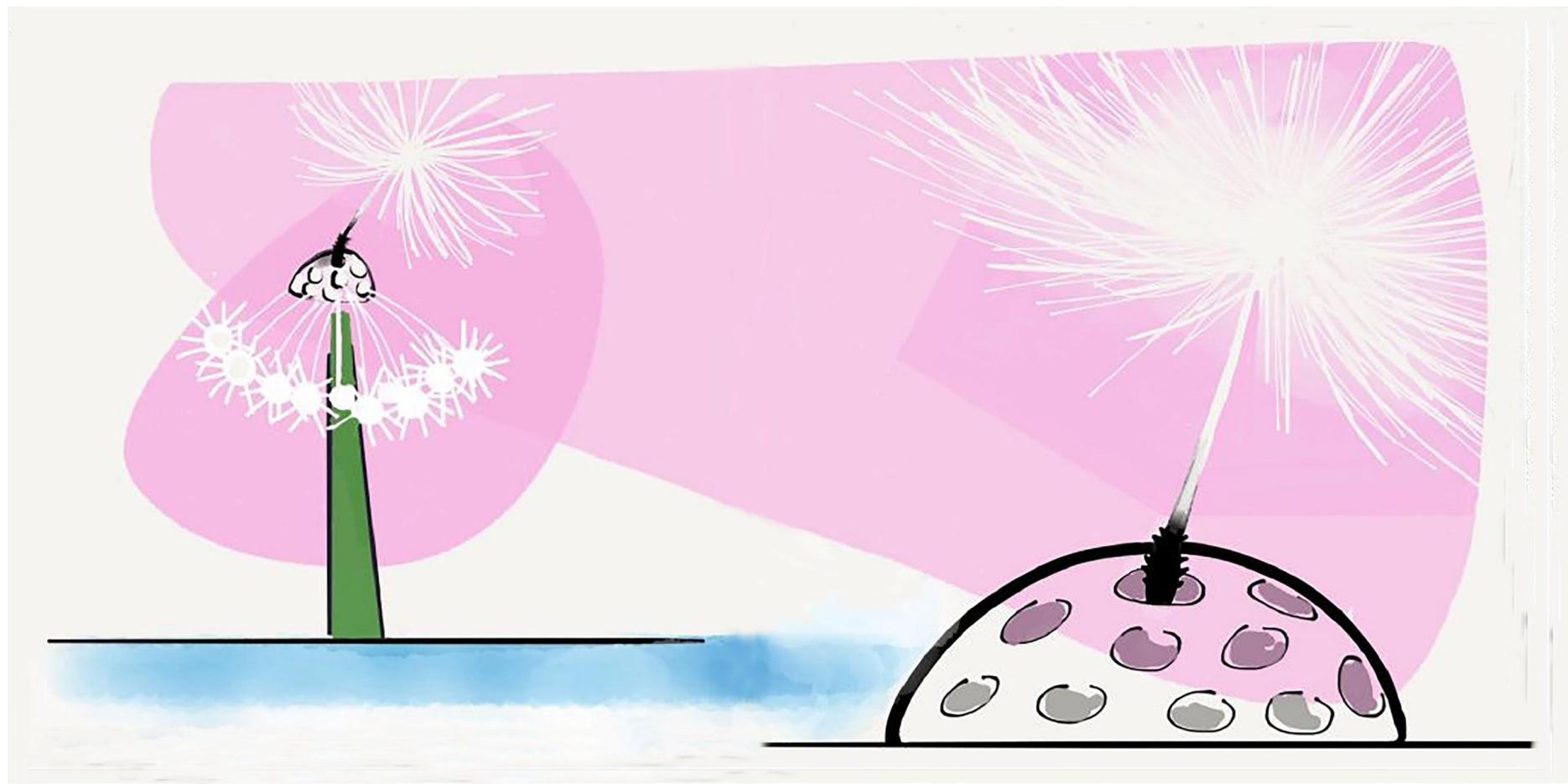
**La flor que
nunca se
marchitó**

Laura Acosta Jorge

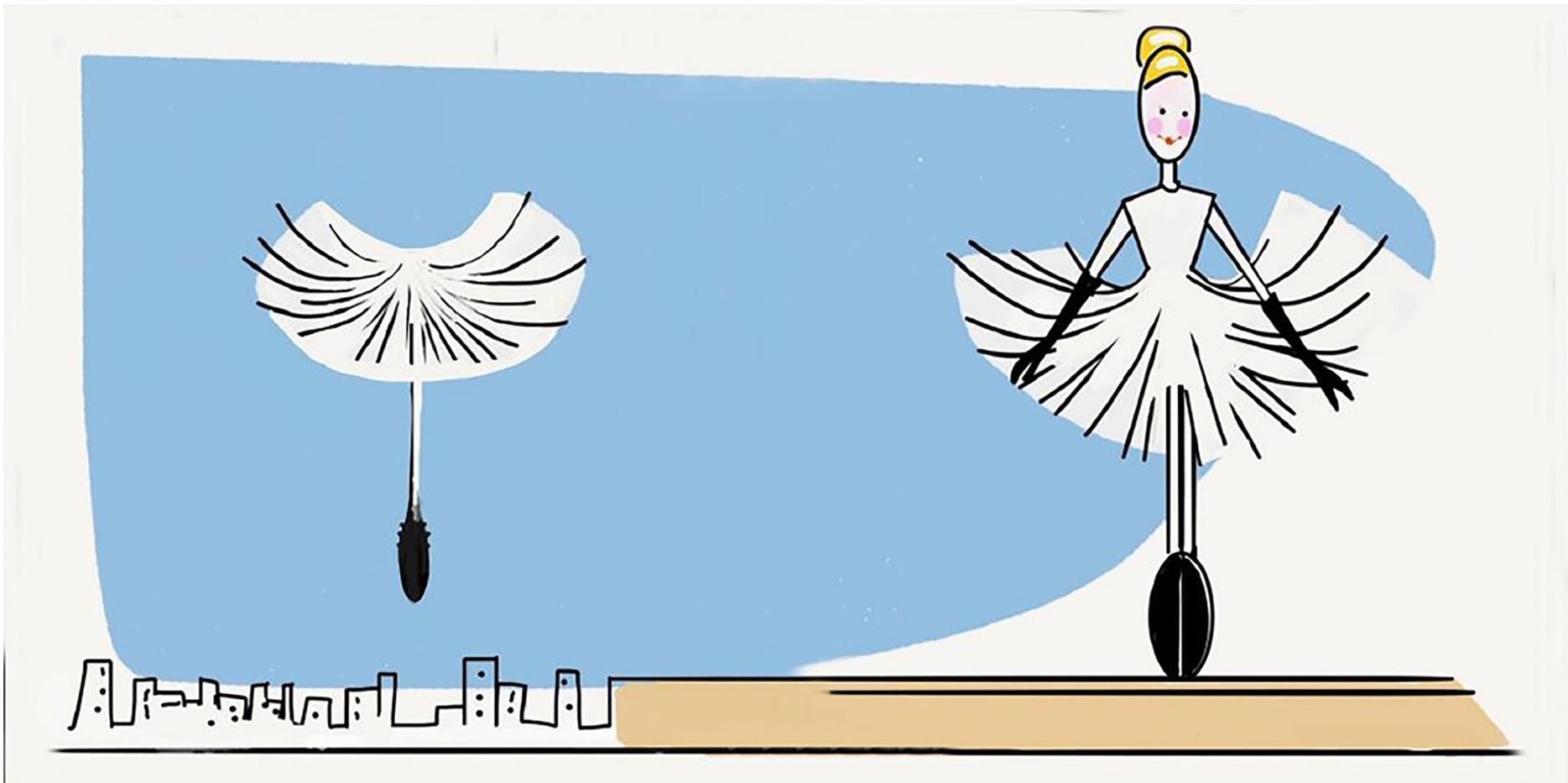

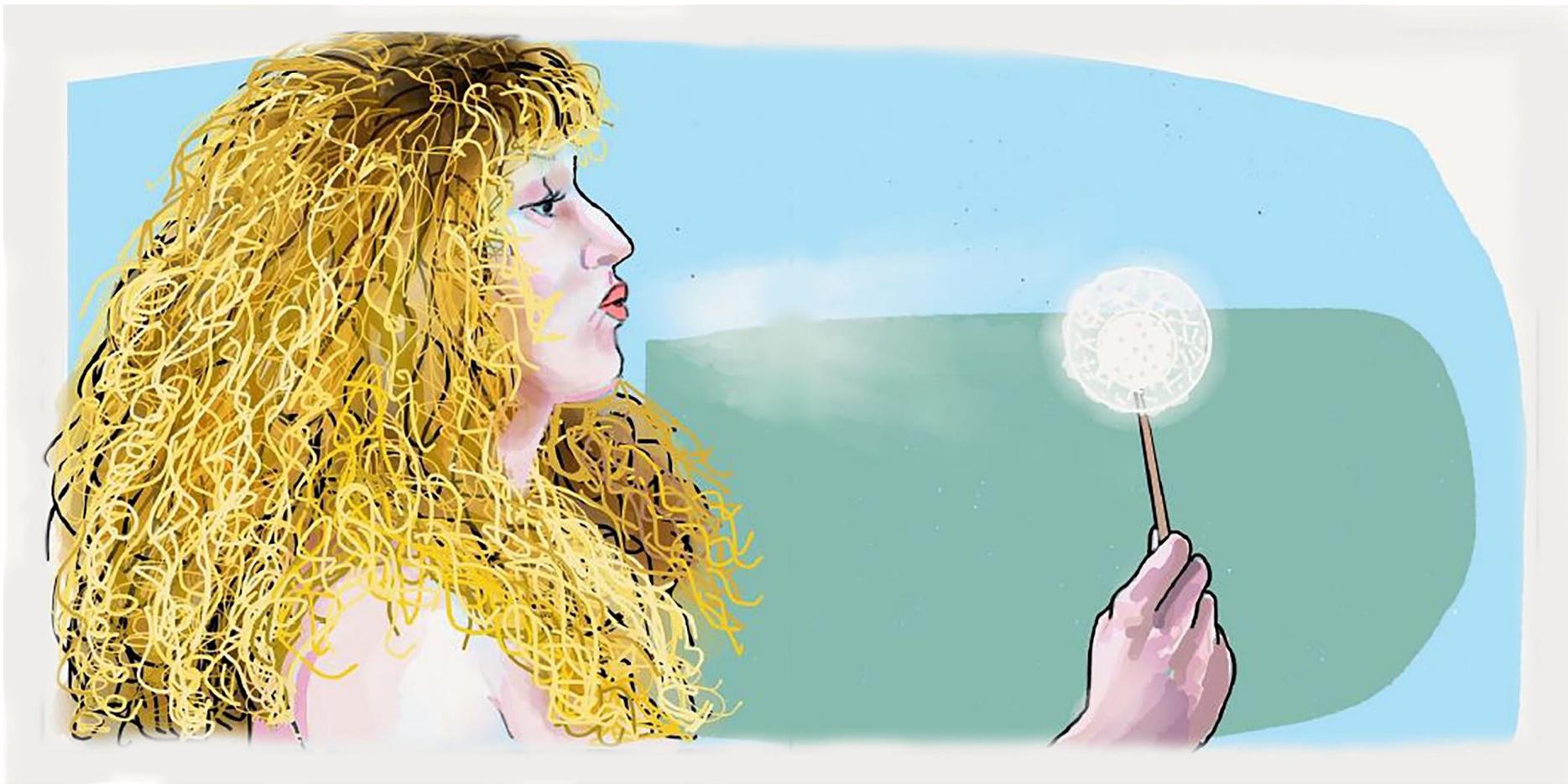

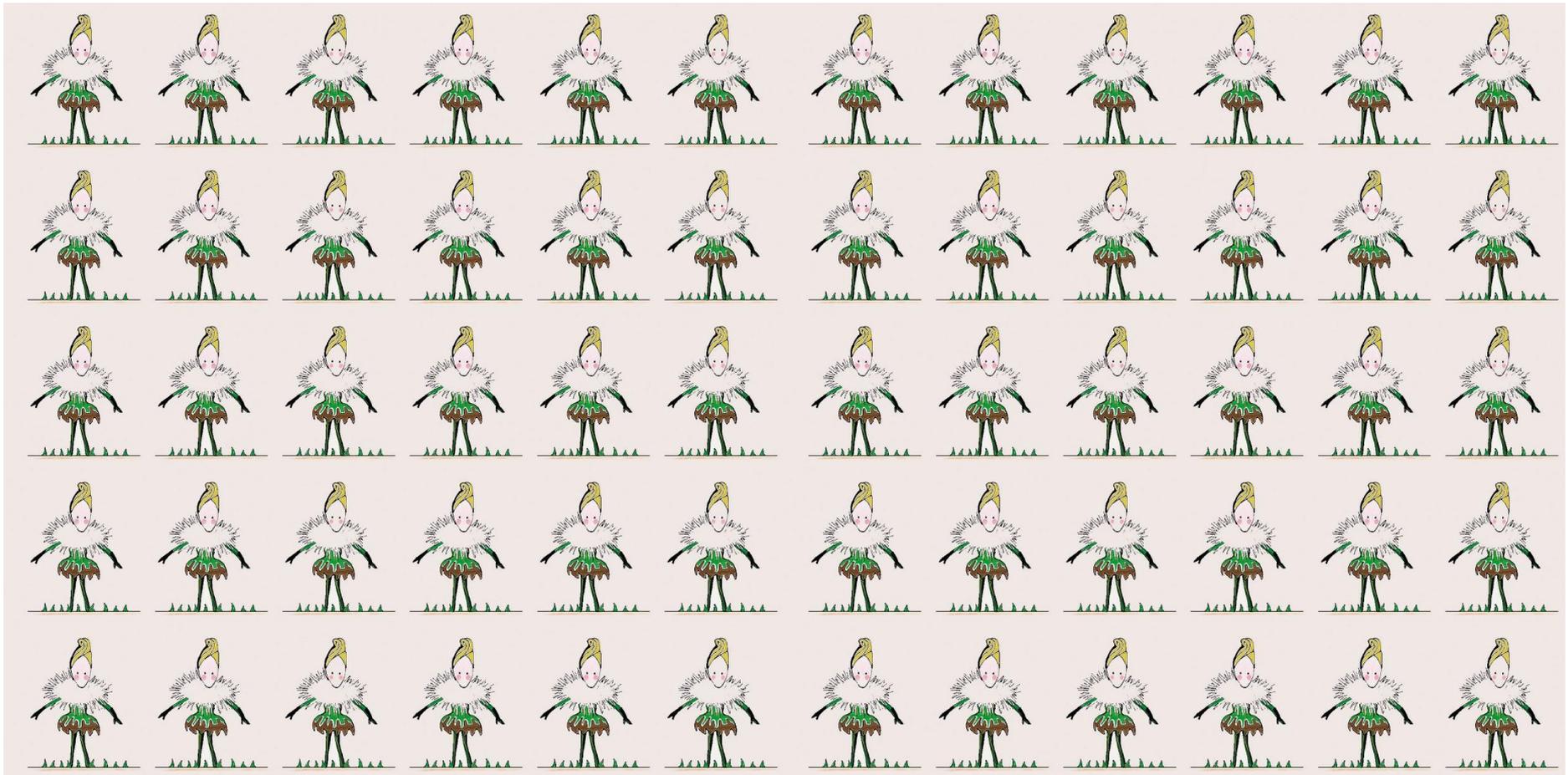

Anexo II: Ilustraciones desechadas

