

2023-24

MENCIÓN: Artes visuales y diseño

TÍTULO: Emma y la magia del tiempo. Diseño e Ilustraciones para la construcción de un libro infantil

ESTUDIANTE: Vives Beneyto, Marina

DIRECTOR: Spinelli Capel, Leónidas Ernesto

PALABRAS CLAVE: Ilustración, Cuento infantil, Diseño editorial, Maquetación

RESUMEN: Este trabajo de final de grado consiste en la construcción, diseño e ilustración del libro infantil *Emma y la magia del tiempo*. El libro es un trabajo de experimentación orientado a niños de 3 a 6 años. Está compuesto por 16 ilustraciones a doble página, que construyen una atmósfera narrativa para enriquecer la experiencia de lectura.

En el proyecto se ha trabajado el uso del color y las formas como elemento expresivo que acompañan la narración.

ÍNDICE

1.Propuesta y Objetivos	4 - 4
2. Referentes	5 - 8
3. Justificación de la propuesta	9 - 10
4. Proceso de producción	11 - 12
5. Resultados	13 - 13
6. Bibliografía	14 - 14
7. Anexo 1	15 - 22
8. Anexo 2	22 - 22

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El proyecto de Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en la producción desde cero de un cuento infantil llamado *Emma y la magia del tiempo*.

Con este proyecto, se busca mejorar y ampliar conocimientos en las ramas de la ilustración y diseño. El trabajo se enfoca en la creación e ilustración de un cuento original destinado a niños de edades comprendidas entre los 3 y 6 años, creando una historia que permita que padres e hijos puedan pasar un tiempo agradable leyendo y observando las ilustraciones, consiguiendo así, pasar tiempo de calidad juntos.

El cuento se basa en una pequeña historia de fantasía escrita en su totalidad por la autora. Aborda temáticas y personajes que conectan con la curiosidad de los niños de tan temprana edad. La estética y el estilo de las ilustraciones se diseñan cuidadosamente para captar la atención de los niños y sumergirlos en un mundo visualmente atractivo. Los personajes son dibujados con detalles expresivos y colores vibrantes, creando un ambiente que estimula la creatividad y la fantasía.

Este trabajo no solo supone un desafío artístico a nivel personal, sino que también plantea un gran reto a nivel educativo.

Este TFG busca, desde el desarrollo de una propuesta editorial, generar un vínculo entre la experiencia artística y la literatura infantil.

1.2 OBJETIVOS

Este trabajo final de grado se plantea los siguientes objetivos:

- Desarrollar y descubrir un estilo artístico personal
- Explorar distintas técnicas de ilustración digital y encontrar una expresión visual distintiva que refleje la identidad como creador.
- Perfeccionar las habilidades narrativas a través de la ilustración, creando atmósferas a través de las imágenes.
- Experimentar las opciones de maquetación, a través de la exploración de las diferentes posibilidades de composición e interacción entre texto e imágenes.
- Mejorar las habilidades técnicas con dispositivos digitales y los softwares Procreate e InDesign.
- Tratar de establecer una conexión con lectores de diferentes edades.

2. REFERENTES

Al igual que otras manifestaciones artísticas, la literatura infantil ha acompañado a innumerables generaciones. A continuación hemos tomado como referencia algunos cuentos infantiles que nos han influido, tanto en términos narrativos como de ilustración.

Referentes temáticos:

La primera fase del proyecto consistió en la creación de la historia para luego adentrarnos en la ilustración. Dada la falta de experiencia previa en la escritura infantil, necesitamos diversos referentes.

Estimamos oportuno mencionar 3 cuentos que se convirtieron en modelos para nuestra historia, debido a la importancia de abordar temas más allá de la simple diversión del lector, como es el caso de “El monstruo de colores”, o de una forma más indirecta, como en “El cazo de Lorenzo”.

“El monstruo de colores” escrito e ilustrado por Anna Llenas:

El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa.
Se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de las emociones.
(Ana Llenas. 2012. El monstruo de colores.)

“La luz de Lucía” escrito por Margarita del Mazo e ilustrado por Sílvia Álvarez:

Lucía es la menor de una familia de luciérnagas. Quiere brillar como lo hacen las demás, pero es demasiado pequeña. Por fin, una noche, a Lucía le llega su momento: podrá salir e iluminar el bosque. Hasta que algo la detiene...
(Margarita del Mazo. 2015. La luz de Lucía)

“El cazo de Lorenzo” escrito por Isabelle Carrier:

Con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y divertidas, la autora recrea el día a día de un niño diferente: sus dificultades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que afrontar.
(Isabelle Carrier. 2010. El cazo de Lorenzo)

Referentes visuales:

En la creación de un proyecto como este, no solo se considera importante la historia, sino que también los elementos gráficos, los cuales construyen un mundo visualmente atractivo. En esta fase, los referentes desempeñan un papel crucial, contribuyendo así a la creación de un estilo de ilustración único.

Los referentes no solo se utilizan para obtener inspiración, sino que también ayudan a establecer una base clara sobre la cual se fundamentará la expresión artística. Al emplear diversos modelos, se comprende qué elementos, comunes a otros trabajos de formato similar, se desean integrar al proyecto y cuáles serán las innovaciones creativas que se incluirán para diferenciarse del resto de artistas.

Silvia Álvarez (España)

Silvia Álvarez es una artista de raíces hondureñas y españolas. Estudió bellas artes en la Universidad de Sevilla y, a día de hoy, tiene un amplio recorrido en el mundo de la ilustración de cuentos infantiles con una larga lista de libros publicados, un libro ilustrado por ella es el mencionado anteriormente, “La luz de Lucía”.

Su carrera profesional ha sido galardonada con varios premios internacionales.

Su estilo de ilustración ha sido un referente debido al uso del color que hace en muchas de sus obras, usando una paleta de colores de la misma gama cromática con algún color de contraste.

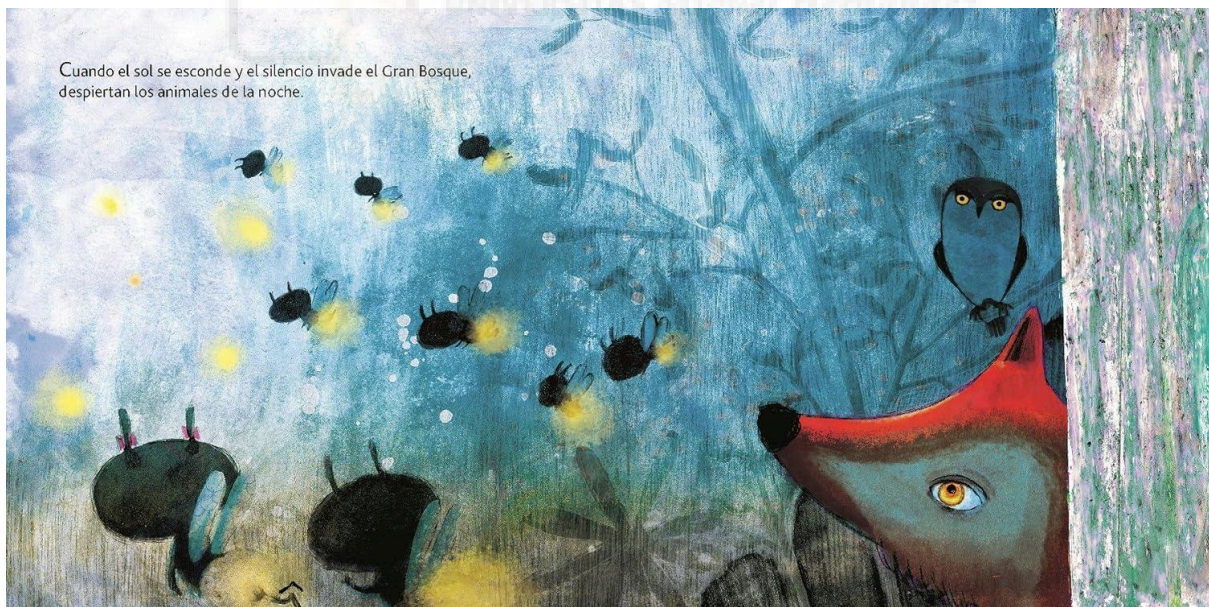

Fig 1. Silvia Álvarez. La luz de Lucía
Fuente: imagen página 8

Simona Ciraolo (Italia)

Simona Ciraolo es una ilustradora nacida en Cerdeña (Italia). Se licenció en animación 2D en la Universidad de Turín. Tras mudarse a Reino Unido en 2014 se licenció en ilustración en Cambridge, fué después de esto que comenzó a ilustrar y escribir libros infantiles. Su cuento "Hug me" (Abrázame) se convirtió en un best seller.

La ilustración de Simona ha supuesto un referente debido a sus técnicas de dibujo y color. Sus ilustraciones dan la sensación de estar pintadas por un niño. Esto aporta un dinamismo a la imagen que ha sido una fuente de inspiración.

Fig. 2. Simona Ciraolo. Abrázame (2016). Cuento infantil.

Fuente : imagen de portada del cuento

Rocío Bonilla (España)

Rocío Bonilla es una ilustradora y escritora de cuentos infantiles españolas. Se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y CAP en pedagogía. Tras trabajar durante años en publicidad, en 2011 comenzó a trabajar en el mundo editorial. Fue entonces que empezó su carrera como escritora e ilustradora de cuentos infantiles. Actualmente tiene más de 50 cuentos publicados y es una artista muy reconocida en el sector. Algunos de sus cuentos más conocidos son, “¿De qué color es un beso?” o “¿Te aburres, Minimoni?”. También ha ilustrado las historias de otras escritoras como Eulàlia Canal.

Esta artista es una referente en el dinamismo de las imágenes y el uso de las formas. Sus ilustraciones están dotadas de un gran poder expresivo desde un punto divertido y sencillo.

Fig. 3. Rocío Bonilla. ¿Te aburres, Minimoni? (2019). Cuento infantil.
Fuente: imagen de portada del cuento

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El grado de Bellas Artes, ha supuesto el descubrimiento de las diferentes ramas que el mundo del arte comprende, saliendo de la zona de confort y encontrando otros mundos de expresión artística. Estos nuevos horizontes que se han ido abriendo, nos han permitido descubrir mundos nuevos y apasionantes como la ilustración digital, la maquetación y, en definitiva, todo aquello que rodea el mundo editorial.

Con este proyecto hemos querido continuar explorando el mundo del sector editorial, adentrándonos especialmente en la maquetación e ilustración de un libro. Este interés nace de un proyecto anterior llamado “Ja no queden llàgrimes” (ya no quedan lágrimas), el cual consistió en la realización de un libro de prosa poética ilustrado. Fue un proyecto llevado a cabo con una compañera y, en esta ocasión, hemos deseado realizar un trabajo semejante, pero realizado al completo por la persona interesada.

Este nuevo proyecto consiste en un cuento infantil que ha servido para seguir ampliando conocimientos en lo referido a la maquetación y la ilustración, entendida como “un dibujo, pintura u obra impresa de arte que explica, aclara, ilumina, visualmente representa, o simplemente decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o comercial”. (Arteneo. (s.f.)

El proyecto, *Emma y la magia del tiempo*, se ha centrado en la creación de un cuento destinado al entretenimiento y el desarrollo de los niños. El libro narra la aventura de Emma una noche en el bosque, donde descubre pequeños secretos que la llevan a valorar las pequeñas cosas del día a día. En la narración se busca ir más allá de lo estético y proporcionar alguna enseñanza. Tras consultar referentes de distintos cuentos actuales y encontrar que muchos de ellos tratan sobre la importancia de querer, valorar y cuidar de uno mismo, es por ello que decidimos hablar de la importancia de lo que y de quién nos rodea. Por ello, este cuento ensalza el valor de la amistad y las pequeñas cosas.

Un objetivo esencial del cuento es crear una historia que logre que padres e hijos pasen tiempo de calidad juntos a través de la lectura, contribuyendo así al desarrollo del niño.

Un niño lector adquiere herramientas de lenguaje que se traducen en herramientas cognoscitivas. Un cuento es un tratado sociológico de fácil digestión, un dulce con vitaminas y minerales. (Yolanda Ramírez Michel. s.f.)

El trabajo ha transitado en torno a la experimentación, buscando un estilo propio como ilustradora. Hasta este momento, las ilustraciones siempre han estado dotadas de un estilo más realista, por lo que detrás de cada ilustración hay un trabajo de deconstrucción y aprendizaje, con la ayuda de referentes como Rocío Bonilla.

A nivel formal, el trabajo se centra en la ilustración infantil, específicamente está completamente ilustrado de forma digital, utilizando el dispositivo iPad y el software Procreate. Las ilustraciones diseñadas para el cuento se caracterizan por formas figurativas

con una cantidad de detalle intermedia, logrando así ilustraciones sencillas pero detalladas sin llegar al realismo.

El uso del color ha sido seleccionado en base al momento del día que está transcurriendo. Todas las ilustraciones hacen un uso moderado de las sombras, utilizando las mínimas necesarias para conseguir el claroscuro, y tratan de mantener una misma paleta de colores para establecer un nexo de unión entre ellas. Aunque predominan los colores oscuros, todas tienen algún punto de luz que sirve para iluminarlas, generalmente en tonos naranjas o amarillos. Otra parte importante del proyecto es el uso de una tipografía caligráfica, utilizando una fuente con letras unidas para darle un estilo más infantil y amigable.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción se desarrolló en las siguientes etapas:

Elección del tema del proyecto. La primera parte consistió en barajar las distintas posibilidades para crear un trabajo interesante y divertido. Entre las opciones consideradas, la decisión final fue la realización de un cuento infantil acompañado de ilustraciones 2D.

Creación de la historia. El siguiente paso fue escribir una pequeña historia que pudiera gustar a los más pequeños, teniendo en cuenta sus capacidades y gustos. Para ello, fue necesaria la elección de elementos característicos de este tipo de lectura para cohesionar la historia y sentar las bases de los personajes y entornos.

Ilustración. Una vez redactada la historia, comenzó el proceso de ilustración. La primera parte de este proceso consistió en la selección de qué fragmento de la historia correspondía a cada ilustración.

En base al cuento se definieron los rasgos físicos de los personajes y las características de los espacios relevantes. Tras ello, se creó la paleta de colores general, comunes a todas las ilustraciones. Luego de tener bocetos de todos los diseños, se eligieron los colores de cada una de las hojas teniendo en cuenta los seleccionados anteriormente.

Texto. Una vez finalizado todo el proceso descrito anteriormente, se procedió al posicionamiento del texto y la selección del tipo de tipografía. Tras varias pruebas, se seleccionó una fuente más infantil con las letras unidas y una forma redondeada.

Maquetación. Tras realizar una maquetación general con todo lo mencionado anteriormente, se procedió a realizar la revisión y corrección de errores. Para finalizar, se ultimaron detalles en la composición de cada una de las páginas, dejando así el libro preparado para su posterior impresión.

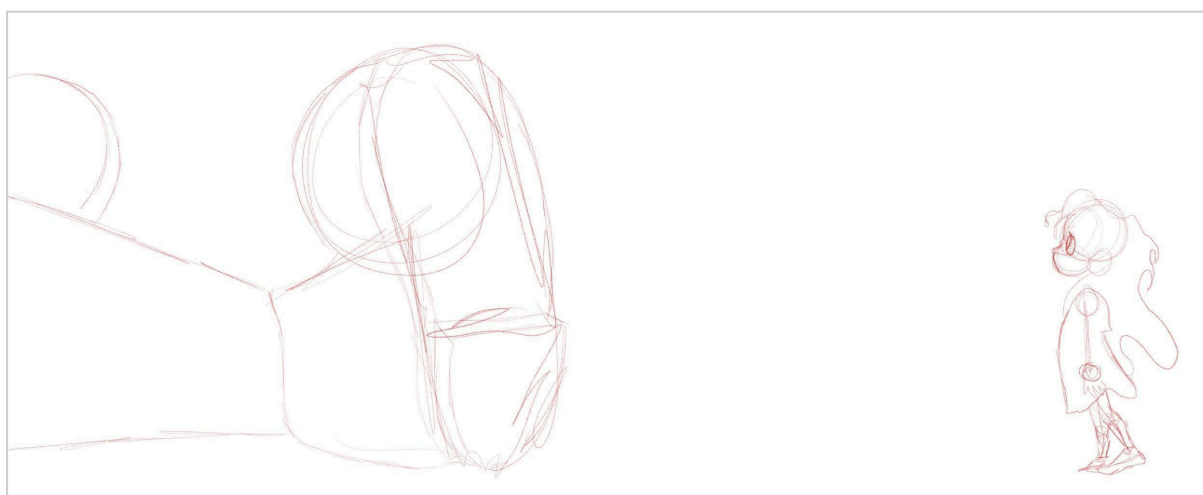

Fig. 4: Imagen del proceso de creación de la ilustración correspondiente a las páginas 23-24.

Fig. 5: Imagen del proceso de creación de la ilustración correspondiente a las páginas 23-24.

Fig.6: Imagen del proceso de creación de la ilustración correspondiente a las páginas 23-24.

Fig. 7: Imagen del proceso de creación de la ilustración correspondiente a las páginas 23-24.

5. RESULTADOS

En este proyecto, hemos querido explorar nuevos estilos artísticos, tratando de unir distintas características de dibujo, como son partes más detalladas según la relevancia que estas tengan en la composición. Con esta obra, hemos trabajado aspectos como el uso de texturas, a través de ellas se busca diferenciar distintos planos en las imágenes y usarlas como sustituto de ciertas formas. A partir de esta decisión hemos optado por trabajarlas para suplir la falta de detalle o la realización de fondos, lo cual es algo que no había trabajado nunca.

En este sentido hemos conseguido crear ilustraciones muy distintas a lo que acostumbro, logrando composiciones divertidas para el público infantil y acercándome a lo que son los distintos referentes que hemos ido consultando.

A nivel personal, la mayor dificultad con la que me he encontrado en la ilustración ha sido tratar de conseguir que el personaje tenga los mismos rasgos faciales en todas las imágenes. Aunque en Emma, la protagonista del cuento, vemos características faciales semejantes pero no idénticas, me siento satisfecha con el resultado, ya que nunca antes me había tenido que enfrentar al reto de realizar un diseño de personaje como este.

Gracias a la realización de este proyecto, he podido aprender y entender cómo es todo el proceso de creación desde cero de un libro, en este caso, de un cuento. Me ha resultado un trabajo realmente interesante entender las distintas dificultades que se presentan en la creación desde el texto hasta la maquetación.

Una vez finalizado el proyecto, considero que, teniendo en cuenta los objetivos propuestos, me parece que el resultado final es satisfactorio, ya que he conseguido cumplir con las metas planteadas inicialmente. Considero que he logrado crear un cuento atractivo y divertido para el público, logrando un proyecto que me ha hecho mucha ilusión llevar a cabo.

6. BIBLIOGRAFIA

- Arteneo. (s.f.). Definición de ilustración y tipos de ilustraciones. Consultado en fecha 03/09/2023. [en línea] URL: <https://www.arteneo.com/blog/definicion-de-ilustracion-y-tipos-de-ilustraciones/#:~:text=La%20ilustraci%C3%B3n%20es%20un%20dibujo,de%20car%C3%A1cter%20literario%20o%20comercial.>
- Llenas, A. (s.f.). El monstruo de colores. Anna Llenas. Consultado en fecha 21/10/2023. [en línea] URL: <http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/el-monstruo-de-colores.html>
- Bonilla, R. (s.f.). Biografía. Consultado en fecha 21/10/2023. [en línea] URL: <https://www.rociobonilla.com/bio>
- Ciruolo, S. (s.f.). Sitio oficial de Simona Ciruolo. Consultado en fecha 21/10/2023. [en línea] URL: <https://simonaciruolo.com/>
- Álvarez, S. (s.f.). Biografía. Consultado en fecha 10/11/2023. [en línea] URL: <https://silviaalvarez.es/biografia/>
- Editorial Gunis. (s.f.). La importancia de las ilustraciones en los cuentos infantiles. Consultado en fecha 13/11/2023. [en línea] URL: <https://editorialgunis.com/blog/La-importancia-de-las-ilustraciones-en-los-cuentos-infantiles.htm#:~:text=Las%20ilustraciones%20en%20los%20cuentos%20infantiles%20promueven%20el%20desarrollo%20intelectual,el%20amor%20a%20la%20lectura%20.>
- Ramírez Michel, (s.f.). Entrevista sobre literatura infantil. Consultado en fecha 1/12/2023. [en línea] URL: <https://www.yolandaramirezmichel.com/entrevista-literatura-infantil>

ANEXO 1

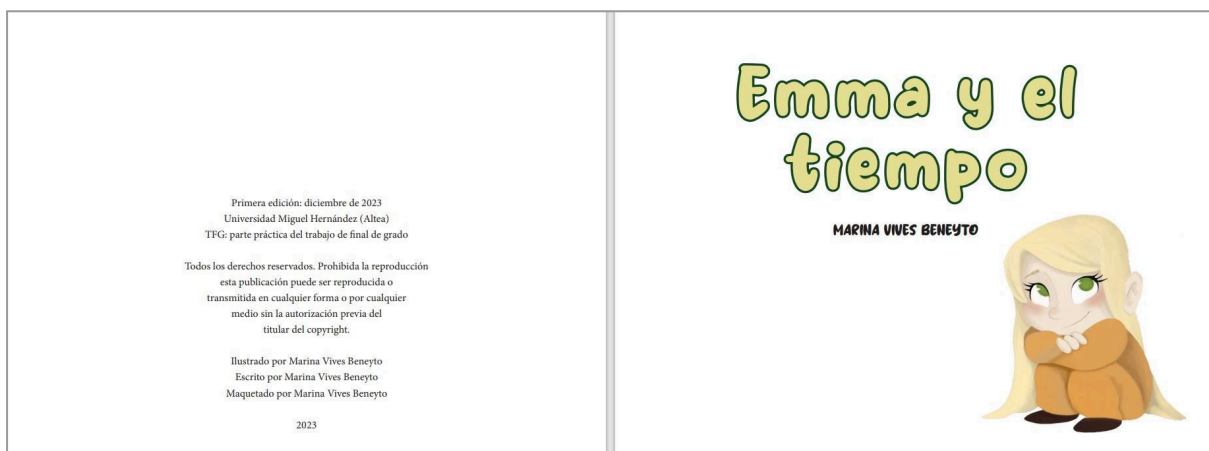

Portada

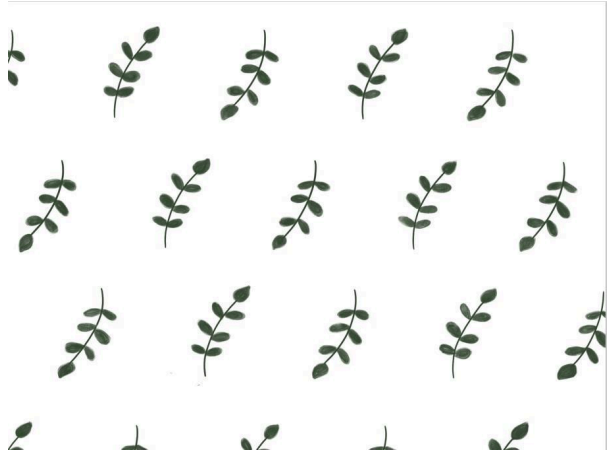

Guarda

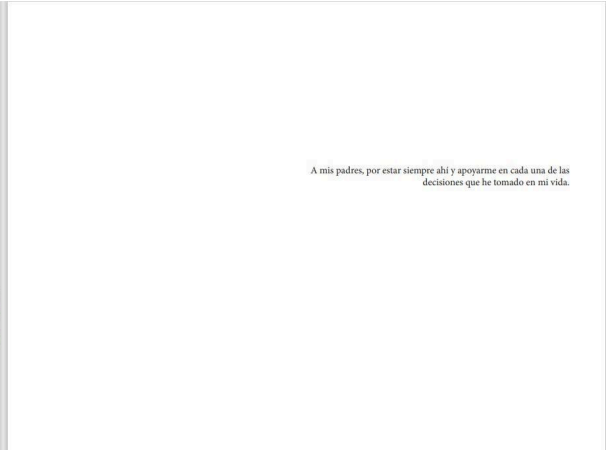
Página de cortesía

Páginas de créditos

Página de cortesía

A mis padres, por estar siempre ahí y apoyarme en cada una de las decisiones que he tomado en mi vida.

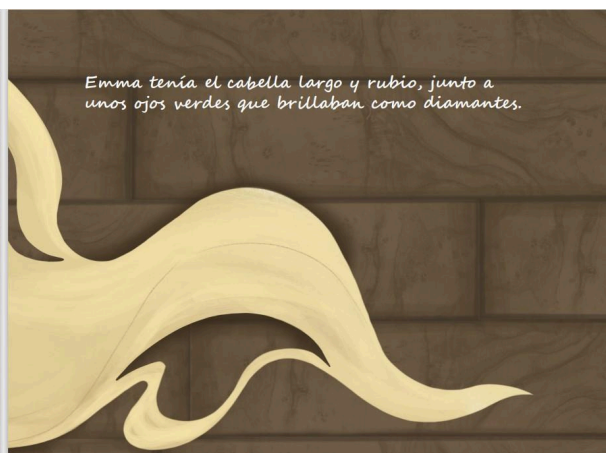
Agradecimientos

Érase una vez, en un bosque mágico donde siempre brillaban la luna llena y las estrellas vivía una niña llamada Emma.

Páginas 5-6

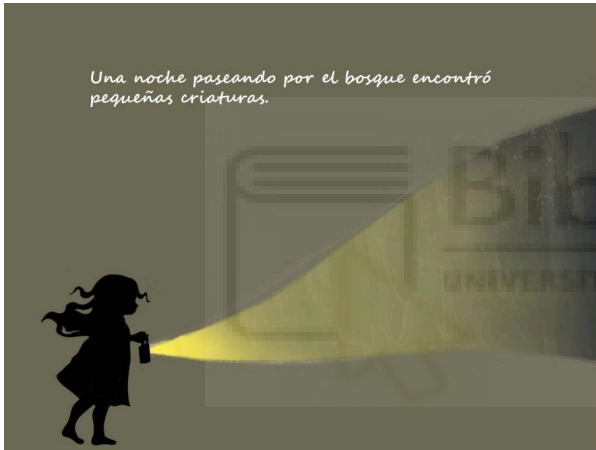

Emma tenía el cabello largo y rubio, junto a unos ojos verdes que brillaban como diamantes.

Páginas 7-8

Páginas 9-10

Páginas 11-12

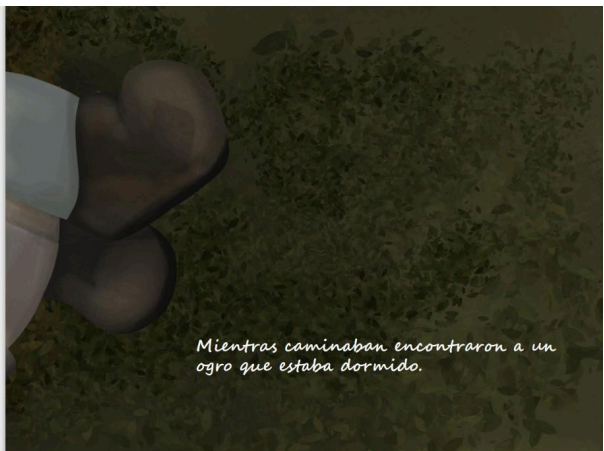
Páginas 13-14

Páginas 15-16

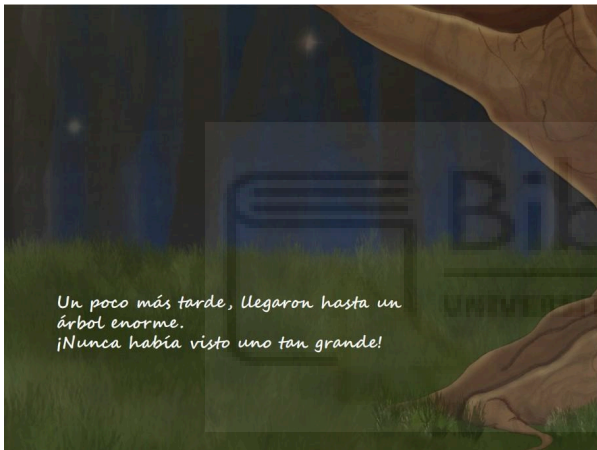
Páginas 17-18

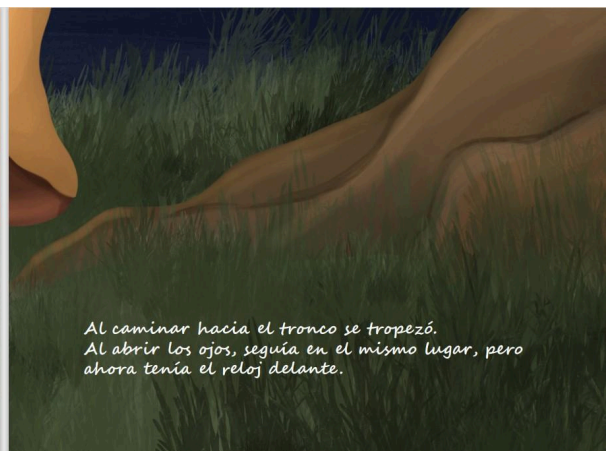
Páginas 19-20

Páginas 21-22

Páginas 23-24

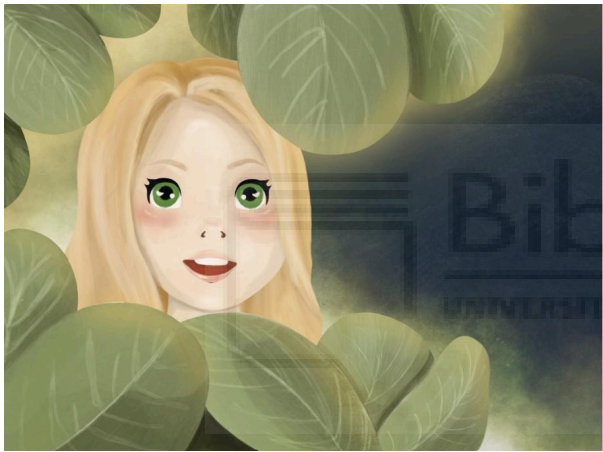

Páginas 25-26

Emma le dio la vuelta al reloj.
Seguía siendo de noche pero el bosque se
iluminó con una luz dorada.

Páginas 27-28

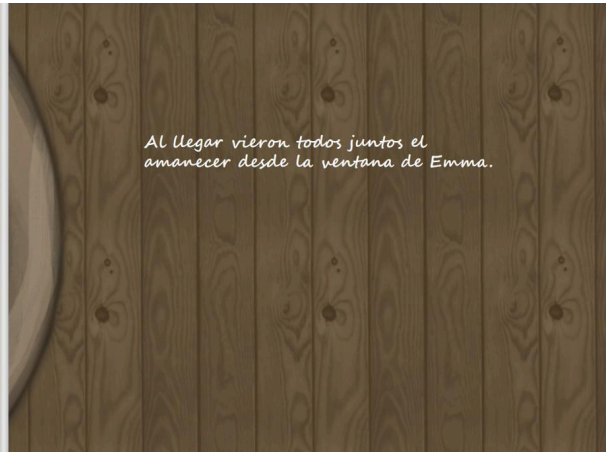
Emma y sus nuevos amigos
vieron como los animales
nocturnos paseaban por el
bosque iluminado.

Páginas 29-30

Después de la aventura Emma estaba
feliz.
El bosque la guió hasta su casita junto a
sus nuevos amigos.

Páginas 31-32

Al llegar vieron todos juntos el amanecer desde la ventana de Emma.

Páginas 33-34

¡Ahora tenía nuevos amigos para jugar y explorar el bosque!

Virir esta aventura le hizo ver lo bonitos que son los pequeños momentos y descubrir que todos los días son especiales.

Páginas 35-36

Página de cortesía

Guarda

Contraportada

ANEXO 2

Emma y el tiempo.

Enlace al cuento completo en PDF:

https://drive.google.com/file/d/1HJBeH6PtHHEWsq3HBvAEzgzf69_TjgVG/view?usp=drive_link

