

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TFM

Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

**EL ÁLBUM ILUSTRADO Y EL MEDIOAMBIENTE.
“LA SOMBRA DE LA CEIBA”: UN LIBRO-ÁLBUM SOBRE
EL RESPETO A LA NATURALEZA Y LA NECESIDAD DE
ACTUACIONES SOSTENIBLES.**

Autor/a: Jerusalén Zamora Rodríguez

Tutor/a: Mª Carmen Hidalgo Rodríguez

Mentor: Fernando Luque Cuesta

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración infantil

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2021

TFM Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

EL ÁLBUM ILUSTRADO Y EL MEDIOAMBIENTE.

“LA SOMBRA DE LA CEIBA”: UN LIBRO-ÁLBUM SOBRE EL RESPETO A LA NATURALEZA Y LA NECESIDAD DE ACTUACIONES SOSTENIBLES.

Autor/a: Jerusalén Zamora Rodríguez

Tutor/a: Mª Carmen Hidalgo Rodríguez

Mentor: Fernando Luque Cuesta

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración infantil

Departamento de Dibujo

Convocatoria: septiembre.

Año: 2021

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien.

El abajo firmante D./Dña. Jerusalén Zamora Rodríguez con DNI 17770108D, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título: *El álbum ilustrado y el medioambiente, La Sombra de La Ceiba, un libro álbum sobre el respeto a la naturaleza y la necesidad de actuaciones sostenibles*

declara la autoría y asume la originalidad de este trabajo, donde se han utilizado distintas fuentes que han sido todas citadas debidamente en la memoria y dispone de la autorización y permisos pertinentes para la publicación de las imágenes y documentos.

Y para que así conste firmo el presente documento en Granada a 25 de agosto. del 2021.

El autor: Jerusalén Zamora Rodríguez

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jerusalén', with a stylized flourish below it.

INDICE:

1. Introducción	7
2. marco teórico y estado actual de la cuestión.....	8
2.1. El arte como herramienta educativa. Arte sostenible.....	11
2.2. El álbum ilustrado con el medioambiente. Sostenibilidad y eco.....	12
edición	12
3. Objetivos.....	14
4. Metodología.....	15
4.1. Parte teórica.....	15
4.2. Parte práctica	18
5. Análisis de álbumes ilustrados sensibilizados con el medio ambiente	19
5.1. <i>Suelo</i> , de Fernando Luque.....	19
5.3. <i>La rana de tres ojos</i> , de Olga de Dios.....	20
5.4. <i>Olivia y las plumas</i> , de Susana Isern y Ester Gili.....	20
5.5. <i>El jardín curioso</i> , de Peter Brown.....	20
5.6. <i>Historia de un árbol</i> de Miguel Ángel Cuesta.....	21
5.7. <i>En el bosque del perezoso</i> de Sophie strady.....	21
5.8. <i>Rainbown warrior</i> , de Rocío Martínez.....	22
5.9. <i>Estamos aquí</i> , de Oliver Jeffers.....	22
5.9. <i>Nada de nada</i> , de Jlien Billaudeau.....	23
5.10. <i>¿Qué le pasa al planeta?</i> de Eva Clemente.....	23
5.11. <i>Abuela Grillo</i> , de Denis Chapón.....	24
6. Propuestas artísticas creadas con anterioridad.....	25
6.1. Álbum ilustrado “Un Monstruo Bajo Mi Hamaca”	25
6.2. Proyecto mural para El Secreto Encontrado.....	28
7. Creación de un álbum ilustrado centrado en el respeto al medioambiente	31
7.1. Referentes.....	31
7.2. Idea e historia.....	34
7.3. Personajes	37
7.4. Storyboard.....	42
7.4.1 Bocetos y técnica	47
7.5. Ilustraciones definitivas	52

7.6 Maqueta	63
8. Conclusiones	65
9. Bibliografía	67
9.1 Álbumes ilustrados	68
10. Curriculum	68

Resumen (en español)

El proyecto realizado es un álbum ilustrado que trata el cuidado medioambiental. Se titula *La sombra de la Ceiba* y en éste se pretende estimular el respeto a la naturaleza y la necesidad de actuaciones sostenibles. *La sombra de la Ceiba* es una historia que narra el paso del tiempo y la importancia del ecosistema en él, lo que la naturaleza nos aporta y de una forma recíproca lo que nosotros podemos aportar para crear una balanza en nuestro ecosistema, aportando al espectador de principio a fin un pensamiento ecológico. El libro está dirigido a niños, pero pretende generar interés a cualquier público que consuma ilustración y sienta inquietud por esta temática.

Abstract (en inglés)

This is an illustrated album that addresses environmental awareness, it is entitled *La Sombra de la Ceiba (The Shadow of the Ceiba)*. Its aim is to stimulate respect for nature and the need for sustainable solutions. The Shadow of the Ceiba is a story that portrays the passage of time via the sacred Mayan tree, the Ceiba, which they believed transcended space and time. The story shows the importance of the ecosystem and what nature gives us. It also, less directly, reveals what we can contribute to create a balance in our ecosystem. The book is aimed at children, but hopes to generate interest from any audience that consumes illustration, and feels concerned about the ecological issues we face today.

Palabras Clave - Keywords

Álbum ilustrado, sostenibilidad, respeto medioambiental, pensamiento ecológico.

Picture book, sustainability, environmental respect, ecological thinking.

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto trata de un álbum ilustrado enfocado al medioambiente y a la problemática del cambio climático donde prima la importancia de tener un pensamiento ecológico para proteger nuestra biodiversidad. *La sombra de la Ceiba* narra un paseo temporal a través de imágenes y texto donde se estimula el aprendizaje de lo pasado para aportar cambios que mejoren el futuro con sensibilidad y conciencia ecológica.

La importancia de este trabajo como álbum ilustrado es, ante todo, crear una conexión entre el espectador y el tema de forma positiva, aportando alternativas y que éstas sean provechosas para mejorar nuestro futuro entorno. La ventaja de este libro álbum es que transmite un mensaje muy directo al público infantil y también aporta concienciación sobre el cambio climático a todo el público.

La sombra de la Ceiba va ligado a un álbum ilustrado que se realizó con anterioridad para la asignatura Ilustración 1 del master de dibujo, llamado *Un monstruo bajo mi hamaca*, también relacionado con el medioambiente. En concreto este libro trata de enfocar el ciclo de las nubes en bosques tropicales nubosos, cuál es su función y qué problemas están surgiendo en estos lugares por el cambio climático. Este libro fue creado con la intención de seguir aportando lecturas sanas, un pensamiento ecológico y un acercamiento al arte a través de la ilustración. Ligado a *Un monstruo bajo mi hamaca*, se realiza el segundo libro, *La sombra de la Ceiba* para la asignatura de ilustración 2. Este tiene una línea estética similar, inspirado en un mundo tropical donde se puede ver la abundancia de flora y fauna hasta llegar a un estado crítico provocado por el cambio climático. La estética en ambos libros es similar, tanto en técnica como en colores.

El álbum está categorizado para un público infantil pero que no dista de un público adulto haciendo que el interés sea mayor y las propuestas creativas tomar varios rumbos. Otro apartado que cabe recalcar y que tendrá su apartado en la memoria será la publicación del álbum ilustrado como objeto de consumo, se abordarán varias perspectivas y mejoras para que este arte sea cada vez más sostenible y por consiguiente poner esta teoría en práctica en el propio libro si se da el caso.

En resumen, el álbum sirve como conductor entre el mensaje que quiere transmitir y el valor artístico que este tiene. Con las ilustraciones pretende abordar un imaginario visual que llegue más allá que con solo palabras. En este caso el reivindicar el medioambiente con colores, formas y texturas, revela la importancia de generar belleza. Un estímulo artístico con una dedicación concreta, pero muy enriquecedora. De esta forma se puede aportar un mundo narrativo ideal para los más pequeños donde se pueden introducir hábitos sanos, generar un interés en la temática a través del álbum ilustrado y promover arte a un público temprano y más adulto.

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN.

Considero que para trabajar el álbum ilustrado enfocándolo a una crítica medioambiental sí que precisa de conocimientos artísticos previos al igual que se necesita abordar la crítica desde un punto de vista científico o al menos considerar pautas actuales, reales y objetivas para poder llegar a hablar de la sostenibilidad y el respeto medio ambiental actual con fundamento. De esta forma y por la variabilidad y constante cambio, se podrá hacer hincapié en lo más relevante para el proyecto.

Tanto el arte como la sostenibilidad van de la mano y en la actualidad no hay mejor ejemplo que la actuación de artistas y de muchas empresas creativas (la mayoría independientes) que se sensibilizan con su entorno trabajando de manera sostenible y generando una economía circular. Un ejemplo para el proyecto sería el negocio de las editoriales, que tras el impacto que han causado a nivel global, han de reinventarse con propuestas sostenibles para el negocio literario, un tema del que hablaremos más adelante.

En este proyecto es importante recalcar los siguientes términos descritos a continuación, que se encontrarán a lo largo de la investigación, para entender mejor su estado actual.

- **Álbum ilustrado**

El álbum ilustrado se caracteriza por tener una narrativa con texto e imágenes en las cuales estas pueden aportar mucho más que el texto y contienen mucho más significado y peso que las palabras. En los álbumes ilustrados prima la estética y la narrativa visual con un estilo característico y un acabado concreto. Esto aporta un imaginario que el lector entiende a simple vista y a su vez aporta sensibilidad hacia el arte.

Martin Salisbury y Morag Styles definen lo siguiente:

Actualmente, el álbum ilustrado se define por su uso particular de imágenes secuenciales, por lo general asociadas a un pequeño número de palabras para transmitir significado. Al contrario que el libro ilustrado tradicional en el que las imágenes realzan, decoran y amplifican, en el álbum ilustrado actual el texto visual asume casi toda la responsabilidad narrativa (Salisbury & Styles, 2012, pág. 7)

Hay álbumes ilustrados categorizados para un público infantil por la sencillez textual y por la conexión instantánea a través de la imagen, para su aprendizaje y estímulo. Estos también atraen a un público más adulto como objeto de colección, “Los mejores libros ilustrados se convierten en mini galería de arte atemporales, una suma de concepto, obra gráfica, diseño y producción que aporta placer y estimula la imaginación, tanto de niños como de adultos” (Salisbury & Styles, 2012, pág. 50).

En la actualidad los álbumes ilustrados han evolucionado tanto que se popularizan también para lectores adultos, con una temática en ocasiones no apta para la infancia y donde la crítica evita lo didáctico suplantándolo por simple divertimento y humor negro. En este caso podemos hablar de autores

como son; Let's pacheco, María Hesse, Rebeca Dautremer, Santiago Caruso y Lola Vendetta entre muchos otros.

“Uno de los rasgos dentro de esta tendencia es la búsqueda de nuevas soluciones plásticas que irrumpen en "lo infantil" desde las experiencias del arte adulto más innovador. Así, estilos y soportes muy dispares reclaman presencia. El eclecticismo técnico y temático convierte a la literatura infantil y juvenil en campo de pruebas y lugar de reunión” (Lartitegui, 2004, pág. 33)

El álbum ilustrado, habiéndolo llevado a la práctica, te hace volver a un origen abstracto a la hora de crear, donde es necesario volver a los iconos pictóricos básicos para comunicar algo simple y de esta forma, aunque sea breve, te adentra en el imaginario de un niño. Es por eso por lo que hay cierta complejidad a la hora de crear libros que atraigan a públicos de diversas edades. Por lo tanto, la literatura infantil pega un salto, donde empieza a valorarse y estudiarse con una categoría mas avanzada.

- **Respeto medioambiental**

El respeto medioambiental es concepto que abarca el álbum ilustrado *La Sombra de la Ceiba*. De esta forma a través del álbum ilustrado se pretende fomentar la educación y las actuaciones sostenibles para con el medioambiente.

En la actualidad el respeto medioambiental está en auge, siendo destacable como la educación y el arte están apoyando a través de sus posibilidades y medios. Si bien es cierto que cada vez hay más proyectos artísticos con el medioambiente que son subvencionados, muchos de ellos provienen de fuentes independientes, como artistas autónomos o pequeñas empresas que apuntan alto como son las editoriales sostenibles.

- **Sostenibilidad**

Este término va a estar presente en todo el proyecto como temática secundaria que lo impulsa. Se pretende promover esta idea para mejoras a futuro y para ponerlas en práctica. Como se ha mencionado con anterioridad el libro transmite como concepto global el cuidado al medioambiente y para ello hablaremos de la sostenibilidad como práctica.

(RAE, Sostenible, 2020) Según la RAE sostenible es:

“Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible.”

(RAE, Sostenibilidad ambiental, 2011) Según la RAE, sostenibilidad ambiental es:

Amb. Principio de gobierno de la utilización de los recursos naturales que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Este término va a estar presente en todo el proyecto como temática secundaria que lo impulsa. Se pretende promover esta idea para mejoras a futuro y para ponerlas en práctica. Como se ha mencionado con anterioridad el libro transmite como concepto global el medioambiente y dentro de este la sostenibilidad. mensaje, pero lo ideal sería que en su proceso de publicación, distribución y ventas se hiciera también de forma sostenible. Por eso me parece importante hablar más adelante de las editoriales con el medioambiente, sus problemáticas y alternativas.

La Sombra de la Ceiba tiene un mensaje sostenible, pero lo ideal sería que en su proceso de publicación, distribución y ventas se hiciera también de forma sostenible. Por eso me parece importante hablar más adelante de las editoriales con el medioambiente, aquellas que son sostenibles y trabajan el álbum ilustrado. De esta forma podría aplicar la propuesta que se torna a lo largo de libro y materializarla como propuesta y reivindicación para una literatura más sostenible.

- **Pensamiento ecológico**

El pensamiento ecológico en este proyecto se crea gracias a que se habla del respeto al medio ambiente y de la sostenibilidad. Bien es cierto que en la práctica varían las formas de valorar el movimiento medioambiental según el contexto cultural y social donde se encuentre el lector. El solo hecho de reivindicar alternativas literarias que puedan aportar mejoras a nuestro entorno, un reto.

En el caso de *La Sombra de la Ceiba* los actos que nos transmiten un pensamiento ecológico serían: las alabanzas a la naturaleza, el descanso de los animales en su hábitat, la agricultura ecológica, la plantación de árboles, la salud de las aguas, el aire limpio...etc. Todo esto te habla de un mundo sostenible y cuidado y aquí entra a interpretación y crítica personal de cada uno, ya habiendo influido este tipo de pensar.

Por lo tanto, en el álbum ilustrado llevado a cabo se implementa esta práctica, donde considero que es de vital importancia enseñar a los pequeños como a los mayores estas actividades sostenibles bajo el respeto y el conocimiento. Es por este motivo que los álbumes ilustrados pueden transportar esta idea de forma sencilla, concisa y sutil.

2.1. El arte como herramienta educativa. Arte sostenible

La enseñanza a través del arte es vital ya que no es necesario un requerimiento previo para entender el trabajo, no excluye al lector, sino que lo estimula a buscar, generarse nuevas preguntas y empatizar según demande su esfuerzo. Por lo tanto, es un gran avance ante la desigualdad y vulnerabilidad para la infancia y adolescencia donde la educación busca alternativas para llegar al lector de forma igualitaria.

El álbum ilustrado tiene esta ventaja y por eso se está usando este elemento artístico como herramienta para fomentar la sostenibilidad e inculcar un pensamiento ecológico. “El poder de la belleza” se ha demostrado que está vinculado a la psique humana y que es capaz de transmitir una sensación de plenitud, bienestar y calma. Un método que ha sido utilizado mayoritariamente en arteterapia y que se puede decir que se utiliza en las aulas como medio para el desarrollo de la inteligencia emocional. Es por esta razón por la que en las escuelas incentivan mucho los talleres literarios de álbum ilustrado ya que está comprobado que fomenta la práctica y estimula el aprendizaje del estudiante.

Avanzando en el estudio y analizando cómo actúa el arte a través del álbum ilustrado en un amplio público hablaremos del Arte sostenible, considerado “Cualquier movimiento artístico que pueda tener como objetivo la sostenibilidad, pero en la actualidad, el único Movimiento que se ha categorizado como tal y que se ha comprometido con la lucha contra el cambio climático es el llamado arte sostenible” (Arte sostenible, 2011)

2.2. El álbum ilustrado con el medioambiente. Sostenibilidad y eco edición

La ecología actual que conocemos cojea en muchos aspectos y exige una implicación social y política efectiva y rápida, uno de los miedos más actuales ante el desenfrenado cambio climático que estamos sufriendo. Proponer soluciones a corto plazo son poco objetivas ya que vamos a contrarreloj, se precisan periodos que podamos abarcar como sociedad y con aportación visible y realista por el lado gubernamental. Con ese objetivo, la Educación Ambiental busca sensibilizar y concienciar a toda la población, para formar una ciudadanía comprometida con el medioambiente y resolutiva.

Como describen (Medina Quintana & Vara López, 2020):

Es más que una crisis global, hablamos de una verdadera crisis de civilización porque, a pesar de su manifiesta gravedad, pasa social y políticamente inadvertida para las mayorías sociales. Es la crisis de una civilización que, incapaz de activar el freno de emergencia, cree que progresa cuando en realidad se destruye a sí misma (Herrero, 2018, p. 18)

En cuanto al álbum ilustrado y sus posibilidades de difusión se encuentran varios formatos: el álbum tradicional, el álbum digital y el álbum digital interactivo. A diferencia de unas décadas atrás el arte se digitaliza y nos muestra contenido ilimitado en un solo dispositivo. Esto tiene sus pros y contras que analizaremos más adelante en cuanto a la huella de carbono que producen ambos libros. En cuanto al valor artístico del “libro”, como lector, la conexión física es mayor y hay un porcentaje más alto en sus ventas como libro objeto. Bien sabemos que la era digital opaca un poco este sector, pero como vemos sigue habiendo una lucha por el ejemplar en papel. Un valor materialista que no deja de proveer conocimiento y estar dentro del sector educativo.

A continuación, se muestra una comparativa para analizar cuáles son los efectos que tienen los libros tanto en formato digital como en físico en cuanto a la huella de carbono actual que producen. ventajas e inconvenientes:

Ventajas de libro electrónico:

Una de las mayores ventajas es la eliminación del papel. Te ahorra espacio y por lo tanto evita mayores cargas de transporte (Kg de CO₂). Apenas necesita luz si es de lámpara para su lectura.

Inconvenientes del libro electrónico:

Los residuos que componen un libro electrónico son muy tóxicos como arsénico o zinc. Para obtener estos materiales se realiza extracción de minerales por lo que destruye áreas naturales y por consiguiente deforestaciones. Requiere un gasto de energía para su uso y baterías

Ventajas del libro tradicional

Una gran ventaja es que los libros pueden hacerse de material reciclable y se puede hacer cíclico para que no haya extracción de materiales. El impacto

ambiental disminuye notoriamente con la eco edición. No precisan de energía para su uso.

Inconvenientes del libro tradicional

Los libros tradicionales pueden realizarse con tintas o disolventes tóxicos. Si no se realiza la eco edición implica una tala de árboles como materia prima. Ocupan mayor espacio y el peso es mayor por lo que se genera una huella de carbono mayor en su transporte para distribuirlo.

Los libros han sido desde hace siglos una herramienta esencial para el conocimiento y un objeto muy valioso para futuras generaciones tanto para amantes de la lectura como para coleccionistas. En la actualidad y por cuestión estética, lo nuevo y fresco prima ante el negocio sostenible. Una actitud que como sociedad consumista tenemos que interiorizar y por consiguiente repercute de forma muy lenta a lo ecológico. En este caso el proyecto “La sombra de la Ceiba” como temática va ligada a esta propuesta, no solo en su enseñanza, sino también como objeto que pretende concienciar la posibilidad de crear un libro sostenible en su totalidad.

Como ejemplo en este apartado nombraremos dos proyectos locales de Granada que proyectan la literatura desde un punto de vista sostenible utilizando la eco edición, editores autónomos y cartoneras.

ECOedit

Se presenta como una plataforma online creada a través de la UGR albergando numerosas editoriales independientes que trabajan de forma sostenible dentro del marco hispano hablante y en diversas disciplinas Eco Literarias.

Tal y como mencionan sobre su proyecto:

“La presencia de editoriales independientes en nuestro espacio cultural es fundamental para garantizar la bibliodiversidad y preservar el ECO sistema del libro, amenazado por las prácticas oligopólicas de los grandes grupos.” (ECOedit, 2016)

UGR Cartonera

Editorial que propone la difusión del conocimiento a través de la universidad de Granada, facultad de filosofía y letras, difundiendo obras realizadas con jóvenes pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión. De esta forma las obras realizadas circulan en el sector local enriqueciendo el ámbito cultural de la ciudad y visibilizando sectores minoritarios. También se fomenta el valor artístico y el espíritu sostenible en el ámbito universitario. Un proyecto donde primero fomenta el reciclaje y después construye a través de materiales reciclados un mundo democrático apostando por la creatividad y desarrollo en el sector literario.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos generales

- Contribuir a la concienciación de los niños y el público en general sobre la importancia del cuidado del medioambiente desde distintos puntos de vista.
- Reivindicar la importancia de las narraciones visuales como medio comunicativo fundamental para la educación de los niños y la concienciación del público en general en temas de vital importancia como es el respeto o cuidado de la Naturaleza.

3.2 Objetivos específicos

- Estudio y análisis de álbumes ilustrados actuales centrados en la Naturaleza que traten temas relacionados con el cuidado del medioambiente en cualquiera de sus ámbitos.
- Creación de un álbum ilustrado que trate sobre el medioambiente, la sostenibilidad y el respeto a la biodiversidad enfocado a un público infantil para concienciar en edades tempranas sobre estos temas, pero también para un público más adulto que aprecie el trabajo artístico dentro de esta temática.

4. METODOLOGÍA.

Este trabajo fin de máster es un proyecto teórico-práctico. Por tanto, destacaremos algunos recursos metodológicos básicos de cada parte.

4.1. Parte teórica

En la teoría se estudia la temática que engloba el proyecto, en este caso el medio ambiente, la biodiversidad y el pensamiento ecológico dentro del álbum ilustrado. Para abordar estos puntos se presta especial atención a los álbumes ilustrados que hay hoy en el mercado sobre el tema de estudio. Dentro del estudio teórico, el tema de la sostenibilidad en los álbumes ilustrados y las editoriales es bastante amplio en cuanto a la búsqueda de editoriales y autores independientes, por lo que para resumir este apartado he decidido enfocarlo en la actividad sostenible y ecológica dentro del marco emprendedor local. También se nombran proyectos extranjeros que me han aportado mucha información para tratar de forma personal con estos.

Redes sociales

Para el trabajo de campo se realiza una búsqueda de ilustraciones relacionadas con el medioambiente, la sostenibilidad y el cambio climático. Primero busco a artistas principalmente a través de Instagram. Es la red social que más utilizo y que permite guardar imágenes de cualquier cuenta creando una colección personalizada, lo que facilita acceder y visualizar con más facilidad el contenido. En muchas publicaciones de los ilustradores también aparecen links que derivan a librerías o editoriales con las que colaboran por lo que abre puertas para ampliar documentación y en muchos casos descubrir proyectos de álbum ilustrado relacionado con *La sombra de la ceiba*.

También se encuentran proyectos interesantes donde participan miles de artistas como es el caso de *our planet week* @ourplanetweek , un proyecto de Instagram sensibilizado con el medioambiente y el arte que reúne ilustraciones de todo aquel que quiera participar sin importar la procedencia. La iniciativa de este proyecto es la plantación de un árbol por publicación bajo el hashtag #ourplanetweek #onetreepanted #letsdrawachallenge, llegando a la meta de la plantación de 5.000 árboles y la creación de un álbum ilustrado con más de 20.000 propuestas en el 2021. Una de las fundadoras de este proyecto es Asia Orlando, ilustradora que sigo desde hace tiempo y por la que descubrí este proyecto. Creadora de libros ilustrados sensibilizados con el medioambiente como es *The wild world, handbook*.

Las imágenes que aparecen a continuación pertenecen al proyecto de our planet week, una selección muy resumida de artistas que presentaron propuestas interesantes.

Ilustración 1: Leah.C. Our planet week projet, 2021. Link: <http://www.ourplanetweek.com>

Ilustración 2: Rosanna.T. Our planet week projet, 2021. Link: <http://www.ourplanetweek.com>

Dentro del mundo de las redes sociales encontramos “ilustradores influencers” que últimamente han aportado mucho a la creación del libro ilustrado a través de internet con videos explicativos, experiencias etc. Estos aportan pequeñas ideas o simplemente ayudan a corregir de forma profesional errores que son muy comunes en este sector, ayudándote por niveles y según el enfoque. Al ser un sector poco visibilizado en el mundo empresarial, se levantan numerosos autónomos que muestran todo lo que conlleva el trabajo del álbum ilustrado.

Una artista gráfica que ha aportado buenas charlas a lo largo de su experiencia laboral como ilustradora ha sido Mili Koey en YouTube, ilustradora freelance que muestra varias caras del mundo ilustrado y sus procesos más relevantes, aunque también he visitado otras Plataformas como domestika y skillshare pero en menor cantidad, no dejan de ser útiles para el trabajo de campo

Algo que va ligado a toda esta búsqueda de redes sociales pero que es secundario, son los comentarios u opiniones. Es importante tener en cuenta opiniones de lectores o seguidores de arte y así poder ver lo que motiva y lo que se puede mejorar, ya que es una herramienta para mantenernos conectados a novedades, saber que se busca en el mercado y que tipo de público se atrae. Como todo en internet, hay que saber tener un juicio propio y saber diferenciar entre comentarios constructivos a vulgares críticas. Muchos artistas corroboran en que esto es una ventaja a la hora de saber que hay detrás de un proyecto y cómo mejorarlo.

Editoriales

En cuanto a editoriales, hay muchas que permiten suscripciones online y gratuitas por lo que te permite revisar novedades e información de álbumes ilustrados según la línea editorial. Por ahora las editoriales más pequeñas son las más interesantes bajo mi punto de vista, son poquitas las que tengo en la lista, pero de vez en cuando sacan libros muy curiosos. Editoriales como: Hola monstruo, Errata naturae y la biznaga cartonera.

Algo que me parece un plus de estas editoriales es que tienen iniciativas positivas a futuro procurando crear mejoras en la eco edición al igual que buscan sensibilidad artística. Normalmente en estas suscripciones encuentras charlas sobre los libros publicados y el autor comenta el proceso de su trabajo, de esta forma uno puede tomar ideas e inspirarse en metodologías concretas.

Librerías

Para finalizar el trabajo de campo, en este caso voy a librerías especializadas en cuentos infantiles/juveniles. En estas encuentras libros que pasan desapercibidos online y editoriales que se enfocan a la temática que se está estudiando, así da paso a buscar más libros relacionados. Hay algunas librerías que se especializan en lo local y hecho a mano, por lo que en este caso particular se venden fanzines, libros autoeditados y tiradas únicas de series en serigrafía. Ovni Bazar es una librería granadina que me gusta visitar y que comparte estas características, es de las pocas que conozco en el ámbito local. En este caso esta librería no alberga literatura infantil, quizá parte de lo juvenil a un público más adulto, ofreciendo variedad literaria con mucha sensibilidad y variedad artística.

Por último, tenemos la librería infantil *Un mundo feliz*, situada en el barrio Genil en Granada, especializada en literatura infantil/juvenil un lugar donde puedes encontrar gran cantidad de libros ilustrados exquisitos de todas las temáticas. En este caso, los libros especializados en el medio ambiente son los que menos. Palmeras en el polo norte era el libro más popular, enfocado a esta temática que más destacaba. No obstante, estar rodeada de tanta variedad aporta mucho ya que es un espacio en el que se permite la lectura y la encargada sabe guiarte en su contenido.

4.2. Parte práctica

En la práctica se desarrolla un álbum ilustrado que habla sobre el medio ambiente y los efectos del cambio climático en él, proponiendo un pensamiento ecológico al lector. El trabajo práctico es sin duda el más motivador ya que es un proyecto en el que puedo aplicar lo estudiado y jugar artísticamente con libertad.

Para el proceso del álbum ilustrado se sigue el proceso indicado por Salisbury (2005) donde se parte de una idea y a partir de esta se va elaborando el texto y con este, los personajes principales. Una vez que se tienen los protagonistas se elaboran bocetos que compondrán el storyboard. Del story se pasa a la realización de bocetos finales y por último la realización de las ilustraciones definitivas y la maqueta. En este caso, la historia ha sido creada por Jake Arthur Garrett un compañero que se dedica a la enseñanza infantil y a su vez escribe historias y poemas con mucha facilidad, es por eso que le hice una propuesta para realizar una historia infantil que hablara del cuidado del medioambiente y a su vez que estuviera inspirado en la cultura maya y su concepto sobre la naturaleza. Le resultó interesante la propuesta y aceptó para narrarla. Se enfocó en un texto sencillo y poético ligado a la literatura infantil. Una vez que el texto conectaba con la idea, se continuó con el storyboard, la búsqueda de personajes y el abocetado en A3 de estas imágenes. Varias de las ilustraciones se realizaron por completo para el trabajo de la asignatura de Ilustración Infantil II del Máster de Dibujo, para entregar la maqueta con bocetos y algunas ilustraciones finales a color.

Este proyecto se convierte en el protagonista del Trabajo Fin de Máster para poder completarlo en su totalidad. El estilo está inspirado en el álbum realizado con anterioridad llamado *Un monstruo bajo mi hamaca* (realizado para la asignatura Ilustración Infantil I), que me ha aportado mucho para encontrar una sintonía estética de las imágenes. Las ilustraciones de *La sombra de la Ceiba* están realizadas en páginas dobles a color, papel canson de 300 gramos, acuarela, lápices de colores y estilógrafos para el lineado.

Para la digitalización, estas imágenes se escanean y se maquetan en InDesign. Algunas de ellas pasan por Photoshop si es necesario, pero son breves retoques. Una vez se maqueta el libro y ya está todo conforme, se imprime procurando que todo este proceso sea a través de eco edición.

5. ANÁLISIS DE ÁLBUMES ILUSTRADOS SENSIBILIZADOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Hay muchos libros que han ido surgiendo a lo largo de la búsqueda, ya sean a través de internet como en librerías, de los cuales la temática es muy clara en cuanto a el cuidado sobre el medio ambiente y presentan una crítica que sin duda va enfocada al pensamiento ecológico. A continuación, destacamos algunos de ellos.

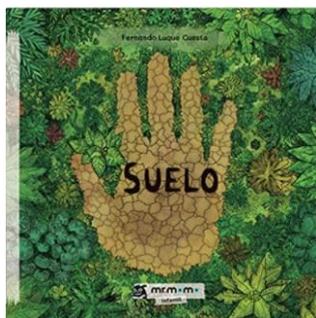

Ilustración 3: Luque, F. (2010). *Suelo*. Ed. Mr Momo.

5.1. *Suelo*, de Fernando Luque.

En primer lugar, tenemos un álbum ilustrado sensibilizado con el medioambiente, donde trata la importancia de cuidar nuestro entorno y saber diferenciar lo que la sociedad impone a lo que la naturaleza realmente necesita, sin duda una narrativa visual llena de mensaje, que atrapa desde el principio que complementa al texto muy bien. *Suelo* como bien indica el título está enfocado como concepto a la riqueza de nuestra tierra y de sus nutrientes para mantener el ciclo vital de la vida. La temática medioambiental y sostenible se presenta

similar a *La Sombra De La Ceiba*. En cuanto a estética de *Suelo*, su trabajo es muy llamativo y vivo, la naturaleza esta muy presente y cuando esta sufre también genera mucha tensión con un efecto muy desolador. Sin duda una historia que inspira y a su vez alerta de forma directa sobre nuestra forma de consumir nuestros recursos naturales. Este libro en cuanto a temática y técnica es el que mas se acerca a la idea de *La Sombra de Ceiba*. Por lo tanto, lo coloco como primera referencia.

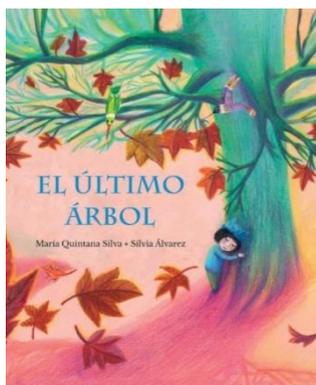

Ilustración 4: Quintana, M. Álvarez, S. (2018) *El último árbol*. Ed. Cuento de luz.

5.2. *El último árbol*, de María Quintana y Silvia Álvarez.

En *El último árbol* vemos la conexión entre la naturaleza y el hombre narrada con simpleza. Goran es un niño que ama el último árbol y hace vida junto a él, siente que las cosas están cambiando y la naturaleza actúa de forma diferente. En esta historia enseña cómo las decisiones de la naturaleza son sabias y quizá conlleven un riesgo contra el hombre si este no toma una alternativa contra el cambio climático, por eso la mejor forma de que no pase es cuidar del entorno. Goran realiza una función de cuidador para que el último árbol se quede con él y se restaure lo dañado. De esta forma el pensamiento

ecológico se acompaña de bellísimas ilustraciones simples y complementadas al texto, guiando al espectador ante un mundo en el que el reciclaje, la constancia, la enseñanza y la paciencia hacen del mundo un lugar mejor.

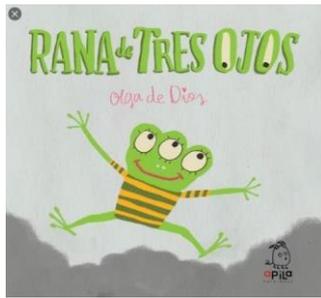

Ilustración 5: De Dios, O. (2018). *La rana de tres ojos*. Ed. Apila.

5.3. *La rana de tres ojos*, de Olga de Dios

La rana de tres ojos abarca el tema de la contaminación y como en su entorno las cosas van cambiando de aspecto según aumenta la polución. Llega un punto de inflexión en la historia en el que la sostenibilidad prima y se visibiliza con la felicidad de los personajes y la tranquilidad de la zona, algo que afecta unitariamente a todos los componentes del libro de forma positiva. En cuanto a la técnica, trabaja de forma sencilla y sutil, como muchas obras de Olga de Dios metaforiza los personajes y los relaciona con una de las problemáticas recientes, en

este caso, problemáticas medioambientales. La rana de tres ojos es el personaje que profundiza en las preguntas y hace que resalten los demás caracteres para que compongan la

Ilustración 6: Isern, S. Gili, E. (2017). *Olivia y las plumas*. Ed. Savanna Books.

5.4. *Olivia y las plumas*, de Susana Isern y Esther Gili.

Olivia y las plumas metaforizan una situación crítica en el mundo animal, habla de un entorno rural que empieza a decaer por la sequía. De manera fantástica consigue salvar a los peces de forma onírica y atractiva para los más pequeños. Sin duda la imaginación está al vuelo. Pero podemos profundizar en la historia y darnos cuenta de la gran conexión de Olivia con la naturaleza y cómo consigue el cometido que le mandan los peces, con paciencia, serenidad y conocimiento. Finalmente guiándose por las señales de la naturaleza salva a todos los peces. Cabe mencionar la dulzura con la

que ilustra Esther Gili y lo bien que muestra este mundo tan fantástico. Se complementa muy bien el texto con la imagen y analiza muy bien las formas y lugares para hacerte sentir parte de ese lugar.

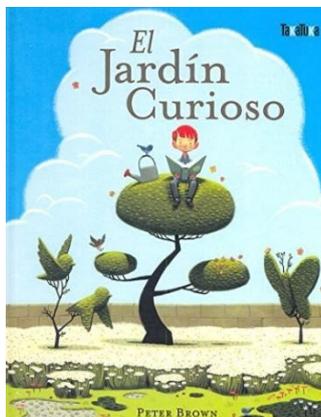

Ilustración 7: Brown, P. (2010). *El jardín curioso*. Ed. Takatuka.

5.5. *El jardín curioso*, de Peter Brown.

En el Jardín curioso nos encontramos a Lian, un niño que vive en una ciudad desolada y donde no hay nada de naturaleza. Su interés por lo diferente lo acercan a la jardinería, ya que ha dado con la clave para hacer crecer plantas hasta convertirse en un curioso jardín. En este libro se muestra como lo bueno puede contagiarse y en este caso el respeto a la naturaleza hace crear una comunidad de jardineros alrededor de Lian. Sin duda un mensaje de los más claros a la hora de visibilizar el cuidado medioambiental y las capacidades asombrosas de la naturaleza. Una ilustración que acompaña muy

bien al texto y que en ocasiones alcanza más tensión que lo escrito. Un libro con un mensaje muy positivo y con un pensamiento ecológico que todo niño y adulto debería aprender leer y poner en práctica.

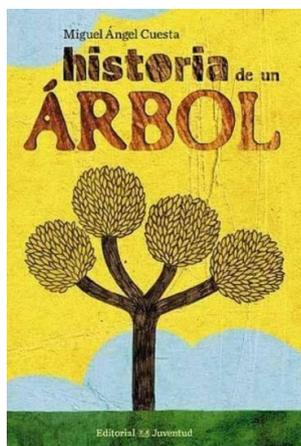

Ilustración 8: Cuesta, MG. (2011). *Historia de un árbol*. Ed. Juventud.

5.6. *Historia de un árbol* de Miguel Ángel Cuesta.

La Historia de un árbol detalla la vida de un ser, que pasa de crecer y vivir en el bosque a notar cambios a su alrededor hasta que todo su entorno consiste en ladrillos y asfalto. La evolución de la ciudad ha dejado al árbol con compañías ajenas a él y aunque acaba acostumbrándose a los humanos y animales de ciudad su madera acabará siendo madera para muebles. De esta historia nacen seres que añoran los árboles y realmente se preocupan por seguir manteniéndolos y sobre todo plantando nuevos. Sin duda la ilustración sutil y naive abarca más de lo que el texto relata y muestra cómo de nuevo haciendo un esfuerzo podemos ayudar a mantener nuestro entorno. La temática medioambiental está escondida y al final sale. No deja de ser un acto responsable y positivo para nuestro entorno y de esto nos vienen a hablar este cuento.

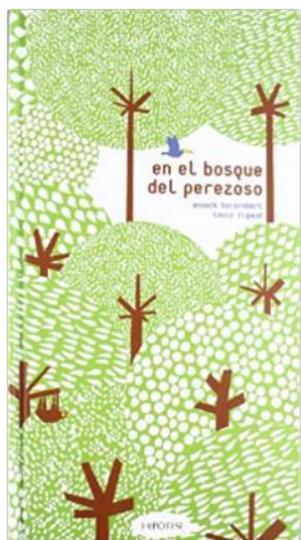

Ilustración 9: Strady, S. (2012). *El bosque del perezoso*. Ed. Edicions Hipotesis, SL.

5.7. *En el bosque del perezoso* de Sophie strady.

En el bosque del perezoso se profundiza en el hábitat animal y lo importante que es conservar nuestro entorno para su progreso y mantenimiento. El protagonista, en este caso el perezoso, se aferra a su entorno, quedando él solo y sin nada a su alrededor, viéndose forzado a irse de su propio hogar después de tanto esfuerzo. La tensión en su naturaleza está generada por el hombre, pero también el punto de inflexión llega cuando el hombre decide reconstruir el bosque y devolver a la vida lo que el propio hombre destruyó. De esta forma la buena labor y constancia dan una nueva oportunidad al perezoso de volver al bosque. Conservar y cuidar el medioambiente definiría este libro. En cuanto a la técnica, el libro tiene unas ilustraciones finas y claras jugando con el efecto pop up o 3D con imágenes 2D. Una delicia visual y un mensaje positivo, que trata de animar a la buena fe del humano y a las capacidades positivas que este puede traer al entorno natural si este se lo propone.

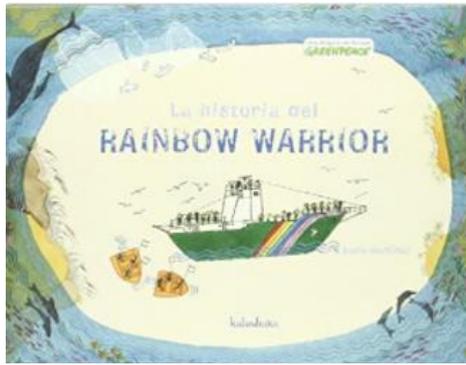

Ilustración 10: Martínez, R. (2020) *Rainbown warrior*. Ed. Kalandraka.

5.8. *Rainbown warrior*, de Rocío Martínez.

Rainbow Warrior, patrocinado por la organización Greenpeace, relata la historia de la contaminación en los mares y juega con el texto llevándonos a un presente de guerreros y a un posible futuro en el que pueden pasar de nuevas catástrofes similares. Dos ballenas hacen de personajes secundarios encontrando seguridad en las aguas donde el Rainbow Warrior lucha por protegerse. De manera detallada y simple explica por qué luchan en cada

zona, porque protegen a cada animal, cual es el peligro que están sufriendo y como se puede luchar para la mejora del lugar. Las imágenes fluyen con el texto a la par e ilustran de manera creativa los estados por los que pasa el barco y su lucha activista. Se nota los tintes de publicidad ONG y a la vez muestra de forma sencilla un elemento crucial para la mejora medioambiental. Desde luego las luchas no se tratan a bases de guerras si no de insistir y ayudar de la mejor manera. Algo que relata este libro y que sin duda hace que sea algo diferente al resto.

Ilustración 11: Jeffers, O. (2018). *Estamos aquí*. Ed. Andana.

5.9. *Estamos aquí*, de Oliver Jeffers.

Estamos aquí es el libro más didáctico de todos los elegidos. Va enseñando el planeta tierra desde el universo de forma detallada y simple y va introduciendo la naturaleza y los humanos en él. Una vez que te ha introducido en el mundo en el que vivimos, pretende hacer reflexionar nuestra función en la tierra y la cantidad de personas que somos, de esta forma entiende el más pequeño que todos somos responsables de nuestros actos y que pueden afectar a los demás, así que como mensaje final intenta incrementar la unidad y responsabilidad medioambiental para seguir en el planeta tierra. Un

libro muy completo y con un mensaje profundo y muy claro, las ilustraciones sirven de mapa para centrar al espectador y en ningún momento pierdes el hilo conductor. Una forma muy tradicional y bonita de hablar de nuestro cometido con El planeta tierra y nuestra responsabilidad con el medioambiente.

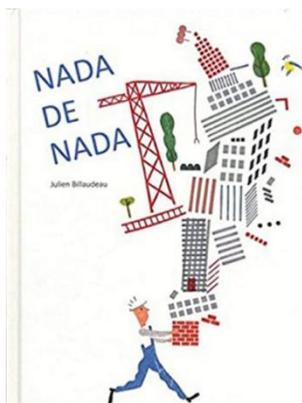

Ilustración 12: Billaudeau, J. (2017). *Nada de nada*. Ed. Tramuntana.

5.9. *Nada de nada*, de Jlien Billaudeau.

En *Nada de nada* participa el consumismo y el exceso, menos es más y definitivamente la sutileza del cuento se presta a este concepto. Saber dónde están los límites de la naturaleza te enseñan a poder integrarse de manera más inteligente en esta y convivir en armonía. Este libro está enfocado al cuidado medioambiental y a considerar dos veces nuestro entorno. En las ilustraciones cada gesto amplifica el efecto de saturación al que llega “El señor C” con su ambición de edificar sin conocimiento. Pequeños colores y formas simulan lo positivo y negativo de sus actos, diferenciándose muy bien la naturaleza y lo construido por él.

Finalmente, la solución está en recapacitar y entender nuestros actos, sabiendo diferenciar lo bueno de lo malo. Nos encontramos con un pensamiento constructivo y ecológico donde observar y escuchar la naturaleza se vuelve una virtud.

Ilustración 13: Clemente, E. (2017). *¿Qué le pasa al planeta?* Ed. Emonautas.

5.10. *¿Qué le pasa al planeta?* de Eva Clemente.

Al planeta le pica todo, no sabe lo que le pasa, tiene mucho calor en los polos, el ecuador lo siente pesado, los océanos los nota pegajosos y le salen granitos extraños en ciertos continentes. Quiere soplar y moverse y sobre todo rascarse para sentir que le pasa. En este momento del libro entran en acción unos niños que no saben qué le pasa a la tierra y deciden ayudarla. Toman decisiones para que tanto ella como los humanos y habitantes del planeta estén bien. Con pequeñas acciones y con

constancia se dan cuenta que el planeta es más feliz así, reciclan, plantan, utilizan energía renovable, ahorran luz y agua etc. Sin duda otro libro que utiliza la metáfora y lo hace muy didáctico a la vez. La imagen es simple y concisa, centrándose en el problema de cada lugar y cómo resolverlo. Una historia muy bonita e impactante, con una filosofía ecológica y sobre todo centrado en conservar el medioambiente

5.11. *Abuela Grillo*, de Denis Chapón.

ABUELA GRILLO RESPETO A LA MADRE TIERRA

Fotografía 14. Chapon, D. (2019). *Abuela grillo*. *The animation workshop*.

Haciendo una excepción dentro de este apartado, he visto interesante incluir otros métodos que sirven para trabajar el álbum ilustrado con temática medioambiental, por su narrativa e imaginario visual. Esta referencia proviene de una animación realizada como proyecto cultural con alumnos de Bolivia y Dinamarca. La historia y el arte visual están inspirados en la cultura Ayorera de Bolivia y muestra lo importante que es tener agua en sus ecosistemas.

En este caso la protagonista, La abuela grillo, tiene una hermosa voz y cuando canta hace caer lluvia, controlando su caudal según su estado emocional. Ella es la vida para todo su alrededor y el agradecimiento del pueblo es visible, hasta que la industria descubre su talento, toma ventaja y decide abusar del agua que emana de su voz. Una fuerte crítica a la politización de nuestro entorno y a un bien necesario como es el agua.

Sin duda un gran descubrimiento que sirve para aprender a narrar historias sin texto apoyándose en la imagen. Las secuencias son planos sencillos sin voz ni texto, solo breves sonidos. Aquí la imagen toma partido, característico del álbum ilustrado.

6. Propuestas artísticas creadas con anterioridad

6.1. Álbum ilustrado “Un Monstruo Bajo Mi Hamaca”

“Un monstruo bajo mi hamaca” es un libro ilustrado que empatiza con el ecosistema tropical y trata un tema concreto, en este caso el efecto de las nubes y su vital importancia en los bosques densos tropicales. Una propuesta que se realizó para la asignatura de Ilustración infantil I del en el máster de creación audiovisual, cómic e ilustración infantil. El proyecto se terminó por completo para la entrega final de la asignatura en el 2020 y para continuar en la asignatura de ilustración infantil II decidí abordar la temática medioambiental inspirado en este álbum *Un monstruo bajo mi hamaca*, pero con otra vertiente dentro de la crítica medioambiental, creando así *La sombra de la ceiba* también como libro ilustrado para un público infantil.

En *Un monstruo bajo mi hamaca* se crea una crítica al cambio climático y cómo afecta a las nubes que pueblan bosques nubosos con ecosistemas endémicos. Pretende envolver al lector en el mundo de “Niebla”, una nube personificada muy curiosa y trabajadora que enseña lo importante que es su presencia en el bosque y su vital importancia para todas las especies que en ella habitan.

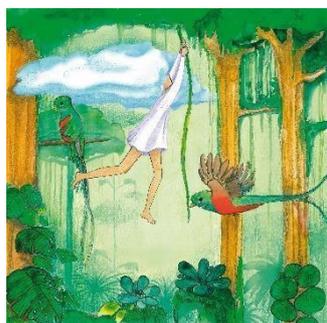

Figura 15: *Un monstruo bajo mi hamaca*. Fuente: elaboración propia

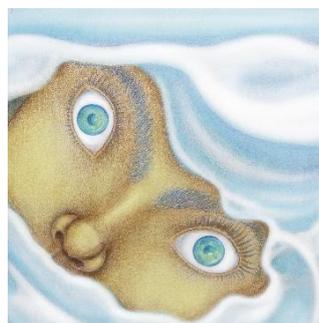

Figura 16: *monstruo bajo mi hamaca*. Fuente: elaboración propia.

La idea principal de este libro proviene de la reserva biológica del bosque nuboso de Monteverde en Costa Rica, que es uno de los múltiples parajes naturales y primarios que están muy presente en el libro y que han servido como modelo para realizar los paisajes, al igual que las especies que aparecen de flora y fauna.

Costa Rica es conocida por su amplia variedad de naturaleza y su gran interés por la sostenibilidad y la protección del ecosistema. Es uno de los países más pequeños de América central con un proyecto de energía verde a nivel nacional espectacular, no cabe duda de que la única forma de mantener sus ecosistemas vivos es concienciando a la población con un modelo de vida mucho más simple. El país está convertido en grandes reservas naturales para su estudio y posible ayuda para especies en estado crítico de completa extinción. Un país donde hay constante visita de biólogos de todo el mundo y están haciendo un trabajo ejemplar, manteniendo en este caso Monte Verde

con el 2,5% de la biodiversidad en el planeta y Costa Rica representando el 5% de la biodiversidad del planeta.

Parece una cifra muy alta para tan poco terreno y esa es la principal amenaza. El hecho de ser independientes en cuanto a prácticas sostenibles no les inmuniza del cambio climático. De aquí podemos sacar la idea para la historia de “un monstruo bajo mi hamaca” que invita a entender este tipo de biodiversidad e intenta concienciar a la población de una realidad que puede acabar con mucho en poco tiempo.

“En las últimas tres décadas, Monteverde (Costa Rica) ha surgido como un sitio crucial para la investigación en la biología montano-tropical, la cual ha producido más de 350 artículos científicos y libros académicos. En términos de conservación y formación de jóvenes biólogos, Monteverde es considerado uno de los principales sitios de bosque nuboso tropical en el mundo” (Nalini & Nathaniel , 2000)

Costa Rica comprende unos 51.000 km², para hacernos a la idea (Aragón y La Rioja juntos) y por lo tanto por mucho que sea de ejemplo, no entra en el ranking a la hora de clasificar biodiversidad por país. La biodiversidad planetaria más importante proviene de 17 países, países grandes que ya se han visto amenazados estos últimos años por grandes incendios, deforestaciones intrusivas, explotación de minerales etc. Aunque cada vez las reservas tienen más peso y los gobiernos tienen menos excusas para esquivar la realidad, se necesitan mostrar más puntos de vista, y es que “no puedes hacer nada con algo que ya no tienes” por lo que resulta vital hacer énfasis en esta problemática a través del activismo social y en este caso el álbum ilustrado es una herramienta muy útil de fácil acceso y con un mensaje concreto y conciso.

En cuanto a la realización artística de *Un monstruo bajo mi hamaca*, ha sido realizado con técnicas tradicionales, en este caso acuarelas, lápices de colores y finalmente algunos brillos y difuminados con Photoshop, realizado en formato A3. Esta técnica es la misma que se usa para *La sombra de la ceiba*, con la diferencia que el final del coloreado se le aplica línea negra a tinta, algo que en *Un monstruo bajo mi hamaca* apenas tiene, ya que la línea de contorno es suave para ganar una estética más fluida por la constante neblina de esos bosques y sobre todo porque el personaje principal, Niebla, ya que es un elemento gaseoso.

Figura 17: *Un monstruo bajo mi hamaca*. Fuente: elaboración propia

Esta escena muestra cómo Niebla se evapora cayendo a la superficie en gotitas de agua debido a la evaporación generada por el calor. Normalmente en los ecosistemas tropicales nubosos la lluvia perteneciente a las nubes se genera en dosel del bosque, área donde la vegetación es más densa y por lo tanto en esta zona “el techo del bosque” atrapa más de la mitad del agua torrencial que se produce en su conjunto, permitiendo que solo el 30% de agua de lluvia llegue la superficie. Esto quiere decir que tanto el dosel del bosque como la superficie requieren de una humedad concreta para soportar esta variabilidad de agua y luz. La realidad es que si las nubes se evaporan por completo por el calor que se genera en el suelo estas no llegan al dosel del bosque y por consiguiente no continúan su proceso para contribuir humedad a la superficie, acabando, con ambos ecosistemas y por consiguiente, con el bosque.

Continuando con la narración de las imágenes, en este caso Niebla con suerte aterriza en el suelo del bosque en pequeñas gotitas de agua dándose cuenta del valor que tiene tanto en lo alto como en la profundidad del bosque. En la imagen siguiente, se muestra la escena en la que Niebla comprende su importante trabajo como ser de agua y de esta forma pretende mostrar al lector la suerte de niebla por entender su ciclo y a su vez hacer que quien lo lea entienda lo grave que puede ser el calentamiento global también para estos lugares.

Figura 18: Un monstruo bajo mi hamaca. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las ilustraciones que se muestran en el libro van acompañadas de especies tanto de flora como fauna que representan estos bosques y su vital importancia para estos. También aparece alguna especie extinta como es la rana dorada (solo se encuentran en cautividad bajo observación) y otras en peligro de extinción como son los guacamayos, quetzales, jaguares etc. Al final del libro se muestran los nombres de todas estas especies que aparecen en el libro y precisan una atención detallada por su amenaza ante el cambio climático. Estas especies van numeradas a lo largo del libro, unas 19 en total, para poder ser identificadas mientras se conoce mejor su hábitat.

6.2. Proyecto mural para El Tesoro Escondido.

Este trabajo fue realizado en una casa/hostal que alberga proyectos de voluntariado de permacultura, jardinería, cuidado de animales, construcción y decoración, todo de forma sostenible y usando materiales reciclados. El tesoro escondido está localizado en Bocas del Toro, Panamá. Un área dedicada al turismo sostenible que ofrece actividades acuáticas propias de la zona.

Figura 19: Mural tropical, pared frontal. cuarto. Bocas del Toro, 2019. Fuente: elaboración propia

Este lugar se comenzó a construir con el propósito de albergar tanto a turistas como a entusiastas de la conservación biológica y medioambiental. De esta forma las actividades se realizaban según la experiencia o capacidades del voluntario. Tal fue el impacto positivo del proyecto de Monique, dueña y creadora del Tesoro escondido que decidió construir una nueva residencia privada cerca de la zona del hostel aplicando la misma idea y técnicas. En este caso los voluntarios éramos menos y pasamos a tener un papel más específico y personal en la casa. Durante el periodo de un mes que me tocó residir como voluntaria, las actividades propuestas eran: Permacultura, jardinería, organización del punto limpio, decoración y cuidado de animales.

En mi caso comenzaba en la zona de “punto limpio” donde casi toda la isla reciclaba en este lugar vidrios, plásticos, elementos de construcción, maderas etc. donde no solo empezó a ser un proyecto sostenible para la zona sino también un impacto positivo para la isla.

Mi trabajo consistía en la realización de mosaicos y murales, por lo que para el trabajo de mosaicos era ideal todo ese vidrio, baldosas y plásticos que servirán de base para el trabajo. El proyecto se realizó en el interior en dos baños en un cuarto y el salón. Comencé con el baño de “la libélula”.

Figura 20: Mosaico tropical, pared frontal. Baño1. Bocas del Toro, 2019. Fuente: elaboración propia.

Figura 21: Mosaico tropical, pared lateral. Baño1. Bocas del Toro, 2019. Fuente: elaboración propia.

Figura 22: Mosaico tropical, detalle de hojas. Baño1, Bocas del Toro, 2019. Fuente: elaboración propia.

Continué con el cuarto de las palmeras”. El baño estaba decorado con mosaicos de palmeras y el cuarto de dormir con un mural siguiendo la línea estética en pared de contrachapado reciclada y pintado con pinturas ecológicas.

A la vez que realizaba estos trabajos en el salón una de las paredes poco a poco se construía y entre todos los voluntarios. Se trataba de una pared de 3 por 5 metros tapada por seis filas de maceteros horizontales y embellecida con trocitos de espejos. Esto daba más amplitud al salón y también aportaba vida a las plantas.

Figura 23: Mosaico tropical y detalle con pintura, pared frontal, baño 2. Bocas del Toro, 2019. Fuente: elaboración propia.

Estos trabajos están inspirados en la zona, por eso elementos tropicales y también animales que se encuentran en el caribe, como son las tortugas. Pasé la mayor parte trabajando en los mosaicos, aunque me hubiera gustado aprender más del exterior y de la permacultura, pero sin embargo estos trabajos artísticos eran remunerados por Monique ya que apreciaba el valor creativo y lo consideraba una propuesta identitaria y atractiva. Aunque mi labor fue decorativa, no deja de tener un impacto medioambiental positivo y personalmente esto ayudó a la imaginación y la empatía con el medioambiente abriendo puertas a usar nuevas formas de crear y temas de los que tratar.

7. CREACIÓN DE UN ÁLBUM ILUSTRADO CENTRADO EN EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

7.1. Referentes

Para este proyecto he buscado artistas que trabajan la naturaleza, en concreto la realización de fondos con naturaleza y que incluyen personajes. *La sombra de la Ceiba* contiene un 80% de ilustraciones con paisajes, algunos tropicales y otros desérticos. Para la ayuda en la creación de estos paisajes en cuestión de gamas de colores, composición y temática tropical, me he guiado por las ilustraciones de Asia Orlando. La mayoría de las ilustraciones que Asia Orlando realiza están inundadas de colores fríos y en casos concretos breves toques cálidos, pero por así decirlo se mantiene fiel a unos tonos que se ven en la mayoría de sus ilustraciones. Esto ayuda a mantenerse en una línea de colores y apoyar el libro en una gama cromática concreta. Algo que también me aporta este imaginario no solo es el color si no cómo aplica los motivos naturales y sus composiciones, así que como referente para el libro es ideal poder tener estas ilustraciones. En cuestión de técnica no me interesa ya que es digital, pero por lo demás ha aportado mucho.

Figura 24: Asia Orlando “One tree planted” Proyecto, 2018. Link: <http://www.ourplanetweek.com>.

Otro complemento para la realización de fondos y en este caso de gran ayuda para la técnica aguada va de la mano de Ira Ville, una ilustradora que realiza paisajes minimalistas con acuarela y que de vez en cuando aplica personajes. Tiene tutoriales de como realiza sus trabajos y lo muestra de una manera muy organizada y útil para poder seguir sus pasos. Aunque no trabaja con un imaginario tropical, su técnica se puede aplicar sin problema a otro tipo de fondos. En las siguientes imágenes se muestran dos de sus trabajos y se ve como trabaja las paletas de colores. Sin duda un gran aporte para la técnica de acuarela que también estoy aplicando en *La sombra de la Ceiba*.

Figura 25: Ira ville, Proyecto, 2020.
Link:<https://www.instagram.com/p/B32cTghn-rv/>

Enfocando las ilustraciones a un mundo más infantil, tenemos a David Sierra, un ilustrador que ha realizado muchas publicaciones en literatura infantil y juvenil. En su trabajo se muestran variedad de paletas de colores y composiciones atrevidas con la ventaja de que siempre hay personajes y esto viene muy bien para entender este tipo de composiciones. David Sierra se atreve a crear un imaginario único en el que los personajes, los animales y las plantas tienen un carácter muy personal y quizá eso hace que sean tan especiales sus libros. En este caso y viéndolo en conjunto *La sombra de la ceiba* intenta seguir este proceso recíproco entre figura y fondo y sobre todo que haya una linealidad estética a lo largo del libro. En sus trabajos se aprecia su enfoque a la literatura infantil/juvenil y cómo su narración visual empatiza con el lector más pequeño, siendo capaz de crear un mundo muy diverso y atractivo.

Figura 26: Sierra, D. (2020) *Charito pin y el monstruo de piri pindo*. Ed. Tierra de MU

Para finalizar con referentes y enfocándonos en la narrativa del álbum ilustrado, una de las historias que más me llamó la atención en su conjunto y con una narración muy efectiva, es *Little monkey* de Marta Altés. Un trabajo que

analizamos en clase de ilustración infantil entre muchos otros y que sin duda se quedó muy presente por la facilidad con la que transmite un mundo tropical, representa de forma sencilla personajes con mucha personalidad y sigue una narrativa que cautiva desde el minuto cero. Marta Altés tiene otras obras que no han pasado desapercibidas a la hora de entender cómo narrar cuentos infantiles, como son; *! NO!*, *Mi abuelo* y *Soy un artista*, entre muchos otros. Es por esto que hay una rica variedad entre sus obras gracias a su versatilidad narrativa, que sirven de para aprender a enfocar una temática y así desarrollar un álbum ilustrado infantil.

Figuras: 27, 28 y 29: Altés, M. (2016). *Little monkey*. Ed. Pan macmillan children.

7.2. Idea e historia

La idea de la historia en su principio estaba enfocada a un cuento de más de cien páginas ilustradas, llamado: *Como restaurar el planeta*. Esta historia la creó el mismo compañero que ha creado *La Sombra de la Ceiba*, Jake Arthur Garrett. La razón de que la primera historia se descartase es por la complejidad de abarcar una historia tan larga en tan poco tiempo y por qué estaba enfocada a un público más juvenil. Sin embargo, el concepto era el mismo e incluso abarcaba más aspectos medioambientales que hubieran sido muy interesantes trabajar. Fue en la asignatura de Ilustración infantil II, donde decidí coger un elemento de la historia *Como restaurar el planeta* y trabajar solo ese concepto en un álbum ilustrado. Primero porque sería muchísimo más corto y segundo porque me motivaba más trabajar el álbum ilustrado y encajaba con la asignatura.

De esta forma le propuse a Jake Arthur una historia nueva con solo un elemento del cuento origen (La Ceiba), detallando la extensión mínima y máxima (42), al público al que iba enfocada (infantil) y con crítica medioambiente. A continuación, le di un título (La Sombra de la Ceiba) y en cuestión de horas, la idea se desarrolló entorno a La Ceiba y su magnitud, sacando el simbolismo maya para volverla más real, convirtiéndola en el centro de un universo peculiar.

Una vez aclaramos bien la idea le dimos más personalidad a La Ceiba, e incluimos elementos que podrían ser relevantes (más simbolismo maya), como son: el chaman, la selva, los guacamayos, el jaguar, pirámides...etc. Finalmente, Jake escribió una poesía de 17 versos, resultado de 17 ilustraciones a doble página. La historia se escribió en inglés por lo que, al traducir el texto al español, quedó en una historia sin rima, pero con el contenido deseado.

Por lo tanto, el papel de La Ceiba en la historia se torna en protagonista o el personaje principal. *Esta Ceiba* está inspirada en la visión que tenían las culturas mayas sobre La Ceiba, lo consideraban un árbol sagrado, el árbol del universo y la conexión entre el cielo y el inframundo. Es por eso por lo que todo gira en torno a La Ceiba. La idea fue suficiente para hacer que todo el álbum tuviera la conexión con este árbol, siendo su sombra la señal de su presencia rodeando todo el planeta, como si fuera "la capa de ozono". De esta forma convertimos a todo ser que aparece dependiente de ella.

La naturaleza que brota página a página está inspirada en los bosques tropicales de centro América, de aquí que encontramos la Ceiba y muchísimos elementos más de flora y fauna que se narran en el libro. Cada animal tiene una función que también era sagrada para culturas mesoamericanas y que en este caso he versionado para que encajase mejor en un libro infantil.

En resumen, como sinopsis. *La sombra de la Ceiba* es una historia que narra el paso del tiempo y la importancia del ecosistema en él, lo que la naturaleza nos da y de una forma recíproca lo que nosotros podemos aportar para crear una balanza en nuestro ecosistema, aportando al espectador de principio a fin un pensamiento ecológico. El libro está dirigido a niños, pero pretende generar interés a cualquier público que consuma ilustración y sienta inquietud por esta temática.

Texto original (en inglés)

In the Shadow of the Ceiba

- In middle of the forest, a large tree grew, it grew up to sky and down in the soil
- In the branches of the tree, life did flourish, birds of all colours, creatures in abundance.
- Under the soil, water did run, unseen from the surface, out of reach from the sun.
- Next to the tree, a shaman did stop, it's beauty and size left the shaman awestruck.
- For this is no ordinary tree, it is the tree of universe, through space and time it could see.
- At the base of the great Ceiba, the shaman spent the night, chanting and praying until the sun brought light.
- In shadow of a Ceiba, a jaguar prowled it slept at it's trunk, all night it purred.
- In the shadow of it's branches, sloths did climb, sleeping and eating, unfazed by time.
- In the shadow of it's leaves, butterflies did flutter, floating and dancing with one another
- In the shadow of it's canopy, birds did swoop, calling and singing, even the odd hoot.
- The Ceiba saw all that scuttled about it. Remembering their furs and calls and movement.
- The Ceiba also saw the future and so did understand, when the trees around it were cut for farmland.
- The Ceiba prepared for when the air was unclean, for when the forest was gone, the air would'nt breathe.
- When the Ceiba roots felt the water became shallower and shallower, it knew it was time to remember.
- With all the energy it had absorbed through the ages, from the creatures and water and air and the shaman.
- It erupted into a blinding light that absorbed the land. For some moments there was only the tree with white light all around.
- The light dissipated, but so did the tree, in it's place the world had returned to how it used to be.

Texto (en español)

La Sombra de la Ceiba

- En el corazón del bosque un árbol gigante creció, alto hasta el cielo y profundo hasta el suelo. *Páginas 5 y 6*
- En las ramas del árbol había vida en abundancia. Colores no faltaban. Y criaturas de todas las especies habitaban. *Página 8*
- Bajo el suelo, el agua fresca sin freno brotaba. Porque a lo alto ni el sol la alcanzaba. *Página 10.*
- Junto al árbol, un chamán paró su andar, porque su inmensa belleza lo lograron cautivar. *Páginas 11 y 12.*
- La razón de que este árbol no fuera corriente es porque desde el Universo se alcanzaba a ver. *Página 13.*
- En las raíces de la Ceiba, el chamán pasó noches cantándole alabanzas hasta el amanecer. *Páginas 15 y 16*
- En la sombra de la Ceiba, un jaguar merodeaba en busca de descanso. *Páginas 17 y 18*
- En la sombra de sus ramas perezosos habitaban, tranquilos dormían y comían sin saber del tiempo. *Páginas 19 y 20*
- Mariposas aleteaban, flotando y bailando, como hacían sus hojas al viento. *Página 21.*
- A la sombra de la canopia, bandadas de pájaros cantaban. Y algún que otro ser a lo alto se arrimaba. *Páginas 22 y 23*
- La Ceiba sintió agradecido a todo su alrededor y así recordaba su tacto, sonidos y movimientos. *Páginas 24 y 25.*
- La Ceiba también vio el futuro y supo que llegaría un tiempo en el que los árboles serían olvidados. *Página 26.*
- Por eso se preparó para cuando el agua fuera amarga, los bosques desolados y el viento impuro. *Páginas 28 y 29*
- Cuando sintió que sus ramas quemaban y el agua no alcanzaba. Supo que era tiempo para recordar. *Páginas 30 y 31*
- Con toda la energía que absorbió en su larga vida, alcanzó la sabiduría del tiempo, de todo ser, del agua fresca, del viento limpio y del poder del hombre. *Páginas 32 y 33.*
- Y fue la hora. En una cegadora luz, todo colapsó y su alrededor absorbió. Durante segundos era solo ella y después, ella también fue luz. *Página 34 y 35.*
- Poco a poco la luz cedió y en lugar de haber nada, aunque imposible pareciera, la Ceiba resurgió. Y el mundo a su alrededor se restauró de nuevo, tal y como ella recordaba. *Página 36.*

7.3. Personajes

Una vez tenemos la historia y los conceptos principales, proseguimos con darle vida a la idea. En la historia encontramos muchos elementos de la naturaleza que representan la vida que en este caso serían los siguientes; el personaje principal que es la ceiba, el secundario que el hombre y aparecen unos terceros personajes que serían los animales, en orden cronológico: el jaguar, el perezoso, las mariposas y los pájaros.

La ceiba como personaje principal es un árbol que destaca por su grandeza y abundancia. Haciendo que todo lo que le rodea dependa de su energía. En este caso la ceiba es procedente de Latino América, hablando en términos científicos, es un árbol neotropical perteneciente a la familia *Malvaceae*, puede llegar a medir hasta 70 metros y vivir cientos de años. La Ceiba es un elemento vital para la cultura Maya considerado el centro del universo, el árbol de la vida y la conexión entre los dos mundos según el Popol Vuh. Desde la época mesoamericana antigua y hasta la actualidad, sigue siendo un elemento sagrado para la cultura maya.

A continuación, vemos una imagen en la que se ve la inmensidad de la Ceiba y como sobre sale sobre el dosel del resto de los árboles. Tuve la oportunidad de ver Ceibas en persona y estar en lugares característicos por su conservación como es el sur de Méjico. Es por eso por lo que guardo el recuerdo de estos enormes árboles donde solo alcanzaba a ver sus raíces y solo desde muy lejos se podía ver por completo.

Figura 30: Directorio Forestal Maderero. DFM. Link: <https://www.forestmaderero.com/articulos/item/kapok-tree-ceiba-pentandra.html>

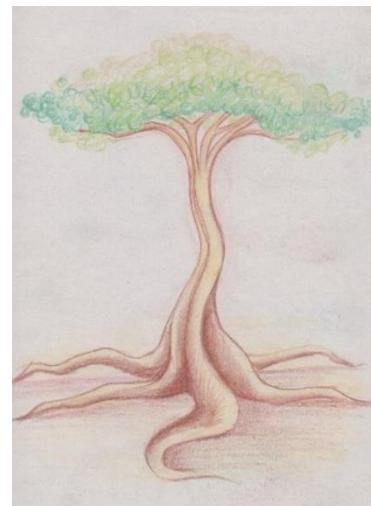

Figura 31: Boceto de La Ceiba.

En cuestión técnica, La ceiba ha sido trabajada con formas muy curvilíneas y se ha jugado mucho con las raíces y ramas, haciendo que cobre vida en algunas ilustraciones con simulaciones de brazos por ramas. Destaca en la técnica la abundancia de verde e intenso marrón. En algunas imágenes del álbum pueden apreciarse detalles el árbol como son sus hojas y fruto.

A continuación, podemos ver fragmentos de las ilustraciones realizadas donde se ven con detalle los elementos que componen la ceiba. Las hojas tienen siete ramificaciones que completan una hoja y los frutos son de un tamaño medio.

Figura 32: Extracto de *La Sombra de la Ceiba*. Página 19.

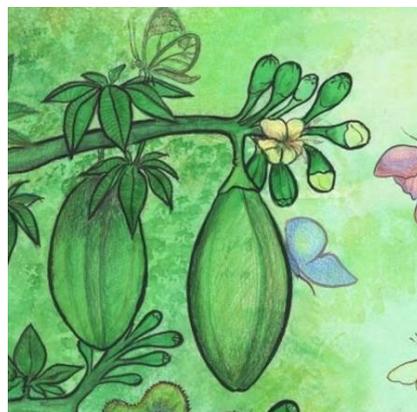

Figura 33: Extracto de *La Sombra de la Ceiba*. Página 20.

Estos frutos cuando maduran y se abren desprenden algodón, esparciendo las semillas internas con posibilidad de ser mejor movidas por el viento. Estas son negras de casi medio centímetro, del tamaño de una pipa de calabaza.

A continuación, se muestra otra imagen en la que se representa con detalle las semillas, con un tamaño proporcional al real, junto con el algodón que las envuelven.

Figura34.: Extracto de *La Sombra de La Ceiba*. Página 33

La Ceiba es un árbol al que sacarle muchos recursos, no solo por sus historias ancestrales que han inspirado mucho a este proyecto. Si no por su complejidad como recurso natural. A lo largo del álbum ilustrado se ven muchas raíces y plantas enrevesadas que viven en su lecho. Nada mas alejado de la realidad, la Ceiba proporciona sustento a el ecosistema que la rodea, con una variedad amplísima de especies, al igual que mantiene saludable el entorno. Es por esta razón que sigue siendo un árbol fundamental para las culturas Latino Americanas.

Pasamos al segundo protagonista o carácter secundario. El hombre, representado por el chamán, las agricultoras y la mano con las semillas. Este elemento en el libro es fundamental, ya que crea tensión en la historia y es el causante de deterioro del planeta. Se contradice a la hora de representar al hombre tan conectado con la naturaleza, pero a su vez existe esa conexión con la tierra, que representa la esperanza y el cambio.

Hoy en día buscamos esa conexión escapando de las ciudades y conectándonos con la naturaleza o aprendiendo a preservar y entender nuestro entorno mediante actos sostenibles. De esta forma introduzco al hombre en la historia, como un elemento de reflexión y mejora. La siguiente imagen representa a dos mujeres recolectoras de alimentos. Esta imagen forma parte de una vasija que proviene de la Cultura Quiché (Maya) en Guatemala.

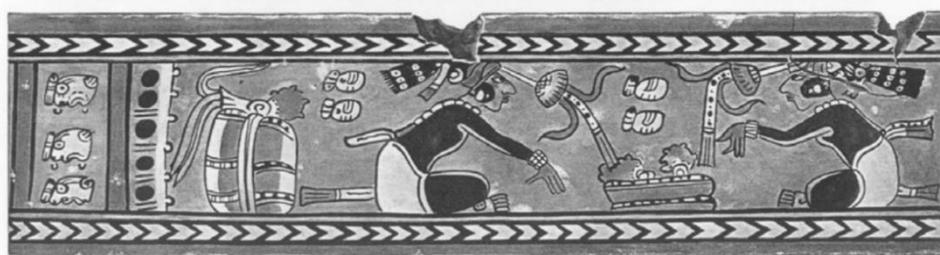

Figura 35: Akkeren,R. (1998) Place of the lords daughter: Rabinal, it is history, it is dance-drama..

Esta es la única imagen que ha sido una interpretación. La imagen la consideraba muy atractiva y útil y decidí abocetarlas para encajarlas en la historia. Finalmente ellas representan un periodo de cambio para la tierra, una forma de abastecer a más individuos, con agricultura ecológica (permacultura). Menciono la ecología, porque en la esquina inferior derecha se encuentra la milpa o las tres hermanas, un elemento ancestral que podemos considerar permacultura. Se trata de una cosecha alternada de maíz, frijol, calabazas y en el caso de la milpa añadiríamos chile. Este tipo de plantas se abastecen muy bien las unas de las otras, permitiendo una plantación sostenible y eficiente.

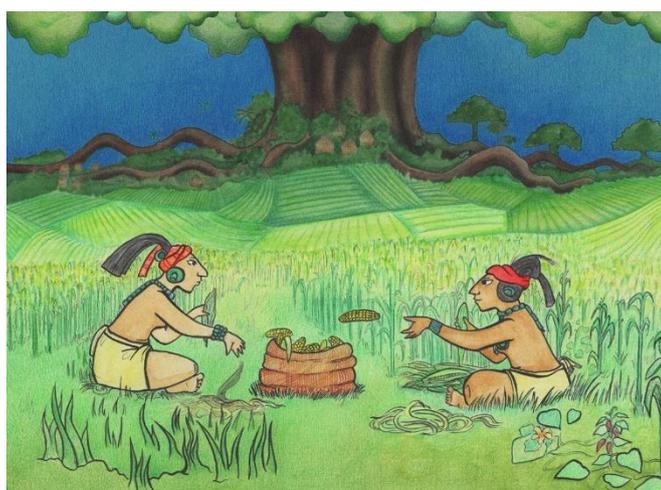

Figura 36: La Sombra de La Ceiba. Página 22 y 23

En las imágenes donde se representa al chamán en cuestión de estética no he querido ornamentarlo mucho, he buscado la simpleza y pero si una estética

similar a la maya. Al igual que las agricultoras, el chamán esta rodeado de naturaleza y variedad de flora. Para los mayas el Jade rojo y verde era muy importante, por lo que ese elemento sí que lo he considerado en su vestimenta. Los bocetos que se ven a continuación son las primeras ideas antes de crear al chamán definitivo, que no es más que una fusión entre el personaje de la izquierda y el de la derecha.

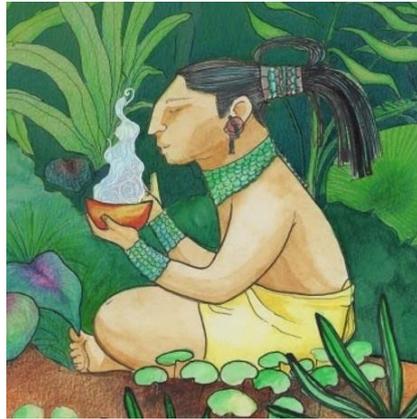

Figura 37.: Extracto de La Sombra de La Ceiba. Página 22 y 23

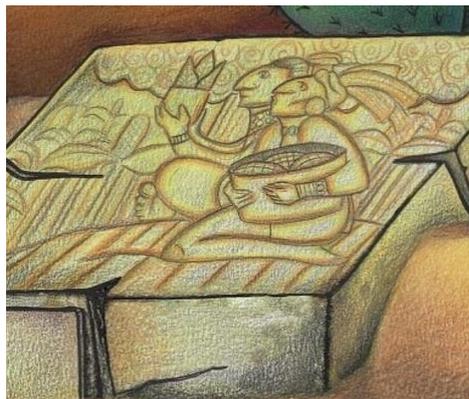

Figura 38.: Extracto de La Sombra de La Ceiba. Página 12.

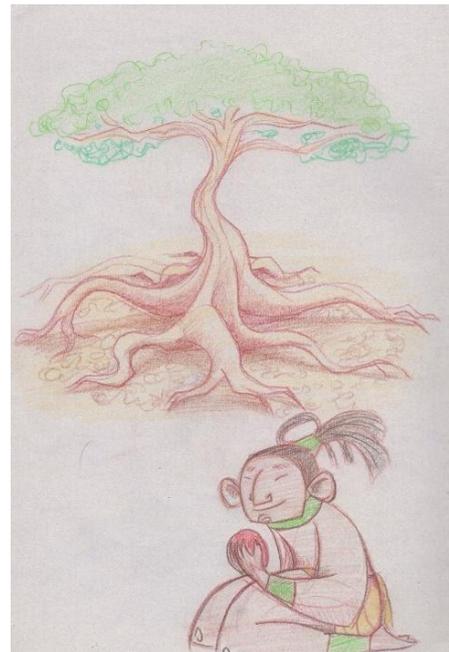

Figura 39: Boceto, Ceiba y chamán

Figura 40: Boceto personajes mayas 1

He repetido patrones de dibujo a la hora de representar a los personajes. Entre ellos tienen similitudes. Lo que les caracteriza o les hace un personaje diferente es la vestimenta y pequeños rasgos faciales que varían. Los personajes se muestran de perfil, ya que la mayoría de las imágenes donde encontramos representaciones mayas, aparecen de perfil. La repetición, técnicamente es mucho más fácil ya que te agiliza el trabajo y puedes dedicarte más a los fondos, decorados...etc.

El resto de los elementos representados se han realizado de forma muy automática, muchos de ellos ya los había trabajado con anterioridad en el álbum ilustrado *Un Monstruo Bajo mi Hamaca* por lo que realizar un tucán, un perezoso o mariposas iba directamente al papel. Esto es una ventaja, como he mencionado antes, ya que te agiliza mucho el trabajo y te permite crear con mayor facilidad. También aporta una estética similar a diferentes trabajos del mismo autor, por lo que crea una línea estética como señal de identidad. Quizá el próximo proyecto sea diferente, pero por ahora busco que tengan una conexión estética.

Figura 41: Boceto personajes mayas 2

Finalizando el apartado de personajes y como han surgido, destacando los más importantes. He de mencionar elementos que pueden ser parte del imaginario del libro y que también tienen importancia y no parecen mucho, ni mencionados en el texto. Son las pirámides mayas o la ciudad que se muestra al principio de la historia. Esto representa lo poco que puede quedar de la sociedad si no hacemos buen uso de nuestro entorno, y quizá no resalte mucho en la historia, pero precisamente de eso se trata, de infravalorar sociedades desarrolladas ante la naturaleza y su poder y así reflexionar para conservar mejor donde vivimos.

Figura 42.: Extracto de *La Sombra de La Ceiba*. Página 6

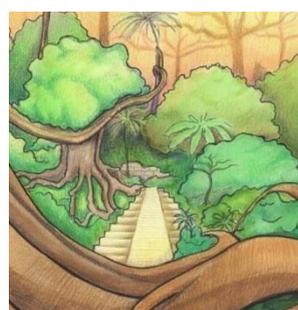

Figura 43: Extracto de *La Sombra de La Ceiba*. Página 33

7.4. Storyboard

Comencé de forma sencilla y fui modificando imágenes conforme a la propuesta de ilustración infantil II. Decidí mejorar el storyboard y hacerlo algo más legible y de vez en cuando utilizaba el color para ver si el resultado era bueno y la idea encajaba mejor. En esta fase del álbum quizá sea donde más cambios ha sufrido, por eso es tan importante plantearse bien los cambios durante este proceso y no cuando ya se llevan a tamaño real.

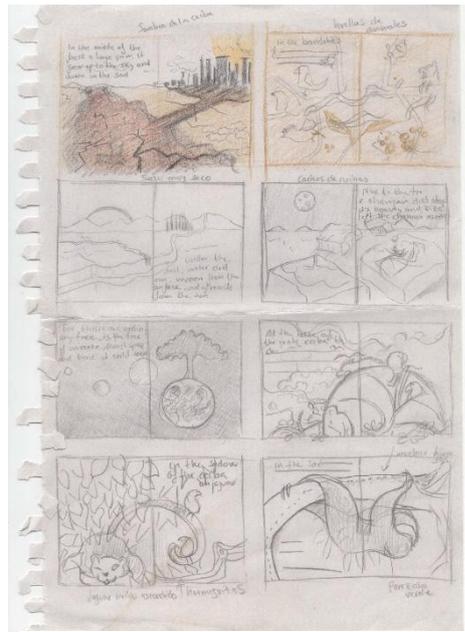

Figura 44: Boceto storyboard, página 1.

Figura 45: Boceto storyboard, página 2.

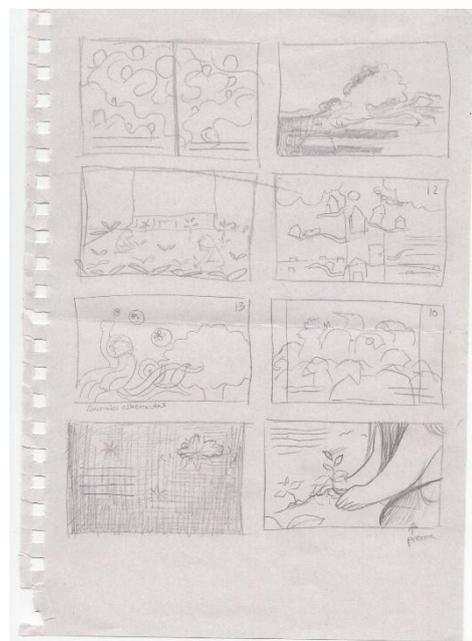

Figura 46: Boceto storyboard, página 3.

También se realizaron pruebas de storyboard a color, para presentarlas con texto a la asignatura de ilustración infantil II. Este storyboard se modificó de manera digital, para añadir texto y acomodar las viñetas.

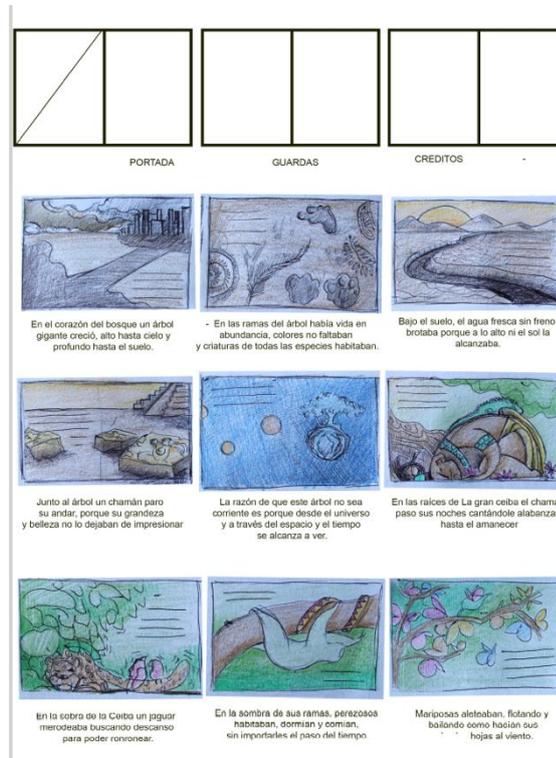

Figura 47: Storyboard, a color. Página 1

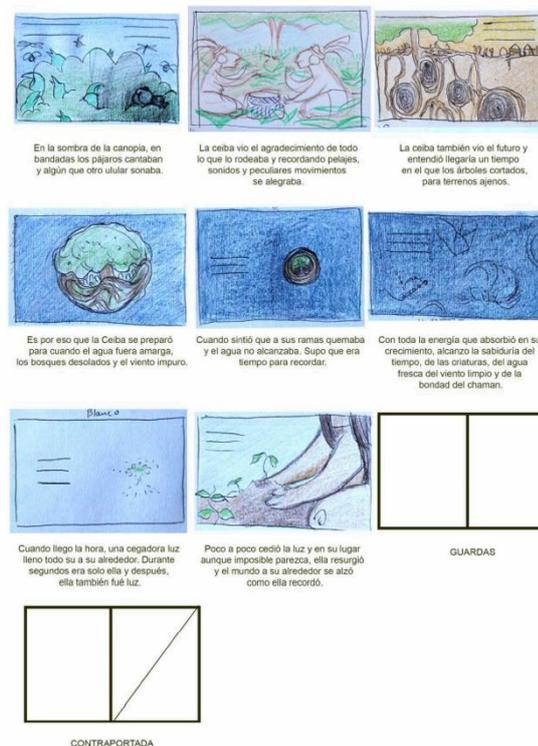

Figura 48: Storyboard, a color. Página 2

De nuevo el storyboard se rehace en blanco y negro, con la idea de las ilustraciones más clara y ya llevado como propuesta para el TFM. En este tramo de la historia las ideas podían representarse mejor después de haber estudiado más a fondo.

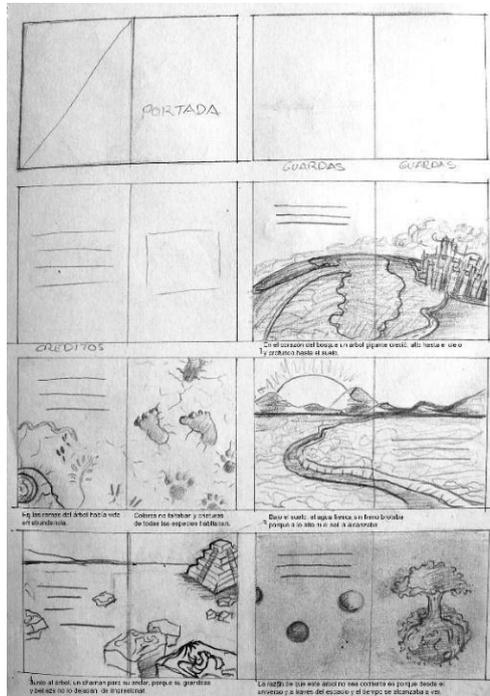

Figura 49: Storyboard para el TFM. Página 1

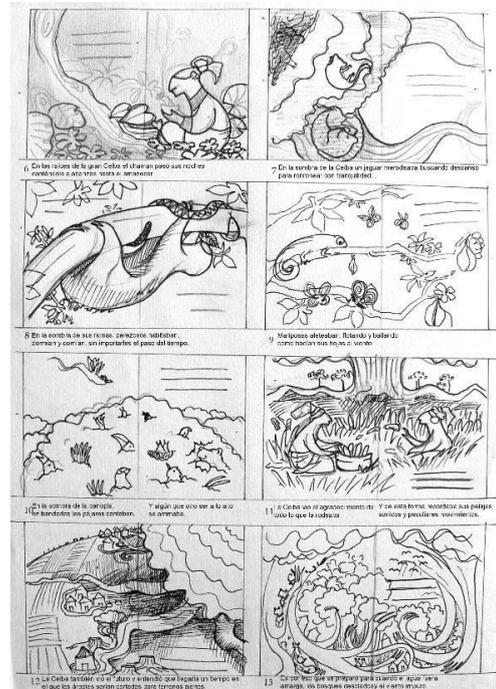

Figura 50: Storyboard para el TFM. Página 2

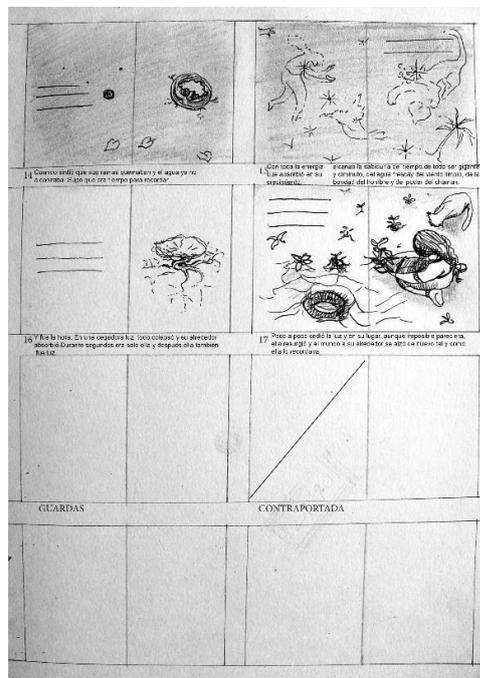

Figura 51: Storyboard para el TFM. Página 3

Ante todo, se busca que las imágenes presenten diferentes perspectivas y estas no sean monótonas. De esta forma la lectura tiene más ritmo.

Storyboard definitivo.

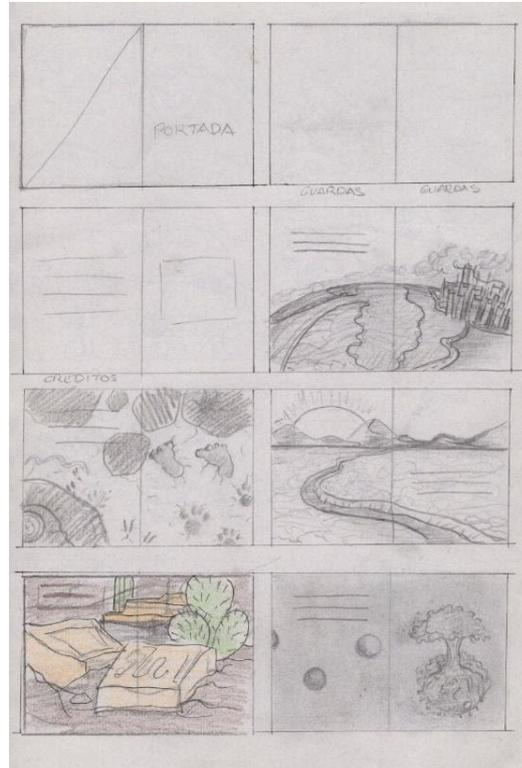

Figura 52: Storyboard definitivo, página 1.

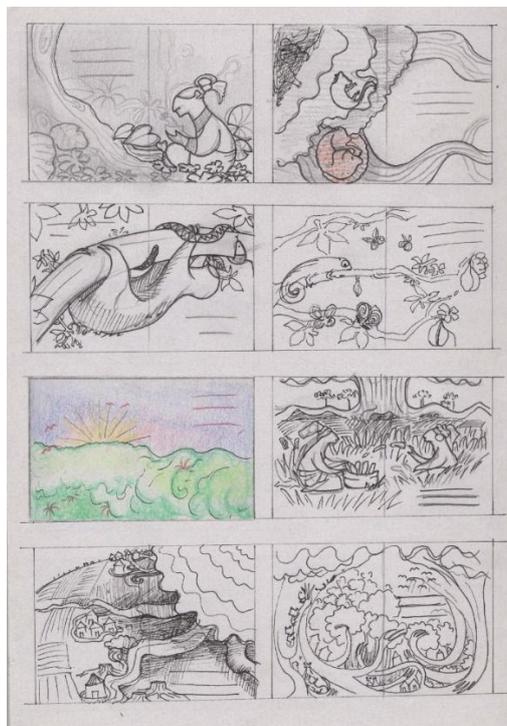

Figura 53: Storyboard definitivo, página 2.

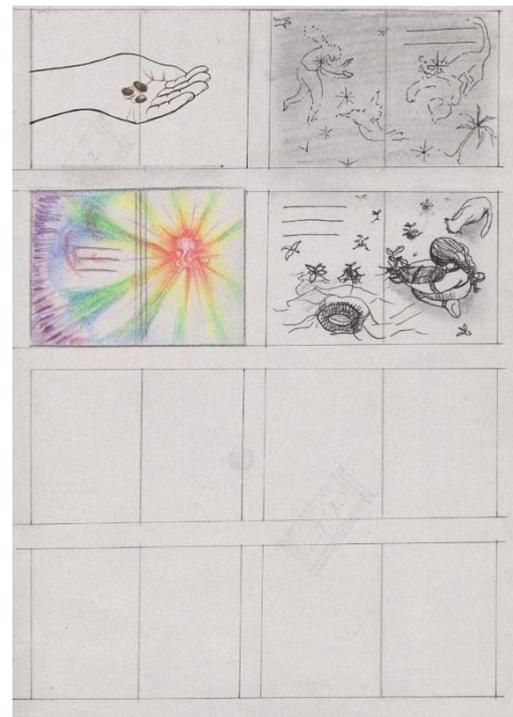

Figura 54: Storyboard definitivo, página 3.

El storyboard definitivo presenta breves cambios al anterior. Se ha buscado algo de abstracción por eso hay imágenes a color. En la página 30 y 31, se presenta un elemento luz, el arcoíris. De esta forma quería que los colores fueran más importantes que la forma en sí. Era necesario mostrar la idea a color ya que esta predominaría ante el objeto. También se presenta a color la página 29 y 19, donde era difícil visionar la idea solo con las líneas.

En definitiva, el storyboard es un proceso que ha estado presente hasta la realización de la última ilustración. A la hora de abocetar en grande, ha sido necesario volver varias veces al storyboard y rectificar elementos. En algún caso, la interpretación de algunas viñetas era parecida, pero la perspectiva cambiaba, por lo que había que realizar de nuevo bocetos que me hubiera podido evitar. A la hora de traducir la historia también ha sido vital este elemento. Ya que de alguna forma se ha trabajado mejor la traducción de la historia original.

En conclusión, la idea ha variado bastante dependiendo del curso de este proyecto, ya que ha tenido dos finalidades. El trabajo para Ilustración Infantil II y el trabajo final de Máster. Como se ha podido observar, hay cambios en las viñetas que son bastante grandes, otros han sido breves y solo unas pocas viñetas se han salvado desde el primer storyboard.

En siguiente apartado observaremos el proceso de bocetos y como todas estas viñetas se llevan a tamaño A3, ya con la idea clara de cómo va a quedar cada imagen.

7.4.1 Bocetos y técnica

Los bocetos finales se han realizado con grafito, estilógrafo y tinta china, para su presentación en la asignatura de ilustración II. Entre ellas cinco fueron las que se acabaron de forma “definitiva” y el resto, doce bocetos A3 a doble cara. Estas ilustraciones se han continuado para finalizarlas por completo para el trabajo fin de máster. A continuación, mostraré tres imágenes, elegidas, para explicar el proceso de bocetos y de técnica.

Como podemos observar en la siguiente imagen, el perezoso se encuentra en una perspectiva egipcia. Esto hizo que muchas de las imágenes se cambiaran en el storyboard, como comentábamos antes del juego de perspectivas. Sin embargo, esta se quedó desde el primer diseño. Considero que tiene mucha fuerza para el álbum ilustrado, una iconográfica sencilla y un espacio que juega con el texto, transmitiendo serenidad y clama, como se aprecia en la ilustración.

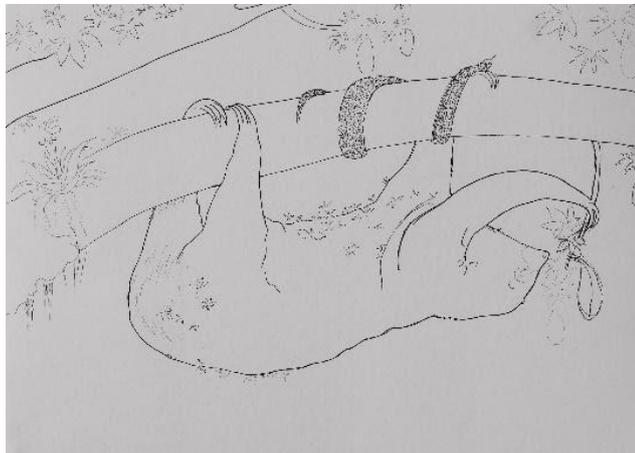

Figura 55: Boceto A3, Página 20 y 21. La Sombra de la Ceiba.

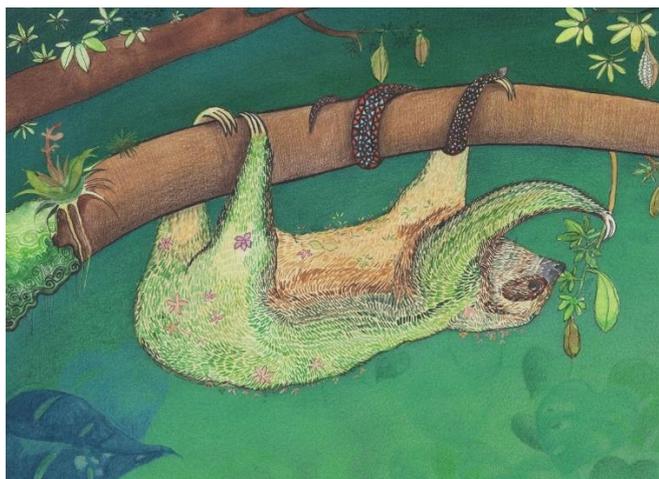

Figura 56: Ilustración definitiva A3, Página 20 y 21. La Sombra de la Ceiba.

En cuanto a la técnica de esta ilustración, primero se ha trabajado un fondo verde y en degradado con la acuarela, a continuación, se le han aplicado lapiceros de colores con tonos, verdes, azules y amarillos. Este proceso es muy importante ya que quería obtener la textura cálida que el lápiz ofrece en este

tipo de ilustraciones. Una vez esta la base, se prosigue con los detalles. En este caso el pelo, las hojas, las florecitas, los frutos y la serpiente, están trabajados con acuarela más saturada. Para jugar con el contraste, se le ha aplicado otra capa de lápiz de color, pero solo como detalle. Como último paso se ha aplicado contorno negro solo en las figuras para resaltar elementos y sacarlos del fondo. Hasta ahora he explicado la técnica tradicional. A continuación, se muestra el segundo proceso de edición digital.

Una vez la ilustración a tomado forma se pasa a la edición digital. Esta se escanea en dos partes, dos A4 y se junta la imagen con Photoemerge en Photoshop. Esta aplicación une de forma automática dos imágenes en una, siempre y cuando tengan relación entre sí. A continuación de recorta el fondo a capas para oscurecerlo por niveles y darle un tono azulado, más frío, así jugamos con la profundidad. De esta forma el perezoso tiene más protagonismo y no se confunde con el fondo pasando el resto de los elementos a segundo plano.

Para finalizar, una vez está la imagen con los ajustes necesarios. Se le aplica una suave capa de ruido. Esta le da un toque más tradicional, como si del gramaje del papel se tratara. Una vez ya tenemos la imagen deseada, se coloca en InDesign, y lista para maquetar.

La imagen que vemos a continuación es de mis favoritas, ya que en esta sí que costó sacar la perspectiva para darle ritmo al álbum, pero fue un proceso muy interesante. Estamos hablando de una perspectiva en picado. La ilustración en cuestión de técnica tiene el mismo proceso que la anterior. Hay detalles que no se aplicaron hasta tener todas las imágenes realizadas por completo. Hablo de las casas que podemos ver esparcidas a lo largo de la imagen. En varias ilustraciones aparecen estas casas y quería buscar un color final para unificarlas por igual a todas. De esta forma, esperé a tener las ilustraciones listas y aplicarles un color uniforme.

Figura 57: Página 25 y 26, boceto "La Sombra de la Ceiba"

A continuación, vemos la imagen final, donde se puede apreciar la profundidad del árbol. A diferencia de otras imágenes en esta tiene una veladura de acuarela más contrastada y podemos apreciar el foco de luz que esta tiene en la copa del árbol y en algunos campos. La imagen a la hora de digitalizarla también sigue los mismos pasos que la anterior. La única diferencia que puedo resaltar en esta imagen es que se le ha subexpuesto con Photoshop el marco inferior derecho y un poquito alrededor del borde del árbol. De esta forma se genera mas sombra y por lo tanto mayor profundidad. Para finalizar también tiene una suave capa de ruido. Y de esta forma la ilustración ya está lista para ser maquetada.

Figura 58: Ilustración definitiva A3, Página 22 y 26. La Sombra de la Ceiba.

Para concluir con este apartado, me gustaría resaltar esta imagen donde sale un personaje humano, el chamán. Como hemos ido describiendo en las anteriores imágenes, esta esta abocetada con grafito y repasada con tinta china. Es una imagen que a la hora de ilustrarla ha sido compleja pero muy gratificante.

Figura 59: Ilustración definitiva A3, Página 17 y 16. La Sombra de la Ceiba.

A la hora de aplicarle la técnica de acuarela, he procurado resaltar y matizar hojas con aguada más que con otras imágenes de álbum, aprovechando colores y tonos para jugar con la profundidad. En esta imagen se aparecían las veladuras de acuarela, ya que dan sensación de reflejos de luz y claridad, por lo que resulta idóneo para esta imagen. Es por eso que apenas tiene lápices de colores como segunda capa, es bonita esa la huella de nitidez que aparece en el papel, es decir, apenas tiene textura granulada del lapicero y eso le da limpieza.

En esta se aplicaron muchas capas digitales para oscurecer el fondo dando ese efecto de lejanía y nubosidad. también se realizaron pruebas de luz descendiendo por el árbol, pero finalmente se quedó así a veces menos es más y esta imagen ya va algo cargada de elementos. Esta imagen acaba creando un estado de armonía y paz, en el que el Chaman se encuentra alabando la Ceiba, en una especie de paraíso, lleno de vida.

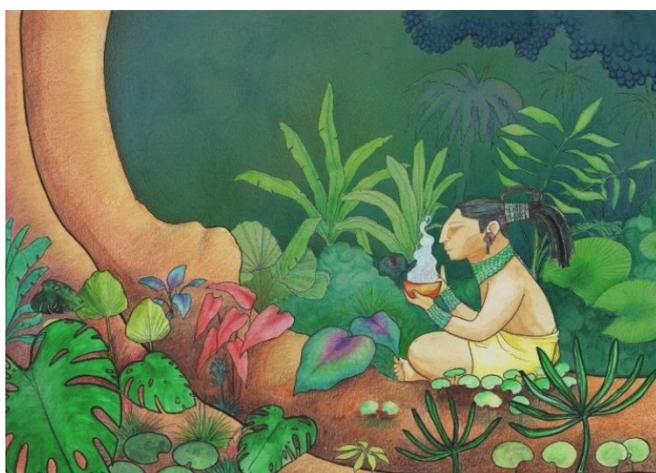

Figura 60: Ilustración definitiva A3, Página 22 y 26. La Sombra de la Ceiba.

Finalizando este apartado, he de decir que este proceso de ilustración de imágenes no lo había realizado, antes. He tenido ayuda de un mentor, Fernando Luque, estudiante de doctorado de la universidad de Granada. Fernando me ha guiado durante el proceso de ilustración para la mejora estética de las imágenes, a una narración visual más completa y al retoque en cuestión de la técnica tradicionales y digital. He de decir que en cuanto a los retoques digitales he aprendido mucho, sobre todo a modificar las ilustraciones sin que pierdan la textura tan buscada de la acuarela y los lapiceros.

Proceso de la cubierta

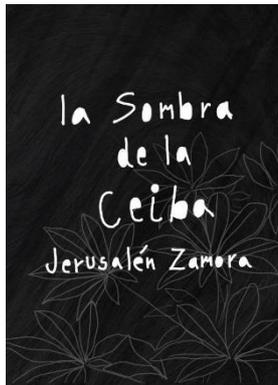

Figura 61: Cubierta, boceto 1.

Figura 62: Cubierta, boceto 2.

Figura 63: Cubierta, boceto 3.

Cubierta definitiva.

Este elemento ha sido el último en realizarse. Una vez acabados los bocetos y las ilustraciones finales, la portada ha sido el proceso más lento y quizá dudoso. En un principio no quería llenar la cubierta de imágenes. Finalmente he buscado elementos que pudieran darle vida al fondo oscuro y que se viera elementos que se encuentran en el interior, como son las plantas, La Ceiba y el Sol y la luna. La técnica ha sido realizada con acuarela y lapiceros de colores. A continuación, se ha digitalizado y en este caso se le han aplicado bordes con pintura digital y el sol y la luna con formas vectoriales.

Figura 64: Cubierta definitiva para *La Sombra de la Ceiba*.

7.5. Ilustraciones definitivas

Las ilustraciones finales primero han sido abocetadas, después trabajadas a línea y después coloreadas y digitalizadas, tal y como se ha mostrado en el apartado anterior. Una vez tenemos las ilustraciones pasamos a la maquetación en InDesign. En total ha habido unas diez copias diferentes de maquetas, que he utilizado para mostrar el proceso a la tutoría y al mentor y así tener una evaluación para posibles cambios y mejoras.

Durante el proceso de maquetación ha sido todo muy fluido. Todo ha avanzado con la marcha y casi sin dificultades. A excepción de un cambio que si mencionararía, que es el diseño de texto en algunas ilustraciones. El tamaño ha variado según he cambiado la maqueta, he añadido y quitado palabras para reducir las viudas y así hasta conseguir una estética que encajase con todas las imágenes a la vez.

A continuación, se muestran las imágenes definitivas que componen el álbum ilustrado de *La sombra de la Ceiba*.

Figura 65: Cubierta, contraportada.

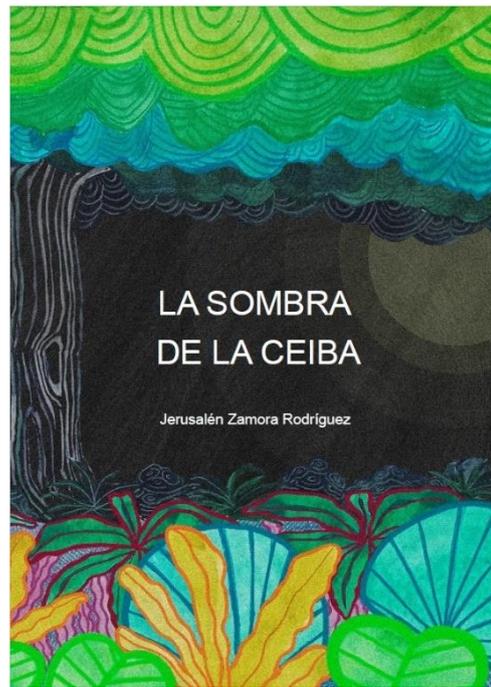

Figura 66: Cubierta, Portada.

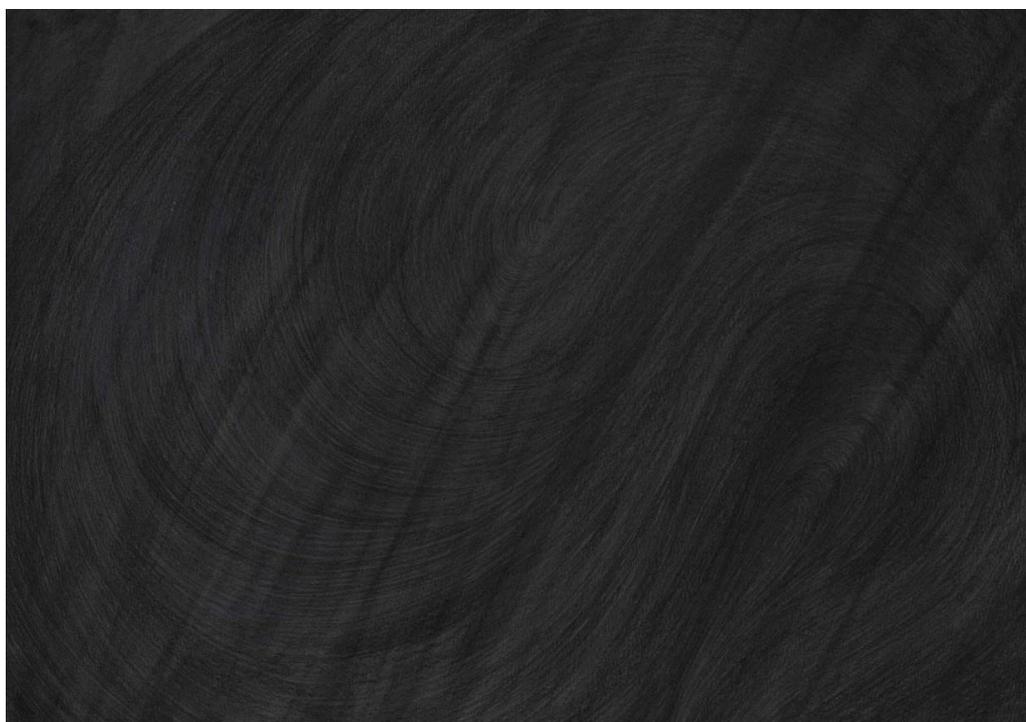

Figura 67: La Sombra de La Ceiba. Guardas.

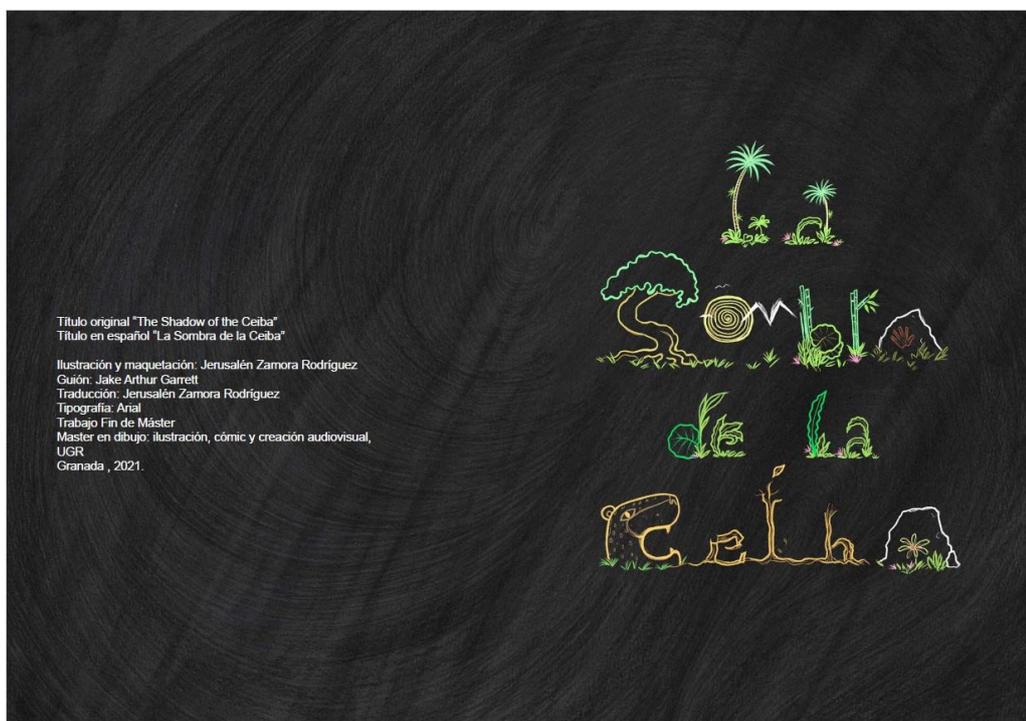

Figura 68: La Sombra de la Ceiba. Créditos y portada. Páginas 3 y 4.

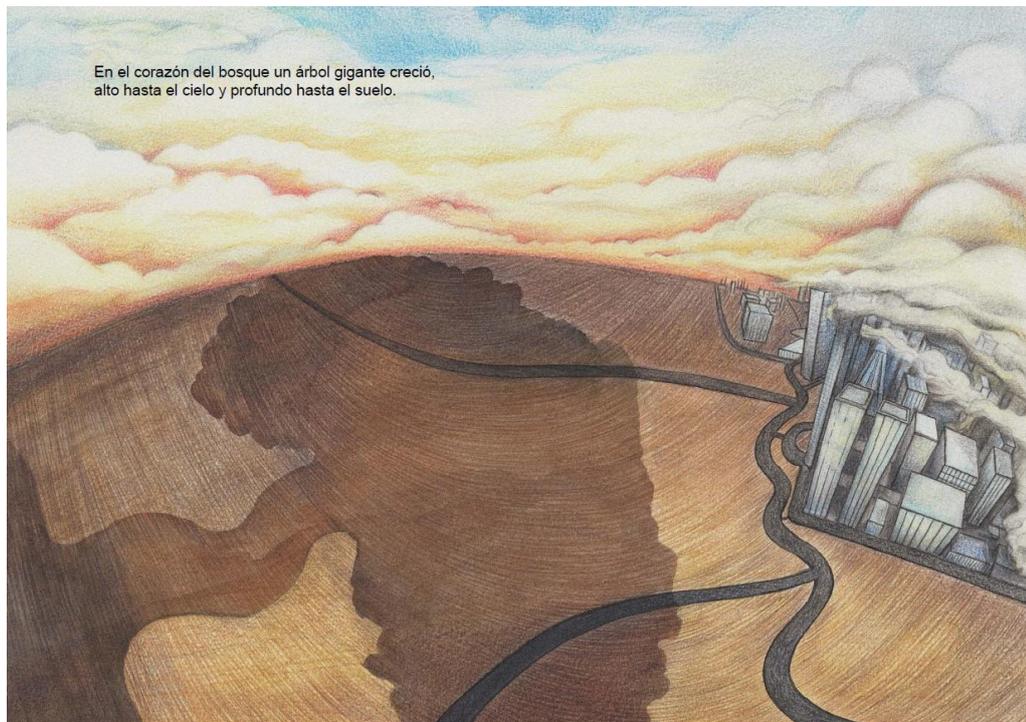

Figura 69: *La Sombra de la Ceiba*. Páginas 5 y 6.

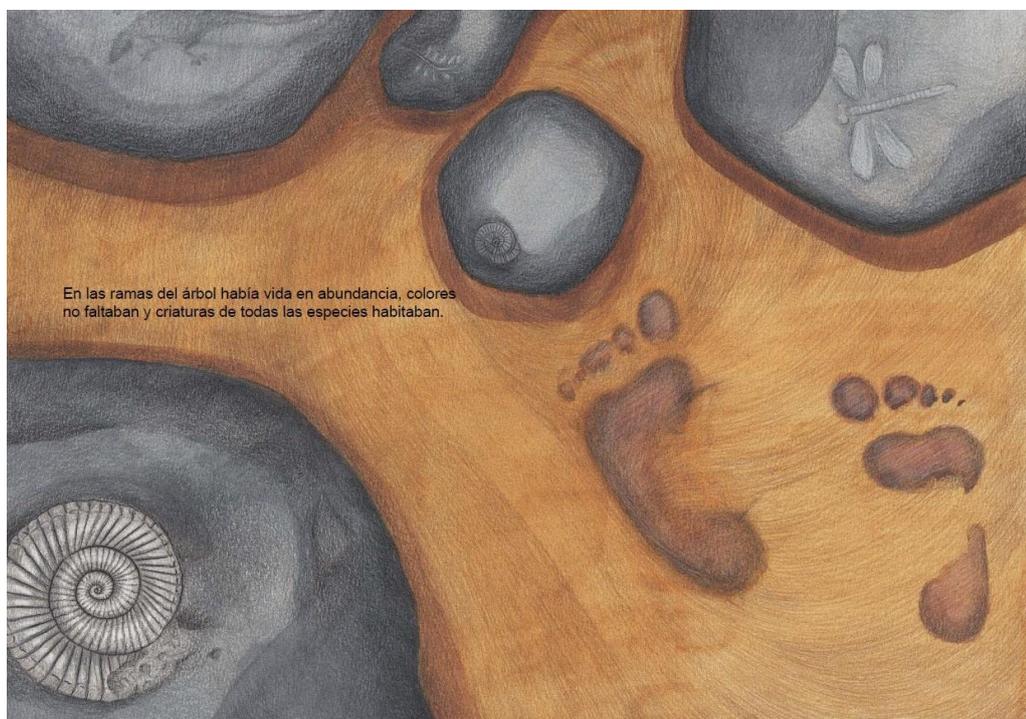

Figura 70: *La Sombra de la Ceiba*. Páginas 7 y 8.

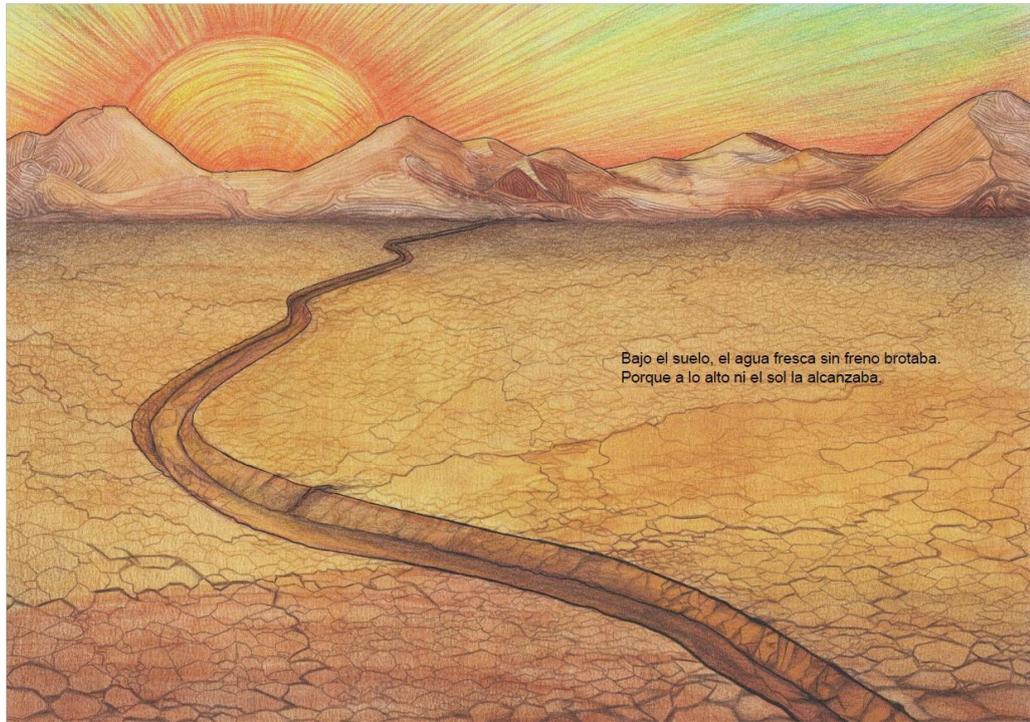

Figura 71: La Sombra de la Ceiba. Páginas 9 y 10.

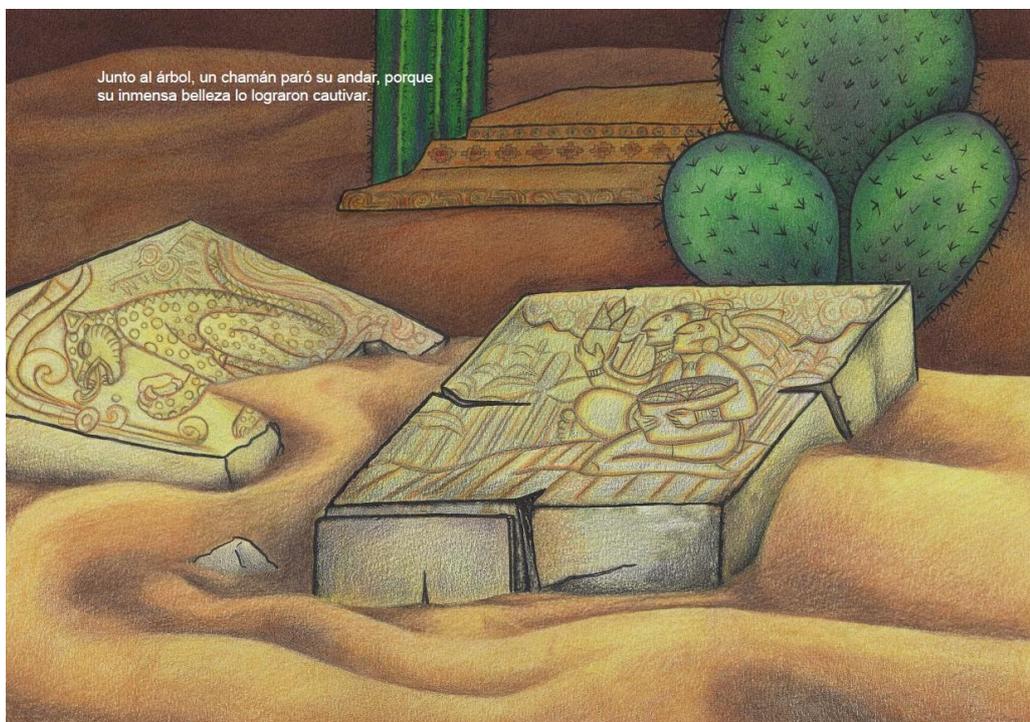

Figura 72: La Sombra de la Ceiba. Página 11 y 12.

Figura 73: La Sombra de la Ceiba. Páginas 13 y 14

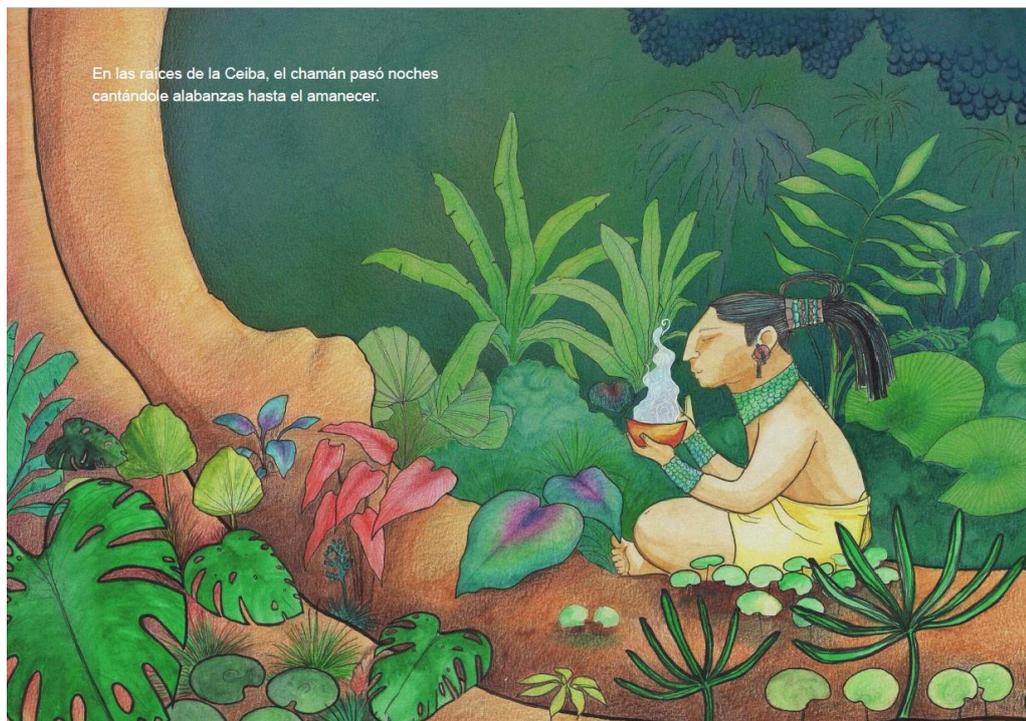

Figura 74: La Sombra de la Ceiba. Páginas 15 y 16.

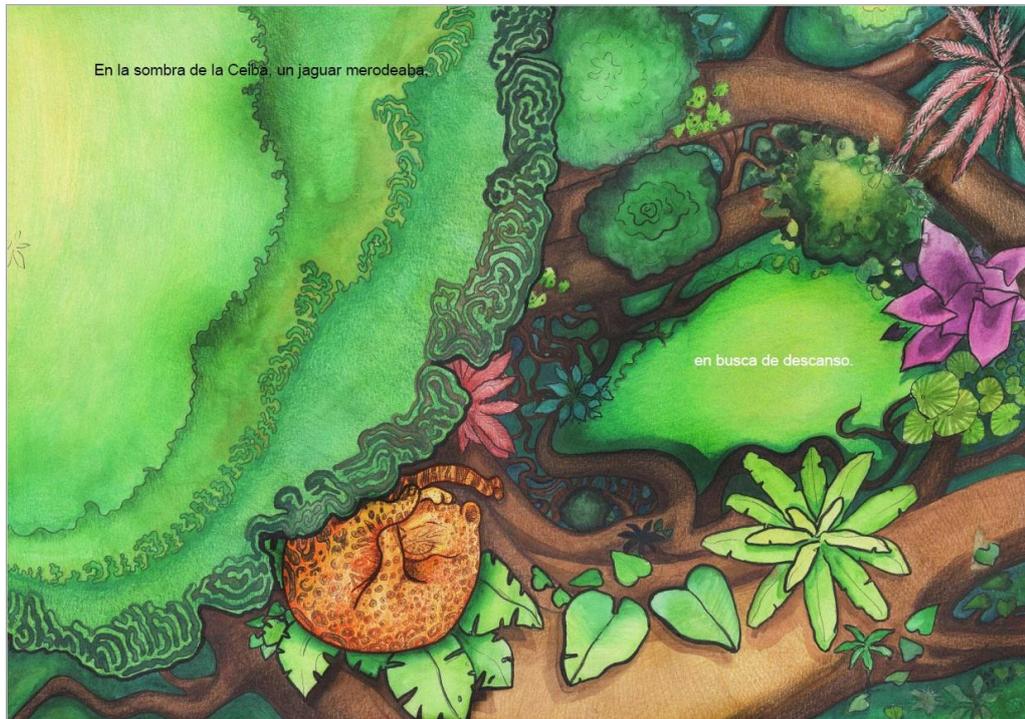

Figura 75: La Sombra de la Ceiba. Páginas 17 y 18.

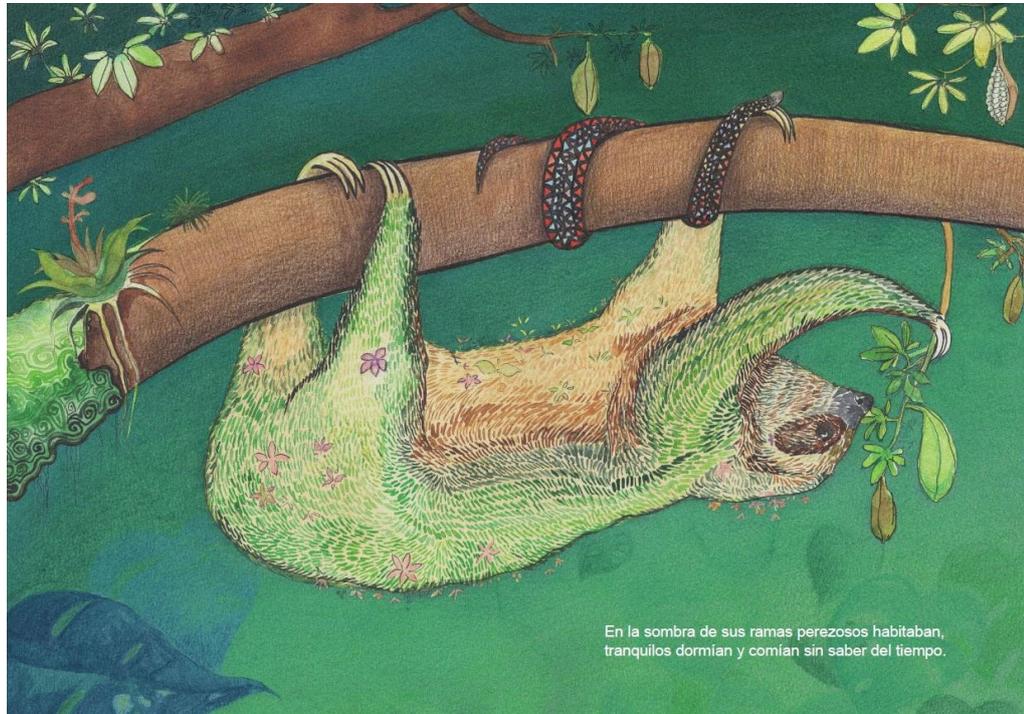
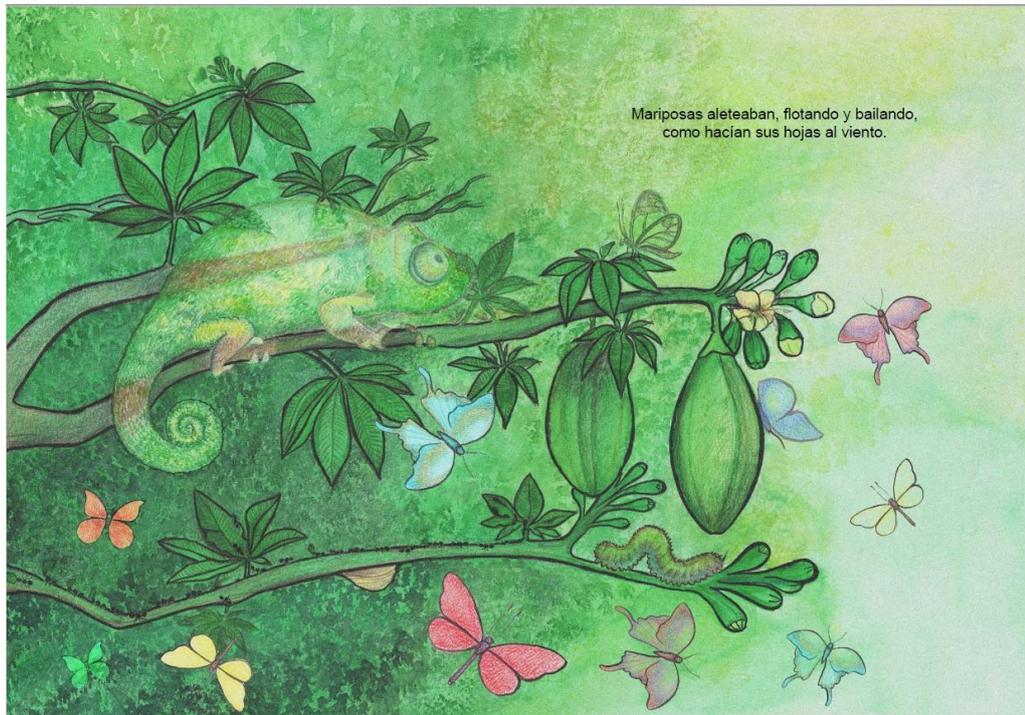
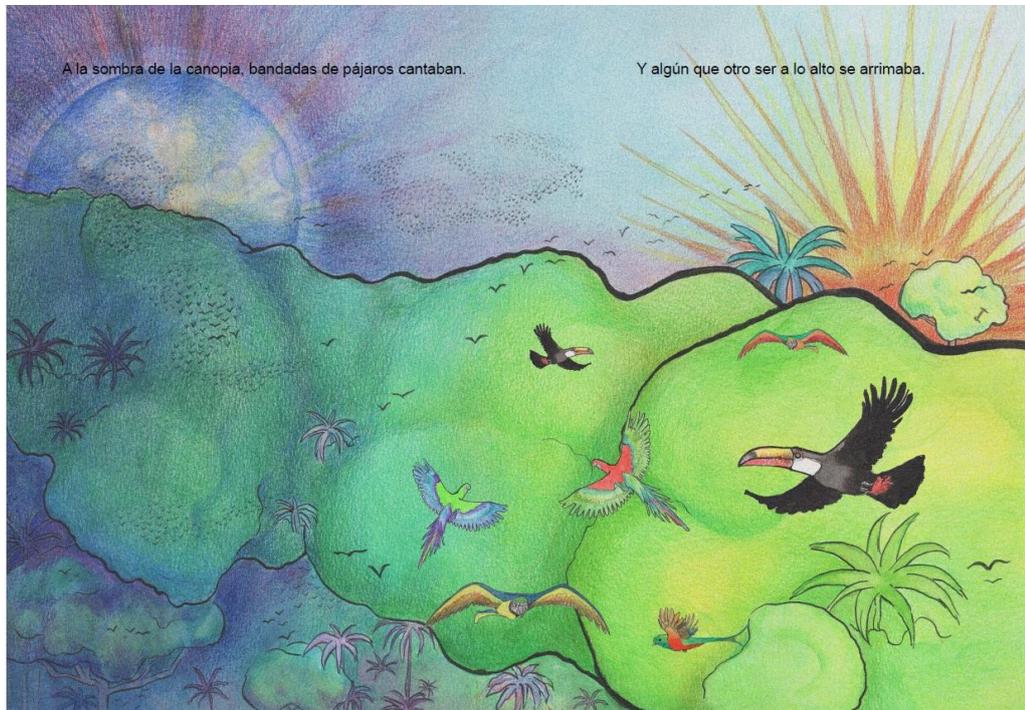

Figura 76: La Sombra de la Ceiba. Páginas 19 y 20

Mariposas aleteaban, flotando y bailando,
como hacían sus hojas al viento.

Figura 77: La Sombra de la Ceiba. Páginas 21 y 22.

A la sombra de la canopia, bandadas de pájaros cantaban.

Y algún que otro ser a lo alto se arrimaba.

Figura 78: La Sombra de la Ceiba. Páginas 23 y 24

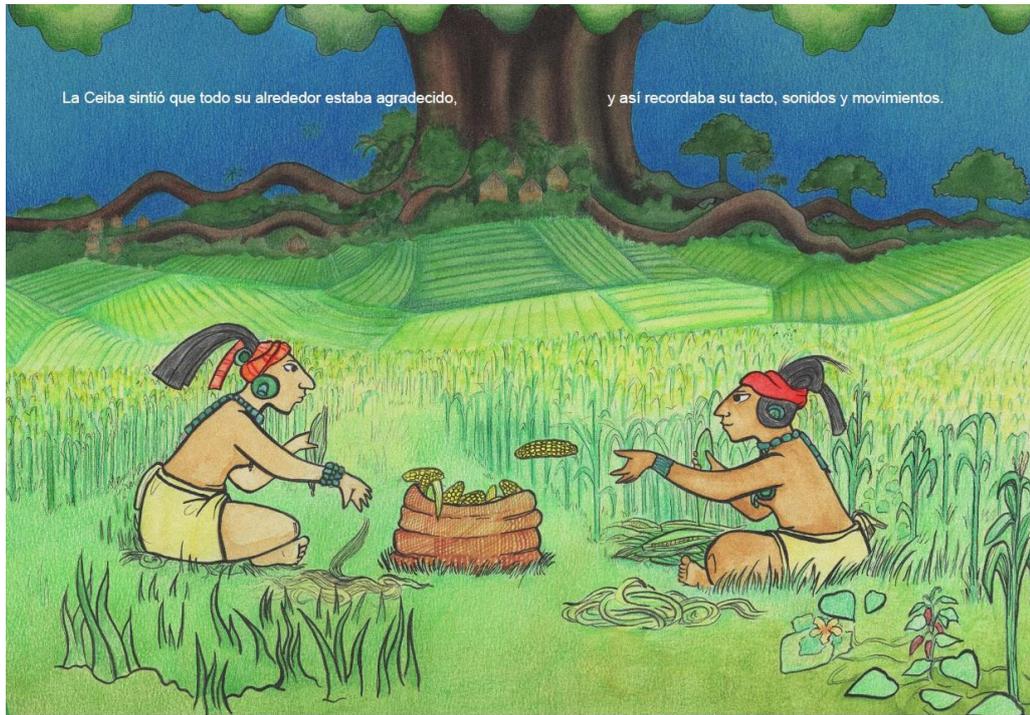

Figura 79: La Sombra de la Ceiba. Páginas 25 y 26.

Figura 80: La Sombra de la Ceiba. Páginas 27 y 28.

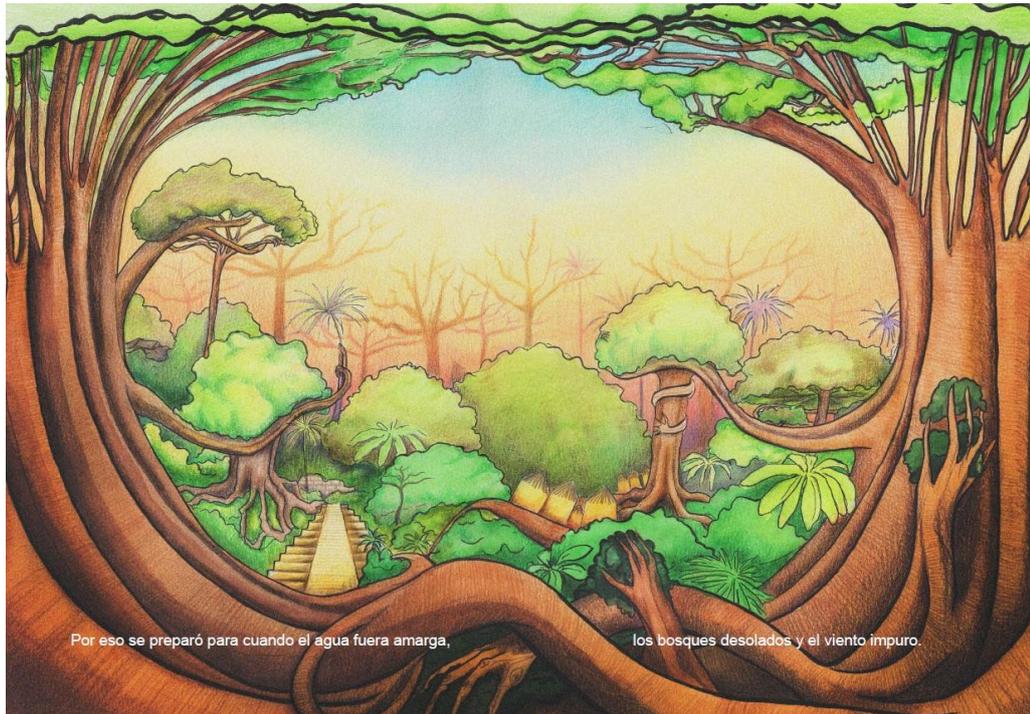

Figura 81: La Sombra de la Ceiba. Páginas 29 y 30.

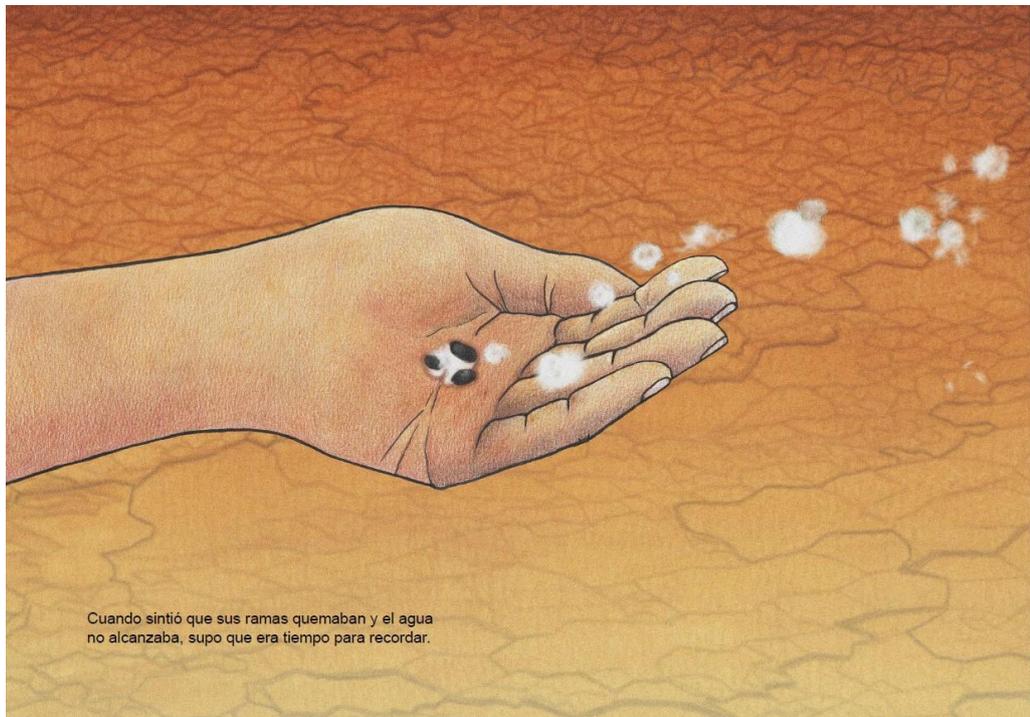

Figura 82: La Sombra de la Ceiba. Páginas 31 y 32.

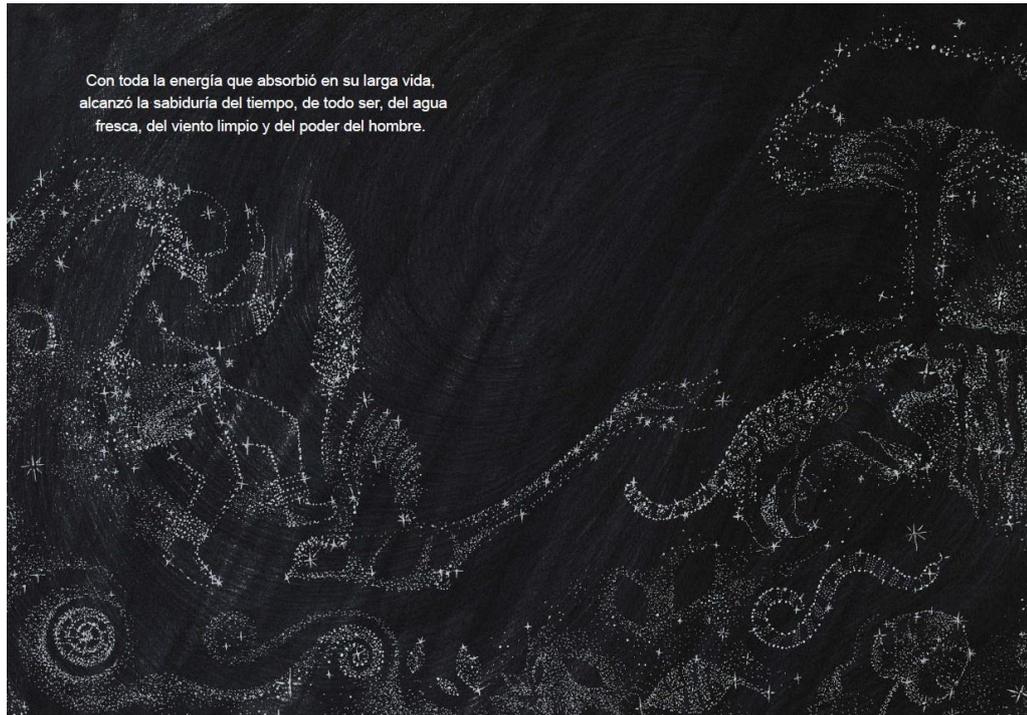

Figura 83: La Sombra de la Ceiba. Páginas 33 y 34.

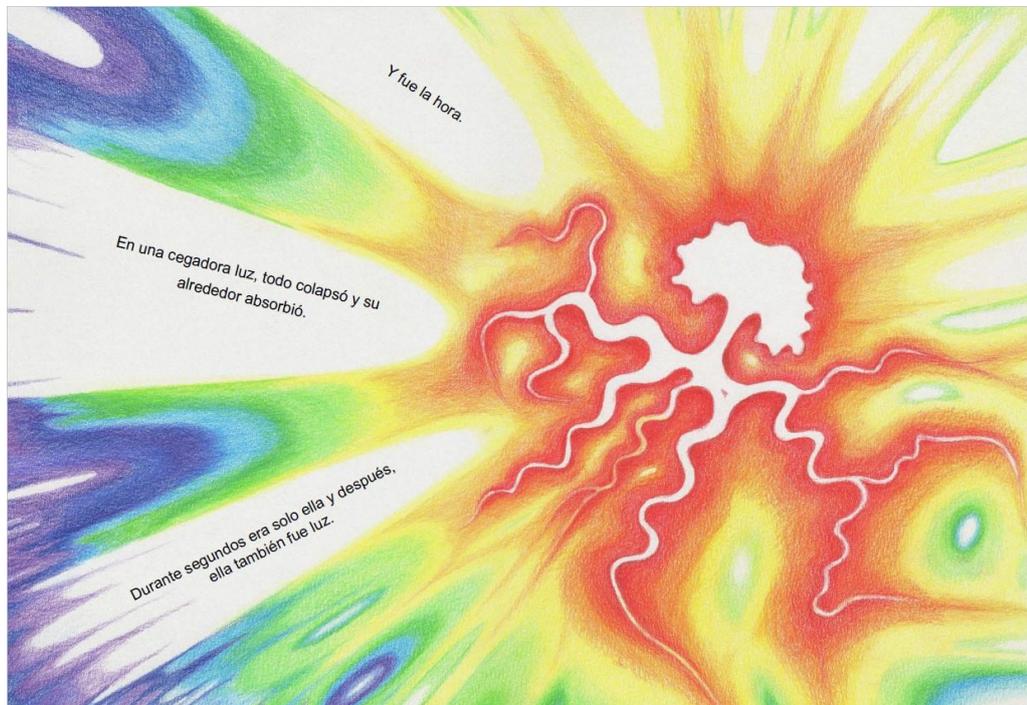

Figura 84: La Sombra de la Ceiba. Páginas 35 y 36.

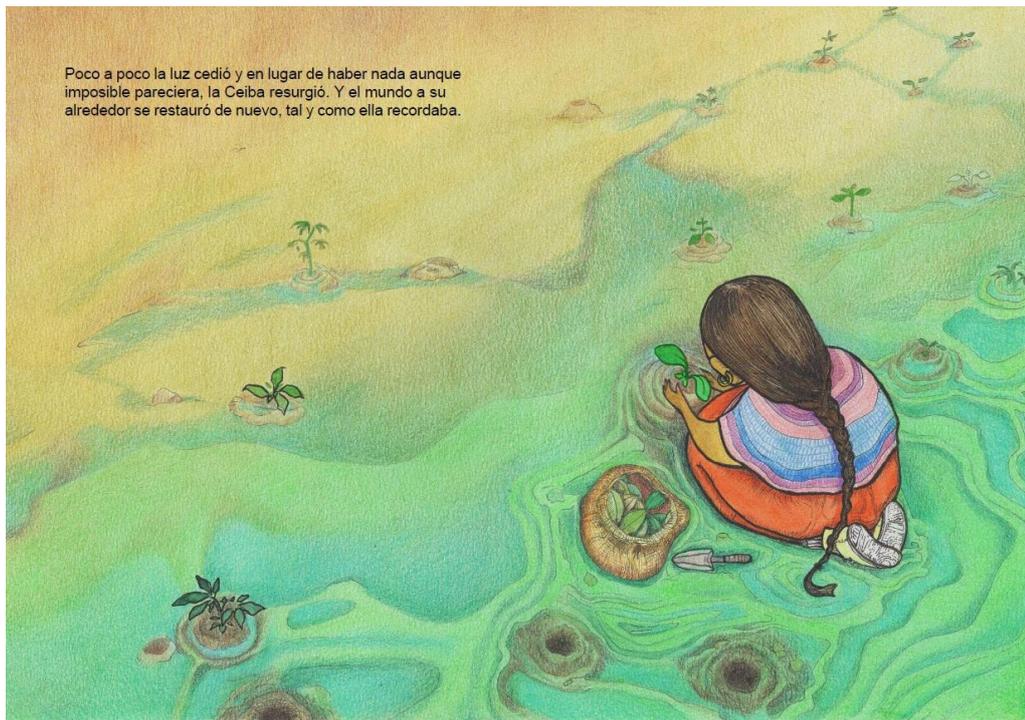

Figura 85: *La Sombra de la Ceiba*. Páginas 37 y 38.

7.6 Maqueta

Para la realización de esta maqueta impresa en formato revista, se ha empaquetado el archivo InDesign para enviárselo al lugar de impresión. De esta forma el diseñador puede considerar cambios o no a la hora de proceder a su impresión. En un principio el archivo estaba listo para imprimir así que no fueron necesarios cambios. El texto se ha realizado con la tipografía Arial regular a tamaño 20, color blanco y negro y se ha impreso en un formato revista A4, con papel con brillo.

Esta maqueta, de muestra, la he utilizado para enseñársela a mis sobrinos, donde varían edades de 3, 5, 6, 8, 10 y 14 años. De esta forma puedo analizar el resultado del trabajo.

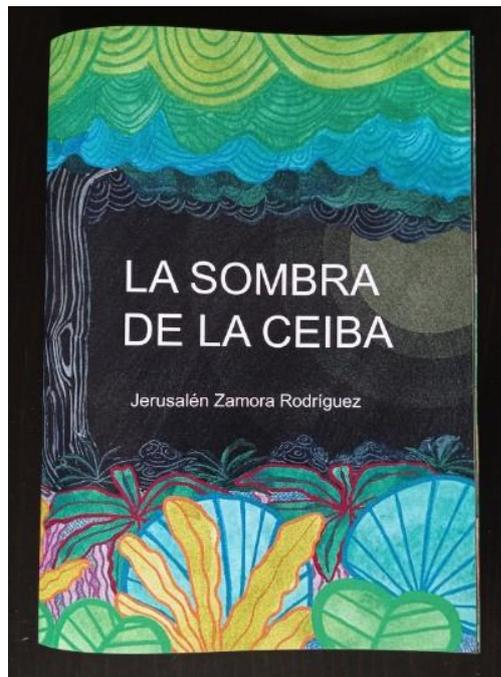

Figura 86: Maqueta impresa de La Sombra de La Ceiba

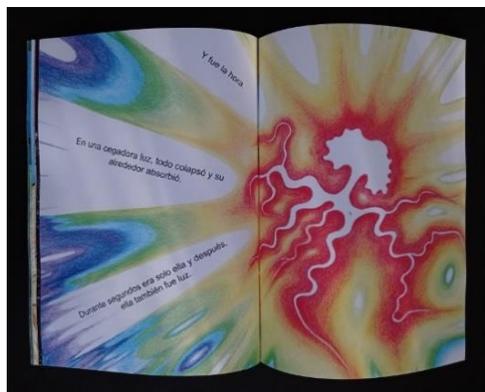

Figura 87: Maqueta impresa de La Sombra de La Ceiba

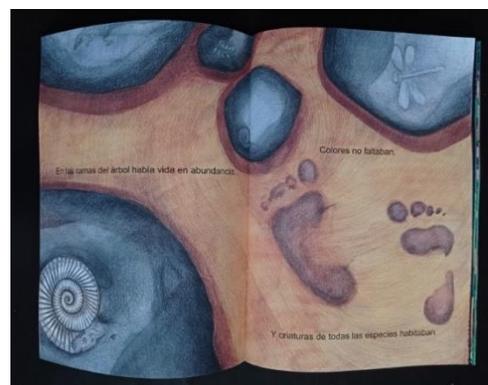

Figura 88: Maqueta impresa de La Sombra de La Ceiba

En este apartado voy a hablar del resultado del libro una vez impreso. Pros y contras:

Pros sobre la impresión es la calidad de las imágenes en cuanto a calidad precio. Es un formato muy ligero y bastante manejable con una resolución bastante apreciable y buena.

Contras sobre la impresión, la oscuridad en las imágenes grises, se van casi negras y en general los fondos más oscuros se opacan un poco. También el brillo del papel hace que rebote la luz y muchos detalles se pierdan con el reflejo. Por último, en cuanto al encuadernado el medianil este algo movido. Puede ser por defecto de la maqueta digital o el encuadernado manual.

En general estoy satisfecha con el resultado, pero he de decir que me ha sido imposible encontrar un lugar donde se realice la eco impresión para este tipo de trabajo individual. Si bien logré encontrar imprentas que tenían una filosofía prometedora, finalmente resultaba ser imposible. Incluso en talleres de impresión más independientes el formato no aceptaba el formato libro. Sigo en la búsqueda de este tipo de lugares que permitan la impresión de forma más ecológica. Por eso tuve que acceder a una impresión común y en este caso simple.

Para continuar con el proyecto y que este llegue a mejorarse, será impreso en diferentes formas. Aquellas que me ofrezcan calidad, pero sobre todo que sean sostenibles. Esto será algo que le de continuidad al proyecto una vez finalizado para el trabajo fin de máster. también llevado a talleres de sensibilización donde pueda aportar una temática necesaria para la infancia y de forma reciproca que estos talleres me aporten mas ideas y formas mas resolutivas de trabajar con los álbumes ilustrados.

8. CONCLUSIONES

Este proyecto está enfocado a la educación, por lo tanto, el trabajo artístico que ha servido como herramienta comunicativa ha variado y puede seguir variando según los aspectos socioeducativos y medioambientales en los que nos hallemos. En la actualidad la temática medioambiental y todo lo que engloba es un precedente para seguir trabajando y avanzando en el tema, motivo por el que rendir cuentas a través de cualquier medio comunicativo como es en este caso la ilustración y la literatura infantil.

Hablaremos por lo tanto de los álbumes ilustrados que se han analizado en el trabajo para ver variabilidad y similitudes con *La sombra de La Ceiba*.

En cuestión de temática y técnica, *Suelo* de Fernando Luque, ha aportado mucho para entender mejor esta temática bajo los álbumes infantiles con una estética similar a la trabajada en la sombra de la Ceiba. Es cierto que la crítica que presenta es mucho más directa y en *La sombra de la Ceiba* quizá el texto es algo más poético, como podemos apreciar *En el Bosque del perezoso* de Sophie Strady o *Olivia y las plumas de Susana* Isern y Ester Gili.

El último álbum mencionado ha aportado mucho en cuestión de técnica ya que Ester Gili trabaja una técnica muy suave y cálida, sus fondos y naturaleza destacan y embellecen mucho sus álbumes ilustrados.

Algo que no he trabajado en mis ilustraciones, han sido fondos blancos con continuidad o solo formas y texturas para narrar algo. Esta simpleza sutil a la hora de ilustrar conceptos naturales y relacionados con el cuidado medioambiental a su vez con un mensaje efectivo son; *El último árbol* de María Quintana y Silvia Álvarez. *Nada de nada* de Jlien Billaudeau e *Historia de un árbol* de Miguel Ángel Cuesta.

En *El jardín curioso* de Peter Brown. encontramos una imagen muy bonita y clara lo que permite una lectura muy sencilla y clara, donde el texto y la imagen se complementan, pero no se crea mucho contrapunto, como es el caso de *La Sombra de la Ceiba* ya que las imágenes van por un lado y el texto por otro narrando dos historias paralelas a la vez.

Para finalizar con los álbumes ilustrados, encontramos; *¿Qué le pasa al planeta?* De Eva Clemente, *Estamos aquí* de Oliver Jeffers y *Rainbown warrior* de Rocío Martínez. He finalizado con estos álbumes ya que tienen mucho en común entre ellos y poco en común con *La Sombra de La Ceiba*. Lo que quiero decir es que estos libros son didácticos, te narran una historia con una metodología de enseñanza directa, con mapas, notas, apuntes, símbolos e ideas muy concretas. Quizá *Rainbown warrior* no es tan directo a la hora de inculcar sus ideas, pero acaba siendo muy esquemático y algo repetitivo. Todos ellos, por su puesto, álbumes ilustrados, enfocados a la temática sobre el respeto medioambiental, que podríamos decir que es la similitud que tienen con *La sombra de la Ceiba*.

En cuanto al trabajo del libro, ilustrándolo, en la práctica ha sido mucho más llevadera, ya que la lista de referentes artísticos e ilustradores es muy larga, por lo que ya iba con una idea de cómo enfocar el estilo a la hora de trabajar las ilustraciones y las composiciones.

En este apartado ha sido el más cómodo para trabajar. Sacar información sobre la Ceiba y la cultura maya como inspiración ha tenido sus dificultades, pero es parte de los cambios y la originalidad que haya podido aportar al libro.

En cuanto a la práctica para la impresión de la maqueta y difusión del trabajo en forma física, ha sido complicado, ya que imprimir una maqueta en un sitio con calidad supone mucho gasto para las máquinas si no se trata de tiradas grandes. Otro contra es la impresión ecológica, si ya es complicado una convencional, la ecológica lo es aún más. Puede haber editoriales que eco editan e imprentas que trabajan con materiales ecológicos, pero el intermedio aún no se trabaja cara al público con precios asequibles.

En general el proceso del álbum ilustrado ha tenido momentos más difíciles y momentos en los que he disfrutado mucho, sin duda un trabajo lento pero bonito que me gustaría continuar. Sin duda el máster ha sido el complemento perfecto para poder darle vida a este álbum ilustrado, gracias a lo aprendido y al apoyo que ha habido detrás.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Anna, J. Valverde, M. Daniel, C. Pardo, D. Palau, J. Palau, A. 2016. Sobre arpa. Sostenibilidad. <https://arpaeditores.com/pages/sostenibilidad>
- Anfec (2019, 10 de mayo). Los cinco componentes que hacen mas sostenible la industria cartonera. Anfec. <https://anfec.org.mx/los-5-componentes-que-hacen-mas-sostenible-a-la-industria-cartonera/>
- Ecoedit, (2016). ¿Qué es ecoedit?. <https://ecoedit.org/>
- Fider (2019, 9 de abril). Libro vs ebook, ¿Cula es la mejor opción? Vamos a hacer algo por la tierra. <http://vamosahaceralgoporlatierra.com/libro-vs-ebook/>
- Orlando, A. 2020. *Our planet week*. Amsterdam. <https://www.ourplanetweek.com/>
- Greenig books. (2021, 31 de agosto) Improving the environmental performance of publications from design to lecture. European Commission. <https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/3187>
- Medina, D., Vara, A. (2020). El álbum ilustrado como práctica medioambiental en el Grado de Educación Infantil: una experiencia interdisciplinar. *Didáctica. Lengua y Literatura*, 32, 29-31. <https://doi.org/10.5209/dida.71782>
- Monique, S. (2015) Proyecto en El Tesoro Escondido. Info. <http://tesoroescendido.info/>
-
- Muguruza, M. (2014). ¿Qué es La Biznaga Cartonera? La biznaga Cartonera. <https://labiznagacartonera.com/>
- Nalini M., Nathaniel T. (2004). Monteverde, ecología y conservación de un bosque nuboso tropical, 16. <https://digitalcommons.bowdoin.edu/scholars-bookshelf/3/>
- SALISBURY, Martin. Ilustración de libros infantiles: cómo crear imágenes para su publicación. Barcelona, Acanto, 2005.
- Sostenible Pedía (2011). Arte sostenible. https://www.sosteniblepedia.org/index.php?title=Arte_sostenible
- The animation workshops. (2019, 26 de Noviembre). Abuela Grillo [video] https://youtu.be/nA_HekKn0Bo

- Villa, I. 2020. Cozy days, the art of Ira Ville, alemania, <http://www.iraville.de/blog/>

9.1 Álbumes ilustrados

- Altés, M. (2016). *Little monkey*. Inglaterra. Ed. Pan macmillan children.
- Billaudeau, J. (2017). *Nada de nada*. Girona. Ed. Tramuntana.
- Brown, P. (2010). *El jardín curioso*. Barcelona. Ed. Takatuka.
- Chapon, D. (2019). *Abuela Grillo*. Amsterdam. The animation workshop.
- Clemente, E. (2017). *¿Qué le pasa al planeta?* Madrid. Ed. Emonautas.
- Cuesta, MG. (2011). *Historia de un árbol*. Barcelona. Ed. Juventud.
- De Dios, O. (2018). *La rana de tres ojos*. Zaragoza. Ed. Apila.
- Isern, S. Gili, E. (2017). *Olivia y las plumas*. Barcelona. Ed. Savanna Books.
- Luque, F. (2010). *Suelo*. España. Sevilla. Ed. Mr Momo.
- Jeffers, O. (2018). *Estamos aquí*. Valencia. Ed. Andana.
- Martínez, R. (2020) *Rainbown warrior*. Pontevedra. Ed. Kalandraka.
- Sierra, D. (2020) *Charito pin y el monstruo de piri pindo*. Cantabria. Ed. Tierra de MU
- Strady, S. (2012). *El bosque del perezoso*. Barcelona. Ed. Ediciones hipótesis, SL.
- Quintana, M. Álvarez, S. (2018) *El último árbol*. Madrid. Ed. Cuento de luz.
- Ville, I. (2010). *Cozy days*. Inglaterra. Ed. General books.
- Zamora, J. (2021). *Un monstruo bajo mi hamaca*. Ed. Mr. Momo.

10. CURRICULUM

Nombre y Apellidos: Jerusalén Zamora Rodríguez
Título académico: Bellas artes
Dirección Postal: Carretera de la sierra 34, Esc 1º, 3D. 1808, Granada.
Dirección electrónica: Jeruzrj@hotmail.com

Graduada en Bellas artes por la Universidad de Castilla La Mancha en el 2016 y con máster en dibujo por la Universidad de Granada, 2021. Una vez finalizados los estudios de grado la pintura mural y las artes gráficas han sido el mayor componente de mi trabajo. En el 2020 inicio el máster en Dibujo donde consolidó técnicas y estilos gráficos para realizar proyectos de literatura infantil, abordando principalmente temáticas con crítica sobre la sostenibilidad y el medioambiente.

Con anterioridad los proyectos artísticos han derivado de voluntariados y encargos donde el peso de la naturaleza siempre ha estado presente. Trabajos como El secreto encontrado, Panamá 2019, donde la creación de murales y mosaicos son realizados con materiales reciclados. En muchas pinturas murales o en cuadros el paisaje y el ecosistema son el personaje principal.

También he realizado otros proyectos donde la temática puede cambiar como es el caso de ADAFA 2019/20, donde buscaban la realización de murales y un logo para el sector de la educación infantil e integración social en menores. Otros trabajos también presentes y que me han dado paso a continuar de forma más autónoma y profesional son, Murales para La Galería Urbana, Zaragoza 2018 y Decoración y restauración de interiores para el Hostal Brighton, 2017.

En la actualidad La sombra de la Ceiba es mi segundo álbum infantil ilustrado y se presenta como Trabajo Final de Máster. Alejándome de la pintura, pero utilizando la misma estética en las artes gráficas, pretendo sensibilizar sobre el medioambiente a través del formato libro y crear talleres de sensibilización, donde el arte y la sostenibilidad sean uno.

FORMACIÓN PROFESIONAL

- Becaria, Vicerrectorado UCLM, Cuenca 2015
- Colaboración seminaria, hacer, sumar y desaprender. Teatralidades disidentes por el grupo ARTEA en colaboración con el museo Reina Sofía y BB. AA de la UCLM, Cuenca.2015
- Prácticas audiovisuales, proyecto en video y sonido para películas y videojuegos. Escuela Politécnica BB. AA, Cuenca 2015
- Prácticas en el museo Caja Granada obra social. Mediadora, Ilustradora y monitora 2021
- TFG. Producción, dirección y edición del Documental “Nos veremos en los campos de trigo” Teatro universitario de ITSON Nainari, México. 2016

EXPERIENCIA LABORAL

- Hostal Brighton 2016: Pintura mural, decoración y restauración.
- Mural Primavera, La Cartuja, Zaragoza 2017
- Gestora, Ilustradora y Música, Sez- Hektareas, Burgos 2018
- Diseño de mural para el Secreto escondido, Panamá 2019
- Diseño Logo y Mural, ADAFA, Zaragoza, 2020

EXPOSICIONES

- Colaboración en Righter Blu, Berlín, 2009
- Comisariado y dirección para la exposición "Manduca" del colectivo Jalabanana.BB.AA. Cuenca. 2014
- Exposición Al natural, FAZ, Feria de Arte de Zaragoza, 2018
- Exposición Cinábrio y Jade, Centro cultural Mariano Jiménez, San Luis Potosí, México 2019.
- "El límite está en tu imaginación" Obra. Colaborativa con Historias de una pandemia, Huesca 2020.
- El Juez Dreed en "Una calle para Ezquerra" obra Colaborativa, Salón del cómic Zaragoza.

