

tf g

memoria

bellas artes

2018 - 2019

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Te doy mi poder

ESTUDIANTE: Tarazona Bañuls, Carol

DIRECTOR/A: Mercé Cervelló, Silvia

PALABRAS CLAVE: Cáncer infantil, ilustración, proyecto social, solidario, normalización y visibilización.

RESUMEN: “Te doy mi poder” es un cuento ilustrado que aborda el tema del cáncer infantil. A partir de una historia real, narra la difícil situación por la que pasa un niño en un hospital durante su tratamiento tras detectarle cáncer y de como el amor entre los dos protagonistas le ayuda a sobrellevar mejor la situación.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

3 - 3

2. Referentes

4 - 6

3. Justificación de la propuesta

7 - 8

4. Proceso de Producción

9 - 9

5. Resultados

10 - 13

6. Bibliografía

14 - 14

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El cáncer no necesita un libro para vencerlo, creo que haberlo escrito sería una total falta de respeto a los que luchan contra el cáncer y a toda la gente que he conocido durante mis años de hospital. No hay claves para vencer al cáncer, no hay una estrategia secreta. Tan solo debes escuchar tu fuerza, crear tu lucha y dejarte guiar. *El mundo amarillo, Si crees en los sueños, ellos se crearán, Albert Espinosa, 2008.*

La propuesta de este TFG es abordar al tema del Cáncer infantil a través de la Ilustración de un cuento con carácter social y 100% benéfico, para posterior publicación a través de ONGD que trabaja por la inclusión social, para distribución gratuita en servicios de oncología infantil de diferentes hospitales y aportación integral de los beneficios de ventas de dicho cuento, a través de diferentes puntos de venta solidarios, para asociación Aspanion, niños con cáncer de Comunidad Valenciana.

El tema tratado, es en muchas ocasiones, cuando afecta a los niños un tema tabú. Aunque no queramos hablar de ello, no deja de existir. La realidad, es que es una enfermedad muy latente en nuestra sociedad.

Según datos de la Asociación Española contra el cáncer, esta enfermedad afecta, cada año, alrededor de 1.100 niños de entre 0 a 14 años en España. Está presente en muchas casas y centros escolares, por lo que deberíamos saber abordar este tema y hablarlo con los más pequeños. De ahí y ante la escasez de material didáctico en librerías, surge esta propuesta y proyecto solidario, para servir de ayuda a niños y familiares que atraviesan esta difícil situación.

- Ilustrar y maquetar íntegramente el cuento "Te doy mi poder".
- Diseñar el logo para la asociación, web y redes sociales www.proyectogusi.org.
- Ayudar a niños y familiares que, de forma repentina, se exponen a un cambio tan grande en sus vidas tras la detección de un cáncer.
- Aportar material en formato cuento, para tratar y acercar la realidad del cáncer infantil a los niños, y romper el tabú de hablar sobre esta enfermedad con ellos.
- Donar ejemplares para servicios de oncología infantil de diferentes hospitales.
- Donar íntegramente los beneficios recaudados por venta de cuentos en diferentes puntos de venta solidarios.
- Mantener la página web, para difusión de información, intercambio de experiencias y descarga de audio-cuento y cuento en formato digital.

2. REFERENTES

En cuanto a los referentes artísticos, me han servido de inspiración por su técnica o estilo artístico ilustradores como:

Olga de Dios, por su tratamiento técnico y utilización de materiales que utilizan los niños habitualmente, como pueden ser las ceras manley. Hace que sus dibujos sean más cercanos y atractivos para los más pequeños, y su estilo te recuerda al de un niño.

Ilustración *Monstruo Rosa*, (2013), Olga de Dios.

Ana Penyas, ilustradora comprometida social, quien tiene un estilo peculiar y muy personal, con gran magnetismo, sin reglas de estilo, y en donde sus ilustraciones suelen estar distorsionadas, no hay normas artísticas.

Todo ello me recuerda a la espontaneidad de un niño, me parece interesante la utilización de técnicas variadas, generalmente sus herramientas son manuales, aunque utiliza el retoque digital.

Me parece también interesante como utiliza imágenes fotográficas, integrándolas en sus ilustraciones y consiguiendo que se acerquen más a la realidad.

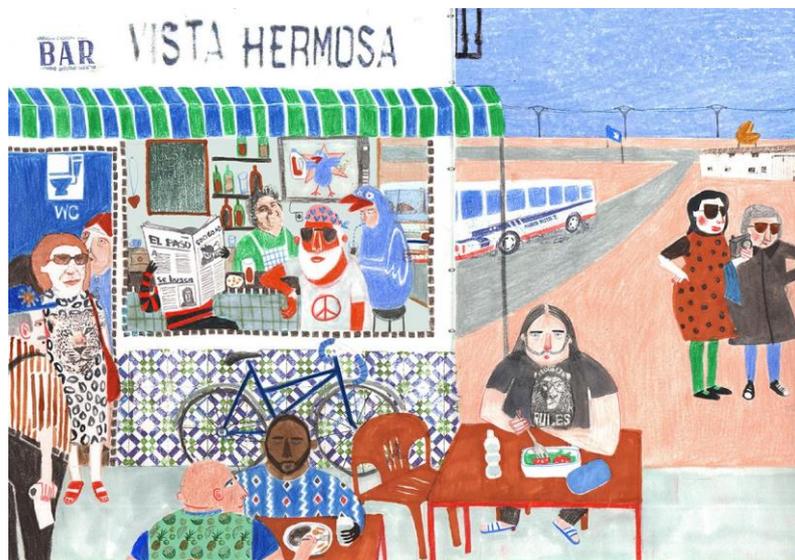

Ilustración serie narrativa *Viaje a l interior*, (2015), Ana Penyas.

Rocío Bonilla, me sirve de inspiración por su elección de colores, movimiento del trazo y los detalles de sus ilustraciones.

Nacho de Marcos, ilustrador que utiliza diferentes medios, sus ilustraciones tienen un toque diferente, me parece interesante la utilización de texturas, así como sus dibujos a línea y sin colorear, pero consiguiendo mayor protagonismo e interés.

Ilustración *Gracias, Renata, por ser tan chivata*, (2018), Nacho de Marcos.

Ian Falconer, pintor e ilustrador, por su estilo minimalista y efectivo del color, generalmente le da un pequeño detalle de color en las ilustraciones resueltas con grises. Este tratamiento me gusta porque le da un toque elegante y original, y como mediante la mínima expresión dota a sus ilustraciones de tanta potencia visual.

Ilustración cuento *Olivia*, (2000), Ian Falconer.

Lauren Child (Juan y Tolola), me interesa la utilización de texturas en sus ilustraciones y dibujos de trazo sencillo e infantil. Su contenido, relatando historias comunes, historias de la vida cotidiana, lo que hace que los niños se sientan identificados rápidamente. Sus ilustraciones tienen un estilo muy marcado, los colores con tonos pasteles y suaves, lo que hace, que la percepción de quien lo ve sea más amigable, y en donde sus imágenes complementan lo que la historia va contando.

Me interesa el trazo con línea marcada e irregular y la utilización de texturas.

Ilustración Juan y Tolola, (2006), Lauren Child.

En cuanto artistas literarios, ha sido un referente esencial Albert Espinosa, quien a través de su libro Mundo amarillo, relata los descubrimientos que hizo durante los 10 años que estuvo enfermo de cáncer.

Es un libro que no pretende dar soluciones, sino más bien hace referencia a unas enseñanzas que el autor pone en práctica en su vida, y que aprendió durante el tiempo que estuvo enfermo. Me ha servido como referente, porque a través de este libro, el autor ofrece una manera admirable como enfrentarse a la vida, con una vitalidad por encima de cualquier límite.

Y como referentes cinematográficos, nombrar a Planta 4ª, La decisión más difícil, Bajo la misma estrella o Camino, en donde el tema tratado es el cáncer infantil.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En general y durante mi recorrido artístico, mis obras y propuestas han sido una reflexión, y en donde cada una de mis conclusiones artísticas, han sido y son consecuencia de posiciones vivenciales y nuevas actitudes de mi propia vida.

Mi trabajo siempre se ha centrado en temas sociales, y he sentido la necesidad de aprovechar esta práctica artística, para reflejar problemas socioculturales del contexto actual.

Aunque actualmente mi actividad es artística, anteriormente mi trabajo giraba en torno a la sanidad, siendo enfermera asistencial durante un largo periodo de mi vida, y reconozco mi compromiso social y considero ambas totalmente vocacionales.

Es por ello, por lo que he querido aprovechar la oportunidad de tratar este tema, y poder utilizar el arte y mis conocimientos técnicos y emocionales en torno a esta enfermedad, para utilizar la herramienta de la ilustración como un arma de cambio o ayuda social.

Cada año se diagnostican 1400 nuevos casos de cáncer infantil y apenas se encuentran materiales en librerías que acerquen esta realidad a los niños. Por ello, la propuesta y publicación de este cuento tiene un objetivo muy concreto: ayudar a niños y familiares que, de forma repentina, se exponen a un cambio tan grande en sus vidas, que incluye la manipulación del reservorio en continuas ocasiones a lo largo del proceso.

Gusi, el coprotagonista de este cuento es un catéter externo (un tubo) que se conecta al reservorio subcutáneo que llevan los pacientes oncológicos. Este reservorio es un dispositivo metálico, de pequeño tamaño, que consta de una cámara con superficie de silicona que se pincha. Esta cámara está conectada a un catéter (tubo de pequeño tamaño). El catéter va por debajo de la piel hasta llegar a una vena de calibre grueso.

Generalmente se colocan en el tórax, pero también pueden implantarse en otras partes del cuerpo como el brazo o la zona inguinal.

A través de este dispositivo, se administran medicamentos como la quimioterapia y se realizan transfusiones y extracciones de sangre.

Esta tierna historia que narra la relación entre Gusi y Joaquín, surge de una experiencia real. Joaquín es un pequeño de 4 años que, al iniciar tratamiento tras el diagnóstico de un cáncer, no tolera bien las manipulaciones del reservorio. Ante esta situación, sus padres buscaron ayuda en su entorno próximo para encontrar cómo ayudar al pequeño. Así fue como se generó el cuento en formato audio, para que Joaquín pudiera escucharlo antes de cada tratamiento y aceptara el uso del reservorio. Además, acompañaron la historia con una capa para que Joaquín pudiera utilizarla cuando fuera necesario. Desde entonces, y durante todo el tratamiento, el miedo y el grado de ansiedad de Joaquín frente a Gusi fue disminuyendo. Ante tal respuesta se propone la idea de ilustrar esta historia.

Es entonces, cuando a través del crowdfunding o financiación colectiva, se puso en marcha este mecanismo para financiación de este proyecto, con la finalidad de poder materializar un cuento ilustrado y hacerlo llegar de forma gratuita a los servicios de oncología de diferentes hospitales, así como distribución en diferentes puntos de venta sociales.

Para ello, y como primer paso, se pone en marcha una difusión pública a través de redes sociales y soporte internet con la creación de una página web, y difusión en diferentes plataformas mediáticas.

Además, nace la asociación Proyecto Gusi, en la que participan de forma activa y en equipo, el padre y la madre de Joaquín, dos maestras (una de ellas la maestra de Joaquín), una psicóloga (autora del texto del cuento) y yo como ilustradora y diseñadora del cuento.

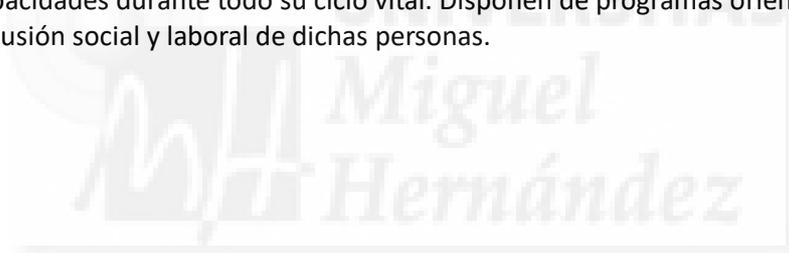
“Si los sueños son el norte y se cumplen, tendrás que ir hacia el sur”
El mundo amarillo, Si crees en los sueños, ellos se crearán, Albert Espinosa ,2008.

Al tiempo, la respuesta masiva, ha permitido hacer realidad este cuento con la impresión física de una primera edición de 2000 ejemplares.

El dinero recaudado de dichas ventas va destinado para Aspanion, asociación de niños con cáncer, creado desde 1985 y con sedes en Valencia y de Alicante. Dicha asociación atiende una media de 130-140 casos nuevos anuales de menores con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años, diagnosticados y tratados en una de las tres Unidades de Referencia de Oncología Pediátrica de la Comunidad Valenciana.

Esta asociación ofrece apoyo psicológico, social y económico, la atención integral en enfermedad avanzada, la cooperación social y el voluntariado, la información, difusión y promoción del cáncer infantil y sus secuelas, así como la cooperación con otros organismos implicados en áreas sociales, sanitaria y voluntariado.

Asimismo, y para cerrar el círculo social, la impresión de los ejemplares será realizada por Apsa, ONGD que desarrolla actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. Disponen de programas orientados a facilitar la inclusión social y laboral de dichas personas.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

En cuanto al procedimiento y recursos formales, es un cuento realizado a través de la ilustración digital, en la que se ha metaforizado sobre el contexto hospitalario en donde se desarrolla la historia, así como Gusi, el coprotagonista de la historia, siendo una representación del catéter que comunica con el reservorio subcutáneo.

La transformación de Gusi en mariposa tiene un fuerte carácter simbólico, puesto que la metamorfosis, mediante la que el huevo se convierte en oruga y esta, tras atravesar una fase de inmovilidad casi cercana a la muerte, renace casi mágicamente en forma de insecto con capacidad de volar.

Gusi tiene el poder y la capacidad de transformación, y es por ello por lo que teje una capa para el niño, representando de forma metafórica la lucha y superación.

El escenario o contexto donde se desarrolla la historia representa el espacio hospitalario, aunque sin hacer una representación literal del mismo, solo vemos un fondo de tonalidad grisácea con la intención de reflejar la frialdad y palidez de un entorno estéril, aséptico e incoloro. En alguna ocasión se han representado sutilmente algunos objetos que se relacionan con el ámbito hospitalario, así como la primera ilustración, donde si vemos una representación más detallada de una reconocible sala de maternidad, para no huir de la realidad. Con este tratamiento además se ha querido dar más fuerza y protagonismo a los personajes que al entorno en donde se sitúan.

En general los tonos de color en el niño no están saturados, se ha utilizado este recurso a modo de representar también el sentimiento emocional que atraviesa nuestro personaje Joaquín.

A nivel de detalles, durante todo el cuento hay mensajes que refuerzan el positivismo, como, por ejemplo, los aviones de papel de la camiseta del niño, la ilustración del personaje Hulk, la camiseta soy un superhéroe, donde todos ellos nos evocan fuerza, poder y volar.

Por otro lado, en todas las páginas del cuento, aparecen dos maripositas, estas representan en este caso, a las hermanas del protagonista, pero que son todas aquellas personas que acompañan en todo el proceso de la enfermedad, y que muchas veces, permanecen en la sombra o no les prestamos atención y que también sufren y viven esta situación.

Paralelamente, estas maripositas se han aprovechado para crear un juego de búsqueda de estas, para de este modo conseguir que el niño/a lector interactúe en el cuento.

Se ha utilizado la tipografía *Crafty Girls* para el contenido textual del cuento, es una tipografía manuscrita con carácter infantil, sin serifa y sin ligar, ya que esta se asemeja más a la forma en que se les enseña a escribir.

Para el título se ha escogido como segunda tipografía *Frederick the Creat*, también con carácter infantil y artística, guardando relación y coherencia con el resto de imagen de la portada.

En ambos casos se ha utilizado un tamaño de fuente adecuada para una correcta lectura y percepción.

5. RESULTADOS

El resultado global del proyecto ha sido satisfactorio, el factor tiempo ha jugado un papel importante, puesto que, al tratarse de un proyecto real, había unos tiempos de respuesta establecidos, lo que ha hecho que el trabajo se realizase a un ritmo mucho más acelerado del deseado.

A pesar de ello se han cuidado y revisado al detalle todas las ilustraciones, siempre había algún detalle que corregir o mejorar.

En cuanto a la maquetación ha sido todo un reto y experiencia y de gran aprendizaje. En este aspecto se han cometido errores por desconocimiento, y se le ha dedicado más tiempo del esperado.

El proceso de impresión no ha sido el esperado, y ha creado mucha preocupación y desasosiego, puesto que las pruebas de impresión no fueron las correctas, por lo que fue difícil ver como quedaría el producto final.

Tampoco se ha podido ver en la prueba de impresión el color final, ya que estas se realizaron con impresora láser, por lo que la confianza en la editorial ha sido absoluta.

El objetivo principal ha quedado cumplido, con la impresión de ejemplares destinados a los centros hospitalarios, concretamente a las unidades de oncología pediátrica, haciendo llegar este cuento a estos niños oncológicos, y servir de ayuda ante sus situaciones tan difíciles.

El cuento ha tenido una percepción satisfactoria por parte de niños y familiares, así como profesionales, por lo que el objetivo queda más que cumplido.

A nivel emocional, ha sido un proceso donde se ha sufrido, disfrutado, pero sobre todo sentido.

“Algunos días no habrá ninguna canción en tu corazón. Canta de todas formas”-
Emory Austin.

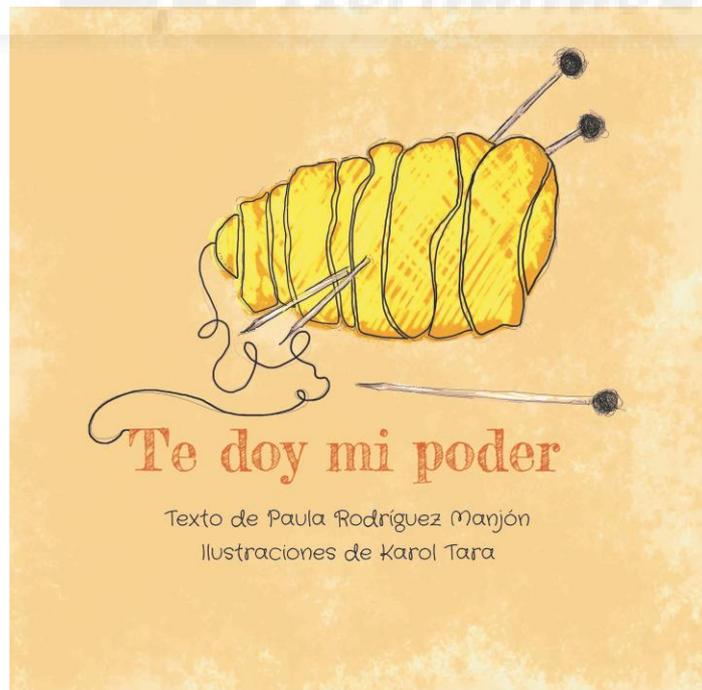

Fig. 1. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

Fig. 2. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

Fig. 3. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

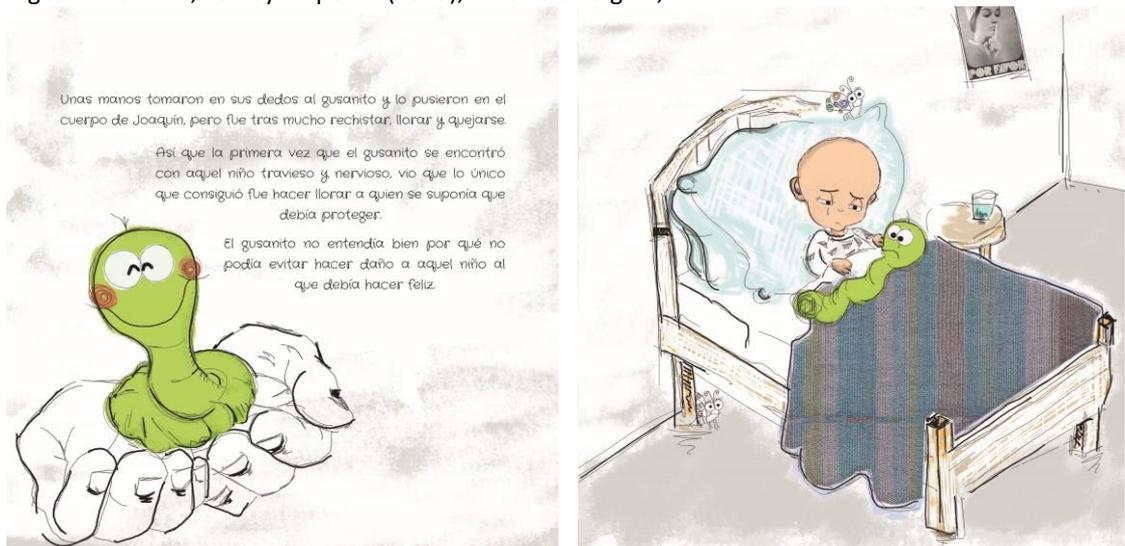

Fig. 4. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

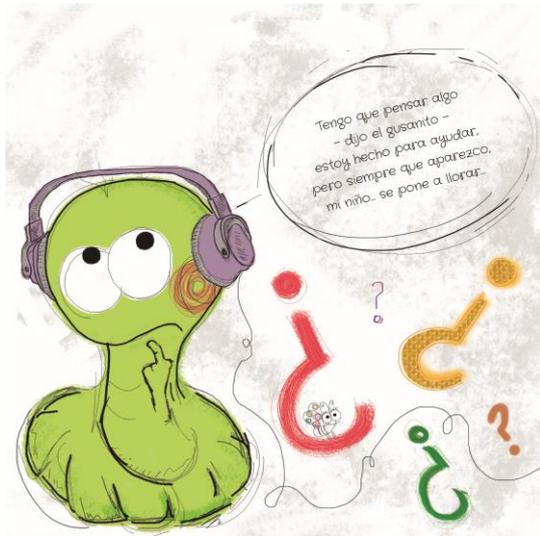

Fig. 5. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

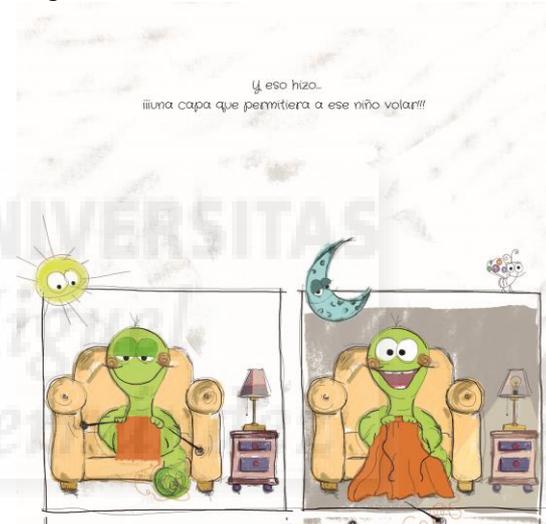
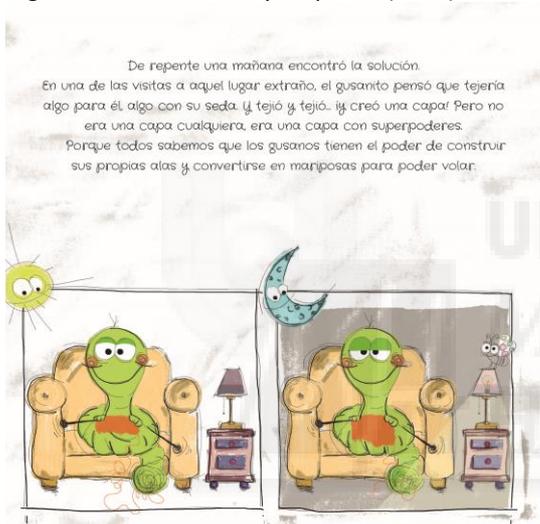

Fig. 6. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

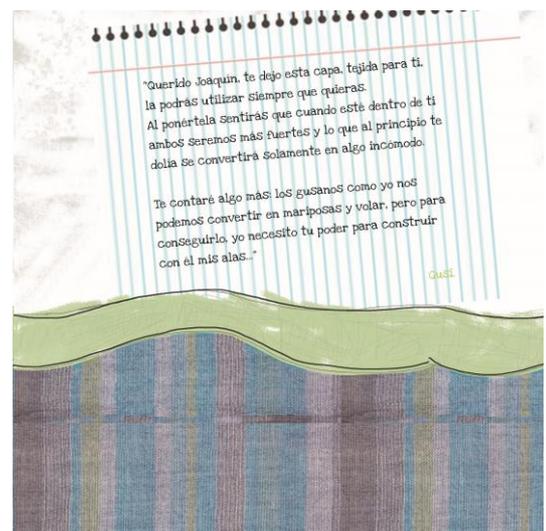
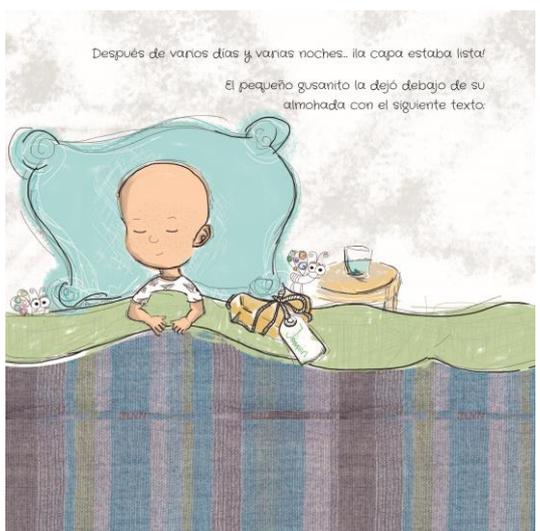

Fig. 7. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

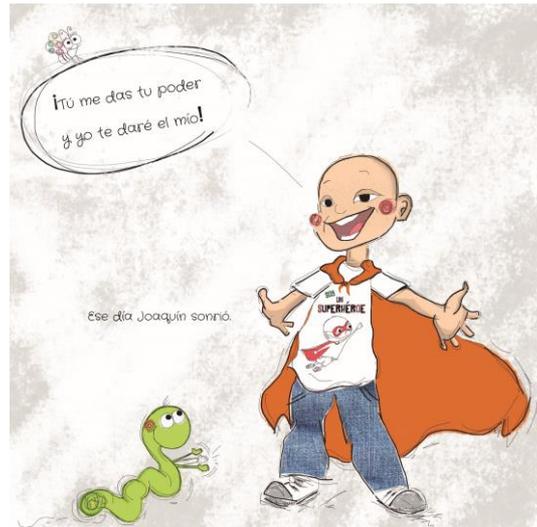

Fig. 8. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

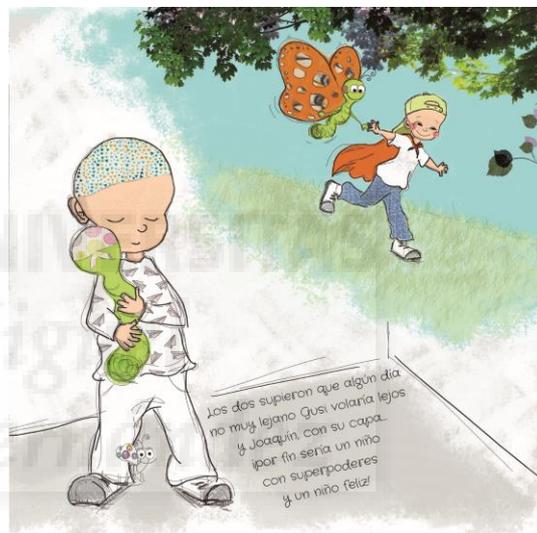

Fig. 9. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

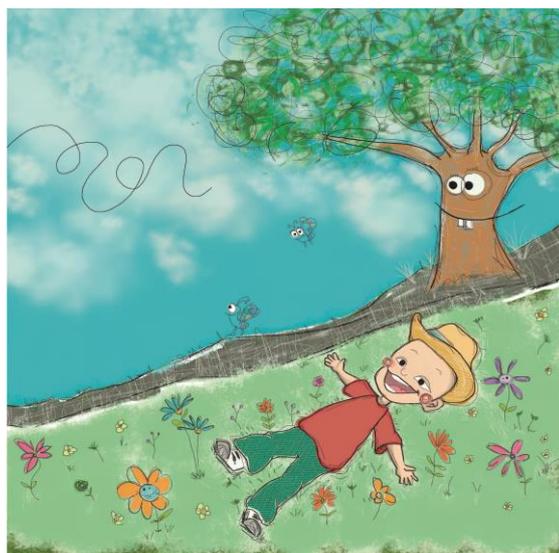

Fig. 10. Karol Tara, Te doy mi poder (2019), ilustración digital, 21 x 21cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Espinosa,Albert. (2008). *El Mundo Amarillo, Si crees en los sueños ellos se crearán*. Barcelona/Editorial Grijalbo.
- Yélamos,C, García,G, Fernández,Pascual,B. (2015). *Cáncer en los niños*.AECC.España.
- Acevedo, Raymarie. *Erase una vez, manual tipográfico para niños*. [en línea], URL: <https://issuu.com/lolette/docs/eraseunavez-manualtesina>
- Mendez,X , Orgilés ,M, López-Roig, S y Espada, J. (2004). *Atención psicológica en el cáncer infantil*. *Psicooncología*. Vol. 1, Núm. 1, 2004, pp. 139 – 154 [en línea], URL: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6QbwxLF2fSgJ:https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/viewFile/PSIC0404110139A/16351+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d>

