

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Sara Esplà Villagrasa

DIRECTOR/A: José Luis Maravall

PALABRAS CLAVE: Ilustración; Infantil; Lógica; Humor; Nostalgia

RESUMEN: Se trata de un libro infantil ilustrado que representa los razonamientos para la vida cotidiana de un grupo de niños. A pesar de que mantienen cierta lógica carecen de sentido.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

05 - 05

2. Referentes

06 - 07

3. Justificación de la propuesta

08 - 08

4. Proceso de Producción

10 - 12

5. Resultados

00 - 00

6. Bibliografía

00 - 00

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS:

1.1. PROPUESTA:

Nuestro Trabajo Fin de Grado, cuyo título es “Lógica Infantil” ha pretendido adentrarse en las mentes infantiles, su psique y sobre todo, la poderosa imaginación que ha permitido a los niños viajar, crear, soñar y vivir realidades que se tornan “locuras” en la mente de un adulto.

Nuestro trabajo pretende ser un libro de ilustración digital en el que representamos escenas imaginables e imaginadas de las realidades de los niños.

El libro constará de 12 ilustraciones principales independientes, acompañadas por un texto que narrará lo que el niño piensa en cada situación. Además se introducirá un capítulo especial de 4 ilustraciones con el mismo formato, que pretende recopilar una lógica que hemos encontrado muy recurrente en las diferentes historias: los Seres Diminutos. Por último dejaremos 4 hojas en blanco y preparadas para dibujar y narrar en ellas 2 lógicas del propio niño, adjuntándose un link que permita compartir dichas ilustraciones en internet.

1.2. OBJETIVOS:

Nuestros objetivos son varios:

- Hacer llegar al público infantil nuestras ilustraciones e historias.
- Que el niño pueda ver reflejada su realidad e imaginación en ellas.
- Permitir que el propio niño plasme sus historias e interactúe con el libro, ayudándole a desarrollar su imaginación, proporcionándole referentes inmediatos.
- Que el público adulto recuerde su niñez en nuestras viñetas.
- Crear un sitio web donde poder compartir las escenas.
- Poder recordar en un futuro lo poderosa que podía llegar a ser nuestra imaginación.

2. REFERENTES:

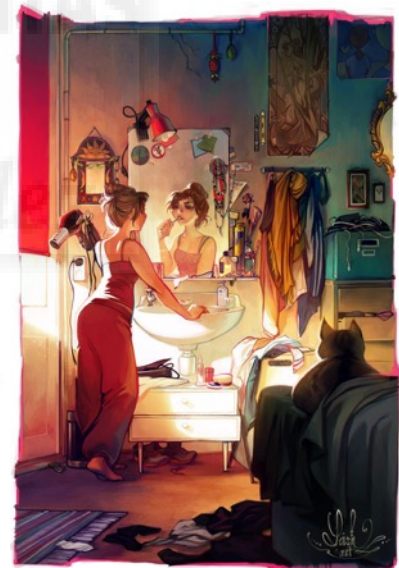
Nuestros referentes, principalmente se basan en los cuentos infantiles ilustrados como género literario (e ilustrado) que han sido aceptados para la lectura infantil y que generalmente han sido escritos por y para adultos, como los cuentos de los Hermanos Grimm. Pero en particular, hemos utilizado aquellas historias escritas por los propios niños, un género mucho menos popular y que sin embargo creemos mucho más atractivo. Es de esta referencia, desde donde empezamos a trabajar con historias reales contadas por los propios niños, como ya hemos comentado con anterioridad.

Por otro lado, los propios recuerdos que los adultos conservan de su niñez, de sus juegos, de su imaginación, etc. Del mismo modo, las pequeñas historias y dibujos de niños, sobre todo de nuestro entorno, nos han servido de base para realizar nuestro trabajo.

En un nivel más práctico, las ilustraciones se han basado en fotografías de niños, con el objetivo de entender la anatomía y las posturas que posteriormente plasmaríamos en las ilustraciones.

Por otro lado, hemos utilizado diferentes artistas que nos han servido como ejemplos de paleta de colores, encuadres, pinceladas, degradados, etc. Como pueden ser los siguientes:

Lois van Baarle. Entre otras cosas, nos inspiró en el tipo de pincelada y resolución de la imagen.

Agustina Guerrero. El toque humorístico y el motivo de escenas costumbristas, adaptadas a la niñez.

© AGUSTINA GUERRERO.

Carlos Felipe Leon. Para el estudio de la anatomía y la creación de los personajes tenemos como referente a este ilustrador, que dota de mucha personalidad con ilustraciones simples y con los detalles justos.

Nos encantan las ilustraciones de Naranjas y zapatos y cómo reflejan con humor e imaginación el día a día con su hijo. Este ilustrador es un referente directo de la narración de la imaginación infantil.

En cuanto a otros referentes que hemos tenido en cuenta para realizar nuestro trabajo, debemos destacar el proveniente de la filmografía:

La Vida es Bella, de Roberto Benigni y Vincenzo Cerami (1997). De cuya trama conseguimos encontrar la importancia de la imaginación en un niño.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

En primer lugar, pretendemos que todas las ilustraciones e historias sean reales, es decir, queremos recurrir a recuerdos o narraciones personales tanto de adultos como de niños.

Para hacer este libro lo más atractivo posible para nuestro público principal y en base a otros libros infantiles, pensamos que una extensión corta, en torno a 35/40 páginas, con un gran número de ilustraciones y un lenguaje adaptado y divertido, favorece el interés y la lectura del niño.

Del mismo modo, creemos que un buen recurso para atraer más la atención de los niños, es utilizar una paleta de colores vivos, con degradados y sombras inacabadas, así como un estilo infantil, que pensamos puede ayudar al niño a empatizar con nuestras viñetas.

Pensamos que, los razonamientos representados en nuestras ilustraciones, pueden favorecer el desarrollo de la imaginación en la mente del niño, viéndose reconocido en ellos. Este objetivo lo pretendemos reforzar, dando opción al propio niño a compartir su lógica con otros, en forma de ilustración en la web. Además, al añadir la posibilidad de interactuar con el libro, puede provocar en el niño un deseo de pintar y narrar lo que de otro modo podría quedarse en un recuerdo abstracto.

Por otro lado, y como ya hemos adelantado, creemos que al introducir un elemento de interacción, como es un espacio en blanco al final del libro, el niño podrá plasmar sus propias historias, convirtiendo el libro, no solo en un texto que una vez leído se olvida, sino en un objeto que, con los años, puede adquirir grados de nostalgia, tanto para los padres como para el propio niño.

Así mismo, la opción de poder colgar en la red las diferentes ilustraciones de forma permanente, además de poder compararlas con otras ilustraciones, de tener otros

referentes, etc, creemos que ofrece un soporte al niño para guardar y archivar sus historias en formato digital, para, en un futuro, poder retomarlas, ver su evolución, retocarlas y un sinfín de posibilidades.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN.

FASE 1 –Documentación y Planificación

Recopilación de distintos razonamientos de diferentes personas, generalmente de nuestro entorno. Sus historias pueden ser propias o de familiares:

“Sara había estudiado exactamente lo que hacían los cajeros automáticos, mordían las tarjetas de crédito y así sacaban el dinero que tenían dentro. Ella solo quería ahorrarle tiempo a su madre haciéndolo ella misma.”

“Tras haber estado mucho tiempo sentada en el sofá, Carmen Salió con su madre a la calle, cuando sintió un picor repentino en los pies... Miles de hormigas correteaban entre sus dedos y le mordían”

“Por la noche mirase donde miras allí estaba ella. Aunque corriese, incluso cuando iba en coche con sus padres, era inevitable, la luna le perseguía allí donde fuese”

“Ahora que sus padres estaban ocupados y Marco ya tenía todo lo que necesitaba, consideró que estaba preparado para su nuevo viaje en el tiempo, había programado la lavadora para que le llevase a visitar a los dinosaurios.”

“Noemí no daba crédito a lo que veían sus ojos. ¡Las palmeras no crecían! Por muchas piñas que plantase y por mucho que las regase, seguían siendo piñas.”

“Tras haber aprendido en el colegio que las gallinas dan calor a los huevos para que nazcan los pollitos Javi fue directo al frigorífico de su casa, tenía muchas ganas de tener una mascota”

Historias que nos mandaron y que se incluirán en el libro:

-David Arazola: De pequeño quería un hermano y como mis padres me decían que no había dinero para tener un niño, yo quise ir a el castillo de Alfáz del Pí (Eslogan publicitario de “ Castillo el conde de Alfaz del Pi, un niño gratis!)

-Pablo Torres Gras: Pensaba que bajo los semáforos había una persona en una base de operaciones llena de botones manejando los semáforos.

-Vanessa Martinez Jorda: Si viajas al sur del planeta estas bocabajo.
Tras la muerte de mi bisabuela deduje que ella se había roto o se había quedado sin pilas y que solo había que cambiárselas.

-Sandra Ortega Que el corazón tenía forma de corazón

-Clara Menor: Mi padre se estaba echando laca y mi hermano creía que estaba matando piojos con un insecticida.

Dentro los cajeros había un enano. - ¿No tienes dinero? Vamos a pedirselo al enano de dentro del cajero.

Planteamiento del tipo de libro ilustrado que queremos, delimitar de forma general por que estará compuesto y el estilo que buscamos.

FASE 2- Bocetos

Una vez seleccionadas las historias que incluye nuestro libro, búsqueda de referentes anatómicos y de escenarios para realizar las ilustraciones.

Abocetamiento de los elementos y personajes que aparecen en cada ilustración.

FASE 3 – Creación de las ilustraciones.

Tras la fase de boceto se da color, creando planos y volúmenes. Añadir texturas pinceladas y detalle progresivamente.

FASE 4 –Maquetación

Planteamiento de la maquetación del libro, y creación de cada uno de los textos que acompañan a las ilustraciones.

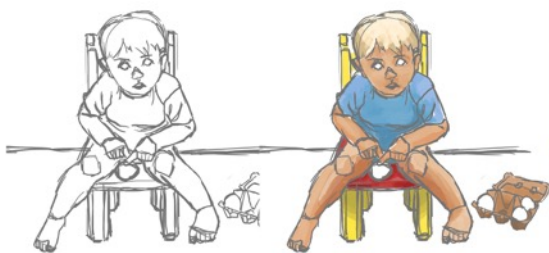
FASE 5 – Memoria

Realizar la memoria de nuestro trabajo.

FASE 6 – Defensa Oral

Explicación y presentación de nuestros procesos y resultados.

PROCESO DE LAS ILUSTRACIONES

5.RESULTADOS

ÍNDICE

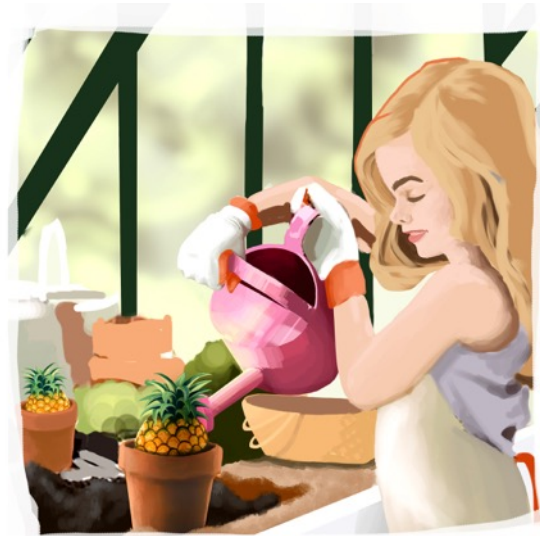
Sara había estudiado exactamente lo que hacían
los cajeros automáticos
MORDIAN las tarjetas de crédito y así sacaban
el dinero que tenían dentro.
Ella solo quería ahorrarle tiempo a su madre haciéndolo
ella misma.

Tras haber estado mucho tiempo sentada en el sofá,
Carmen salió con su madre a la calle, cuando sintió
un **PICOR** repentino en los **PIES**...
Miles de **HORMIGAS** corrieron entre sus dedos
y le **MORDIAN**!

Por las **NOCHES** mirase donde mirase,
allí estaba ella.
Aunque corriese, incluso cuando iba en el coche con
sus padres, era inevitable,
la **LUNA** le perseguía allí donde fuese.

Noemí no daba crédito a lo que veían sus ojos.
 Las palmeras no crecían!
 Por muchas piñas que plantase y por mucho que
 las cuidase y regase, seguían siendo piñas...

UNIVERSITAT
 Lluís Companys
 Bernàrd Sureda
 Bernàrd Sureda

Ahora que sus padres estaban ocupados
 y Marco ya tenía todo lo que necesitaba,
 decidió que estaba preparado
 para su nuevo viaje en el tiempo.
 Había programado la lavadora para que le llevara
 a visitar los dinosaurios.

Trás haver aprendido en el colegio que las
 gallinas dan calor a sus huevos para que nazcan los pollitos
 Javi fue directo al frigorífico de su casa tenía muchas ganas de
 tener una mascota...

6. BIBLIOGRAFIA

TUTORIALES PINTURA DIGITAL:

- Lois van Baarle [www.youtube.com/watch?v=FyphmeFv5us]
- Lois van Baarle [www.youtube.com/watch?v=OiTwzRGHWI0]
- www.youtube.com/watch?v=4ThBLoKly-l
- <https://www.youtube.com/watch?v=5QRNI21QftA>
- <https://www.youtube.com/watch?v=fwyPegQKLU4>

BANCOS DE IMÁGENES

- Pinterest [www.pinterest.com/saraesvi/ilustracions/]
- Society6 [society6.com]
- Etsy [www.etsy.com]
- Behance [www.behance.net]

