

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TFM Trabajo Fin de Master

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual.

Título:

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS EN EL ÁLBUM ILUSTRADO INFANTIL

Diseño de una colección de álbumes a partir de la reinterpretación de los clásicos de la literatura infantil y juvenil.

Autor/a: Maria Rita Clemente

Tutor/a: M.^aCarmen Hidalgo Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración infantil

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2019

TFM Trabajo Fin de Master

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual.

Título:

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS EN EL ÁLBUM ILUSTRADO INFANTIL

Diseño de una colección de álbumes a partir de la reinterpretación de los clásicos de la literatura infantil y juvenil.

Autor/a: Maria Rita Clemente

Tutor/a: M.^aCarmen Hidalgo Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración infantil

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2019

INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. JUSTIFICACIONES
3. OBJETIVOS
 - 3.1 Generales
 - 3.2 Específicos
4. METODOLOGÍA
 - 4.1. Parte teórica
 - 4.2. Parte practica
5. MARCO TEÓRICO
 - 5.1. Breve análisis de cuentos clásicos
 - 5.2. La literatura infantil en el siglo XX
 - 5.3 Cuentos tradicionales e igualdad de género
 - 5.4 Diversidad y igualdad en las ilustraciones actuales española
6. ANALISIS DE LOS CUENTOS CLASICOS TOMADO EN CUENTA
 - 6.1 “Cenicienta”
 - 6.1.1 Trama
 - 6.1.2. Breve análisis del cuento
 - 6.2 “Caperucita Roja”
 - 6.2.1 Trama
 - 6.2.2 Breve análisis del cuento
7. PUBBLICAZIONI ATTUALI CHE TRATTINO TEMI CLASSICI
 - 7.1. Mujeres que corren con los lobos
 - 7.2. Una caperucita roja de Marjolaine Leray
 - 7.3. La verdadera historia de Caperucita Roja de Laura Simeoni e Luna Colombini
 - 7.4. Ettore, el hombre extraordinariamente fuerte de Magali Le Huche
 - 7.5. Salvaje, de Emily Hughes
 - 7.6. Me gusta Spiderman, ¿y qué? de Vezzoli
8. OBRAS PERSONAL
 - 8.1. YO PREFIERO LA CALABAZA
 - 8.1.1. Resumen
 - 8.1.2. Storyboard
 - 8.1.3. Modificas en la historia
 - 8.1.4. Personajes
 - 8.1.5. Evolución del proceso creativo
 - 8.1.6. Producción de ilustraciones finales
 - 8.2. DORA Y LOBO
 - 8.2.1 Resumen
 - 8.2.2. Personajes
 - 8.2.3. Evolución del proceso creativo
 - 8.2.4. Storyboard
 - 8.2.5. Producción de ilustraciones finales
9. BIBLIOGRAFIA
 - 9.1 Libros
 - 9.2. Álbumes ilustrados como referentes
 - 9.3. Webgrafía
10. CURRICULUM

Resumen

El TFM que se presenta es de carácter práctico, y consiste en la creación de dos álbumes ilustrados de autoría integral, parte de una futura colección de libros infantiles. La colección se caracteriza por ser compuesta de cuentos que se inspiran y cogen elementos de los cuentos clásicos. En este Trabajo Fin de Máster se presentan dos de ellos : *Caperucita Roja* y *Cenicienta* escritos por los Hermanos Grimm.

La intención es de crear ilustraciones que acompañen narrativas dirigidas a subvertir los roles para ofrecer otras perspectivas diferentes a los estereotipos de género y culturales que a menudo se encuentran en los clásicos.

Abstract

The final Master Project is especially practical, and it consists of two pictures books of integral authorship. It's part of a future collection of children's books.

The collection is characterized by being composed of stories that are inspired and take elements from classic stories: *Little Red Riding Hood* and *Cinderella* written by the Brothers Grimm.

The target is to create illustrations that lead narratives to subverting roles and to offer other perspectives like gender and cultural stereotypes that are often found in the classics.

Palabras claves - Key words

Álbum ilustrado - Infancia - Estereotipos
Picturesbook- Childhood -Stereotype

1. INTRODUCCIÓN

La literatura infantil del siglo XVIII empieza a ser utilizada como medio educativo por la transmisión de valores y de costumbre. Esto marca un condicionamiento social porque utilizan modelos preestablecidos, que con el tiempo han sido gradualmente cuestionados, ofreciendo cada día un panorama más variado.

La literatura clásica se destaca por estar caracterizada por modelos y situaciones estereotipadas.

Para muchos niños y niñas estos cuentos han marcado un condicionamiento social todavía muy presente en nuestros tiempos.

Por estereotipo entendemos la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Y por prejuicio se entiende la acción y efecto de juzgar a la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal (Ambas definiciones han sido extraídas de la RAE).

Este proyecto quiere tomar en cuenta la posibilidad de integrar el patrimonio pedagógico de los cuentos tradicionales con una huella más moderna y rompedora.

Historias que intentan evitar caer en prejuicios y estereotipos.

2. JUSTIFICACIONES

Los valores y los estereotipos propuestos en los cuentos tienen una repercusión en la vida social del niño y de su relación con el mundo externo.

Con la literatura infantil se tendrían que romper los esquemas tradicionales, tener como base la educación a lo diferente, a la tolerancia, a la integración social y a la promoción de valores más ricos y variados.

Especialmente desde los años 70 muchos autores y autoras proponen cuentos innovadores, más modernos y que tratan estos temas.

Con este trabajo se quieren ofrecer historias ligeras, divertidas que estimulen el pensamiento crítico del niño, a la imaginación y a los valores humanos que los acompañarán en las relaciones con ellos mismo y con los demás.

3. OBJETIVOS

3.1 Generales

- Favorecer la formación de individuos responsables, activamente partícipes en la vida social.
- Estimular la imaginación y la capacidad de entender las emociones y el conocimiento emotivo.
- Favorecer el desarrollo de un sentimiento de empatía para la naturaleza y los animales.

3.2 Específicos

- Estudio y breve análisis de los modelos sociales que remarcan los cuentos clásicos.
- Crear una colección de álbumes ilustrados huyendo de la lógica y de los personajes comunes típicos de los clásicos.

4. METODOLOGÍA

Se trata de una investigación de carácter fundamentalmente práctico. No obstante, se hace un estudio previo sobre este campo de actuación que nos servirá como punto de partida para la creación artística.

4.1. Parte teórica

Breve estudio de los clásicos de la literatura infantil y juvenil y con la lectura y el análisis de las características principales de las publicaciones fundamentales (Hermanos Grimm, Charles Perrault y Hans Christian Andersen).

Se han seleccionado los cuentos clásicos que serán los referentes para la creación de los álbumes y de los elementos clave que serán utilizados en las nuevas historias. (Cenicienta y Caperucita Roja).

Sucesivamente se procede con una búsqueda de referentes bibliográficos de cuentos más modernos y rompedores, mencionando brevemente los autores de los libros que proponen nuevos valores y promueven la creatividad y el pensamiento libre de los niños/as.

4.2. Parte práctica

El análisis sirve para la segunda parte del trabajo que consiste en la sistematización de estrategias prácticas para el desarrollo de los álbumes, para la elección de los elementos y situaciones claves que se aprovechan para subvertir los roles y los valores.

La creación de los dos álbumes tienen el mismo proceso creativo: creación de personajes, maquetación, creación y desarrollo de la historia, ilustraciones definitivas...

El cuento "Yo prefiero la calabaza" ha sido ideado en la asignatura de *Ilustración Infantil I*, modificado en *Ilustración Infantil II* y acabado definitivamente con ulteriores cambios para ser parte de este trabajo.

En esto proceso cambian algunas ilustraciones, en estilo, adoptando otras perspectivas, añadiendo detalles y replanteando algunas escenas.

Una vez finalizado el primer álbum nace la segunda historia, "Dora y el lobo", que se soluciona con unas ilustraciones más sencillas y esenciales.

En ambas se juega con algunas deformaciones y con perspectivas diferentes para enfatizar los movimientos, las emociones y para dar más dinamismo al cuento.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. Breve análisis de cuentos clásicos

A menudo, en los cuentos clásicos encontramos valores que vienen de una cultura machista y burguesa. La literatura del siglo XVIII será de hecho vehículo de transmisión para educar los niños y las niñas de aquella época, a través de un lenguaje simbólico y inmediato de fácil comprensión.

Según F.J.H. Darton, en su libro *Children's Books In England: Five Centuries of Social Life* (Cambridge University Press, 2011), la característica más importante de la literatura infantil es la utilización de un lenguaje atractivo, entretenido, y no mediante mensajes didácticos aburridos cuyo propósito inicial era únicamente el de instruir a los pequeños.

Al siglo XIX se le considera el siglo de gran resplandor de la literatura infantil: se modifica la idea según la cual los libros para niños debían educar e instruir. Muchos escritores se dedican a escribir historias para niños considerando lo que más los caracteriza: su imaginación.

Los autores siguen inculcando los valores a los niños a través de sus historias, pero haciéndolo de una manera más natural. La fantasía, la creatividad y la imaginación están presentes, y con estas se quiere formar el criterio del infante.

Hasta hoy los cuentos de princesas y príncipes son los más populares. Vemos por protagonista un héroe activo, valiente, que se aventura para derrotar monstruos, dragones o brujas malvadas, y mujeres pasivas, amables, bellas, pero inadecuadas por la supervivencia, que atienden la llegada del príncipe para cambiar su propio destino.

Los cuentos más populares han sido utilizados también por el cine, que a partir de la primera mitad de la década de los '90, ha ulteriormente ampliado su fama. La primera princesa Disney será Blancanieves, en 1937, tomado por los Hermanos Grimm.

Desde hace un siglo se debate sobre la calidad literaria de los libros infantiles, sobre los valores que transmiten, las opiniones del público infantil, las imágenes y los lenguajes ofrecidos.

Figura 1. *La bella durmiente* (1959). Disney

5.2 La literatura infantil en el siglo XX

Ya en el siglo XX podemos hablar del auténtico esplendor de la literatura infantil como expresión autónoma, ya que ahora por fin los autores tienen en cuenta los intereses y vivencias del niño e intentan mostrar unos personajes mucho más elaborados y cercanos a los más pequeños.

Un ejemplo de ello es la publicación en 1904 de la obra *Peter Pan o el niño que no quería crecer* (James Matthew Barrie, 1902). Este y otros muchos personajes van aflorando en el mundo de la literatura infantil, convertidos en protagonistas de grandes historias, como *Pippi Calzaslargas* (Astrid Lindgren, 1945) o *Mary Poppins* (Pamela L. Travers, 1935).

Así, van surgiendo autores y obras que revolucionan el mundo de la literatura infantil con su creatividad y fantasía como *El Principito* (Antoine de Saint-Exupéry, 1943), *Cuentos por teléfono* (Gianni Rodari, 1960), *La historia interminable* (Michael Ende, 1979) o *Donde viven los monstruos* (Maurice Sendak, 1963), y otros muchos títulos de prestigiosos autores como, Roald Dahl, Eric Carle o Leo Lionni, entre otros.

Al igual que el siglo anterior, España también se incorpora tarde al gran auge de la literatura infantil en el siglo XX.

Antes de la Guerra Civil, solo tres

nombres destacaban: Salvador Bartolozzi (destacado ilustrador), Elena Fortún y Antonio Robles. Con el estallido de la guerra la producción editorial se ve truncada y hasta los años cuarenta no vuelven a resurgir nuevos escritores y escritoras. Pero a partir de entonces, la producción de libros para niños y la aparición de nuevos autores ha sido ya imparable. Contamos con escritores y escritoras con un gran reconocimiento como Monserrat del Amo, Ana María Matute, Carmen Vázquez Vigo, Gloria Fuertes o el andaluz Antonio Rodríguez Almodóvar.

En la década comprendida entre 1975 y 1985 es cuando se produce en España la auténtica explosión de la Literatura Infantil y Juvenil donde surgen los nombres de los autores más destacados de la segunda mitad de la década de los 70 y 80, como Fernando Alonso, Jordi Serra i Fabra, Juan Fariás, Miguel Calatayud, Alfonso Ruano, Carme Solé, Asun Balzola, Arcadio Lobato, Alicia Cañas o Javier Serrano.

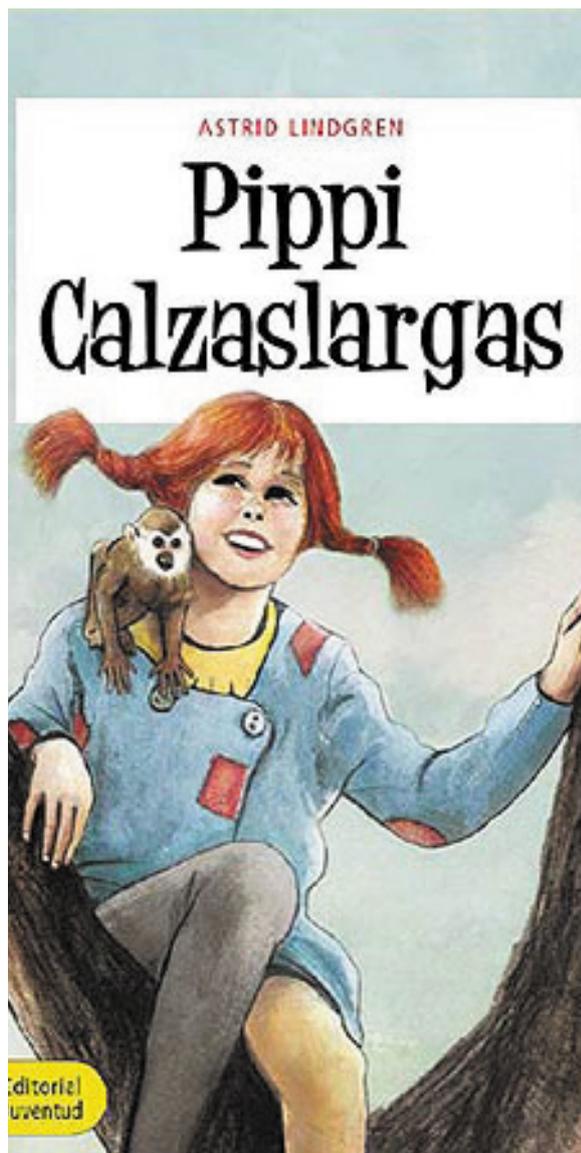

Figura 2. *Pippi Calzaslargas* (1945)

5.3 Cuentos tradicionales e igualdad de género

Como hemos visto, los primeros cuentos infantiles nacieron con un marcado carácter moralizador. Las primeras versiones no tendrían lugar en la sociedad actual.

Adela Turín, historiadora del arte, escritora italiana y una de las personas que desde los años setenta más ha contribuido a la reflexión y al análisis de los sesgos sexistas en los cuentos afirma que, por un niño, los estereotipos de los libros tienen mucha más fuerza que la realidad. Además evidencia las características distintivas entre masculino y femenino que a menudo se encuentran en las historias. (<https://www.educacionen-malaga.es/becrea/2014/01/08/analisis-del-cuento-tradicional-que-valores-transmiten-los-cuentos-clasicos/>)

A pesar de las adaptaciones que han sufrido los cuentos tradicionales a lo largo de los años, los estereotipos que transmitían están aun presentes y evidentes. En el caso de los estereotipos sexistas vemos personajes masculinos y femeninos muy diferentes entre ellos. El masculino es valiente, divertido, listo y poderoso; el femenino es frágil, ingenuo, se dedica normalmente a tareas domésticas y su única esperanza es encontrar el príncipe que quiera casarla y protegerla para toda la vida.

Como se recoge en la Guía *Siete rompecuentos, para siete noches* (Marisa Rebolledo Deschamps, 2009), es muy importante analizar los estereotipos más frecuentes que podemos encontrar en los cuentos. Veamos algunos de estos estereotipos que se suelen repetir con frecuencia en el cuento tradicional como el hombre valiente, la mujer bella y frágil, el amor ideal que termina con un matrimonio, las malvadas brujas y los sabios magos, etc.

Gracias al cambio social experimentado por la mujer sobre todo a partir de la década de los '70 se destacan muchos cambios también en la literatura infantil y juvenil, activamente comprometida a favorecer valores sociales no discriminatorios.

De aquí se destaca “a favor de las niñas”, la colección feminista italiana de cuentos infantiles realizada por Adela Turín, Nella Bosnia y Francesca Canterelli aparecida en los años setenta.

Pero ya Felicidades Orquín aplicó a la literatura infantil una división por etapas en el desarrollo de las subculturas literarias –femenina, feminista y de la mujer- para señalar certeramente que la mayoría de iniciativas de los setenta podían situarse en la segunda etapa, caracterizada por una simple inversión de roles. Señala que los valores masculinos no fueron cuestionados, sino que simplemente se reivindicó su posesión por parte de las mujeres.

Orquín también afirma que es necesario buscar otras fórmulas, que otorguen a la mujer y a la niña otro papel más igualitario, y no un simple balance entre estereotipos y contra estereotipos.

5.4 Diversidad e igualdad en las ilustración actual española

En el análisis de 90 álbumes ilustrados infantiles publicados en España desde el 2005 hasta el 2015, en el libro *Ilustrar para todos* (Hidalgo, Blancas y Alonso, 2018), encontramos cuatro categorías que destacan libros peculiares, ya sea por sus protagonistas, la relación entre ellos o los puntos de vista originales de temáticas ignoradas:

-Igualdad de género

Son libros que defienden la igualdad entre el género masculino y femenino de forma directa.

Hablan de la rebelión de la mujer para reivindicar los mismos derechos que el hombre y de la reivindicación del derecho a decidir, independientemente del sexo.

-Multiculturalismo

Se pone en evidencia la necesidad de la multiculturalidad y la igualdad de los seres humanos más allá de razas o culturas. Se pueden dividir en tres tipologías:

Igualdad más allá de la raza o cultura; Rechazo por la diferencia; Reivindicación de la multiculturalidad.

-Discapacidad

Se incluyen aquí los álbumes que tratan sobre las deficiencias, limitaciones o restricciones de un individuo desde un punto de vista médico. Se abarcan cualquier tipo de discapacidad, que sea física, sensorial e intelectual.

-Lo diferente

En esta categoría encontramos álbumes que tratan la diferencia de alguna persona o animal en tanto cuanto dificulta su inclusión en la sociedad y de aquellas relaciones humanas que puedan generar rechazo. Tipología: Diversidad cultural y social; “Todos somos diferentes”.

6. ANÁLISIS DE LOS CUENTOS CLÁSICOS TOMADOS COMO REFERENCIA

6.1 “Cenicienta” (Fratelli Grimm, 1857)

6.1.1 Trama

Es la historia de una niña huérfana. El padre, a la muerte de la madre, se había casado con una mujer viuda con dos hijas y después murió el también. La chica será esclavizada por la madrastra y las hermanastras que la odian hasta llamarla “cenicienta”. La vida de la joven cambia cuando llega el anuncio del baile organizado para que el príncipe encuentre su futura esposa. Cenicienta es excluida por las hermanas y la madrastra, pero viene en su ayuda el hada madrina que le regala un vestido y un carruaje que la lleve al baile, con la condición de volver antes de la medianoche.

Bailando con el príncipe se olvida de la hora y escapa perdiendo una zapatilla de cristal que el príncipe guarda. La dará a probar a las chicas del reino; las hermanastras intentan engañar al príncipe tanto que una de ellas se corta una parte del pie para que le entre la zapatilla. Finalmente Cenicienta consigue demostrar su identidad y se casa con el príncipe.

6.1.2. Breve análisis del cuento

El cuento de Cenicienta se remonta al siglo XV y países como Francia y Alemania donde había la necesidad de humanizar el reino. Es un cuento de esperanza para un pueblo sumiso por tasas excesivas. Es la historia donde una chica pobre consigue llegar a entrar en el mundo de los nobles y traer consigo humildad y compasión. Detrás de ese noble deseo hay una solución muy simplista: un amor idealizado entre una chica pobre y un príncipe desconocido.

Hay muchas versiones del cuento. Una de la más reciente es la de Linda Yaylor, (<https://lacanciondelasirena.wordpress.com/2011/10/09/la-cenicienta-feminista/>) la versión feminista más conocida.

6.2 “Caperucita Roja”

6.2.1 Trama (Fratelli Grimm, 1857)

En el cuento la protagonista es una niña que vive en el bosque con la madre. La llaman Caperucita roja por la capucha roja que suele llevar. Un día la madre pide a la niña ir a la casa de la abuela que vive en la otra parte del bosque, para llevarle comida, recomendándole de no salir del camino principal.

Caperucita encuentra un lobo que con una táctica consigue saber a donde iba. La adelanta y llegan a casa de la abuela antes que ella, se come a la viejita y se tumba en su lugar en la cama, disfrazándose de ella.

Llegando a la casa de la abuela, Caperucita, la encuentra muy cambiada y al poco el lobo se la come a ella también. El animal se echa a dormir, roncando ruidosamente, tanto que un cazador que pasaba por allí lo escuchó y se acercó para ver que estaba pasando. Al ver al lobo y su grande barriga le hace un corte para liberar a la niña y la abuela, y en su lugar le pone algunas piedras y vuelve a cocer la barriga. Una vez despierto, al acercarse a un río para beber, el lobo se cae dentro del agua por el gran peso.

6.2.2 Breve análisis del cuento

Es una fábula transmitida en un principio de manera oral y luego en escritos.

Se destacaba por ser, más que un cuento, una leyenda bastante cruel; destinada a dar una lección moral a las jóvenes que entablan relaciones con desconocidos y en el cual la protagonista del cuento muere al final.

Perrault fue el primero que recogió esta historia en el 1697.

Más tarde, los Hermanos Grimm, dieron otro enfoque a la historia y escribieron una versión más inocente, y con menos elementos eróticos que las publicadas anteriormente; además añadieron al cuento un final feliz. Se basaron en 3 fuentes: el cuento de Perrault, una versión oral de una chica de buena educación y por último una obra escrita por Ludwig Tieck *Vida y muerte de la joven Caperucita Roja: Una tragedia* (1800).

Esta nueva versión hizo que Caperucita fuera conocida casi universalmente, y esta es hoy en día, una de las más leídas o conocidas.

Tanto en el cuento de los hermanos Grimm como en el de Perrault se encuentran varios simbolismos o arquetipos entre los cuales encontramos:

1. CAPERUCITA: Caperucita es un arquetipo de la inocencia es un personaje joven y muy humano y que profesa un gran cariño, pero que lucha con los problemas de la pubertad; es decir, el deseo de libertad, el deseo de experimentar y de comprender; de echo varios elemento que menciona el cuento se relacionan con los sentidos.

2. EL LOBO: El lobo representa el mal, la astucia y lo masculino asociado a la perversidad y el deseo; también el invierno y la noche que devora todo lo que es claridad. El lobo es un peligroso seductor y se convierte en el asesino de la abuela confiada y de la Caperucita inocente. En el cuento de Perrault el lobo no es castigado.

3. LA ABUELA: aunque la vejez por lo general está asociada a la sabiduría y la prudencia en este caso el hecho de su avanzada edad solamente está justificado por tener una nieta. La abuela es un arquetipo de la incapacidad; una mujer indefensa, incapaz de valerse por sí misma

4. EL BOSQUE: El bosque encarna lo desconocido y al mismo tiempo el peligro; un lugar para decirlo de alguna manera de prueba en relación tal vez al simbolismo del desierto.

5. LA CAPERUZA: llama la atención el color de este ornamento; el rojo de la caperuza es un arquetipo que representa la sangre menstrual, ese proceso de cambio y en el que afloran muchas sensaciones; también es símbolo de la pasión y del pecado.

Otros elementos que pueden ser tomados en cuenta son:

- La inocencia de Caperucita que no ve la diferencia entre el lobo y su abuelita. Además, el hecho de que el lobo se coma a caperucita y a la abuelita ha sido considerado símbolo de una doble violación de echo en el cuento de Perrault narra que en el segundo encuentro de caperucita con el lobo en la casa de la abuelita, en la cama la niña se desnuda y se mete en la cama, al final Caperucita es engullida por el lobo.

-También en el cuento de Perrault se narra el suceso en el que el lobo, ya disfrazado de abuelita, invita a la niña a consumir carne y sangre, pertenecientes a la pobre anciana, a la que acaba de descuartizar. Este puede ser tomado como una invitación hacia el pecado puesto que en la cultura religiosa, más exactamente la judía, era considerado pecado comer la carne con su sangre.

7. PUBLICACIONES ACTUALES QUE TRATEN TEMAS CLÁSICOS

7.1. Mujeres que corren con los lobos (1992) de Clarissa Pinkola

Este cuento ha sido un fuerte punto de referencia. Caperucita es la figura psíquica del viajero, de la persona que tiene que crecer, de aquella parte de nosotros que puede hacerlo. Pero no tiene conocimiento, no sabe cómo hacer, por eso el personaje de la niña: ella necesita de una guía para dar inicio a su viaje. Su primera maestra es la madre que le propone ir a la casa de la abuela, exactamente como hubiera hecho un chamán, la invita a ir en el bosque de noche para enfrentar la perdición (arquetipo del laberinto y del bosque).

El mismo chamán, se viste de *daimon*, que en la cultura griega era “él que acompaña el alma”, el espíritu guía en los lugares desconocidos. En este papel el chamán espanta al iniciado para que pueda vivir una muerte aparente.

Lo mismo que le pasa a Caperucita, que llega a la casa de la abuela cuando ella está ya muerta, devorada por el daimon, el lobo. Caperucita aquí es una joven que está a punto de recibir su iniciación: tiene que recuperar los “huesos” (el cadáver de la abuela, de “la que sabe”) en el lugar más oscuro, que es el vientre del monstruo.

En cuanto salga de allí volverá a la vida con la abuela: ha desarrollado la sabiduría de los huesos, gracias a la guía de la Loba.

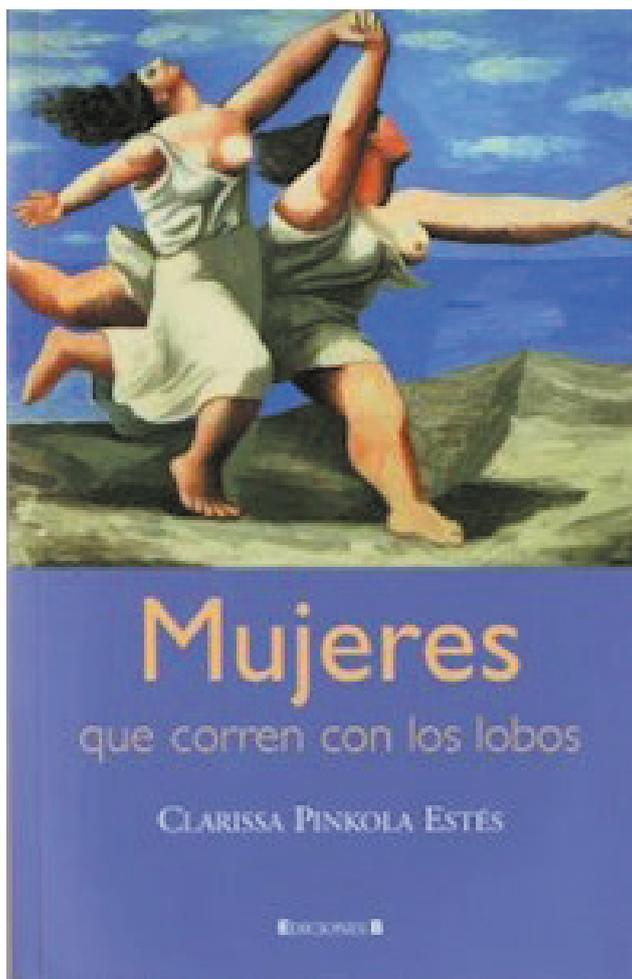

Figura 3. *Mujeres que corren con los lobos* (1992)

7.2. Una caperucita roja (2012) de Marjolaine Leray

Figura 4. *Un piccolo cappuccetto rosso* (2012) Portada

Figura5. *Un piccolo cappuccetto rosso*(2012) Ilustración interna

Utiliza líneas muy sencillas para dibujar una versión irónica e irreverente de Caperucita. La pequeña dialoga con el lobo simplemente, sin miedo y lo engaña con una trampa diabólica que conduce a la muerte, trágica y divertida, del animal.

7.3. La verdadera historia de Caperucita Roja (2015) de Laura Simeoni e Luna Colombini

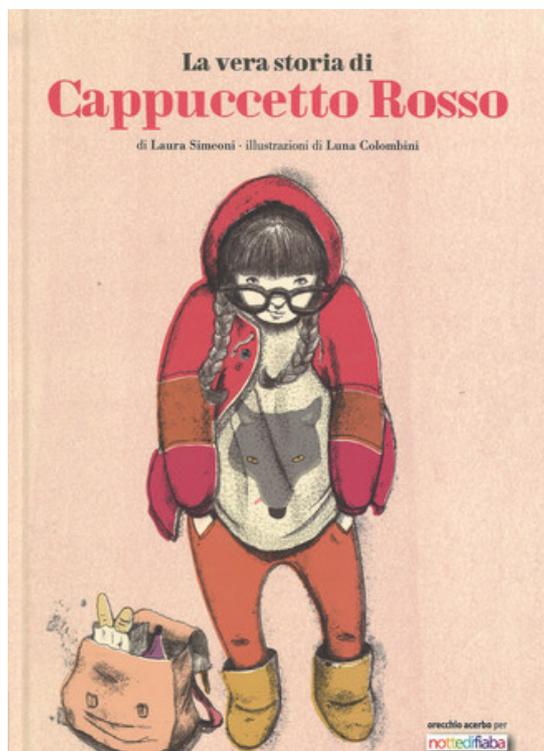

Figura 6. *La verdadera historia de Caperucita Roja*. (2015) Portada.

Figura 7. *La verdadera historia de Caperucita Roja*. (2015) Ilustración interna.

La historia es igual a la clásica pero tiene algo más que contar. El lobo, antes de ser abandonado en el bosque se llamaba *Ciro*, le gustaba mucho jugar con *Caperucita*, que era su dueña. Pero un día los adultos dijeron que era peligroso y lo llevaron al bosque. Lo que pasó después en el bosque lo conocemos todos, pero esta vez la historia no termina con la llegada del cazador y la muerte del lobo. *Caperucita* se da cuenta de que el lobo aun está vivo y reconoce *Ciro*, que con la ayuda de la abuela consigue salvar. Y al final vivieron los tres felices.

7.4. *Ettore*, el hombre extraordinariamente fuerte (2013) de Magali Le Huch

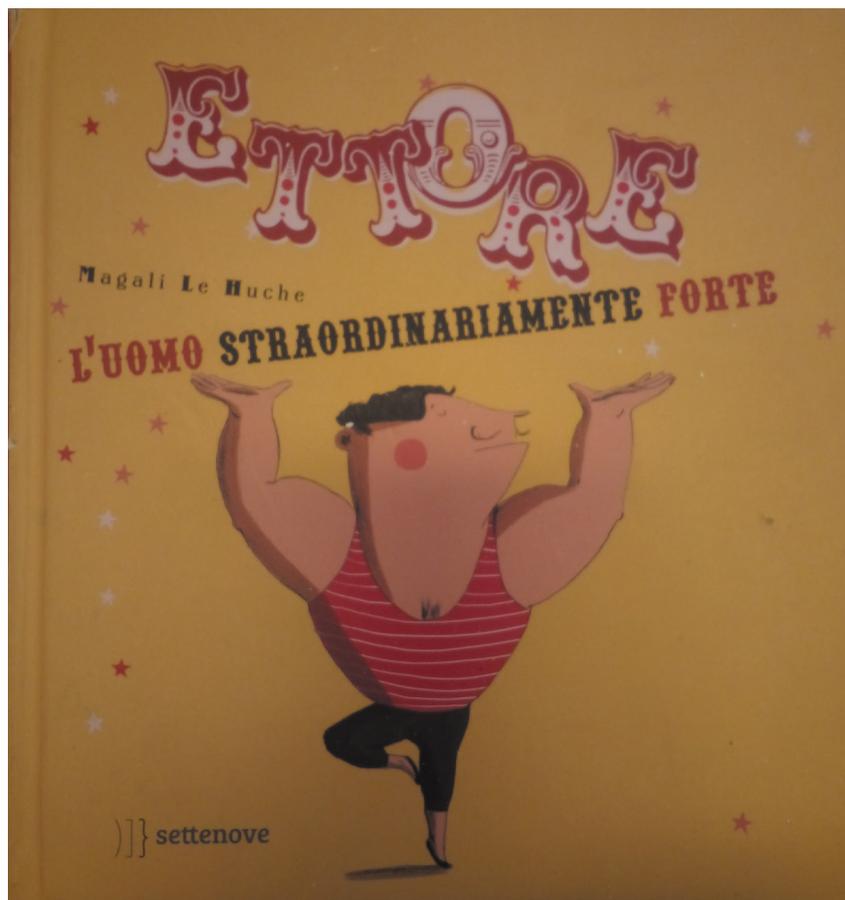

Figura 8. *Ettore*, el hombre extraordinariamente fuerte (2013).
Portada

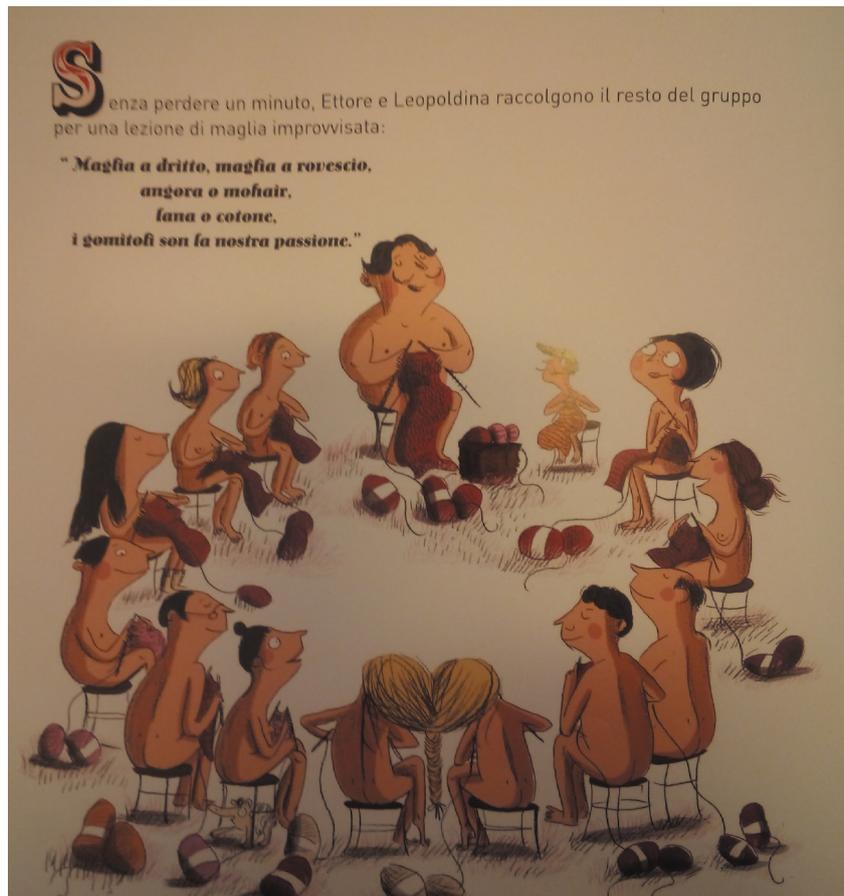

Figura 9. *Ettore, el hombre extraordinariamente fuerte* (2013).
Ilustración interna

El protagonista es un hombre extraordinariamente fuerte que trabaja en el circo extraordinario, cuyo secreto mejor guardado es su pasión por el crochet. Es una pasión que practica a escondidas por el miedo y la vergüenza al qué dirán, sentimientos que resultan ser inútiles cuando el circo está en peligro y debe ser él quien lo salve. Ettore no debe esconder nunca las cosas que le gustan por pensar que alguien pueda reírse de él, como los domadores se ríen de Héctor.

7.5. Salvaje, (2014) de Emily Hughes

Figura 10. *Salvaje* (2014) Ilustración interna

Figura 11. *Salvaje* (2014) Ilustración interna

Con frescura y desparpajo, esta autora hawaiana nos cuenta la historia de una niña que vive feliz en la naturaleza, donde los osos le han enseñado a comer, los pájaros a hablar y los zorros a jugar. Ella es audaz, valiente e increíblemente libre. Pero un día un nuevo animal entra en escena, un animal extrañamente parecido a ella... Un cuento que nos lleva a preguntarnos cuán "civilizada" es realmente la vida que llevamos.

7.6. Me gusta Spiderman, ¿y qué? (2014) de Vezzoli

Figura 12. *Mi piace Spiderman...e allora?* (2014) Portada

Figura 13. *Mi piace Spiderman...e allora?* (2014) Ilustración interna

La narración es en primera persona y la que habla es la pequeña Cloe, una niña que elige entrar en el mundo del colegio llevando a sus espaldas una mochila de Spiderman, sin darse cuenta inicialmente de las consecuencias que conllevará esta elección. De hecho, a excepción de sus padres, todos alrededor de Cloe, comentan: "¡pero es de chicos!".

Rápidamente Cloe se da cuenta de cómo todo el mundo a su alrededor está rígidamente categorizado.

Con la ayuda de los padres conseguirá empezar una trayectoria educativa dirigida a desmontar los estereotipos de género.

8. OBRA PERSONAL

8.1. YO PREFIERO LA CALABAZA

Figura 14. Clemente, M.R. (2019) *¡Yo prefiero la calabaza!*
Inédito. Portada

Esta historia nace con la intención de promover el valor del compartir, utilizando como objeto clave una calabaza para evidenciar la importancia de las verduras, elemento natural e importante en nuestra vida. Promueve la diversidad, en cuanto que ofrece la imagen de varios tipos de calabazas y su nombre al final del libro, en la portada interna. La niña, además, acepta sin problemas que su calabaza fuera diferente de la anterior. Según la intención de la colección este cuento se centra en los elementos esenciales de lo de Cenicienta para idear otra historia en la cual una niña no tiene interés por príncipes, carruajes o reinos, si no por un elemento sencillo como es una calabaza.

8.1.1. Resumen

Leela estaba en su cama, casi dormida, mientras su madre le estaba leyendo el cuento de Cenicienta (podemos deducirlo por el texto y por los dos pequeños personajes en la cama). Al escuchar la palabra “calabaza” la niña se levantó curiosa y desde ese momento empezó a preguntar y a fantasear acerca de la calabaza, llevando el cuento a un mundo imaginario. Leela imagina la calabaza crecer, hasta que los personajes están en peligro y el carruaje se aplasta; se preguntaba cuántas crema de calabaza podían hacerse desde allí y qué tipo de calabaza podría ser...Hasta que se preguntó si esta calabaza podía volar y, con su amigo Azul, el gato que la acompaña desde el principio, salió desde la ventana y se dirigieron juntos a una fiesta. Allí se encontraron en una

sala iluminada llena de animales/monstruos que estaban divirtiéndose. De improvisto entró en la escena el cocinero que alarmado comunicó que le habían robado la calabaza que necesitaba para preparar la crema. Leela tenía algunas dudas, pero sabía cual era la solución: regalando su calabaza al cocinero consiguió restablecer la situación.

Cuando se acercó la medianoche, preocupada, preguntó a su gato cómo volverían a casa sin su calabaza; el pronto sacó una semilla que había guardado anteriormente y juntos la plantaron hasta que salió una nueva calabaza, aunque diferente de la anterior. Los protagonistas no le dieron importancia y con esta nueva calabaza volvieron finalmente a casa.

8.1.2. Storyboard

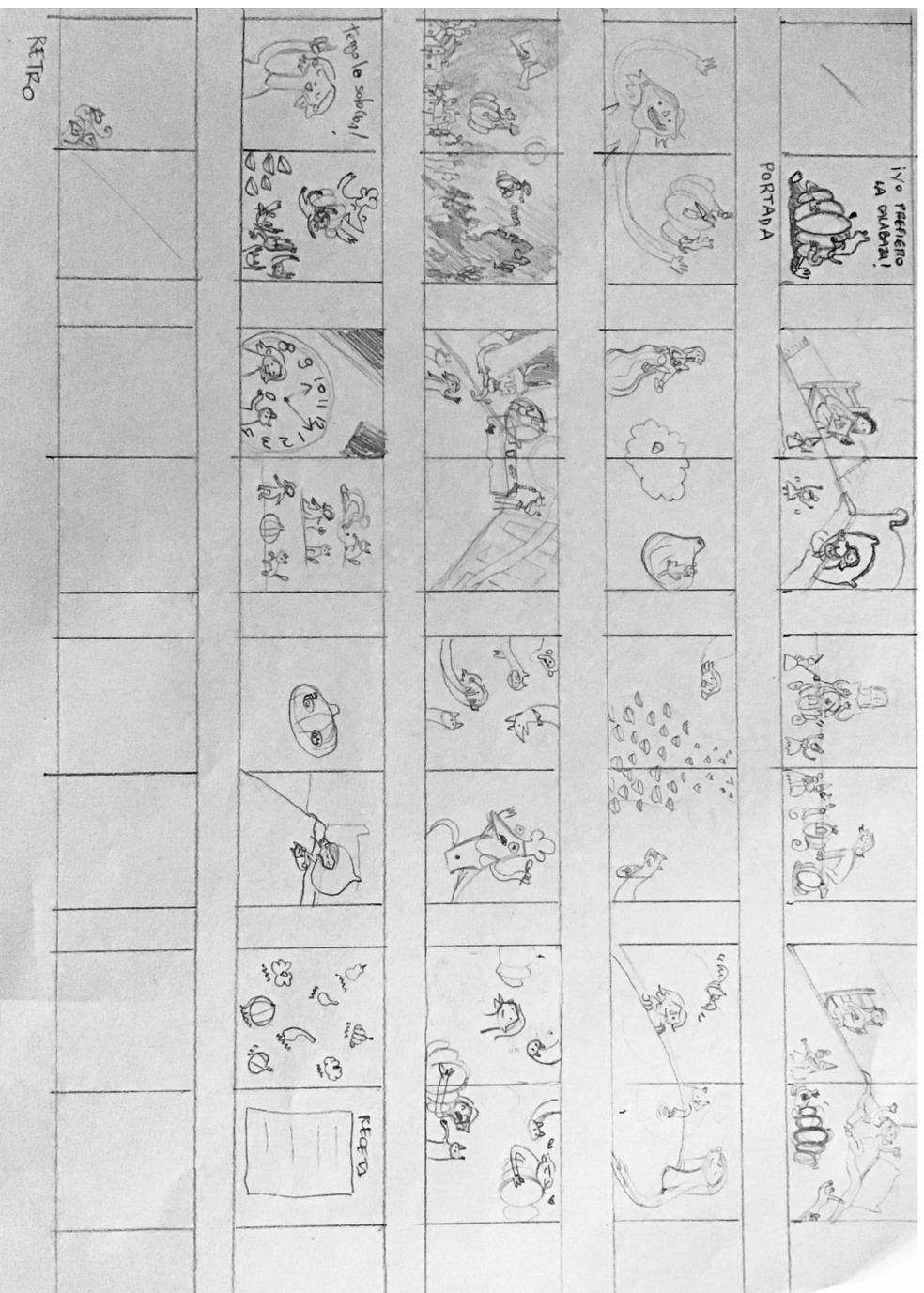

Figura 15. CLEMENTE, M.R. (2019) Storyboard I. Inédito

8.1.3. Modificaciones en la historia

En la primera versión de la historia, al plantar la semilla (pag.31), nació la misma calabaza protagonista de las primeras páginas. En la segunda se elige cambiar el tipo de calabaza. Para resolver esto, se modifica la ilustración de las páginas 14 y 15 en la cual las calabazas están abiertas, enseñando parte de su interior y dejando salir las semillas. Es aquí que se puede ver al gato cogiendo una semilla desde la calabaza que se verá igual al final del cuento.

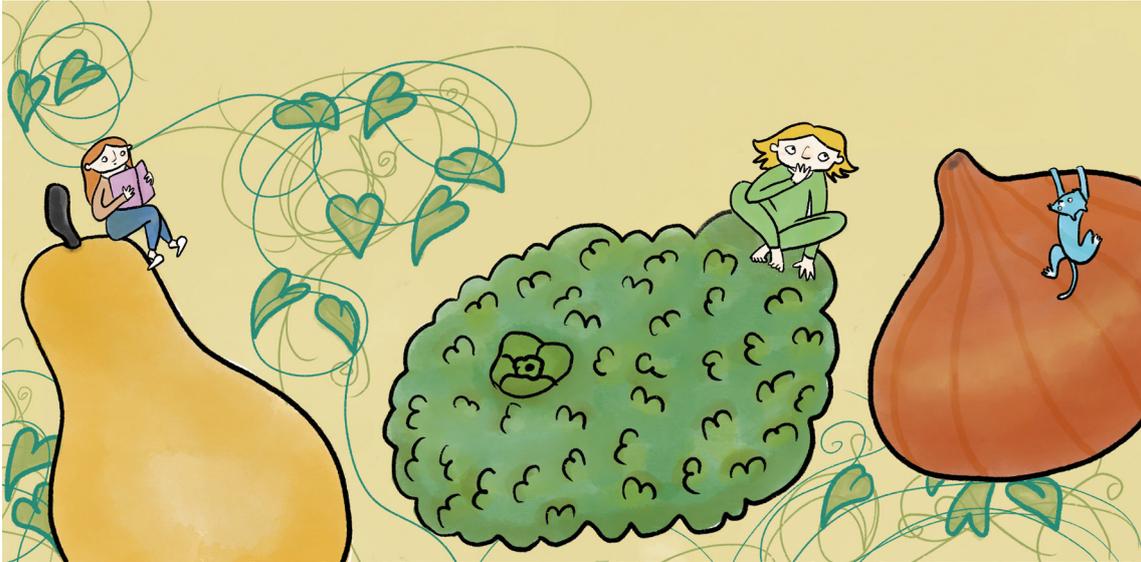

Figura 16. Pagina 14-15 Primera versión

Figura 17. Pagina 14-15 Segunda versión

Figura 18. Pagina 30-31 Primera versión

Figura 18. Pagina 30-31 Primera versión

8.1.4. Personajes

Yo prefiero la calabaza es un cuento ideado para la asignatura de *Ilustración Infantil I*, modificado en la asignatura *Ilustración Infantil II* y acabado definitivamente con ulteriores cambios para ser parte del TFM.

En este proceso cambian algunas ilustraciones, en estilo, adoptando otras perspectivas, añadiendo detalles y replanteando algunas escenas.

Se eligieron pocos colores, buscando un estilo sencillo con líneas suaves y dinámicas. El definitivo ha sido totalmente redibujado y coloreado con el ipad.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

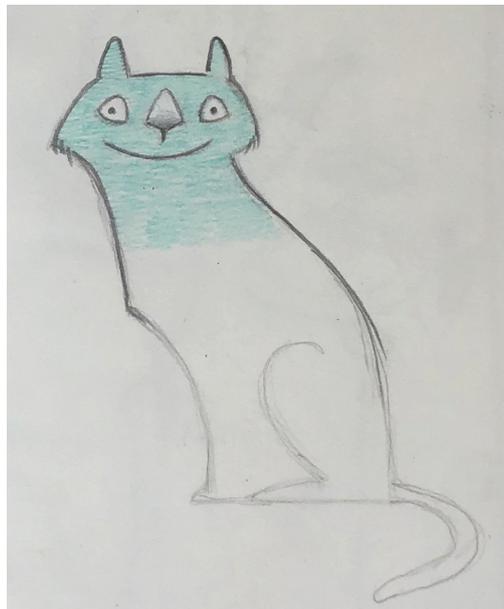

Figura 22

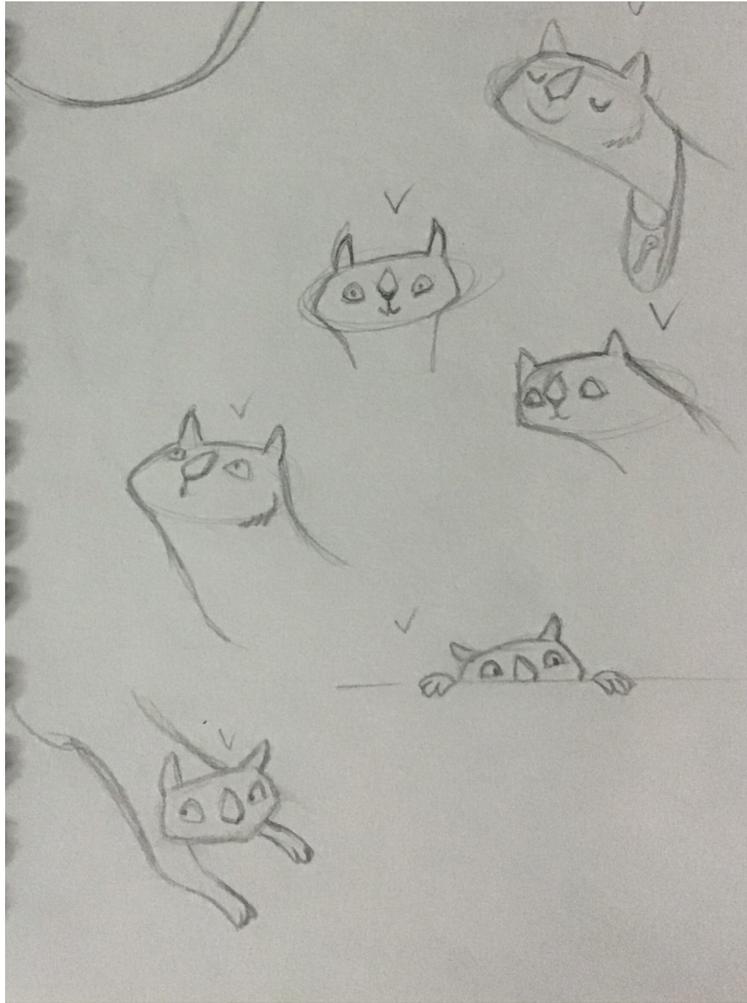

Figura 23

8.1.5. Evolución del proceso creativo

Inicialmente se había elegido un papel reciclado para tener un fondo marrón adonde podían resaltar los colores de los lápices. Obviamente a la hora de escanear esto conlleva problemas de luminosidad y de fidelidad de los colores.

Sucesivamente se han repasado todas las ilustraciones por el ipad donde se han aportado modificaciones finales. Hay algunos cambios de perspectiva y replanteamiento de algunas ilustraciones.

Para el cuento definitivo se elige un color de fondo parecido al del papel anteriormente utilizado. Se añaden mas detalles y se cambia también el personaje de la madre.

A continuación se pueden ver las diferentes versiones y sus cambios mas relevantes.

Paginas 10 y 11 en las tres diferentes versiones
Cambio de perspectiva y cambio en el personaje de la madre.

Figura 23

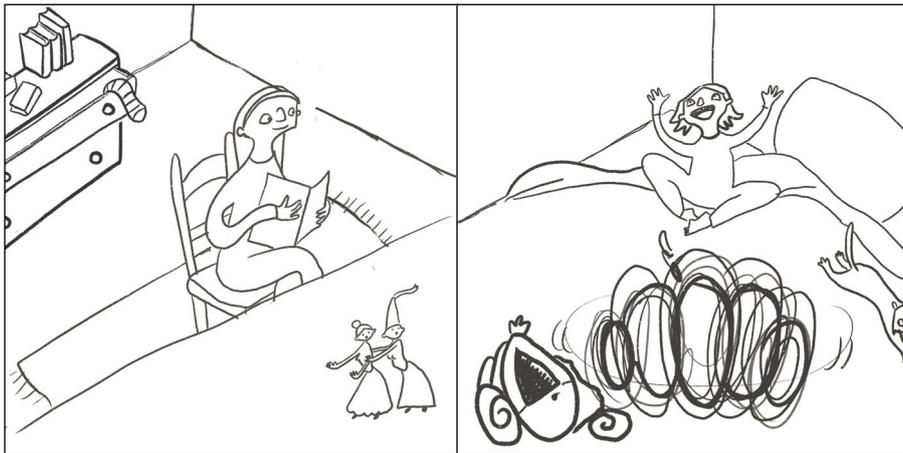

Figura 24

Figura 25

Paginas 18 y 19

El cuenco se hace mas grande y cercano para enfatizar el momento del baño. Se elimina la silla, el gato curioso se acerca para "probar" la crema. Se añaden detalles en el espacio, dibujando la habitación y la ventana de donde saldrá Leela con su calabaza en la página sucesiva.

Figura 26

Figura 27

Figura 28

Paginas 30 y 31

En la segunda versión se aportan más detalles al reloj, que ahora es una torre con un reloj más definido.

En las última se añade una pequeña gaviota que observa la escena desde una ventanita y en la versión definitiva se cambia el tipo de calabaza.

Figura 29

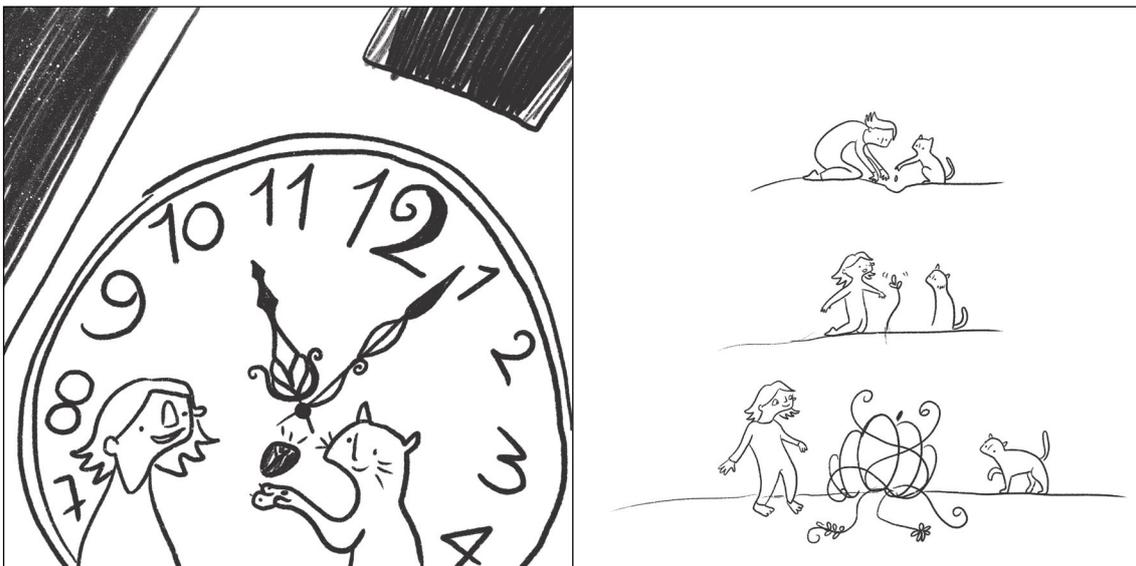

Figura 30

El cambio de calabaza quiere sorprender la expectativa y ser sugerencia para saber acoger algo diferente a lo conocido.

Figura 31

Figura 32

8.1.6. Producción de ilustraciones finales

Figura 33. Portada

Figura 34. Guarda

Figura 35. Portadilla

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 39

Figura 40

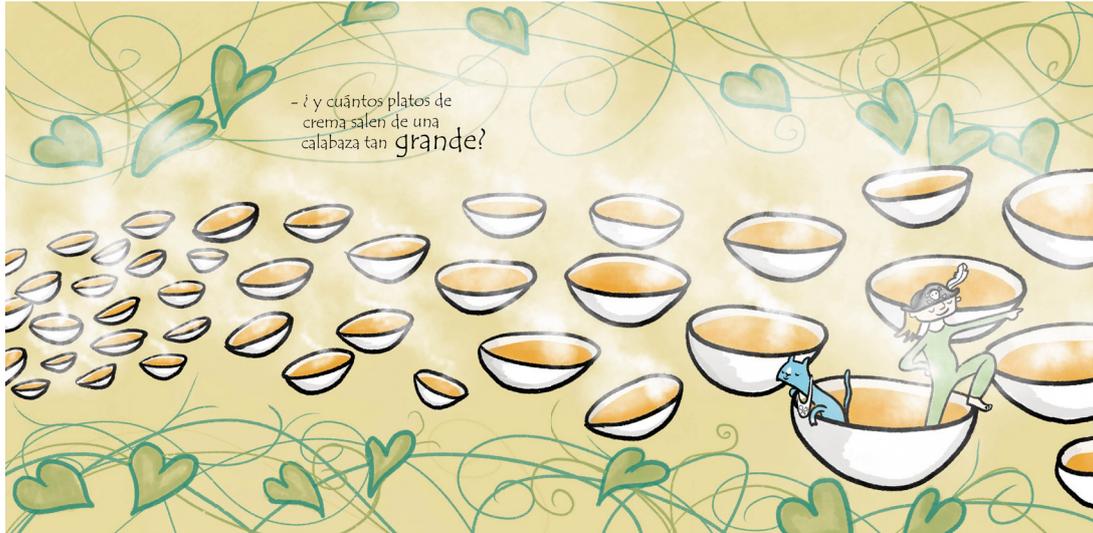

Figura 41

Figura 42

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figura 46

Figura 47

Figura 48

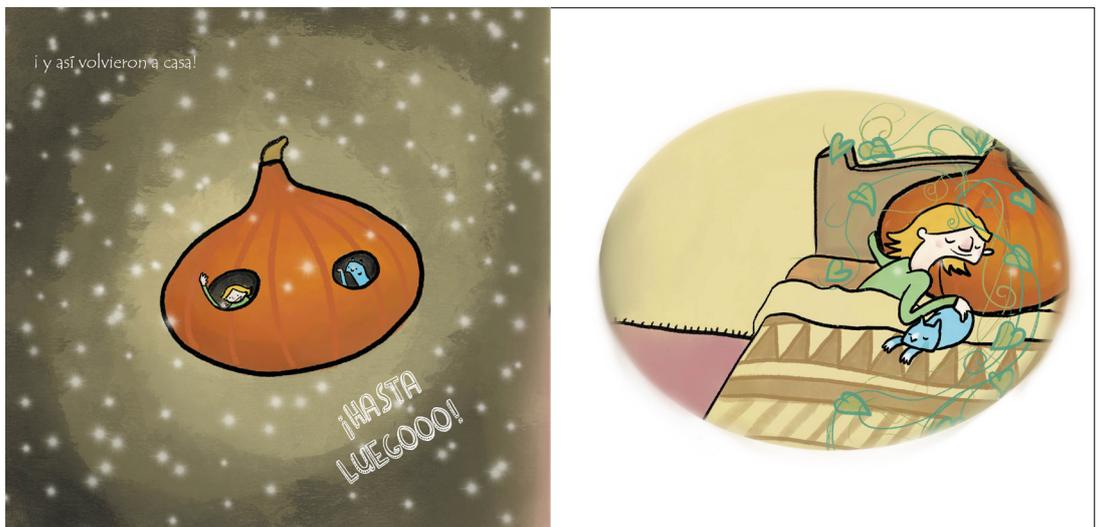

Figura 49

RECETA CREMA CALABAZA

INGREDIENTES

- 1 kilo de calabaza cacahuete
- 1 puerro
- 1 o 2 zanahorias
- 1 patata
- Aceite de oliva
- Salvia
- Semilla de calabaza tostadas

Cortar las verduras.
 Saltear el puerro con la salvia en un poco de aceite.
 Añadir la patata, la calabaza, las zanahorias, sal y cubrir con agua.
 Dejar cocer durante media hora.
 Tritura con una batidora y servir con semillas de calabaza en superficie.

Figura 50

Un viaje fantástico de la pequeña Leela y de su inseparable amigo Azul.
 Un aventura donde encontrarán nuevos amigos y descubrirán el valor de la amistad y del compartir.

Figura 51. Contraportada

8.2. DORA Y LOBO

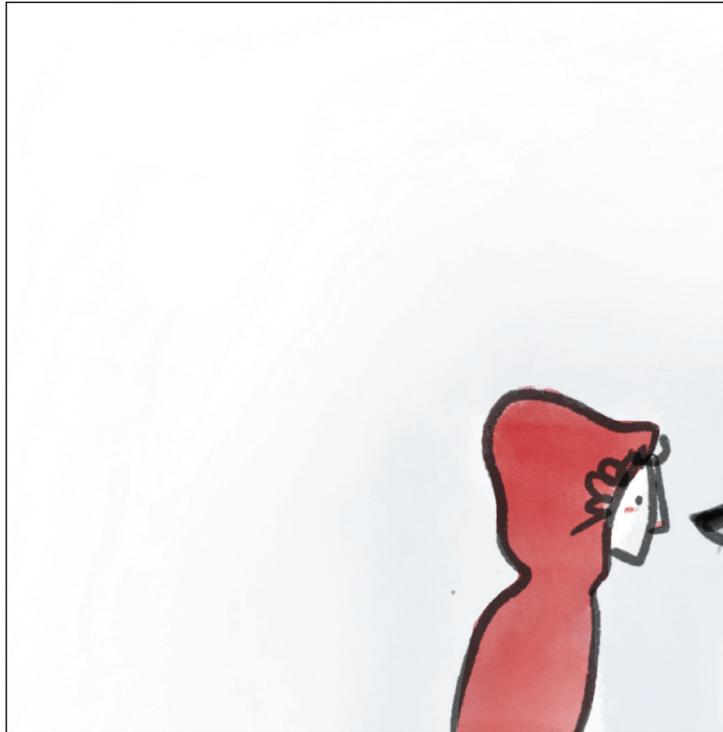

Figura 52. Clemente, M.R. (2019) *Dora y Lobo*.
Inédito. Portada

La historia recoge los elementos de la historia de Caperucita Roja, el lobo, la niña con la capucha roja, la figuras de la madre y de la abuela.

La ambientación es contemporánea. Dora es una niña a la cual no le importa la aprobación de su familia o de sus compañeros.

El lobo quiere sugerir la parte salvaje que cada uno tiene dentro de sí mismo, parte que a menudo, es encerrada por la sociedad. La niña, al pesar del miedo que tiene a enfrentarse a esta parte oculta, representada por el lobo, decide afrontar el problema. Con el animal imaginan juntos lo que le hace sentir bien, aunque no sea visto bien por la sociedad, representada a la vez por la madre, la abuela y la jaula. La niña vence el miedo y, reencontrada su parte salvaje, elige liberar al lobo, con el cual se va al bosque, para “desnudarse” de las normas de la sociedad.

8.2.1 Resumen

Cada día Dora recorre el mismo camino desde su casa hasta la casa de la abuela. Su madre intenta arreglarle el pelo antes de que ella salga; a Dora no le gusta y al salir de casa se quita los arreglos de su madre. Los niños de la escuela, cuando la ven, se ríen de ella y por eso Dora esconde su pelo bajo la capucha de la sudadera roja. Después de haber escuchado la historia de Caperucita Roja en la escuela, la niña se preocupa por su abuela y corre a su casa para avisarle, pero sin recibir mucha atención por parte de ella. Elige, de esta manera, ir al zoo para ver si el lobo está bien encerrado en su jaula. Un vez que llega allí se encuentra con un lobo de aspecto triste y nada feroz por como se lo imaginaba. Se acerca a él y empiezan a hablar hasta darse cuenta de que el lobo es inocente y que quiere liberarlo y escaparse con al bosque.

8.2.2. Personajes

Figura 52

Figura 53

Figura 54

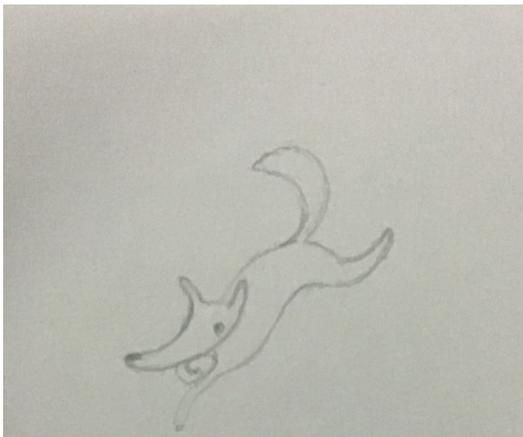

Figura 55- 56

Figura 57

8.2.3. Evolución del proceso creativo

Se ha tomado inspiración de la versión de Caperucita Roja en el libro de “Mujeres que corren con los lobos”, en el cual el viaje en el bosque y el encuentro con el lobo simbolizan respectivamente el momento de su primera regla y el encuentro con su propia parte salvaje.

La utilización del contexto más moderno ayuda a actualizar el tema, donde el bosque es sustituido por la ciudad y la tarea de la niña es de salvar al lobo, que representa una parte de sí misma que, inicialmente, siendo desconocida, le da miedo. El bosque aquí es la conquista final, donde ella adquiere la conciencia de sí misma.

La madre y la abuela sirven de hilo conductor, pero aquí representan la parte conformista de la sociedad, de las cuales Dora tiene que alejarse para encontrar su camino individual.

Se elige un dibujo sencillo, sin muchos detalles, pero dinámico, aunque el libro no está totalmente terminado.

Igualmente se eligen pocos colores para acentuar el rojo de la sudadera de la niña.

El dibujo de los personajes ha sido realizado aparte, luego se ha compuesto cada doble página. Tanto el dibujo como el coloreado ha sido realizado con el iPad

8.2.4. Storyboard

Figura 58. Storyboard I. Inédito

8.2.5. Producción de ilustraciones finales

Figura 59. Portada

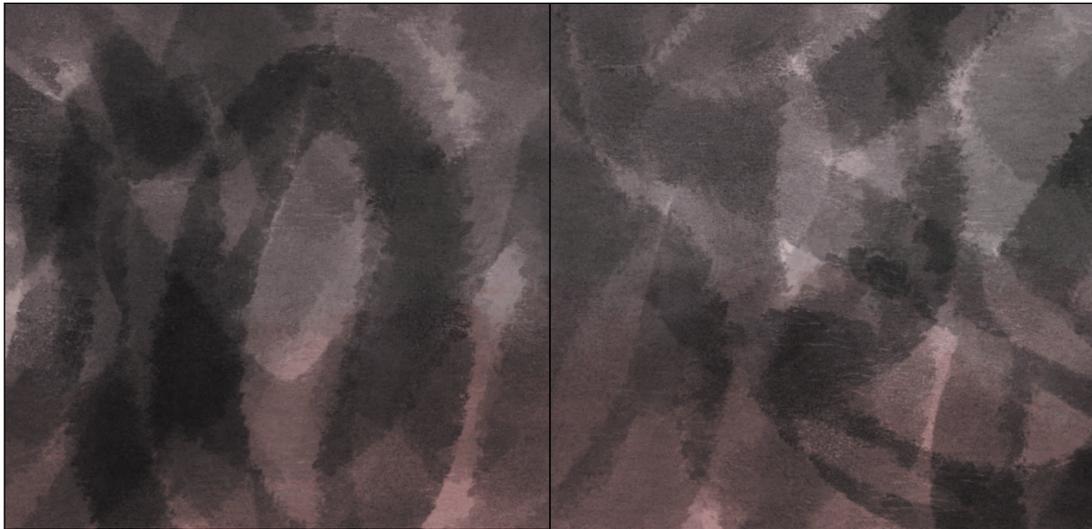

Figura 60. Portada. Guarda

Figura 61. Portadilla

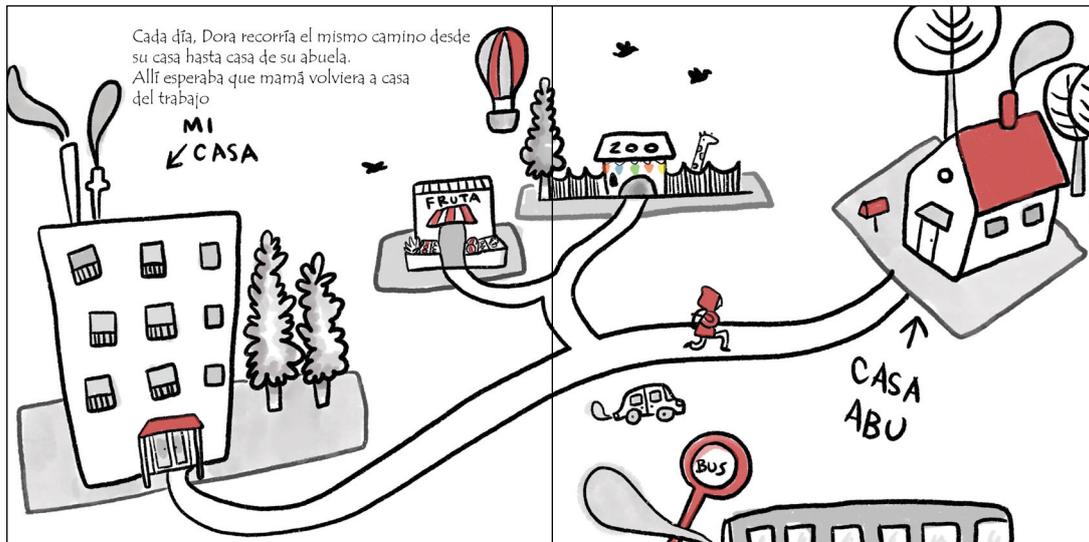

Figura 62

Figura 63

Figura 64

Figura 65

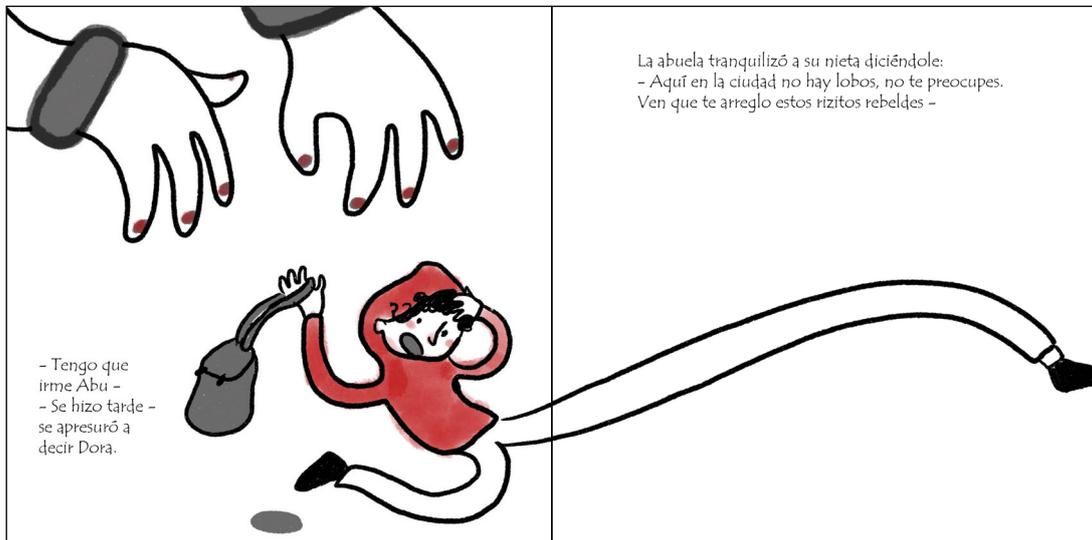

Figura 66

Figura 67

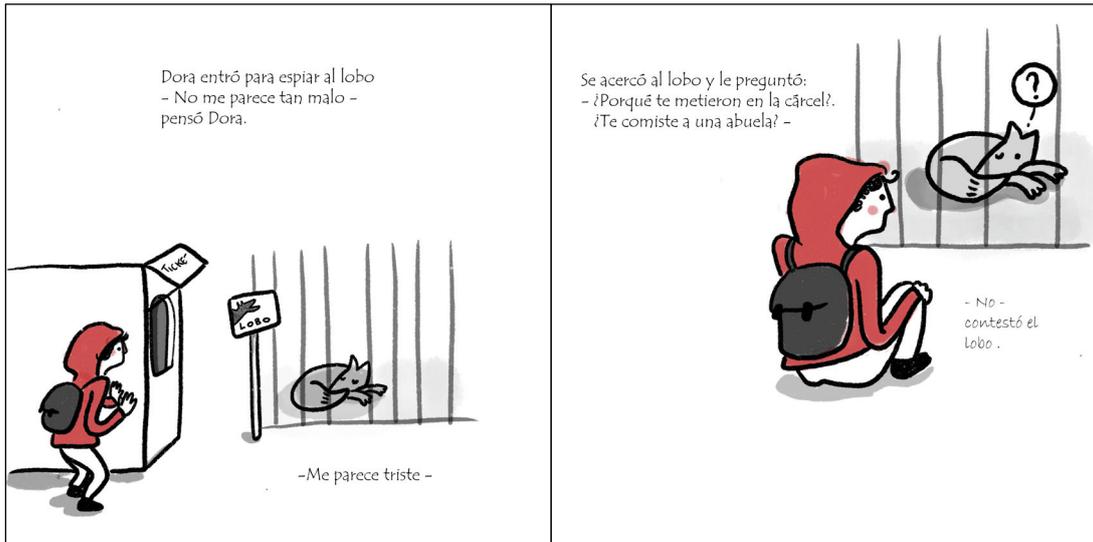

Figura 68

Figura 69

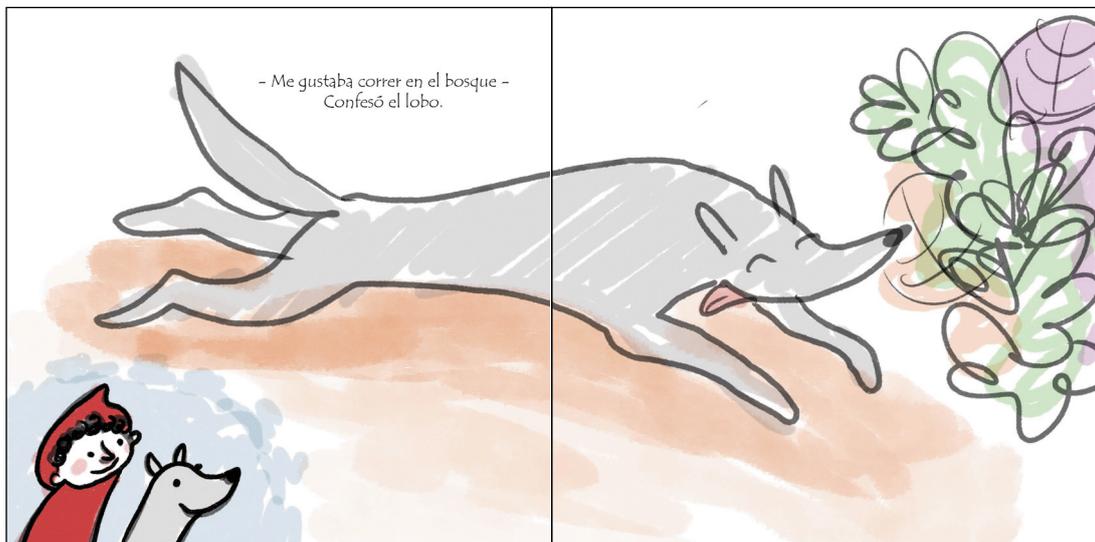

Figura 70

Figura 71

Figura 72

Figura 73

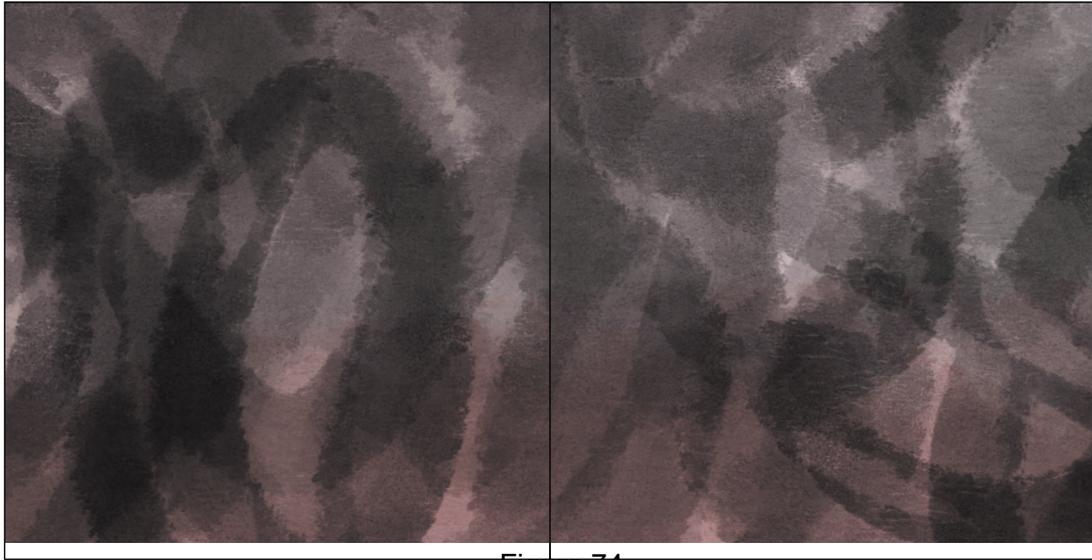

Figura 74

Figura 75. Contraportada.

9. BIBLIOGRAFIA

9.1. Libros

- BETTELHEIM ,Bruno (2006). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*, Barcelona, Critica.
- CRESPO,Isabel (2002) *Literatura Infantil Y Juvenil. Teoría Y Didáctica*. Grupo Editorial Universitario. España
- DE AMO Sánchez Fortún, José (2003) *Literatura infantil: Claves para la formación de la competencia literaria*. España, Aljibe.
- HIDALGO, M. C., BLANCAS, S. y ALONSO,C. (2018) *Ilustrar para todos. Álbumes ilustrados sobre diversidad e igualdad*. Granada: Editorial de la Universidad de Granada
- PINKOLA, CLARISSA (1992) *Mujeres que corren con los lobos*. Ballantine Books.
- TURÍN, A. (1986) *Rosa caramelo*. Barcelona, Lumen.
- ZAPARAIN , Hernández .(2010) *Cruces de caminos. Álbumes ilustrados: Construcción y lectura*. Universidad de Valladolid.

9.2. Álbumes ilustrados como referentes

- BARRIE, J. M. (1902) *Peter Pan*
- ENDE, M. (1979) *La historia interminable*
- HUGHES,E., (2014) *Salvaje,Zorro Rojo*, Barcelona.
- LERAY,M. (2012) *Una caperucita roja*. Logos,Modena.
- LE HUCHE,Magali. (2013) *El hombre extraordinariamente fuerte*, Adriana Hidalgo Editora.
- LIGREN,A. (1945) *Pippi Calzaslargas*
- DE SAINT-EXUPÉRY, A. (1943) *El Principito*
- DESCHAMPS, R. M. (2009) *Siete rompecuentos, para siete noches*
- RODARI, G. (1960) *Cuentos por teléfono*
- SENDAK, M. (1963) *Donde viven los monstruos*
- SIMEONI,L.,COLOMBINI,L. (2015) *La verdadera historia de Caperucita Roja*. Orecchio Acerbo,Roma.
- TRAVES, P. L. (1935) *Mary Poppins*
- VEZZOLI, G., (2014) *Mi piace Spiderman,e allora?*. Settenove.

9.2. Webgrafía

- ANONIMO, (2011) *Cuentos y analisis de la cenicienta* (<https://docs.google.com/document/d/1LGFOKGBfxyS29tSisjFcqeuRlb7uFjvQuerrQjUn1RU/edit?hl=es#>)
- ANONIMO, (2013) *Caperucita Roja* (<http://las4tics.blogspot.com/2013/05/caperucita-roja.html>)

ARUFE, V. (2019) *El juego de los estereotipos y prejuicios. Una actividad para favorecer el pensamiento crítico en los niños* (<https://www.victorarufe.com/estereotipos/>)

BOSSY.IT, (2015) *Me gusta Spiderman, ¿y qué?* (<https://www.bossy.it/gusta-spiderman-y-que.html>)

FICARA, M. (2016) *La Loba e la Donna Selvaggia. Tributo a "Donne che corrono coi Lupi" di Clarissa Pinkola Estés.* (<https://www.matteoficara.it/la-loba-e-la-donna-selvaggia-donne-che-corrono-coi-lupi-di-clarissa-pinkola-estes/>)

PIN@, (2015) *Principesse Disney fra stereotipi e sessismo* (<https://bambolediavole.wordpress.com/2015/01/25/principesse-disney-fra-stereotipi-e-sessismo/>)

ROMÁN GARCÍA, J. C. (2014) *Análisis del cuento tradicional. ¿Qué valores transmiten los cuentos clásicos?* (<https://www.educacionenmalaga.es/becrea/2014/01/08/analisis-del-cuento-tradicional-que-valores-transmiten-los-cuentos-clasicos/>)

10. CURRICULUM

Nombre y Apellido: Maria Rita Clemente

Título académico: Graduada en la facultad de Bellas Artes de Palermo (Italia) con especialización en Audio/video y multimedia

Fecha y lugar de nacimiento: 09/01/1990 Palermo, Italia

Dirección Postal: Calle Real de Cartuja, 60 Granada

Dirección electrónica: maret.artem@yahoo.it

Después de participar al Programa Erasmus en Granada elige establecerse en la ciudad, adonde vive actualmente. Principalmente se dedica al dibujo y a la cocina.

