

memoria

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Marta Mora Ramírez

DIRECTOR/A: Rocío Cifuentes Albeza

PALABRAS CLAVE: Cuento, ilustración, infantil

RESUMEN:

Cuento infantil ilustrado para niñas y niños de entre 6 y 8 años. Se trata de una historia cuya temática central es el bullying y la aceptación de las diferencias.

Índice

pág/s.

- 1. Propuesta y Objetivos
- 2. Referentes
- 3. Justificación de la propuesta
- 4. Proceso de Producción
- 5. Resultados
- 6. Bibliografía

1. Propuesta y Objetivos

Presentamos un cuento infantil con contenido social, acerca del bullying. Se trata de un proyecto editorial que se ha abordado globalmente, y que abarca: el desarrollo del texto literario, con la escritura original del relato, la creación de personajes, su ilustración y finalmente la configuración del libro como producto editorial.

La temática tratada, el bullying, es un tema social de vigente actualidad, ya que todavía son muchos niños los que sufren este tipo de acoso en los centros escolares. En este sentido, la aportación de este libro consiste en informar y educar a los más pequeños acerca del acoso escolar y el respeto a la diversidad. Es una herramienta didáctica que tiene por finalidad poner en manifiesto el acoso escolar, para informar entre los más pequeños y en segundo lugar, educar en el respeto a la diversidad, a no callar y a apoyar a las víctimas.

A continuación enumeramos los objetivos contemplados en este trabajo:

- 1. Apoyar a la comunidad educativa y al entorno familiar en la tarea de informar y educar sobre el acoso infantil en centros educativos a niños de entre 6 y 8 años, a través del diseño y creación de un cuento que sirva como herramienta didáctica para la sensibilización sobre éste tema.
- 2. Aportar una nueva perspectiva, basada en el género; partiendo de un enfoque que no se ha tratado mucho en la literatura infantil, relacionada con la temática elegida.
- 3. La experimentación en ilustración digital, a través del uso de pinceles texturizados y texturas reales.
- 4. Abordar en su totalidad un proyecto editorial, el de un libro ilustrado infantil: desde la creación del propio relato, diseño y caracterización de personajes; hasta la fase de producción y artes finales. En definitiva, un producto editorial susceptible de ser comercializado.

2. Referentes

2.1. Referentes temáticos

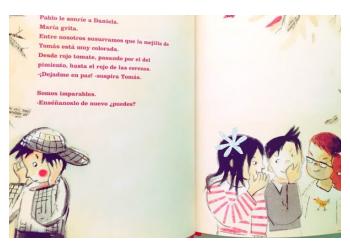
Dentro de la literatura infantil cuya problemática a tratar es la del *bull-ying*, es posible encontrar algunos títulos que sirven de clara referencia a tomar en cuenta como punto de partida. En la mayoría de ellos se repite la intención de concienciar. En el cuento *No te metas conmigo* (2008), Pat Tomas y Lesley Harkey explican a los niños lo que es el acoso, por qué se considera algo negativo y lo que se debe hacer, con el fin de solventar el problema. Se sugiere que el niño lo cuente a sus padres, a profesores o a cualquier adulto de confianza. Ana Bergua (2012) en Magdalenas con problemas, también incide en dar consejo a las víctimas de acoso escolar, a no callarse y a saber hacer frente al problema. Jan de Kinder (2015) en *Rojo o por qué el Bullying no es divertido*, cuenta la historia de un niño que sufre *bullying*, desde la perspectiva de los que siempre callan.

Mario Ramos (2012) en *El secreto de Luis*, hace una crítica a los prejuicios y propone un cambio de roles en comparación con los cuentos tradicionales, poniendo a un lobo como el acosado y a los cerditos como acosadores. En la historia, el lobo acosado consigue vencer sus miedos y el acoso escolar, gracias a un amigo cerdito que le defiende.

Al igual que en nuestro proyecto, en todos estos títulos lo que se pretende es enseñar a no callar, en denunciar esta situación, además nuestro cuento propone dar una visión positiva acerca de cómo combatir el *bullying*, con un enfoque educativo que sea eficaz y que eduque en valores a los más jóvenes. En nuestro relato, hemos querido dar también una visión diferente a los roles tradicionales de víctima y agresor. Aunque no han sido intercambiados los papeles, si se pretende mostrar que las víctimas no siempre han de ser mostradas como las personas débiles, además de que los agresores también pueden ser aquellos niños que sufren miedo.

Luisa Aguilar (2008) en *Orejas de mariposa* hace hincapié en la concienciación en el respeto a la diversidad. Este libro infantil, cuenta como una niña que sufre *bullying* por tener unas orejas más grandes de lo común, responde a todas las burlas dándoles la vuelta y muestra un optimismo hacia la diversidad.

Este enfoque concienciador, es también un hecho a destacar en nuestro relato, no solo nos centramos únicamente en señalar las diferencias físicas, sino también en tratar los estereotipos de género que dictan cuáles son los roles que deben de cumplir todas las niñas y niños.

Rojo o por qué el bullying no es divertido, Jan de Kinder (2015)

Orejas de mariposa, Luisa Aguilar (2008)

2.2. Referentes formales

En cuanto a los referentes formales, señalamos dos principalmente: Fermín y los Reyes Magos (2011) de Antonio Vicente Lucerga y Carmen Queralt Arribas y La revolución de las perdices (2016) de Beatriz Berrocal y Raquel Saiz. Estos referentes han servido de guía para un particular tratamiento de las texturas y la composición de ilustraciones, en nuestro cuento.

Por un lado en cuanto a la composición de *La revolución de las perdices*, las figuras, que se comportan de forma variable, están colocadas por el espacio limpio, alternando formas de mayor tamaño y de menor, creando así tensión con los pesos del blanco del fondo que a su vez hace resaltar los elementos.

Por otro lado, en *Fermín y los Reyes Magos*, sigue un orden más lineal. Las figuras aquí, también cambian de tamaño, pero en este caso varía según la proximidad entre las formas o la importancia de estas con respecto al resto de formas en los planos. Al igual que la variedad de tamaño de las fi-

guras, encontramos fondos diversos, desde los fondos planos blanco o negro, hasta fondos texturizados (manchas acuareladas, óleo, rayados de cera, etc.).

Resaltamos el collage digital como parte fundamental de la estética en las ilustraciones del cuento que se ha desarrollado. Se ha partido de la creación de texturas y trazos caligráficos digitales, simulando tanto la huella de lápices, como de ceras sobre planos recortados en cartulina. En esta técnica se ha encontrado una relación formal directa con el estilo plasmado en el trabajo de ilustradores tales como: Carlotta Notaro, David Sierra, Benji Davies y Shelley Couvillion.

Carlotta Notaro mezcla la técnica tradicional con la digital para crear un estilo que recuerda en muchos de sus trabajos, a los collages de cartulina hechos a mano, de igual forma que hemos querido realizar en nuestro trabajo.

En cuanto a la fisionomía de los personajes, Shelley Couvillion ilustradora que hibrida la técnica tradicional y digital en su trabajo, se caracteriza por sus extremidades simplificadas. Elemento que se ha adoptado en nuestro proyecto. Esta característica permite en ocasiones poder deformarlas para crear imágenes fluidas dotadas de movimiento.

Los personajes de David Sierra, ilustrador infantil, a menudo disponen de unos ojos grandes, al igual que los personajes de nuestro cuento. Este elemento permite dar mayor expresividad.

Por otro lado, Benji Davies, utiliza pinceles texturizados, al igual que David Sierra. Davies utiliza pinceles digitales texturizados para simular las herramientas tradicionales y también, en contraste, pinceles digitales lisos. En nuestro proyecto hemos utilizado esta mezcla de pinceles en algunas partes de los personajes para darles más consistencia.

David Sierra (2017)

La revolución de las perdices (2016) de Beatriz Berrocal y Raquel Saiz.

Fermín y los Reyes Magos (2011) de Antonio Vicente Lucerga y Carmen Queralt Arribas

Carlotta Notaro (2017)

3. Justificación de la propuesta

Se conoce como bullying a un tipo de conducta agresiva que se vuelve repetitiva en el tiempo, en la cual se abusa de un poder real o ficticio en contra de otros, creando una desigualdad de poder (Olweus, 1978). Esta situación puede ocurrir cuando un individuo, que adopta el rol de dominador, acosa a otro individuo no provocador, obligándole a asumir el rol sumiso. (Ortega, 1998).

Sin embargo, el bullying no siempre se presenta del mismo modo, por lo que para saber identificarlo, hay que saber qué formas puede tomar. Avilés (2006) clasifica las diferentes formas de bullying: "físico, verbal y psicosocial".

Por un lado, este autor, señala que estas cuatro modalidades de bullying, se presentan de forma directa, y de forma indirecta. Por ejemplo, la verbal se presenta activamente como insultos, humillaciones, chantajes, apodos y/o gestos desagradables, o de forma indirecta: rumores negativos, exclusión y aislamiento del grupo.

Así pues, estas relaciones interpersonales repercuten en el desarrollo de la personalidad y las habilidades sociales de los jóvenes y facilita la asunción de roles impuestos a su género (Moreno, E. 2005-2008).

Esta absorción de roles debe analizarse desde una perspectiva de género, ya que como explica Luciana Guerra (2009), existe una estructura basada en el binarismo de género desde el que se establece una clasificación en la que lo masculino, colocado en lo más alto, lo domina todo. Mientras que lo femenino, es inferior. Lo que influye especialmente a la hora de adoptar la posición de agresor o víctima.

Dicha afirmación, se confirma en un estudio realizado por Cerezo y Esteban (1992) en la Universidad de Murcia, a niños de entre 10 y 15 años, donde se prueba que los varones participan más activamente en el rol intimidatorio, que en el de víctima. Mientras que en el caso de las chicas, es al contrario.

Estas prácticas de violencia, se llevan a cabo en los patios de los colegios a diario, con lo cual, se crea un ambiente de normalidad ante las mismas (Moreno, 2005-2008). Solo entre el 11-17% de los casos, alguien interviene (Orte, 1999).

Sabiendo todo esto, podemos adentrarnos en el tema general que engloba este proyecto y entender mejor la dinámica de trabajo utilizada para crear el proyecto que se plantea.

En la elaboración de la historia, se ha intentado reflejar las distintas variantes existentes de bullying, así como los diferentes perfiles de víctimas y acosadores. Siendo los varones los principales sujetos activos que intentan tomar el poder sobre otras niñas y niños, utilizando la violencia verbal y física. Mientras que las niñas, aunque con menor frecuencia, utilizan el acoso verbal y algunas técnicas de acoso pasivo-agresivas, como es la ley del hielo, para castigar las conductas de sus iguales que se salgan de lo establecido. Por otro lado, y puesto que nos hemos centrado en el género para tratar este problema en el proyecto, los dos personajes principales, son una niña transgénero y una niña cisgénero. Estas dos protagonistas son las que sufren el acoso de un grupo de compañeros del colegio. Además, no se ha querido obviar que el bullying también se puede dar por temas raciales, sexuales, religiosos, y/o por diversidad funcional. Por ello, se han añadido a la historia personajes que representan a estos colectivos vulnerables.

La intención final del trabajo, aparte de mostrar que no hay que callar, es el de enseñar a las niñas y niños, que tener cualidades que nos hacen diferentes en algunos aspectos, no es algo negativo ni motivo de burla. Y que además, rechazar las diferencias sólo crea una realidad aún peor llena de hostilidades, donde nos alejamos de la oportunidad de mejorar y divertirnos uniendo las diferencias de cada persona.

Para reforzar esta idea, como recurso estilístico, los personajes que hacen bullying son presentados estéticamente muy similares entre sí y tienen colores más apagados, en contraposición al resto que tienen diferencias de cualquier tipo. Estos se muestran con colores brillantes y saturados. La explicación de ello, se sujeta en el razonamiento que nos dan Moore, Pearce y Applebaum (2010), sobre las sensaciones y el significado de los colores: Los colores apagados, grisáceos, dan la sensación de mediocridad, del vacío que acaba con toda la alegría de vivir. Mientras, en contraste, los personajes con colores saturados ponen el acento creando tensión visual.

4. Proceso de producción

Para comenzar este trabajo, escribimos un borrador del guión, para su escritura nos hemos apoyado en fragmentos de experiencias de personas reales. A partir del mismo hemos ido realizando modificaciones para adaptarlo tanto con las necesidades del *target* (niñas y niños de entre 5 y 8 años), como con la propia composición de las ilustraciones, que a veces requerían de un mayor número de aclaraciones en el texto.

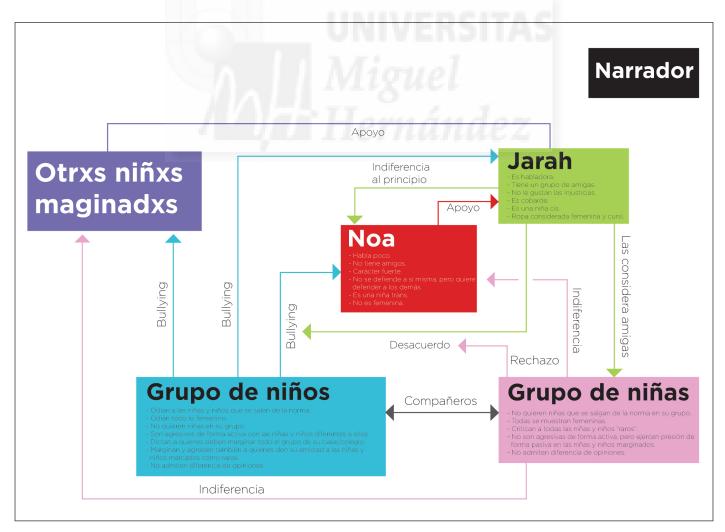
Con la estructura del guión en proceso, en paralelo, se comenzó a hacer el estudio de los referentes para encontrar un estilo y técnica adecuada que ayudara a cumplir con los objetivos. En este caso, se escogió la técnica del *digital-craft*, con el fin de poder beneficiarnos de la perfección de formas que ofrecen las herramientas digitales, y la posibilidad de mezclarlos con la simulación de la imperfección del trabajo hecho a mano. Algo, que aporta cierto contraste de frialdad y calidez al trabajo. Todo esto, unido a un estilo simple y suelto, que permite dotar a los personajes de expresividad y movimiento fluido.

Ejemplo ilustración página 35

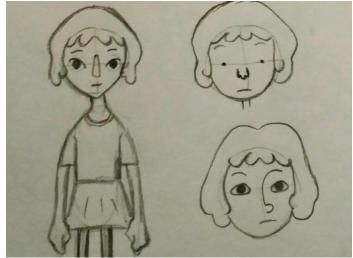
Al mismo tiempo estructuramos un mapa conceptual de personajes: roles, relaciones y diferentes personalidades. Y tras este paso, se comenzó a desarrollar el *Concept Art* de los personajes tomando como punto de partida el mapa conceptual y los referentes estudiados.

Una vez resueltas las tareas anteriormente mencionadas, se realizó el *story-board* digital, conteniendo la composición de cada una de las páginas con los textos del relato. Tomando estos bocetos como base, se comenzó a producir las ilustraciones finales. En esta parte del proceso final, hemos utilizado el *software Adobe Photoshop* con el fin de trabajar por grupos de capas cada elemento de las ilustraciones.

Mapa conceptual

Ejemplo bocejate diseño de personajes

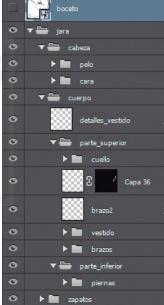
Los personajes han sido compuestos por una base de colores planos, sobre los cuales se han dibujado trazos con pinceles que simulan las texturas de lápices de colores. Además, para algunos de los elementos, como ropa o fondos, se han añadido texturas reales de telas, granos de pared o piedra y cartón o papel.

Para producir la sensación de collage analógico, planos que se pareciesen a cartulinas recortadas, se utilizó la herramienta goma de borrar, dejando los vértices bien definidos. Posteriormente le fuimos añadiendo sombras que facilitasen la separación visual entre planos.

Una vez resueltas las tareas anteriormente mencionadas, se realizó el *story-board digital* (ver ANEXO I), conteniendo la composición de cada una de las páginas con los textos del relato. Tomando estos bocetos como base, se comenzó a producir las ilustraciones finales. En esta parte del proceso final, hemos utilizado el *software* Adobe Photoshop con el fin de trabajar por grupos de capas cada elemento de las ilustraciones.

Muestra de como se ha trabajado con las capas en Photoshop

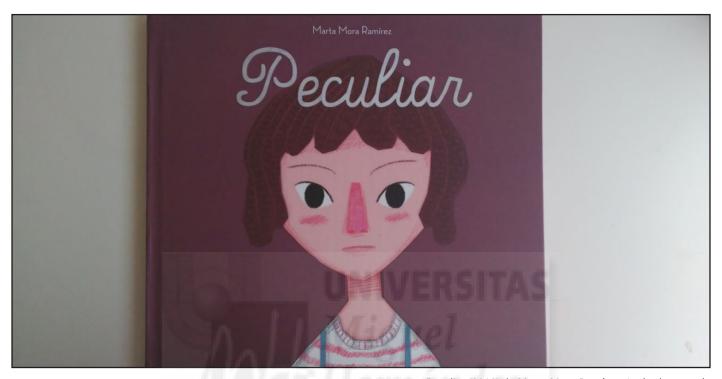
Los personajes han sido compuestos por una base de colores planos, sobre los cuales se han dibujado trazos con pinceles que simulan las texturas de lápices de colores. Además, para algunos de los elementos, como ropa o fondos, se han añadido texturas reales de telas, granos de pared o piedra y cartón o papel.

Para producir la sensación de collage analógico, planos que se pareciesen a cartulinas recortadas, se utilizó la herramienta goma de borrar, dejando los vértices bien definidos. Posteriormente le fuimos añadiendo sombras que facilitasen la separación visual entre planos.

5. Resultados

Una vez acabados todos los procesos necesarios, hemos conseguido realizar un cuento infantil ilustrado.

Para cuadrar las páginas se han añadido páginas adicionales de guardas y una página final de conclusión. Por lo que el resultado final, es un libro de 18,5cm x 17,5cm de 46 páginas en total con 115 de gramaje, guardas y portada. El libro está impreso en digital, con encuadernación cosida y tapa dura laminada.

Peculiar (2018) de Marta Mora Ramírez. Acabado portada

Peculiar (2018) de Marta Mora Ramírez. Acabado cuento

Peculiar (2018) de Marta Mora Ramírez. Acabado cuento

Peculiar (2018) de Marta Mora Ramírez. Acabado guardas

Peculiar (2018) de Marta Mora Ramírez. Acabado página 10

Peculiar (2018) de Marta Mora Ramírez. Acabado página 19

6. Bibliografía

Aguilar, L. (2018), Orejas de mariposa, Kalandraka, España.

Avilés, J. M. (2006): «Diferencias de atribución causal en el bullying entre sus protagonistas», Electrónica de Investigación Psicoeducativa, Nº 9, pp. 201-220.

Avilés, J. M., Monjas, I. (1999): «Estudio de incidencia de la intimidación y el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria mediante el cuestionario CIMEI (Avilés, 1999) – Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato Entre Iguales – », Anales de la psicología, Nº 1, 27-41.

Bergua, A., Sala, C. (2012), Magdalenas con problemas, Proteus Libros y Servicios Editoriales, Menorca.

Berrocal, B. y Saiz, R. (2016), La revolución de las perdices, Ediciones SM, Madrid.

Cerezo, F. y Esteban, M., (1992), «El fenómeno bully-victim entre escolares. Diversos enfoques metodológicos», Psicología Universitas Tarraconensis, vol. 14, 131-145.

Cerezo, F. (1997), Conductas agresivas en la edad escolar: aproximación teórica y metodológica: Propuestas de intervención, Pirámide, Madrid.

Cerezo, F. (2001): «Variables de personalidad asociadas en la dinámica bullying (agresores versus víctimas) en niños y niñas de 10 a 15 años», Anales de Psicología, Nº 1 (junio), 37-43.

Cerezo, F. (2009): «Bullying: análisis de la situación en las aulas españolas», International Journal of Psychology and Psychological Therapy 9, 3, 367-378.

De Kinder, J. (2015), Rojo o por qué el Bullying no es divertido, Tramuntana, España.

De la Torre, M., García, M.C., De la Villa, M., Casanova, P. (2008), «Relaciones entre violencia escolar y autoconcepto multidimensional en adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria», European Journal of Education and Psychology, N° 2, pp. 57-70.

Guerra, L. (2009): «Familia y heteronormatividad», Argentina de Estudios de Juventud, N. º 1, 1852-4907.

Lucerga, A. y Queralt, C. (2011), Fermín y los Reyes Magos, Naval Editores, Madrid.

Ministerio de Igualdad. (2005-2008), Análisis de la violencia hacia las niñas en la escuela primaria, (N° 117/05). Recuperado de: http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2009/docs/analisisViolenciaNinas.pdf

Moore, M., Pearce, A., y Applebaum, S. (2010), Sensación, significado y aplicación del color, LFNT, Chile.

Olweus, D. (1978), Aggression in the schools: Bullies and whipping boys, Hemisphere, Inglaterra.

Orte, C. (2006): «Nuevas perspectivas sobre la violencia y el bullying escolar», Panorama Social, Nº. 3, 27-41.

Ortega, R. y Cols. (1998), La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla, Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía, Sevilla.

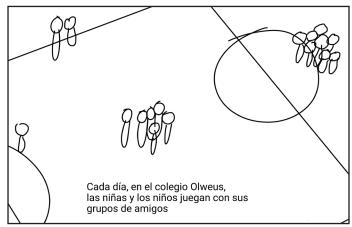
Ortega, R., Del Rey, R., Mora-Merchán, J. (2001), «Violencia entre escolares conceptos y etiquetas verbales que definen el fenómeno del maltrato entre iguales», Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Nº 41, pp. 95-113.

Postigo, S. y González, R., Mateu, C., Ferrero, J., Martorell, C. (2009): «Diferencias conductuales según género en convivencia escolar», Psicothema, Nº 3, 453-458.

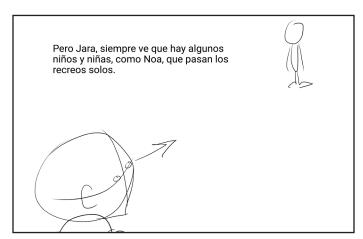
Ramos, M. (2012), El secreto de Luis, Corimbo, España.

Tomas, P., y Harker, L. (2008), No te metas conmigo, Editorial Juventud, Barcelona.

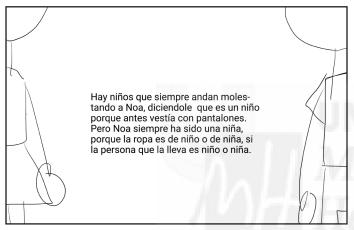
ANEXO I

Cada día, en el colegio Olweus, las niñas y los niños juegan con sus grupos de amigos

Pera Jara, siempre ve que hay algunos niños y niñas, como Noa, que pasan los recreos solos.

Hay niñoz que siempre andan molestando a Noa, diciéndole que es un niño porque anes vestía con pantalones

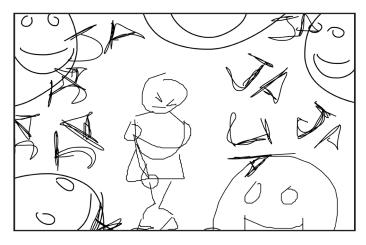
Un día, Jara ve al grupo de niños de clase en corrillo. - ¿Por qué tanto alboroto?, ¿Qué será tan divertido?- Se pregunta Jara.

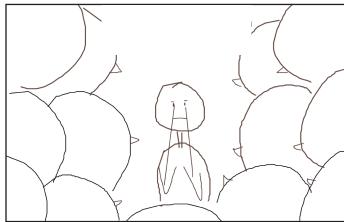

- ¡¡¡LLORA!!! - grita a Noa uno de los niños.

- ¡Ahora sí que vas a llorar! -

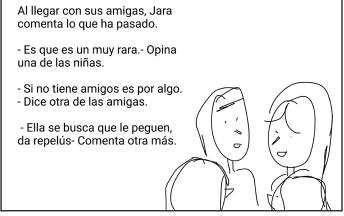

— ¿Por qué me miras a mí?, ¡Yo no estoy haciéndote nada! — Piensa Jara, nerviosa por la mirada de Noa.

- ¡¡Deja de mirarme, yo no he hecho nada!! ¡Defiéndete de una vez!
 — Piensa Jara mientras sale huyendo de nuevo hacia sus amigas.

Al llegar con sus amigas, Jara comenta lo que ha sucedido con ellas.

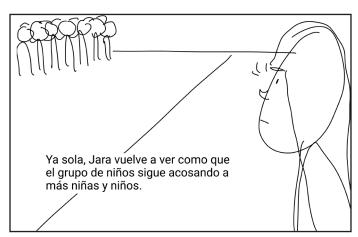
- Si fuese una niña lloraría. Es muy rara, da miedo. Opina una de
 - Ella se busca que le peguen. Sentencia otra de las amigas. —
 Da repelús poniéndose esas faldas siendo como un niño.

— ¿Por qué una niña no puede ser masculina y llevar falda?, ¿Por qué iba a ser más niña si se pone a llorar?— Pregunta Jara mostrando su desacuerdo con sus amigas.

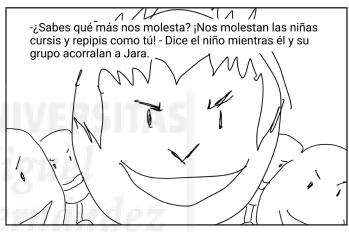
Ante las palabras de Jara, las niñas deciden retirarle la palabra y dejarle sola para el resto del curso.

Ya sola, Jara vuelve a ver como el grupo de niños sigue acosando a más niñas y niños.

Pero Jara no puede contener más la rabia. - ¿Qué os molesta tanto?, ¿Por qué no dejáis en paz a esas niñas y niños? – Regaña Jara al cabecilla del grupo.

 ¿Sabes lo que nos molesta más? – Dice el niño mientras él y su grupo acorralan a Jara - ¡Nos molestan las niñas cursis y repipis como tú!

Me he metido en un lío... ¿Qué hago ahora? Ellos son más y yo estoy sola, nadie va a ayudarme... - Se lamenta Jara. - ¿Es esto lo que sentía Noa?, ¿Por eso no se defendía?

Ser cursi no hace daño a nadie. – Expresa Noa, que ha acudido a apoyar a Jara. – Vosotros en realidad odiáis a las niñas y a quienes son diferentes a vosotros. Pero tener cosas diferentes no es malo.

Algunos niños son sensibles y pueden desarrollar su empatía fácilmente. Estar con ellos hace que nunca te sientas sola.

Otras niñas son muy inteligentes, jugar al ajedrez es todo un reto.

También hay quien tiene una imaginación infinita. Con ellos puedes viajar a todo tipo de mundos sin moverte del sitio.

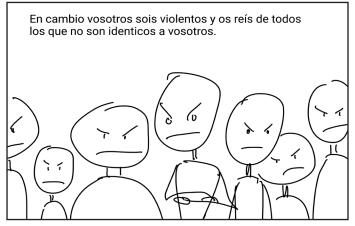
O quien tiene una voz mágica y hace música de ella.

Otros también, tienen una velocidad increíble, lo que los hace imposibles de pillar mientras jugamos.

E incluso hay niñas que tienen tanta fuerza que pueden ganar todos los pulsos del patio.

En cambio vosotros, sois violentos y sois reís de todos los que no son idénticos.

Las diferencias hacen que estar con otras niñas y niños sea divertido e interesante. Podemos hacer muchas más cosas si unimos todas nuestras diferencias.

