

TFM Trabajo Fin de Master

Título:

LA FIGURA DEL GIGANTE EN LA LITERATURA INFANTIL EN LA ACTUALIDAD. CREACIÓN DE UN ÁLBUM ILUSTRADO CON UNA GIGANTA COMO PROTAGONISTA.

Autor/a: Pilar Criado Maeso

Tutor/a: Mª Carmen Hidalgo Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre.

Año: 2018

TFM Trabajo Fin de Master

Título:

LA FIGURA DEL GIGANTE EN LA LITERATURA INFANTIL EN LA ACTUALIDAD. CREACIÓN DE UN ÁLBUM ILUSTRADO CON UNA GIGANTA COMO PROTAGONISTA.

Autor/a: Pilar Criado Maeso

Tutor/a: Mª Carmen Hidalgo Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2018

Resumen (en español)

En este trabajo se realiza un estudio de la figura de un clásico de la literatura infantil y juvenil, el gigante; su evolución desde el estereotipo clásico hasta la actualidad y su adaptación a las estructuras socioculturales del momento donde aparecen valores relacionados con el multiculturalismo, la inclusión y la diversidad.

Para ello, se realiza una prospección de álbumes ilustrados actuales donde el protagonista es el gigante y un análisis cualitativo atendiendo a su tipología y su significado. La parte práctica de este trabajo es el proceso de creación de un álbum ilustrado donde la protagonista es una giganta.

Abstract (en inglés)

This work is a study of the figure of a classic of children's literature, the giant, and its evolution from the classical stereotype to the present, and the adaptation to the socio-cultural structures of the moment, where values appear related to multiculturalism, inclusion and diversity. To do so, an exploration of current picture books is done where the protagonist is the giant and is performed a qualitative analysis according to their typology.and meaning. The practical part of this work, is the process of creation of an illustrated album where the main character is a giant.

Palabras Clave - Key Words

Illustración, gigante, álbum ilustrado, diversidad, literatura Illustration, giant, picture book, diversity, literature.

ı	NI	П			
ı	IN	v	IC	ᆮ	

. INTRODUCCIÓN5
2. OBJETIVOS6
2.1.Objetivos generales.
2.2.Objetivos específicos.
B. METODOLOGÍA7
EL GIGANTE EN LA LITERATURA CLÁSICA
4.1. Concepto de gigante en la literatura.
4.2. El gigante en las obras infantiles y juveniles.
4.2.1. Jack, el asesino de gigantes.
4.2.2. Características.
5. LA FIGURA DEL GIGANTE EN LA ACTUALIDAD11
5.1. Análisis de álbumes llustrados actuales con gigantes como protagonistas.
5.2. Tipologías de álbumes encontrados en cuanto a la temática.
5.3. Algunos ejemplos destacables de la muestra analizada.
5.3.1. Si yo fuera un gran gigante.
5.3.2. El gigante de Glotolandia.
5.3.3. El Gigante.
5.3.4. El gigante y los pájaros.
5.3.5. La gota gorda.
5.3.6. Gigante poco a poco.
5.3.7. La Sirena y los Gigantes enamorados.
5.3.8. Los fabricantes de Montañas.

6. PROPUESTA Y CREACIÓN DE ÁLBUM ILUSTRADO29
6.1. Guion.
6.2. Bocetos de los personajes.
6.3. Storyboard.
6.4. Texto.
6.5. Técnica.
6.6. Maquetación completa y algunas definitivas.
7. CONCLUSIONES
8. BIBLIOGRAFÍA40
8.1. Álbumes ilustrados y literatura infantil41
9. CURRÍCULO43

1. INTRODUCCIÓN.

El gigante, personaje de origen mitológico, ha sido muy representado a lo largo de la historia tanto en obras literarias (*Quijote, Los viajes de Gulliver, Gargantua y Pantagruel...*), como en cine (*Big Fish, Harry Potter, Handia*), y ha sido un clásico de la literatura infantil (*Jack, el asesino de gigantes, Las habichuelas mágicas, Pulgacito...*).

En los cuentos infantiles clásicos simbolizan la desmesura, la soberbia y la brutalidad. Suelen ser personajes secundarios que aparecen en la obra para ensalzar las dotes del héroe, arquetípicamente virtuoso. Suponen pruebas para él, pero generalmente son vencidos. Son fuertes físicamente, pero no lo son mentalmente.

La literatura infantil actual realiza una revisión de los cuentos míticos, adaptándolos a los valores de las estructuras sociales del momento. Se produce una ruptura de los arquetipos preestablecidos en la literatura tradicional, convirtiéndose en protagonistas con un mayor grado de realidad y donde el respeto, la igualdad y la empatía son valores prioritarios.

Mi particular interés por los gigantes surge de mi afinidad hacia la figura del antihéroe, y la intrínseca complejidad que encierran al ser personajes despreciados socialmente y que tienen que adaptarse a la realidad por su propia supervivencia.

Es por ello que para la parte práctica de este trabajo, la realización de un álbum ilustrado, haya elegido como protagonistas dos personajes arquetípicamente rechazados socialmente, por un lado, una giganta, y por el otro, una niña con una considerable miopía.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos generales.

- Estudiar la figura del gigante a lo largo de la historia de la literatura y su evolución en las publicaciones infantiles actuales.
- Contribuir a la sensibilización de la sociedad hacia la inclusión social de personajes con características diversas o inusuales desde la literatura infantil y juvenil, en particular desde el álbum ilustrado.

2.2. Objetivos específicos.

- Extraer una serie de tipologías de álbumes ilustrados que tengan como protagonista a la figura del gigante.
- Diseño y creación de un álbum ilustrado cuyo protagonista sea una giganta.

3. METODOLOGÍA

Se trata de un trabajo teórico-práctico. La parte teórica se centra en el estudio de la figura del gigante a lo largo de la historia, desde su origen mitológico, como personaje clásico de la literatura popular y la literatura infantil, hasta la actualidad, realizándose un análisis comparativo y cuantitativo de esa evolución a partir de la prospección de una serie de álbumes ilustrados de los últimos años, y que tienen como protagonista dicho personaje. Se pone especial atención al contenido y a los aspectos formales en que ha sido tratado visualmente la figura del gigante, y su relación entre ambas partes. Y en cómo los aspectos técnicos y expresivos de la imagen (técnica, tipo de encuadre o plano, luz, color...) ayudan a enfatizar la idea principal o mensaje. Veremos los rasgos característicos comunes y no comunes de este personaje en los casos analizados, además de las semejanzas y diferencias de un mismo personaje en contextos similares.

Dicho análisis, servirá de documentación para la posterior creación artística de un álbum ilustrado en sus distintas fases, que son:

- Confección del guion o historia, donde se hará hincapié en el mensaje a transmitir y el tipo de público y edades a las que irá destinado. El análisis realizado en la fase previa servirá de apoyo o inspiración; cómo otros han expresado una idea parecida o de qué manera nos presentan al personaie.
- Estudio y creación de los personajes principales mediante bocetos previos y el modo en que interactuarán entre ellos.
- Creación de un *storyboard* donde poder hacer una evaluación del conjunto y tener una impresión general, tomando decisiones como el ritmo, la fluidez y su estructura en la narración visual.
- Elección de la técnica, tipografía, estudio del color y formato que mejor se adapte a nuestros intereses.
 - Realización de las ilustraciones definitivas.
 - Escaneado y retoque digital si fuera necesario.
- Impresión general a doble página, para ver si funciona en términos de composición a mayor escala.
 - Elaboración de la maqueta del libro o monstruo.

4. EL GIGANTE EN LA LITERATURA CLÁSICA.

Una de las acepciones del *Diccionario de la RAE* nos dice que el término gigante hace referencia al "ser fabuloso de enorme estatura, que aparece en cuentos y fábulas mitológicas".

Desde la más remota antigüedad, en las mitologías de numerosas culturas, aparecen seres divinos y hombres que, dotados de extraordinaria fuerza y grandes proporciones, compiten con los dioses para apoderarse de su poder, ayudan en su defensa contra otras criaturas malignas o luchan denodadamente por lo que consideran suyo. No obstante, podemos preguntarnos ¿fuerza física significa poder?, ¿la talla sobrehumana les hace invulnerables? o ¿pueden ser superados por otras criaturas de menor envergadura? (Garnier, 2006:189-195).

4.1. Concepto de gigante en la literatura.

En su origen mitológico, Hesíodo, considera a los gigantes seres divinos que surgieron de la sangre de Urano vertida sobre la madre Gea cuando aquel fue castrado por su hijo Cronos. También eran gigantes los Cíclopes de la *Odisea* de Homero, de los cuales el más famoso fue Polifemo, quien capturó a los hombres con el fin de devorarlos.

Un autor que recreó el tema del gigante fue François Rabelais, (Rabelais, 2015) escritor francés del siglo XVI, quien en cinco libros realizó una sátira lasciva sobre *Gargantúa y Pantagruel*, padre e hijo respectivamente, aunque el tamaño de los personajes varía según la necesidad de la trama.

El *Amadis de Gaula* editada en 1508 en España, es considerada una obra maestra de la literatura medieval fantástica y el más renombrado libro de caballería. Existen diferentes versiones sobre su verdadero origen, aunque no hay dudas sobre la presencia de gigantes y gigantas, que forman entre sí diferentes linajes con características en común: son soberbios y traicioneros, practican el incesto y usurpan reinos para raptar doncellas, por lo que son el enemigo perfecto para los caballeros cristianos.

Una de las obras más destacadas de la literatura universal, *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha* (1615), de Miguel de Cervantes Saavedra,

también hace alusiones a gigantes, aunque eran en realidad molinos de viento.

Los viajes de Gulliver, novela publicada en 1726, es una de las obras más representativas del irlandés Jonathan Swift. En este clásico, Gulliver primero llega a Liliput donde él es visto como gigante, para luego seguir su travesía a Brobdingnag, donde sí encuentra seres de estatura inconmensurable.

Otras historias donde los niños protagonistas son *El gigante egoísta* (Wilde & Deacon, 2013) de Oscar Wilde y más reciente en el tiempo *El gran gigante bonachón* de Roald Dahl (Dahl & Blake, 2016).

4.2. El gigante en las obras infantiles y juveniles tradicionales.

Figuran en gran cantidad de cuentos de hadas como en *Pulgarcito*, (Grimm, 2017) *El sastrecillo valiente* (Grimm, 2017) o *El gato con botas* (Perrault & Doré, 2016). Personajes estereotipados secundarios de gran corpulencia que no comportan ninguna victoria ni la más mínima superioridad con respecto a sus oponentes, garantes de la inteligencia frente a su brutalidad.

A veces el gigante es un ser bondadoso que no exhibe su fuerza y que se encuentra atrapado en un cuerpo que no le corresponde, como por ejemplo en *Alicia en el País de las Maravillas*. (Carroll & Ingpen, 2009)

4.2.1. Jack, el asesino de gigantes.

Son una serie de cuentos de hadas anónimos de origen inglés que tienen a Jack como protagonista, siendo el más conocido *Jack y las habichuelas* mágicas, muy versionado en todo el mundo.

Narra la historia de Jack, un chico que es enviado por su madre al mercado para vender una vaca, ya que están pasando una situación económica difícil y regresa con un puñado de habichuelas, que se las vendieron como mágicas; Jack se siente frustrado porque su madre no aprueba el negocio y enfadada, lanza las habichuelas por la ventana. Al caer la noche, las habichuelas crecen tan arriba que alcanzan el cielo. Jack trepará por la raíces que le llevarán a enfrentarse al gran gigante que vive en lo más alto con su mujer. Esta le proporcionará la ayuda necesaria para vencerlo y alcanzar así grandes tesoros.

El interés de este cuento, en lo que a la figura del gigante se refiere, está en la figura de la mujer gigante, ya que raras veces aparecen en los cuentos de hadas. Además, hay una ruptura con el estereotipo de criatura horripilante que proyecta maldad y miedo, por el contrario, la esposa del gigante ayuda y cuida de Jack advirtiéndole de la fiereza de su esposo.

Para Bruno Bettelheim (Bettelheim, 2001) en su *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*, la giganta está asumiendo el rol de la madre de Jack en un complicado proceso del paso a la madurez masculina del protagonista.

Esta historia nos dice que, aunque el creer en la magia puede ser una ayuda para enfrentarse al mundo por sí mismo, en último término debemos tomar la iniciativa y aceptar correr los riesgos que implica la lucha por la vida. El conflicto edípico que tiene lugar en el interior del protagonista de esta historia está externalizado convenientemente mediante dos personajes distantes que existen en un castillo perdido en el cielo: el ogro y su mujer. Muchos niños pasan por la experiencia de que la mayor parte del tiempo en que el padre — como el ogro del cuento— no está en casa, se sienten muy a gusto con su madre, al igual que Jack con la mujer del ogro. (Bettelheim, 2001).

4.2.2. Características.

Tras examinar los principales cuentos tradicionales donde aparece la figura del gigante se deduce que tienen una serie de rasgos físicos y de personalidad comunes que se podrían resumir en los siguientes:

- Poseen una presencia imponente en tamaño y fuerza.
- Se alimentan principalmente de carne humana, especialmente niños.
- Aparecen como personajes solitarios y malhumorados.
- Suelen ser desconfiados y rudos.
- No se les intenta comprender, se les mantiene alejados de los pueblos y siempre son derrotados por algún niño o caballero, ensalzándose así la virtud del héroe, que a su vez adquiere su recompensa al castigar al personaje malvado.
 - Son siempre masculinos.
- Son sinónimo de peligro. Su imagen tan imponente es usada para representar y generar el temor de los habitantes de un pueblo.
- Suelen ser torpes, poseen una inteligencia bastante limitada. Confían en la fuerza para resolver los problemas.

5. LA FIGURA DEL GIGANTE EN LA ACTUALIDAD.

Conforme ha evolucionado la sociedad, la figura del gigante también lo ha hecho adaptándose a los cambios de los valores sociales.

El álbum ilustrado es uno de los principales materiales impresos a los que acceden los niños. Una de las principales características del álbum ilustrado es que las ilustraciones tienen la misma entidad que el texto, ambos se complementan de tal modo que no pueden existir el uno sin el otro. Es un lenguaje donde las imágenes aportan modelos con los que los niños pueden identificarse, convirtiéndose en un valioso instrumento de educación no solo literaria, sino también artística y social, por lo que se ha tomado como referente de esta investigación.

5.1. Análisis de álbumes ilustrados actuales con Gigantes como protagonistas.

Después de un estudio más general de cómo ha sido representada la figura del gigante a lo largo de la literatura, especialmente la infantil, se realiza un estudio más pormenorizado de álbumes ilustrados infantiles actuales, atendiendo a su contenido y significado. Para llevarlo a cabo se realiza una búsqueda en bibliotecas y librerías especializadas y se seleccionan quince de ellos con argumentos, mensajes y propuestas gráficas diferentes entre sí.

Es difícil hacer una clasificación de los libros por edades, porque a pesar de que como instrumento orientativo se tome como referencia la extensión textual y la complejidad léxica, el álbum ilustrado es a menudo difícilmente clasificable y tiene una capacidad comunicativa muy compleja. Son apropiados para cualquier edad, aunque también es cierto que son muy apropiados para primeros lectores.

Los álbumes elegidos tratan la figura del gigante desde distintas perspectivas, aunque la mayoría de ellos son álbumes inclusivos que hacen referencia al respeto por "lo diferente".

5.2. Tipologías de álbumes encontrados en cuanto a la temática.

Como ya hemos referido, la mayor parte de los álbumes estudiados son los que tratan el tema de la diversidad, donde el gigante de aspecto humanoide, es rechazado socialmente por el miedo que genera su gran tamaño y a través de la amistad, el amor y el consiguiente aumento de la autoestima son capaces de superar sus conflictos, como ocurre en *El gigante y los pájaros* (Biondi & Dautremer, 2001) o *Gigante de poco a poco* (Albo & Carrasco, 2009).

Algunas de estas obras hacen una revisión de la iconografía clásica, pero adaptándola a los valores propios de las estructuras sociales actuales, es el caso de *El gigante de Glotolandia* (Woollard & Davies, 2017). En este grupo, podría incluirse *Verlioka* (Patacrúa & Magicomora, 2005)

En otras ocasiones las obras pierden todo cariz clásico iconográfico y adoptan de manera real o metafórica una nueva dimensión y concepto. Es el caso de Los fabricantes de Montañas (Pérez & del Corral, 2013) o La Sirena y los gigantes enamorados (Sobral, 2015), donde se realiza una comparación de la grandiosidad de la Naturaleza con las dimensiones descomunales de nuestros protagonistas.

Hay varios que comparan la figura del gigante con la imagen idealizada del padre a los ojos de sus hijos. Este es el caso de *Si yo fuera un gran gigante* (Guridi, 2013) *o La gota gorda* (Villoro & Métola, 2013).

Aunque en ocasiones ocurre lo contrario, cuando una niña siente rechazo por su reciente padre adoptivo, por miedo a lo desconocido, como en *El Gigante* (López Soria & Urberuaga, 2016).

De este análisis se deduce que existe una menor representación de Gigantes de género femenino respecto a la masculina: *La mujer más alta del mundo* (Albo & López de Munáin, 2014), *La gigantesca pequeña cosa* (Alemagna, 2012) y Gigantísima (Olid & Ben-Arab, 2016) son algunas excepciones. También se puede decir que en los cuentos de hadas clásicos la representación es prácticamente nula.

5.3. Algunos ejemplos destacables de la muestra analizada.

La elección de los álbumes estudiados se ha hecho teniendo en cuenta, por un lado, el tratamiento de la imagen, dando cabida a obras con lenguajes expresivos muy diferentes entre sí, desde los más realistas o clásicos iconográficamente, a los más conceptuales y minimalistas. Por otro lado, en cuanto al texto, me interesó que hubiera diversidad de temas, lo que aportaría riqueza al estudio, pero fundamentalmente mi interés se ha enfocado por los que trataban el tema de la diversidad, ya que es el tema utilizado para la creación de mi personal álbum ilustrado. De esta manera, podría tener una comparativa referencial sobre cómo otros ilustradores y autores han abordado el tema.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los álbumes analizados representativos:

5.3.1 Si yo fuera un gran gigante

Ilustración 1. Guridi (2013) Si yo fuera un gran gigante. Ed. Narval

TRAMA:

Un niño mirando una pequeña fila de hormigas, se da cuenta de que para ellas él es un verdadero gigante. A partir de ahí, comienza a imaginar si en efecto lo fuera y en ese juego de posibilidades, amparado en la estructura de la pregunta ¿qué pasaría si...?, se desarrolla toda su fantasía pensando en todo lo que podría hacer al ser un gigante.

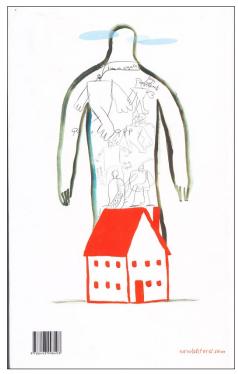

Ilustración 2. Guridi (2013) Si yo fuera un gran gigante. Ed. Narval

TIPO DE GIGANTE. Función y valores:

Cuando somos niñ@s, deseamos crecer y poder hacer todo lo que imaginamos, tal como hacen los adultos que nos rodean y a quienes idealizamos.

En un viaje imaginativo, el niño protagonista se convierte en gigante capaz de mover la nubes, abrazar montañas,....

En un punto se para a reflexionar no sobre lo que haría sino como se sentiría siendo un gigante, y rápidamente se da cuenta de la soledad que sentiría. Volviendo entonces a verse pequeño y a apreciar su condición en el que recibe el cariño de todos aun pudiendo disfrutar de su mundo imaginativo.

La ilustración que cierra este cuento es muy conmovedora: en un abrazo con el gigante sentimos como la confianza del niño hacia el mundo adulto es completa. Es donde encuentra seguridad y cobijo.

El gigante representa también la imaginación del pequeño, otro ancla de seguridad a lo largo de su infancia.

Las ilustraciones son minimalistas, con fondos planos y manchas de color contrastadas que definen la figura del gigante de manera muy poética.

5.3.2. El gigante de Glotolandia.

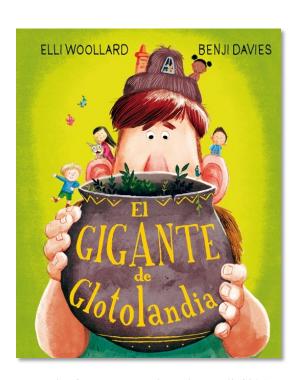

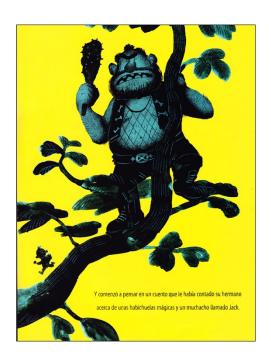
Ilustración 3. Woollard, Elli; Davies, Benji (2017) El gigante de Glotolandia. Ed. Picarona

TRAMA:

Versión en rima que hace homenaje al clásico *Jack y las habichuelas mágicas*.

El gigante de Glotolandia es gruñón, malhumorado y siempre va al acecho de algún niño despistado que pueda servirle de aperitivo.

A este glotón, le ocurre algo inesperado cuando contacta con el grupo de pequeños que ha fijado como próximo objetivo culinario. Jack y sus amigos no lo ven como a un gigante horrible, sino como a alguien enorme que puede ayudarles a realizar algunas tareas como recuperar balones perdidos o rescatar animales de los árboles.

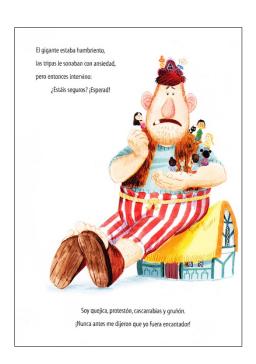

Ilustración 4. Woollard, Elli; Davies, Benji (2007) El gigante de Glotolandia. Ed. Picarona

TIPO DE GIGANTE. Función y valores:

No es muy diferente a otros personajes similares a los que hemos ido conociendo y temiendo a lo largo de nuestra vida gracias a los cuentos.

Salvo porque el texto, nos dice que es un comeniños, aunque su aspecto formal no es agresivo, como posteriormente conocemos. Los colores son brillantes, llamativos, y saturados como lo es el texto, con sentido del humor, fresco divertido.

Junto a Jack, el gigante descubre el valor de la amistad, una pequeña acción desencadena una serie de sentimientos que transforman su modo de vida, y de paso también la visión que sobre los gigantes se tiene, rompiéndose así los estereotipos del gigante clásico. Ensalza el valor de la amistad y la huida de las apariencias, los demás nos devuelven lo bueno de nosotros mismos.

5.3.3. El gigante

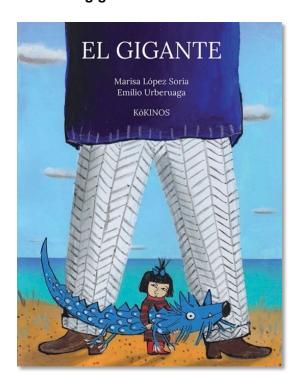

Ilustración 5. López Soria, M; Urberuaga, Emilio (2016) El gigante. Ed. Kókinos

Ilustración 6. López Soria, M; Urberuaga, Emilio (2016) El gigante. Ed. Kókinos

TRAMA:

Un gigante supera su miedo a volar cuando va a China a por la pequeña Mei. El gigante la trae a casa y la regala un enorme Dragón Azul, pero la niña no se fía de este gigante y de su mujer, le cuesta confiar en ese papá de enormes dimensiones y en su nueva mamá.

La niña tiene miedo, recela y se aferra a su muñeco con forma de Dragón que la protege, la acompaña y la ayuda a adaptarse a su nuevo hogar.

TIPO DE GIGANTE. Función y valores:

Aquí el gigante representa al padre, un ser grande, enorme y horrible a los ojos de una niña que tiene miedo ante una nueva situación en su vida : es adoptada.

La literatura infantil moderna nos ofrece una imagen más real de la sociedad compleja en la que vivimos, abriendo puertas a nuevas realidades sociales como la adopción, tema tabú no hace tantos años, y plasmado aquí desde lo emocional, empatizando con la visión y sentimientos de la niña.

Las ilustraciones, coloristas y expresivas contribuyen a transmitir las emociones y los sentimientos de una relación tan compleja.

5.3.4. El gigante y los pájaros

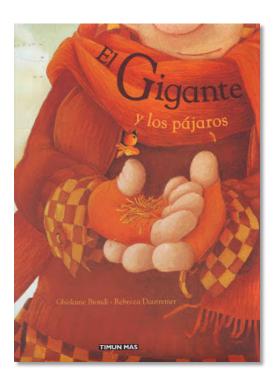

Ilustración 7. Biondi, Ghislaine; Dautremer, Rebecca (2001) El Gigante y los pájaros. Ed. Timun Mas

TRAMA:

Piesgrandes es un enorme gigante que está muy sólo. Huyendo de las miradas de los demás, de sus odios, va a vivir a lo más profundo del bosque donde estar mejor rodeado de árboles, animalillos y muchos pájaros.

En la primavera los nidos se llenan con crías, y un día una de ellas se cae a los pies de Piesgrandes. Desde ese momento el gigante se convierte en su padre: dándole calor cuando le mete cuidadosamente en uno de sus bolsillos, y ofreciéndole gusanos para comer que encuentra entre las cortezas de los árboles. El pajarito va creciendo, y la amistad entre ellos también.

Mientras las estaciones van sucediéndose, la camisa del gigante, aquella cuyo bolsillo dio cobijo a su primer pajarillo, se va llenando con unos cuantos nidos más. Nidos de paja, musgo y plumón que el bondadoso gigante permite que hagan sus, ahora, cientos de pequeños amigos.

Piesgrandes sigue siendo un gigante alto grande, pero deja de estar solo.

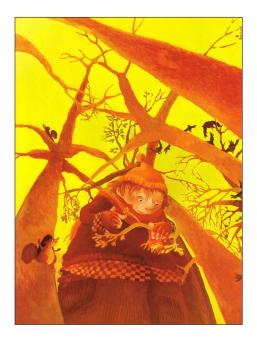

Ilustración 8. Biondi, Ghislaine; Dautremer, Rebecca (2001) El Gigante y los pájaros. Ed. Timun Mas

TIPO DE GIGANTE. Función y valores:

Este álbum hace referencia a la diversidad, nos habla de la injusticia al valorar a las personas por su aspecto físico o sus circunstancias exteriores.

El gigante va a vivir el dolor del rechazo y la soledad simplemente porque es más alto que los demás, por ser diferente: este es el único motivo para que los demás le desprecien y le humillen, sin tener en cuenta sus sentimientos y sus valores humanos.

Estos valores serán reconocidos por los pájaros que le darán el afecto que necesita para ser feliz y para encontrar su lugar en el mundo.

El uso de colores otoñales (ocres, marrones) enfatizan el carácter melancólico de la obra.

5.3.5. La gota gorda

Ilustración 9. Villoro, Juan; Metola, Patricia (2013) La gota gorda. Ed. SM

TRAMA:

Desde su altura, el gigante Max puede contarles a los habitantes del pueblo todo aquello que ello no alcanzan a ver, les habla de barcos, veleros, y redes llenas de pescados...

La hija del gigante Max Máximus quiere conocer el mar, pero su padre no puede llevarla a la costa en este momento, pues no puede pagar semejante viaje: el precio de los hoteles para gigantes es bastante elevado, así que la niña idea un original plan para satisfacer su deseo y su curiosidad, y poder darse un chapuzón en agua salada.

Ilustración 10. Villoro, Juan; Metola, Patricia (2013) La gota gorda. Ed. SM

TIPO DE GIGANTE. Función y valores:

Se juega con el doble sentido, Max Máximus, puede ser un gigante real o un gigante a los ojos de su hija. Cuando somos niños vemos a nuestros padres como gigantes capaces de hacer cualquier cosa con poco esfuerzo, mientras que los niños a su lado se ven pequeños e indefensos y buscan su seguridad para sentirse protegidos.

La gota gorda es un relato sobre la necesidad paterna de proteger y cuidar a los hijos, así como de los límites que la vida nos marca y de la posibilidad de superar las dificultades con confianza, cariño y diálogo.

Las ilustraciones están particularmente cargadas de emoción, con trazos aguados y dinámicos que aportan gran expresividad a las imágenes.

5.3.6. Gigante poco a poco

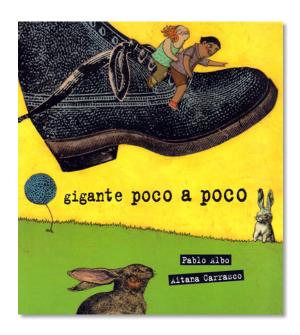

Ilustración 11. Albo, Pablo; Carrasco, Aitana (2009) Gigante poco a poco. Ed. Almadraba

TRAMA:

A simple vista, Manuel era un niño como todos los demás. Sin embargo, había algo que lo hacía diferente. Sus padres eran altos como molinos de viento, grandes como montañas. Eran gigantes.

Hasta los 7 años, él era de la misma estatura que los niños y niñas de su clase, pero una mañana de primavera se había convertido también en gigante.

Los habitantes del pueblo de al lado, al verle por primera vez, le temen porque piensan que es un monstruo y que puede ser peligroso. Cuando lo conocen se convencen de que no tienen por qué preocuparse.

Ilustración 12. Albo, Pablo; Carrasco, Aitana (2009) Gigante poco a poco. Ed. Almadraba

TIPO DE GIGANTE. Función y valores:

Este álbum trata la figura del gigante desde el concepto de diversidad, siendo un alegato al respeto y a la riqueza de ser diferente.

Todos sus amigos ven lo bello que tiene Manuel, además de ser un gigante.

Un mensaje para niños y adultos, sobre la amistad y su importancia para crecer y para reforzar la autoestima, sobre la tolerancia y la superación del miedo, producto de la ignorancia y los prejuicios.

5.3.7. La sirena y los gigantes enamorados

Ilustración 13. Sobral, Catalina (2015) La sirena y los gigantes enamorados. Ed. SM

TRAMA:

Basado en una leyenda popular portuguesa. Es la historia de amor y de celos entre los gigantes Montaña y Mar que se disputan el corazón de una bella sirena, lo que genera una lucha sin fin.

Según la leyenda, una sirena llega a un playa. Ve primero a Mar (la tierra llegó tarde) y ella lo elige. Pero Montaña, la tierra, no iba a dejar la batalla tan fácil, así que se alza sobre el mar y crea grandes montañas que prohíben su entrada a la orilla, separándolo de su amor, la sirena. El mar no puede hacer nada más que lanzarse una y otra vez contra las rocas que no lo dejan pasar y la sirena, por siempre encerrada, es ahora la arena de la Praia da Rocha, en el Algarve.

Ilustración 14. Sobral, Catalina (2015) La sirena y los gigantes enamorados. Ed. SM

TIPO DE GIGANTE. Función y valores.

Figuración metafórica y muy sintética. Hace alusión al impresionante aspecto de los acantilados y enormes formaciones rocosas de la zona. El gigante pierde su aspecto humanoide para convertirse en parte misma de la naturaleza.

Mar y Montaña se representan como dos hombres hechos de olas, barcos, plantas, árboles y rocas respectivamente

5.3.8. Los fabricantes de montañas

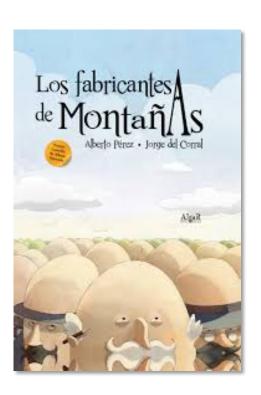

Ilustración 15. Pérez, Alberto; Del Corral, Jorge (2010) Los fabricantes de Montañas. Ed. Algar

TRAMA:

Pese a ser tranquilos y pacíficos, los gigantes también son temidos por el gran tamaño que poseen.

Los gigantes en tiempos remotos tenían como oficio el fabricar montañas para los reyes que se las encargaban ya que todos los reinos deseaban tener colinas, montes o cordilleras.

Los reyes, tras tantos encargos veían como aumentaba la riqueza de los gigantes y los envidian. Pese a ser tranquilos y pacíficos los gigantes también son temidos por el gran tamaño que poseen.

Con el paso de los años, los reyes pierden el interés por su trabajo, ya que no necesitan más montañas.

Los gigantes comienzan a dormir por la falta de trabajo, y pasan siglos haciéndolo. Aún podemos verlos si miramos bien las montañas.

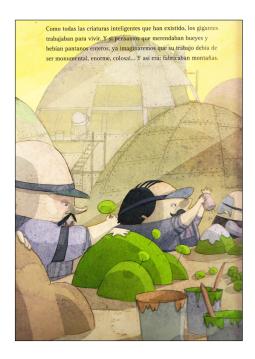

Ilustración 16. Pérez, Alberto; Del Corral, Jorge (2010) Los fabricantes de Montañas. Ed. Algar

TIPO DE GIGANTE. Función y valores.

En esta hermosa metáfora sobre el origen de las montañas, el gigante abandona aquí su clásica iconografía, eliminándose todo dramatismo. Son seres humanizados física y profesionalmente, convirtiéndose en verdaderos ingenieros del mundo donde construyen montañas, laderas y colinas, trabajo para el que su prodigioso tamaño y fuerza resultan idóneos.

Finalmente, cuando su labor acaba se quedan dormidos fusionándose con la misma naturaleza que durante tanto tiempo les sirvió de sustento y refugio y así poder verlos cuando oteamos el horizonte lejano.

6. PROPUESTA Y CREACIÓN DE UN ÁLBUM ILUSTRADO.

En este apartado mostraré el proceso de creación del álbum ilustrado realizado.

La figura del gigante de nuestros cuentos, salvo en algunos álbumes ilustrados más actuales, sigue estando relegada al género masculino, por lo que la protagonista de mi propuesta será una giganta.

6.1. **Guion**.

Una vez elegida la temática de mi historia, lo primero será la realización de la misma.

El tema central se basa en el anhelo de Rosalía, una giganta, por visitar el País de los humanos. Existen referentes familiares que lo han conseguido previamente, pero ella no sabe cómo realizar ese viaje. Finalmente lo consigue pero y para enfatizar con la dicotomía de lo grande y el no ser visto, nadie se percata de su presencia, salvo una niña.

El desenlace de la historia, será resolver el misterio de esa invisibilidad: los gigantes acuden a la Tierra para ser vistos por niños miopes que ante la visión de *lo grande* se sienten más seguros. Para contrastar esta imagen, y siguiendo con el juego de proporciones, se hace referencia al gusto estereotipado de sus amigas que, sin problemas visuales, desearían ver a

gráciles y diminutas hadas, duendes o campanillas. Lo que sirve de reivindicación de la niña protagonista a ser diferente.

6.2. Bocetos del personaje.

Se realizan varios bocetos de las coprotagonistas. Se piensa en un principio en una giganta de aspecto más grotesco, pero finalmente y para hacer alusión al tema de la inclusión de lo diferente, se opta por una imagen sin demasiados artificios. Lo único que hace diferente a esta giganta son sus grandes proporciones.

Para el personaje de Rebeca, la niña, solo se enfatiza el tamaño de sus ojos por el aumento que proporcionan unas gafas por tener una gran miopía.

A pesar de este juego de proporciones, la idea está fundamentada en que para poder ver con nitidez, se necesita algo más que unos buenos anteojos.

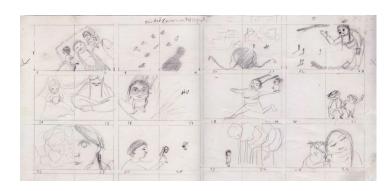

6.3. Storyboard.

La realización de un *storyboard* nos obliga a ir a lo esencial y esquemático, lo que nos permite hacer un recorrido rápido del conjunto de la historia y su desarrollo e ir haciendo correcciones de manera global y rápida para conseguir que un trabajo sea coherente. Nos facilitará el decidir cuál va a ser el ritmo, dónde va a aparecer el texto y que tipo de contrastes quiero que aparezcan en el álbum y cuando.

El álbum consta de 32 páginas, incluyendo portada, contraportada, guardas y portadilla. Las páginas están ilustradas a doble página, resultando un total de 12 en las que transcurre la historia. En las dos primeras páginas de la misma, que corresponden a las páginas 6/7 aparece a modo de antecedente o planting, una foto del tatarabuelo de la protagonista con dos niños, ambos con gafas, sobre sus hombros. Esto hace referencia al desenlace que vendrá a posteriori, es decir, los niños miopes son los responsables de que los gigantes aparezcan en la Tierra.

6.4. Texto.

El texto es un elemento visual más que influye en la composición, por lo que se estudia su posición desde el principio.

Hay un predominio de las ilustraciones frente al texto. Está compuesto por frases no demasiado largas ni complejas, sincronizando con la ilustraciones para reforzar la comprensión y aportarle coherencia.

El texto es el siguiente: En el país de los gigantes vive Rosalía. Es una giganta que sueña con ir al mundo de los humanos, tal como hiciera su tatarabuelo Gustavo el Forzudo.

Si un gigante desaparecida de repente, al poco tiempo sus familiares recibían una postal desde Roma, París o Nairobi.

Pero Rosalía no sabía cómo emprender ese viaje.

Lo desconocido asusta, pero la curiosidad no nos deja vivir, y de tanto desearlo...un día Rosalía sin saber cómo ni por qué...fue teletransportada a nuestro mundo.

Apareció en una gran lo llanura, y a lo lejos se veían luces y vistosos colores. Pudo reconocer una carpa de circo y se dirigió en aquella dirección apresuradamente.

Abrió la cortina de la carpa y...!Maldición!, Parecía que nadie se percataba de su presencia. Ni siquiera la Pitonisa que todo lo divisa pudo verla.

Confusa se dirigió a la Plaza del pueblo, pero allí nadie la reconocía, ni siquiera los pájaros la Veían...

Desilusionada se sentó a la orilla del río donde al menos la vista era estupenda. Sus lágrimas corrían desde sus mejillas formando grandes ondas en el río. Sin embargo, algo más había en su reflejo. Y no era otra cosa que una niña con los ojos más grandes que nunca imaginó.

Al mirarla, la niña sonrió y Rosalía cambió sus lágrimas por risas. Podía verla y podía escucharla.

- Y tú, ¿quién eres? -le dijo la giganta.
- Me llamo Rebeca.
- Y...; Qué llevas en tus ojos? Preguntó Rosalía.
- Son mis gafas, sin ellas no te vería tan bien, respondió la niña.
- Préstaselas a ese señor para que él también pueda verme, pensando el motivo estaba en ese objeto. Pero no funcionó.

¿Por qué no podrán verme los demás? Intenta descubrir Rosalía Rebeca después de meditar un momento dijo: yo he deseado con todo mi corazón que aparecieras. Supongo que nadie deseo verte tanto como yo.

Soy tan miope que no puedo ver nítidamente las cosas pequeñas y mientras mis amigas sueñan con hadas, duendes, gnomos y campanillas, yo soñé encontrarme con una gran y preciosa giganta a quien visualizar con toda seguridad.

Resuelto el misterio, Rosalía rio y rio, puso a Rebeca sobre sus hombros y le mostró un mundo desde las alturas que jamás podrá olvidar

6.5. Técnica.

Para la creación de este álbum, se utiliza una técnica tradicional, técnica mixta que combina el dibujo, la acuarela y el gouache. Tras ser escaneada la imagen, es retocada digitalmente.

El formato del soporte del álbum es rectangular, siendo las medidas las correspondientes a un A3, es decir 29,7 x 42 cm.

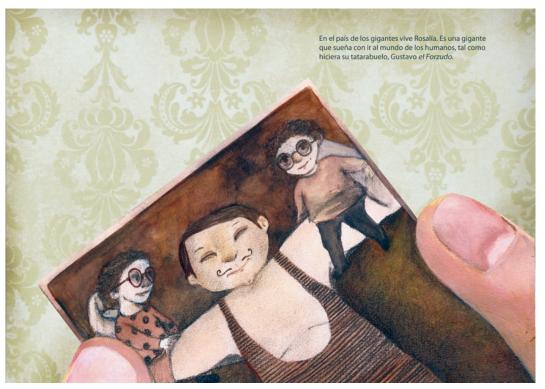
6.6. Maquetación completa y algunas definitivas.

A lo largo del proceso creativo han ido surgiendo cambios atendiendo al desarrollo de la narración visual, por lo que se han realizado varios retoques. Estos retoques incluyen cambios de color, para un mejor funcionamiento global. Se han incluido espacios blancos en alguna de las ilustraciones, para dar cabida a la imaginación. Y se ha trabajado especialmente la relación

existente de la doble página, con la página independiente.

En la portada, se ha intentado dar reflejo de lo que encontraremos en el interior, pero sin mostrar todo y así dejar lugar a la curiosidad del lector.

En las próximas páginas se mostrará el resultado final de algunas de las ilustraciones que componen este álbum ilustrado.

Doble página, 6 17-7

Doble página, 8-9

Doble página, 10-11

Doble página, 12-13

Doble página, 14-15

Doble página, 16-17

Doble página, 18-19. Boceto

Doble página, 20-21. Boceto

Doble página, 22-23

Doble página, 24-25.Boceto

Doble página, 26-27 Boceto

Doble página, 28-29. Boceto

7. Conclusiones.

En el actual panorama educativo y editorial, los clásicos han perdurado a lo largo del tiempo y aún siguen vigentes pese a las modas y a los cambios generacionales. Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas, el enfoque tradicional puede vehicularse hacia contenidos del mundo actual, que mantiene vivos conceptos y temáticas de épocas pasadas aunque cambiando los medios de expresión y creando y lanzando nuevos mensajes a la sociedad basados en la riqueza de la pluralidad.

Destacar que tras el análisis de una serie de álbumes ilustrados donde aparece el gigante como protagonista, su figura sigue estando relegada al género masculino en su mayoría, esto es debido a que sigue estando muy marcado el estereotipo de este tipo de personajes. Y aunque se estén haciendo avances en este terreno, lo cierto es que en general en la literatura infantil actual sigue habiendo una menor presencia del protagonista femenino frente al masculino.

Los álbumes ilustrados actuales juegan un papel educativo muy importante, donde se aborda la realidad actual en una amplia diversidad temática. Han dejado de ser un mero objeto de entretenimiento y se ha convertido en un elemento fundamental para la formación personal e intelectual de la infancia.

8. Bibliografía.

8.1 Publicaciones

- Bettelheim, B. (2001). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Barcelona: Crítica.
- Cooper, S. (s.f.). *Cuentos de Hadas. Alegorias de mundos internos*. Barcelona, 2004: Sirio.
- Fortún, E. (2003). *El arte de contar cuentos a los niños*. Sevilla: Espuela de plata.
- Gárate Larrea, M. (1994). La comprensión de los cuentos en los niños. Un enfoque cognitivo y sociocultural. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.
- Garnier, E. (2006). Fenómenos. Enanos y gigantes que hicieron historia. Barcelona, Círculo Latino.
- Gonzalez Gavaldón, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género. Comunicar Nº12.
- Hidalgo, M., Blancas, S., & Alonso, C. (2007). El album ilustrado como referente de la diversidad: Tipologías de álbumes inclusivos. Oviedo, Principado de Asturias: Universidad de Oviedo y Centro Unesco.
- Jung, C. (1972). Los arquetipos e inconsciente colectivo. Paidós Ibérica.
- Martínez García, A. (2004). Cultura, lenguaje y traducción desde una perspectiva de género. Málaga: Universidad de Málaga.
- Obiols Suari, N. (2004). Mirando cuentos. Lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil. Barcelona: Laertes.
- Rodari, G. (2010). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de contar historias*. Barcelona: Planeta.
- Salisbury, M. (2005). *Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación.* Barcelona: Acanto.

Turin, A. (1995). Los cuentos siguen contando: algunas reflexiones sobre los estereotipos. Madrid: Horas y Horas.

8.2. Álbumes ilustrados y literatura infantil.

Albo, P., & Carrasco, A. (2009). Gigante poco a poco. Almadraba.

Albo, P., & López de Munáin, I. (2014). *La mujer más alta del mundo*. Libre Albedrío.

Alcántara, R., (2006). El gigante Ruperto. Bruño.

Alemagna, B. (2012). La gigantesca pequeña cosa. Barcelona: SM.

Biondi, G., & Dautremer, R. (2001). El gigante y los pájaros. Timun Mas.

Chica, C., & Marsol, M. (2016). El tiempo del gigante. Fulgencio Pimentel.

Dahl, R., & Blake, Q. (2016). El gran gigante bonachón. Alfaguara.

Donaldson, J., & Scheffer, A. (2017). El gigante más elegante. Bruño.

Grimm, J. a. (2017). Cuentos de los Hermanos Grimm. Taschen.

Guridi. (2013). Si yo fuera un gran gigante. Narval Editores.

López Soria, M., & Urberuaga, E. (2016). El gigante. Kókinos.

Marnier, R., & Alibeu, G. (2013). El gigante del pantano. OQO.

Mendez, M. (2011). Gigantes. Argentina: Edelvives.

Olid, B., & Ben-Arab, M. (2016). Gigantisima. Timun Mas.

Patacrúa, & Magicomora. (2005). Verlioka. Pontevedra: OQO.

Pérez, A., & del Corral, A. (2013). Los fabricantes de Montañas. Ediciones SM.

Perrault, C., & Doré, G. (2016). Cuentos completos. Alianza Editorial.

Pinotta, S., & Robertson, M. (2016). El gigantesco libro de los gigantes. Bruño.

Sobral, C. (2015). La sirena y los gigantes enamorados. Ediciones SM.

Soler, J., & Moix, S. (2014). Noviembre y Febrerito. Malpaso.

Swift, J. (2003). Los viajes de Gulliver. Valdemar.

Turín, A. (1988). Los gigantes orejudos. Lumen.

Villoro, J., & Métola, P. (2013). La gota gorda. Ediciones SM.

Wilde, O., & Deacon, A. (2013). El gigante egoísta. Ekaré.

Woollard, E., & Davies, B. (2017). El gigante de Glotolandia. Picatona.

Zubizarreta, P., & Muñiz, J. (2009). *El maravilloso viaje de Xía Tenzin*. Edelvives.

9. CURRICULO.

Nombre y Apellidos: PILAR CRIADO MAESO

Dirección Postal: 13200

Dirección electrónica: pilucriado@yahoo.es

www.pilarcriado.com

Títulos académicos:

- Licenciada en Bellas Artes, especialidad en Restauración Pictórica.
 1997 Universidad de Granada.
- Técnico de Grado Superior en Arte Textil. 2007-09. Escuela de Arte de Granada.
- Curso de Adaptación pedagógica. 1996-97. Universidad de Granada.
- Cursos académicos en la Escola de la Dona. Barcelona. Área Ilustración. 2014/2017

Publicaciones:

- Cuatro fábulas, Biblioteca de Autores Manchegos. Colección Calipso. Diputación de Ciudad Real. 2018.
- Éste sol de la infancia. Biblioteca de Autores Manchegos. Colección Calipso. Diputación de Ciudad Real. 2014.
- Seleccionada para algunos de los números de la revista italiana ILLUSTRATI. Logos Ediciones
- Collaborative Art Book: The Alice's Adventures in Wonderland Proyect. www.150alice.com . 2015

Exposiciones:

- 2018. Exposición colectiva. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Museo del Queso Manchego y Colección de Arte Manzanares. (C. Real)
- 2017. Exposición colectiva. Il Muestra de Mujeres Artistas de Manzanares. (C. Real)
- 2016. Adquisición obra pictórica. por empresa Valgreen. Homes & Media. Barcelona.
- 2015 Exposición colectiva. 31 Saló del Llibre infantil y juvenil de Catalunya. Mollerussa.
- 2013 Exposición individual ilustraciones. Biblioteca pública de Manzanares, (C. Real)
- 2013 Exposición *Arte en Barrica*. Ayuntamiento de Manzanares.
- (C. Real).
- 2012 Exposición Ilustraciones. Librería La Librellula. Gioia del Colle. Italia.
- 2012 Exposición Imágenes por la Igualdad. Escuela Artes. Granada.
- 2011 Exposición de pintura. Casa de Cultura. Los Corrales. Sevilla.
- 2009 Exposición Arte Textil. Hilando fino. Escuela de Artes. Granada
- 2007 Exposición *Las mujeres de Manzanares en las artes plásticas*. Gran teatro de Manzanares.
- 2000 Segundo premio Diputación de Ciudad Real. Certamen nacional de pintura *Villa de Membrilla*