



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



TFM Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

**CREACIÓN DE UN ÁLBUM ILUSTRADO SOBRE EL
MIEDO A CRECER EN LA ETAPA ADULTA.**

Autor/a: Mercedes Muñoz Álvarez

Tutor/a: M^a Carmen Hidalgo Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre

Año: 2021

TFM Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

**CREACIÓN DE UN ÁLBUM ILUSTRADO SOBRE EL
MIEDO A CRECER EN LA ETAPA ADULTA.**

Autor/a: Mercedes Muñoz Álvarez

Tutor/a: M^a Carmen Hidalgo Rodríguez

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Ilustración

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. Mercedes Muñoz Álvarez con DNI 45924531V, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título: *Creación de un álbum ilustrado sobre el miedo a crecer en la etapa de adulto*, 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 a4 de Septiembre de 2021



El autor: Mercedes Muñoz Álvarez.

Resumen (español).

El presente trabajo consiste en la creación de un álbum ilustrado sobre el miedo a crecer en la etapa de adulto. Es un trabajo práctico, el cual se ha dividido en 2 fases: La primera fase consiste en la recopilación y análisis de otros álbumes que han tratado este tema, y la segunda fase que comprendería todo el trabajo de creación artística.

El análisis de los álbumes se realiza en torno al contenido, que abarca el argumento, el tema, la relación entre texto e imagen, y el estudio de los personajes.

Tras esta prospección de otras publicaciones se procede a la creación de un álbum ilustrado aplicando los elementos resultantes que hayamos obtenido del análisis previo.

Palabras clave: álbum ilustrado, emancipación, crecimiento, hogar, padres.

Abstract (inglés)

The present work consists of the creation of an illustrated album about the fear of growing up as an adult. It is a practical work, which has been divided into 2 phases: The first phase consists of the compilation and analysis of other albums that have dealt with this subject, and the second phase that includes all the artistic creation work.

The analysis of the albums is carried out around the content, which includes the plot, the theme, the relationship between text and image, and the study of the characters.

After this exploration of other publications, an illustrated album is created by applying the resulting elements that we have obtained from the previous analysis.

Key-words: picture book, emancipation, growth, home, parents.

Índice:

1. Introducción.....	9
2. Estado de la cuestión.....	10
3. Objetivos.....	11
4. Metodología.....	12
5. Análisis de los álbumes ilustrados actuales que traten sobre el miedo a crecer.....	13
5.1. Prospección y análisis de álbumes sobre la temática estudiada.....	13
A. <i>El pájaro negro</i> , Susan LEE. Barbara Fiore Editora. (2011).....	14
B. <i>El bosque dentro de mí</i> , Adolfo Serra. Fondo de cultura económica. (2016). 15	
C. <i>El oso que no estaba</i> , Oren Lavie y Wolf Erlbruch. Barbara Fiore Editora (2015).....	16
D. <i>Donde viven los monstruos</i> , Maurice Sendak. Kalandraka (1963).....	17
E. <i>La piedra desobediente</i> , Ahn Zhe. Barbara fiore editora (2016).....	18
F. <i>Mi mundo eres tú</i> , Jimmy Liao. Barbara Fiore Editora (2017).....	19
5.2. Resultados obtenidos.....	20
6. Creación artística: Creación de un álbum ilustrado.....	21
6.1. Referentes.....	21
6.1.1. Snezhana Soosh.....	21
6.1.2. Noemí Villamuza.....	22
6.1.3. Susy Lee.....	22
6.1.4. Ramón Trigo.....	23
6.1.5. Adolfo Serra.....	24
6.2. Idea y guión.....	24
6.3. Diseño de personajes.....	27
6.4. Storyboard.....	34
6.5. Pruebas.....	37
6.6. Ilustraciones definitivas.....	39
6.7. Obra final: La niña con tatuajes rojos.....	42
7. Conclusiones.....	55
BIBLIOGRAFÍA.....	56
CURRICULUM.....	57

1. Introducción.

El presente trabajo fin de máster consiste principalmente en la creación de un álbum ilustrado sobre el miedo a crecer. Este trabajo está enfocado para un público juvenil–adulto, ya que el tema que trabajo es una preocupación que suele aparecer cuando crecemos y, por lo tanto, es más fácil conectar con este tipo de público.

El interés del tema nace de una situación personal en la que, después de haber acabado mis estudios de grado, he vuelto al domicilio familiar donde convivo con mis padres. Esta situación me ha hecho experimentar una serie de preocupaciones donde, por un lado, deseo volver a independizarme, empezar a vivir de manera independiente pero, por otro lado, siento miedo de dar el paso. De alguna manera me siento muy cómoda viviendo en esta situación e inconscientemente, suelo poner excusas para “protegerme” de esta realidad.

Anteriormente he realizado proyectos de álbumes ilustrados infantiles, apoyándome en temas como la aceptación de los cambios estéticos o el respeto por la naturaleza. Para la creación de estos álbumes siempre me he inspirado en anécdotas personales o bien en mitos o leyendas del entorno donde resido.

El proyecto se presenta dentro de un marco práctico. Consta de dos partes, en la primera parte realizo un análisis de los álbumes que traten sobre este miedo. Este análisis se hace en base al contenido del álbum y las relaciones entre texto e imagen.

La segunda parte comprende la creación artística del álbum. En esta fase he realizado el guión del proyecto, el diseño de personajes, bocetos de las escenas, Storyboards, experimentación con técnicas, desarrollo de las ilustraciones finales y por último su maquetación.

De dónde viene y cómo se supera este miedo, por qué nos cuesta tanto separarnos de nuestros padres, son cuestiones en torno a las cuales gira el proyecto.

2. Estado de la cuestión.

Actualmente, la mayoría de los jóvenes adultos de 20–30 años viven una situación de dependencia familiar. Esta situación se debe a que muchos jóvenes que residían fuera de su hogar vuelven al domicilio familiar después de haber acabado sus estudios, con la esperanza de poder encontrar trabajo y poder independizarse de sus padres. Estos objetivos se ven frustrados por diferentes factores. Según Gentile (2010) estos factores comprenderían: el campo de decisiones y de elección racional del joven, la realidad socio-histórica que determina las alternativas que él puede elegir, y los dispositivos institucionales, sociales y económicos que configuran su contexto de emancipación y lo favorecen o lo vinculan en su toma de decisiones (, p.182).

Es a partir de la toma de decisiones por parte del joven donde se va a desarrollar el proyecto. El individuo que se encuentra en esta situación de dependencia familiar, siente cierta comodidad y respaldo por parte de sus progenitores, lo que puede crear que en algunos casos exista un acomodamiento que afecte a la toma de decisiones. Este comportamiento aparece como una barrera que nos imposibilita la transición a la vida adulta debido al miedo que nos produce empezar a tomar responsabilidades.

La figura de los padres es importante, ya que aparecen como un apoyo incondicional. Pero a veces, este apoyo puede resultar negativo para el cambio de actitud con respecto al futuro, por lo que debemos aprender a vivir sin esta dependencia.

Cuando somos niños este temor no existe o apenas aparece, sino que va naciendo a medida que vamos creciendo y adquiriendo nuevas responsabilidades. El tema del miedo a crecer, comprende un abanico de temores. No es un miedo concreto como el temor a la muerte, a caerse o a los fenómenos naturales, sino que es un concepto que está más camuflado que se suele esconder en actitudes cotidianas del día a día como por ejemplo temor a vivir solos, angustia por entrar en el mundo laboral o evadir responsabilidades.

Cuando pensamos en una persona que se niega a crecer y a madurar, es inevitable pensar en el personaje de Peter Pan. En los años 80, el psicólogo norteamericano Dr. Dan Kiley, definió todos estos tipos de comportamientos como el síndrome de Peter Pan (Kiley, 1983). La persona que padece este síndrome es una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones y responsabilidades de la etapa de adulto, y por consiguiente está incapacitado para desarrollar roles de adulto, de progenitor o incluso de pareja.

Superar un miedo implica madurar, pero también conocerse a sí mismo para ser conscientes de nuestros errores y poder solucionarlos. Frente a todo este problema, ha habido autores que han reflexionado acerca de sus temores del día a día, por ejemplo, la ilustradora Adela Sanz en su publicación *Si te pierdes mira dentro* (2019), donde ilustra situaciones cotidianas con toques de humor que reflexionan sobre la necesidad de buscarse a uno mismo. Otro ejemplo, es la ilustradora Agustina Guerrero, donde en su trabajo *Diario de una volátil* (2014), nos cuenta la vida de una treintañera dejándonos conocer sus miedos, inseguridades, obsesiones y mostrándonos las relaciones de su entorno. En otra línea más seria encontramos el trabajo de Paula Bonet, su trabajo *La sed* (2016) se inspira de vivencias personales aportando una visión feminista donde habla del miedo de ser, de la dependencia en figuras masculinas, reivindicando la soledad de la mujer y su autonomía.

3. Objetivos.

- Objetivos generales:

- Desarrollar la fase de escritura en la narración de historias ilustradas.
- Profundizar en la narración visual del álbum ilustrado, donde las relaciones de interacción entre texto e imagen son vitales.

- Objetivos específicos:

- Estudiar y analizar álbumes ilustrados infantiles donde se trate el miedo a crecer.
- Realizar un proyecto de álbum ilustrado que trate sobre el miedo a crecer.

4. Metodología.

La metodología que he seguido en este proyecto comprende dos etapas. La primera etapa consiste en la realización de un análisis de los álbumes ilustrados que traten sobre el miedo a crecer. Este análisis se realiza en base al contenido de la historia, donde estudiamos el argumento y la temática que aborda incluyendo también el estudio del personaje principal y los personajes secundarios. Repasamos la relación entre texto e imagen y por último profundizamos en el mensaje que expone.

En la segunda parte, pasamos a la etapa de creación artística del álbum. Para su desarrollo seguiremos una serie de pautas de las que se habla a continuación.

En el desarrollo del guión, he escogido una anécdota personal para plantear la historia, ajustándola a unos parámetros similares al esquema narrativo del viaje del héroe (Campbell, 1949, p.53).

En cuanto a la parte creativa, he seguido el esquema propuesto en *Ilustración de Libros Infantiles* (Salisbury, 2020), donde comprende el desarrollo del guión, mencionado anteriormente, la creación de personajes, storyboards, bocetos, ilustraciones y maquetación final.

5. Análisis de los álbumes ilustrados actuales que traten sobre el miedo a crecer.

Durante el crecimiento nos abordan diversos miedos, entre ellos, el miedo a crecer. Este temor suele aparecer en la adolescencia o incluso en la etapa adulta.

¿Cómo ha sido representado este miedo? ¿Cómo se supera? En este apartado analizaremos una selección de álbumes ilustrados que tratan sobre estos sentimientos.

5.1. Prospección y análisis de álbumes sobre la temática estudiada.

Como hemos comentado anteriormente, el tema del miedo a crecer no es algo concreto, para poder entender mejor este miedo y comenzar con la recopilación de los álbumes, he tenido que desmigajar esta preocupación para comprenderla mejor.

Para ello empecé a cuestionarme, ¿qué es la madurez?, ¿cómo se actúa?, ¿qué se siente? Tras haber respondido esta serie de preguntas, llegué a varias conclusiones:

- La madurez es adquirir responsabilidades y cumplir con las obligaciones.
- Hay una necesidad de huida.
- Deseo por volver al hogar o incluso no marcharse de este.
- Mucha inseguridad para tomar decisiones.
- Actitud muy defensiva ante los problemas.

Una vez puesto sobre la mesa todo lo que implicaba este tipo de miedo, empecé a realizar una selección de álbumes basándome principalmente en el argumento de la historia y encontrando similitudes de comportamiento con los protagonistas que aparecían en ellas.

Este análisis ha sido sobre el contenido de la historia. Principalmente he analizado el argumento del álbum y lo he clasificado en la temática que aborda. Me he centrado también en el estudio del personaje principal, sus características y su punto de vista, y en los personajes secundarios que aparecen y su relación con el protagonista. También he analizado la relación entre texto e imagen y por último, he profundizado en el mensaje final del cuento.

A. *El pájaro negro*, Susan LEE. Barbara Fiore Editora. (2011)

El pájaro negro cuenta la historia de una niña que se sentía triste por la situación de conflicto que había entre sus padres.

El tema que se nos presenta aborda una realidad fantástica, donde el personaje principal realiza un viaje a través de un mundo imaginario.

El cuento está contado desde la perspectiva de la niña, lo que nos permite conocer en primera persona los sentimientos de la protagonista ante la actitud tan reservada de sus padres, y a apreciar su posterior evolución ante el problema.

El personaje del pájaro negro representa las preocupaciones que tiene la protagonista. Al principio vemos un pájaro pequeño pero a medida que avanza la historia se va haciendo más grande, creándose un contraste entre los personajes. Así mismo, no se concibe al personaje del pájaro como algo malo, sino algo que hay que conocer, ser consciente de su presencia y hacer frente a estas preocupaciones.

La relación entre texto e imagen que se establece es de contrapunto. A lo largo del libro, observamos que el texto nos cuenta una realidad, pero la imagen muestra otra historia diferente, centrada en la fantasía. Por un lado, tenemos a la protagonista narrándonos lo que le sucede, lo que siente, de manera muy terrenal y, por otro lado, observamos la imagen que nos muestra el viaje que está realizando la niña con el pájaro negro.

El mensaje final del cuento es la aceptación de los cambios, de cómo un niño tiene su proceso de aceptación individualmente y lo que implica este proceso, madurar. Al principio de la historia, cuando la niña nos dice “los mayores siempre tienen secretos”, nos da a entender que la protagonista se da cuenta de que algo pasa con sus padres, que hay un problema y en cierta medida se siente culpable e impotente porque no puede hacer nada. Es entonces cuando realiza el viaje fantástico con el pájaro negro, huyendo de la situación que había en casa, pero es en ese viaje, cuando comprende que tiene que aceptar la realidad, aunque le duela mucho, “Sé que las cosas ya no serán como antes. Eso me entristece, pero sé que es cierto”. Obviamente la protagonista tiene miedo de este cambio pero entiende que no es culpa suya.

Al final, la protagonista ha conseguido superar este duelo gracias al “viaje” que ha realizado junto con el pájaro, en donde ha conseguido desahogarse y liberar sus miedos, sintiéndose como dice el texto, más ligera.

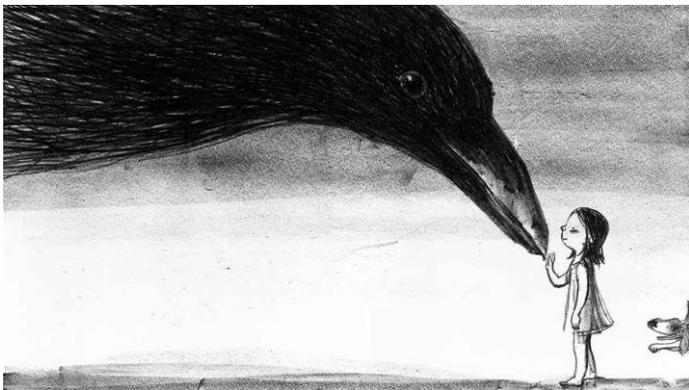


Figura 1. LEE, S. (2011) *El pájaro negro*. Barbara Fiore Editora. Recuperado de: https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/el_pajaro_negro

B. *El bosque dentro de mí*, Adolfo Serra. Fondo de cultura económica. (2016)

En este cuento, el autor nos propone un viaje por el bosque a través de la figura de un niño guiado por un monstruo. El viaje concluye en la ciudad donde el monstruo desaparece, pero es el niño quien vuelve al bosque convertido en un monstruo, comenzando de nuevo con la historia.

La temática que se muestra en este cuento es una realidad fantástica.

El protagonista es un niño que durante toda la narración, hasta el final, va acompañado de un monstruo que lo guía a través del bosque.

A diferencia del anterior álbum, no hay texto, por lo tanto son en las ilustraciones donde cae el peso de la historia, e incluso hace que la lectura de este álbum se convierta en una experiencia individual, invitando al lector a crear su propia historia.

El mensaje final en el que gira el proyecto es el autoconocimiento. Este proceso, no se presenta como algo que ocurre solo en la infancia sino que es un proceso que está en constante evolución. En el cuento, entendiendo el bosque como el mapa interior de cada uno, nos podemos encontrar con que puede ser muy frondoso, lleno de especies diferentes, y en esa grandeza también podemos encontrar incertidumbre y miedo ante lo desconocido.

El autor recurre al tema del bosque donde hace una comparación entre el ser humano y la naturaleza:

“Los seres humanos como seres de la naturaleza (...) Crecer, madurar, evolucionar, cambiar. Descubrirse en otros, descubrirse en uno mismo, vernos y no vernos. El reflejo, la búsqueda, la identidad (...) Hablar de la pertenencia o no a un espacio, la huida, el encuentro. Viajar, recorrer, comparar. Maravillarse con lo sencillo. Quiero hablar de que uno debe buscar su propio bosque para crecer, para encontrarse. Entender los miedos, los monstruos internos y enfrentarse a ellos... o saber si realmente hay que enfrentarse. Me gustaría transmitir que uno debe ser fiel a su propia naturaleza, sea la que sea. El bosque es el principio de muchos viajes literarios. El bosque es también el punto de partida de muchos viajes interiores. ¿Necesitamos perdernos para ser más humanos? ¿Necesitamos perdernos para descubrir quiénes somos?” (Serra, 2017).



Figura 2. SERRA, A. (2016) *El bosque dentro de mí*. Fondo de cultura económica. Recuperado de: <https://grafica.info/el-bosque-dentro-de-mi-adolfo-serra/>

C. *El oso que no estaba*, Oren Lavie y Wolf Erlbruch. Barbara Fiore Editora (2015).

En *El oso que no estaba*, nos narra la historia de un oso que aparece de un picor, y este emprende un viaje para encontrarse a sí mismo y saber quién es. A través de esta búsqueda el oso se encuentra con diferentes animales como la Vaca o el Pingüino Pintoresco que responderán a las preguntas existenciales del oso.

La temática de este álbum es fantástico. En este cuento el personaje principal es un oso que se encuentra muy perdido porque no sabe quién es.

Los otros personajes también son animales: la Vaca Valerosa, la Lagartija Lánguida, el Pingüino Pintoresco y la Tortuga Taxi. Estos personajes van a ir apareciendo a lo largo de la historia, y van ayudar al Oso a resolver sus cuestiones.

La relación entre texto e imagen es de complemento. Tanto texto e imagen tienen la misma presencia, pero es en el texto donde se va concretando la historia. A medida que el oso consigue sus respuestas, se puede apreciar cómo en las ilustraciones, la paleta de colores va aumentando, acentuando el objetivo final del oso, que es conocerse a sí mismo.

El mensaje de este álbum también es el autoconocimiento apoyándose en un texto sencillo para explicar los conceptos más abstractos como la existencia, el silencio, la nada. Nos habla también de la diversidad, a medida que el oso se va encontrando con los animales se está descubriendo así mismo, pero también está descubriendo otras personalidades y aprendiendo a aceptarlas.



Figura 3. , LAVIE, O. y ERLBRUCH, W. (2015) *El oso que no estaba*. Barbara Fiore Editora. Recuperado de: https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/el_oso_que_no_estaba

D. *Donde viven los monstruos*, Maurice Sendak. Kalandraka (1963).

En este libro la historia gira en torno a un niño llamado Max, que tiene un mal comportamiento y, debido a esto, su madre lo castiga mandándolo a la cama sin cenar. Es en la habitación de Max donde éste emprende un viaje hasta el país de los monstruos para seguir jugando, pero tras un tiempo allí se da cuenta de que echa de menos a su madre, regresando finalmente a su hogar.

El autor nos ofrece una historia de temática fantástica, comenzando el viaje desde la habitación de un niño hasta el país de los monstruos.

El personaje de Max se nos presenta como un niño muy inquieto, travieso e incluso podríamos calificarlo de maleducado ya que le contesta a su madre “¡Te comeré!, cuando ésta le había llamado previamente “monstruo”. Todos estos adjetivos tan propios de la infancia hacen que nos identifiquemos muy rápidamente con el personaje de Max, haciéndolo más cercano, ya que en general todos hemos sufrido alguna rabieta de pequeños o incluso no siendo tan pequeños.

Los personajes secundarios por orden de importancia son la madre y los monstruos. La madre no llega a aparecer físicamente en el libro, sino que se intuye como una idea, en este caso el amor. Por otro lado, tenemos a los monstruos del país de los monstruos, que se presentan amables y bonachones pero que al final no resultan tan buenos para Max, ya que lo que realmente quieren estos monstruos es que Max se quede allí jugando con ellos y se olvide de volver a su hogar.

La relación que se establece entre texto e imagen, es de complemento. El texto y la imagen nos cuentan la misma historia de manera que se apoyan una en la otra.

El mensaje final de este cuento es el amor por el hogar o la familia. En este cuento se puede apreciar la evolución del protagonista que, tras haber viajado al país de los monstruos, se da cuenta de que quiere volver porque necesita de alguien que lo quiera de verdad, es aquí donde se muestra el deseo de regresar a su hogar. Es el amor lo que nos hace volver a la realidad, aceptándola tal y como es.



Figura 4. SENDAK, M. (1963) *Donde viven los monstruos*. Kalandraka. Recuperado de: <https://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/11/valencia/1370946028.html>

E. *La piedra desobediente*, Ahn Zhe. Barbara fiore editora (2016).

La piedra desobediente cuenta la historia de un grupo de piedras encargadas de preservar el orden en la ciudad de Gagabe, pero esto se ve interrumpido por la llegada de una piedra humeante, la cual resulta ser una estrella fugaz. El grupo de piedras intenta por todos los medios devolverla al cielo para seguir con la tranquilidad de sus vidas, pero al final acaban por aceptar a la estrella.

El autor nos ofrece una historia fantástica, donde los personajes principales son piedras rígidas y frías, acentuando ese modo de vida aburrido e imperturbable de los personajes. Este grupo de piedras nos hace ver su perspectiva de la historia con la llegada de la estrella y observar su posterior evolución con respecto a ésta.

La relación entre texto e imagen es de complemento. Cuentan la misma historia pero tanto texto como imagen aportan informaciones diferentes, lo que hace la lectura muy dinámica y entretenida.

El mensaje final que nos deja entrever este cuento es la superación de los miedos y la aceptación de los cambios. Al principio, las piedras de Gagabe estaban muy reticentes con la llegada de esta piedra a su ciudad, incluso parte de esta desconfianza es porque tenían miedo al cambio. Estas piedras veían peligrar la comodidad y la estabilidad de sus vidas, de ahí su empeño por devolverla al lugar de dónde había venido, y es en estos intentos donde empiezan a cuestionarse si la estrella había llegado a sus vidas por alguna razón, y poco a poco empiezan a aceptarla.



Figura 5. ZHE, A. (2016) *La piedra desobediente*. Barbara Fiore Editora. Recuperado de: <https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/la-piedra-desobediente>

F. *Mi mundo eres tú*, Jimmy Liao. Barbara Fiore Editora (2017).

Jimmy Liao nos cuenta la historia de una niña que echaba de menos a su perrito negro que había fallecido. La protagonista hacía todo lo posible por contactar con su perrito, pero evidentemente no lo conseguía. Es a través de varios personajes que viven alrededor suyo cuando la niña acepta que su perrito ha muerto, pero que no se va a regodear en la amargura del recuerdo sino que va a vivir de ese recuerdo y de ese amor que tenía con su mascota.

La temática del cuento es fantástica, donde los escenarios y los personajes poseen un toque irreal, como si se tratara de un sueño.

El personaje principal es una niña que no acepta la muerte de su perro, llegando incluso a escribirle cartas, ya que tiene la esperanza de volverlo a ver. Los personajes secundarios que aparecen suelen ser tanto personas como criaturas mágicas, encontramos aquí al jardinero, la tamborilera, el monstruo, el pianista... Cada personaje le cuenta a la protagonista su historia, que suelen ser historias de pérdida, y poco a poco la niña, al ir conociendo a todos estos personajes, va aceptando la muerte de su perro.

La relación entre texto e imagen es de complemento. Hay partes donde el texto cuenta más que la imagen pero en general se sostienen cada parte con la otra.

El mensaje que nos deja el álbum es la aceptación de la muerte de un ser querido. Nos plantea el recuerdo como el motor para sobrellevar la pérdida y no para regodearse en ella.



Figura 6. LIAO, J. (2017) *Mi mundo eres tú*. Barbara Fiore Editora. Recuperado de: <https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/mi-mundo-entero-eres-tu>

5.2. Resultados obtenidos.

Repasando el argumento de todos los álbumes, es evidente que dentro del miedo que nos produce ser adulto, se percibe un rechazo a la realidad, como hemos observado en *Donde viven los monstruos*, *El pájaro negro* y *Mi mundo eres tú*. En cambio, en *El oso que no estaba* y *El bosque dentro de mí*, crecer y madurar como persona, implica ser conscientes de nosotros mismos y salir a la búsqueda de nuestra identidad aunque en el proceso nos perdamos.

En todas las historias el protagonista realiza un viaje. En esta travesía el personaje principal suele volver a su hogar o a sus raíces, bien por el amor que sienten hacia sus progenitores, o simplemente porque en ese viaje han comprendido quiénes son y conocen su lugar en el mundo. En esta vuelta al hogar, el protagonista vuelve pero ya no es el mismo porque ha madurado. Se reproduce lo que llamaríamos “el viaje del héroe” pero con un esquema narrativo más sencillo.

Los relatos se presentan de forma fantástica. En algunos casos, como en *La piedra desobediente*, los personajes son piedras enfatizando la idea de frialdad o rigidez que presenta el relato. En otros casos, por ejemplo, en *Donde viven los monstruos*, el relato comienza desde una situación cotidiana pero poco a poco despegando hacia un mundo totalmente fantástico. Este paso hacia la irrealidad, evidencia lo que hemos comentado anteriormente sobre el rechazo a la realidad.

En casi todas las historias el personaje es un niño o una niña, lo que hace que conozcamos en primera persona cómo se siente. El protagonista tiene miedo o siente rechazo hacia una situación, en muchos casos cotidiana, lo que facilita que el lector se sienta identificado con la situación del personaje.

En los personajes secundarios tenemos a los padres y otros seres fantásticos. Es importante señalar que la figura de los padres apenas es llamativa en estos relatos y, si aparece, es más como un apoyo que tiene el protagonista. Haciendo una comparación, vendría a ser como el ayudante que está detrás de las bambalinas, pero al fin y al cabo es el actor quién está representando la obra. Este “ayudante” se representa como el amor, y es esta virtud la que hace que el protagonista se impulse hacia sus metas. Esto último me parece muy importante y decisivo de cara al proyecto, ya que al hablar del miedo a crecer no quiero olvidarme de esta figura porque desde mi experiencia la considero muy importante.

Los otros personajes secundarios aparecen como un refuerzo positivo para el protagonista. Estos personajes externos, ya sean buenos o malos como en *Donde viven los monstruos*, hacen que el protagonista pueda discernir entre lo que es bueno o no para él y pueda completar su viaje, conociéndose mejor.

El mensaje final que nos dejan todos estos álbumes es aceptar la realidad tal y como es. A este proceso de aceptación va unido un cambio positivo de mentalidad, se hace evidente el madurar como persona.

6. Creación artística: Creación de un álbum ilustrado.

En este apartado nos centraremos en las partes del proceso que se llevan a cabo para la creación de un álbum ilustrado. Este proyecto está orientado principalmente a un público joven adulto.

Antes de adentrarnos en materia, repasaremos los referentes artísticos que me han inspirado a la hora de la creación del álbum. Conviene recordar que el álbum que se propone para este proyecto está basado en una experiencia personal, para la cual me he servido de algunos conceptos vistos anteriormente para modelar la estructura del cuento y poder plasmar el tema de la manera más adecuada.

6.1. Referentes.

6.1.1. Snezhana Soosh.



Figura 7. Soosh, S. (2018) *Dad by my side*. Hachette USA. Recuperado de: <https://www.elclubdeloslibrosperecidos.org/2016/06/estos-14-dibujos-explican-la-relacion.html>

Snezhana Soosh es una ilustradora ucraniana que trabaja el álbum ilustrado infantil. Para sus proyectos se inspira de vivencias personales de su infancia, aportando su propia visión con un estilo muy personal.

En sus proyectos trabaja con técnicas tradicionales, en especial las acuarelas aportando toques con lápices de colores, lo que aporta ternura y calidez a sus ilustraciones.

6.1.2. Noemí Villamuza.

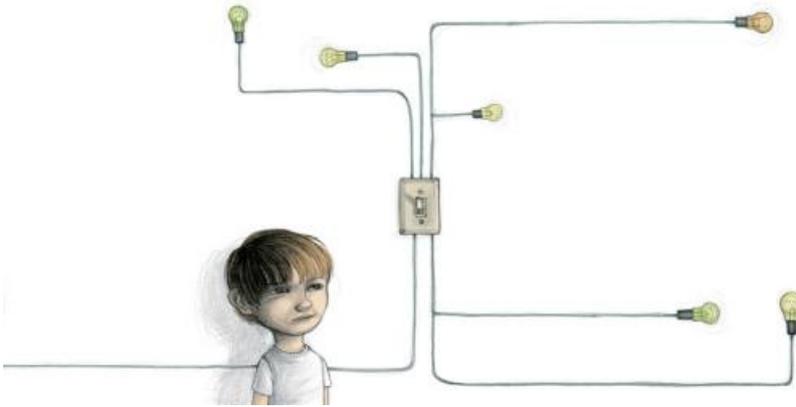


Figura 8. Villamuza, N. (2005) *Encender la noche*. Kókinos. Recuperado de: https://www.noemivillamuza.com/portfolio_page/test/

Noemí Villamuza es una ilustradora española, de Palencia. El motor principal para llevar a cabo sus proyectos son sus recuerdos de la infancia.

Para las ilustraciones utiliza principalmente el grafito junto con una posterior edición para aportar color o algunos efectos. El resultado son unas ilustraciones muy vibrantes y llenas de vida. Lo que me inspira de esta artista es su originalidad a la hora de plasmar las historias, como juega con los elementos aportando historias llenas de vida.

6.1.3. Susy Lee.



Figura 9. Lee, S. (2008) *La Ola*. Barbara Fiore Editora. Recuperado de: https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/la_ola

Suzy Lee es una ilustradora coreana. Se inspira de sus propios recuerdos para la creación de los álbumes ilustrados.

Trabaja con técnicas tradicionales. Lo que me inspira de sus ilustraciones es el protagonismo del dibujo, dando sensación de movimiento, lo que hace que la lectura sea muy vibrante y fluida, llegando incluso a parecer una animación.

Para hablar de sus vivencias, esta artista se retrata a sí misma como si fuera una niña, aportando su visión de la historia.

6.1.4. Ramón Trigo.



Figura 10. Trigo, R. (2014) *Leviatán*. FAKTORIA K DE LIBROS. Recuperado de: <http://www.ramontrigo.com/portfolio-posts/leviatan/>

Ramón Alberto Trigo es un artista español que comenzó su carrera artística de manera autodidacta en los años 80. Sus obras suelen ser de gran formato, trabajando con técnicas tradicionales como el carboncillo o el óleo.

Lo que me motiva de este artista es su obra tan matérica y los contrastes que crea, proporcionando un resultado muy potente y atractivo, el cual se ve reflejado en sus publicaciones, como por ejemplo *Leviatán*.

6.1.5. Adolfo Serra.



Figura 11. Serra, A.. (2019) *Caperucita roja*. Nórdica. Recuperado de: <http://revistababar.com/wp/no-se-crece-sin-sufrir/>

Adolfo Serra es un ilustrador español, nacido en Teruel. Trabaja en el campo de la ilustración infantil y juvenil. Para sus proyectos se inspira mucho de los recuerdos de su infancia. Trabaja mucho el tema sobre el respeto a la naturaleza.

Un aspecto que me inspira de sus trabajos, es la forma en que trabaja sus ilustraciones, utilizando tanto lápices como acuarelas y jugando con las formas que van apareciendo, proporcionando a su obra un estilo muy personal.

6.2. Idea y guión.

El álbum ilustrado planteado en el presente trabajo, titulado *La niña con tatuajes rojos*, pretende ponernos en la piel de una protagonista que empieza a recordar su primera caída en bicicleta y cómo su padre le curó la herida con mercromina.

La idea de incluir la mercromina en el proyecto es por varios motivos. Principalmente por el recuerdo que tengo de este producto y del cual saqué la idea para el proyecto. Segundo porque fue un antiséptico muy utilizado a nivel nacional, lo que significa que está presente en la memoria colectiva. Y tercero por su llamativo color rojo que se dejaba en la piel durante días, lo que hacía su uso muy característico.

Ya que el tema del miedo a crecer es un miedo que suele aparecer alrededor de los 20-30 años (Gentile, 2010, *De vuelta al nido en tiempos de crisis. Los boomerang kids españoles*, Estudios de juventud, nº 90, pág.182) y es desde donde la protagonista está contando la historia, utilizo el recuerdo de esa vivencia para realizar el viaje que de alguna manera cambiará la mentalidad de la propia protagonista.

El ritual de curar una herida lo considero importante porque en este relato es el padre el que va a socorrer a la protagonista y la va a curar, de esta manera estoy plasmando el amor que, como he comentado en otros apartados anteriores, es el motor principal para guiar al protagonista a superar estos miedos.

El texto está dividido en un prelude y cuatro capítulos: coagulación, inflamación, proliferación y maduración. Estos capítulos hacen referencia a las fases de curación de una herida. Utilizo el tema de la herida para simbolizar que esos recuerdos no hay que olvidarlos y que hay que atesorarlos para impulsarnos hacia nuevas metas.

El texto del álbum sería el siguiente:

“Indicado para la desinfección de pequeñas heridas superficiales, quemaduras, grietas y rozaduras”

“ANTES DE APLICAR LAVAR BIEN LA HERIDA”

Coagulación.

Hay veces que no quieres aprender, que ya no puedes abarcar más, que te estás ahogando.

Otras en cambio, estas rebosante de energía por saber más. Bueno, de esto último hace ya mucho tiempo.

Todavía no me había caído, lo tenía todo bajo control, aunque todo era cuestión de tiempo.

Estaba avanzando, sola.

Con cada pedaleo lo dejaba atrás, observándome como quien ve unos fuegos artificiales expandirse y florecer en la noche.

En mitad de la marcha, me doi cuenta que uno de los cordones de mis zapatillas había decidido tener una aventura con la rueda de los pedales.

Esperaba que se deshiciera solo pero como suele pasar, no puedes olvidarte de los problemas porque al final te acaban comiendo o en este caso, atrapándote.

Así que perdí el control y caí. Caí tan fuerte...

Inflamación.

Lloro de la vergüenza, de haber fallado en mi propósito, de que tengas que venir a ayudarme.

Me da vergüenza admitirlo pero quiero que vengas a por mí.

Vienes a socorrerme y entre bromas me dices que no es nada, que son cosas que pasan.

La cabezonería de un momento te puede llevar a estrellarte, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada...

No puedo repetirme esto siempre.

No debo acostumbrarme a que vengas, porque sé que no estarás siempre.

Camino hacia el aseo, mi padre va detrás, tranquilo y sereno. He parado de llorar y ahora lo miro más calmada. Tiene los ojos claros como el agua, para el resto del mundo no oculta nada, incluso para mí tampoco, pero con los años he aprendido a observar. No sé si me gusta ver tambalear la cuna que me ha mecido estos años.

Me siento en la tapadera del retrete como silla auxiliar mientras observo a mi padre sacar el botiquín, una pequeña maletita roja.

Proliferación.

Primero el alcohol para desinfectar la herida

Pone un poco en un algodón y empieza a dar pequeños toquecitos sobre la herida, como si estuviera pintando un cuadro. Tiene cierto sentido artístico.

Al principio me escuece, no puedo evitar arrugar la cara. Mientras lo aplica me dice que él también se ha caído muchas veces, incluso siendo mayor. No sé si eso me tranquilizó saberlo en aquel momento, pero debería haber tomado nota.

La herida ya está limpia, ahora la veo mucho más clara que antes.

Es la hora de la tinta. Mi padre me pone unas gotitas con el cuentagotas 1, 2, 3, 4... Dejando que el líquido rojo tome su camino y sobrepase el diámetro de la herida, tapándola por completo.

Como un conjuro, parece que ya no duele.

Maduración.

En los próximos días tuve esa mancha de color rojo anaranjado en mi piel, recordatorio de que me caí y de que se estaba curando.

Poco a Poco.

Hoy miro la cicatriz, no se nota apenas. A veces siento miedo de perder el control y tropezarme.

Me da miedo,
Despertarme y que ya no estés.
Me da miedo,
Saber que no vas a venir a buscarme siempre,
Me da miedo,
Pero aun así sigo recordando que gracias a ti, fui una niña con tatuajes rojos.

6.3. Diseño de personajes.

Los personajes a plantear son principalmente la protagonista, una niña de 7-8 años y el personaje del padre.

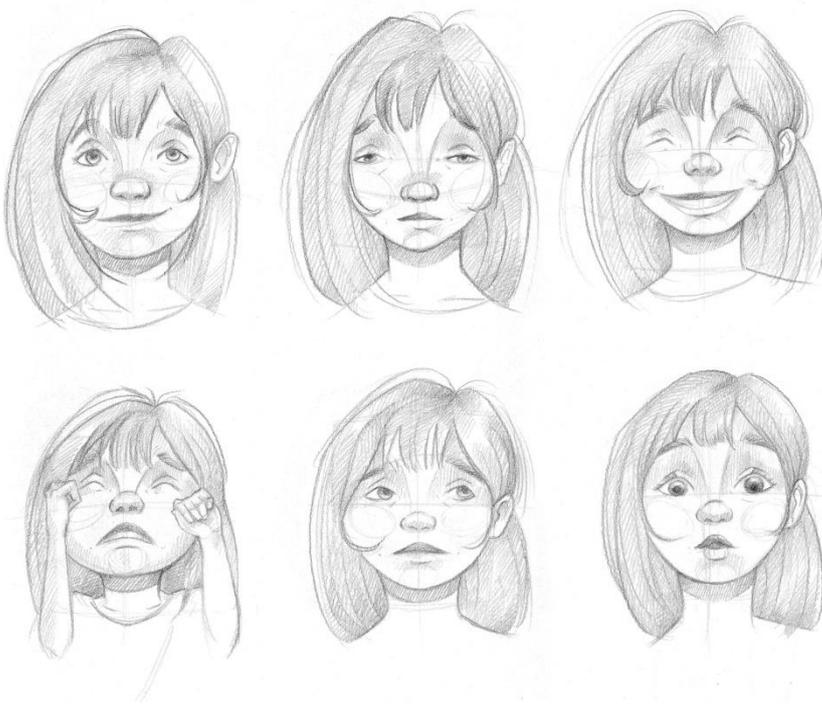


Figura 12. Diseño de personaje

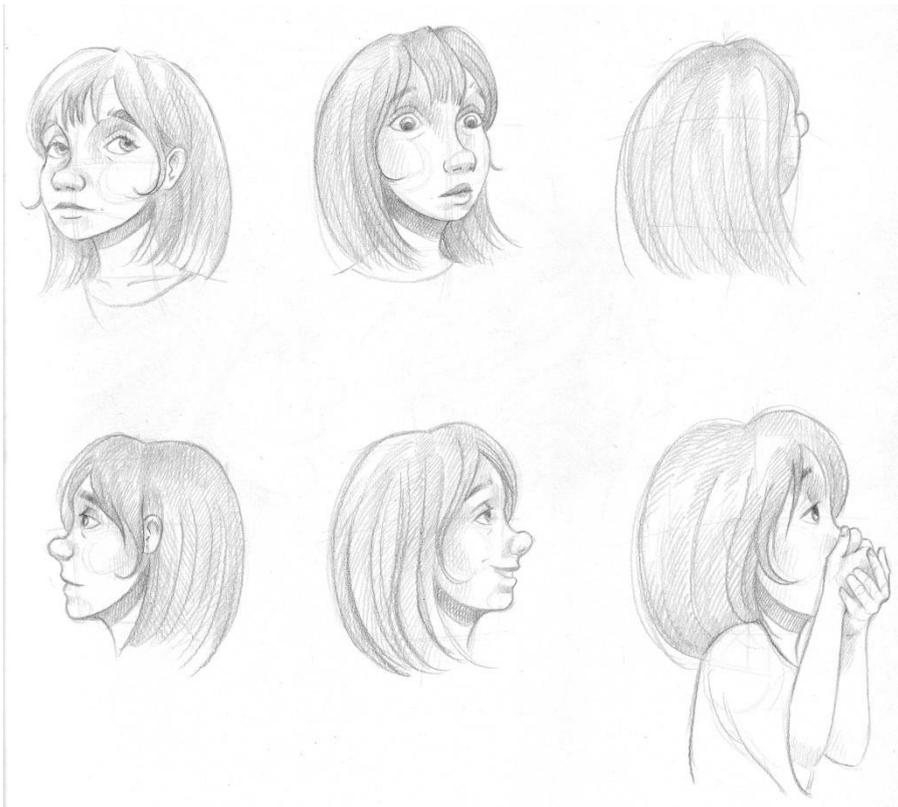


Figura 13. Diseño de personaje.

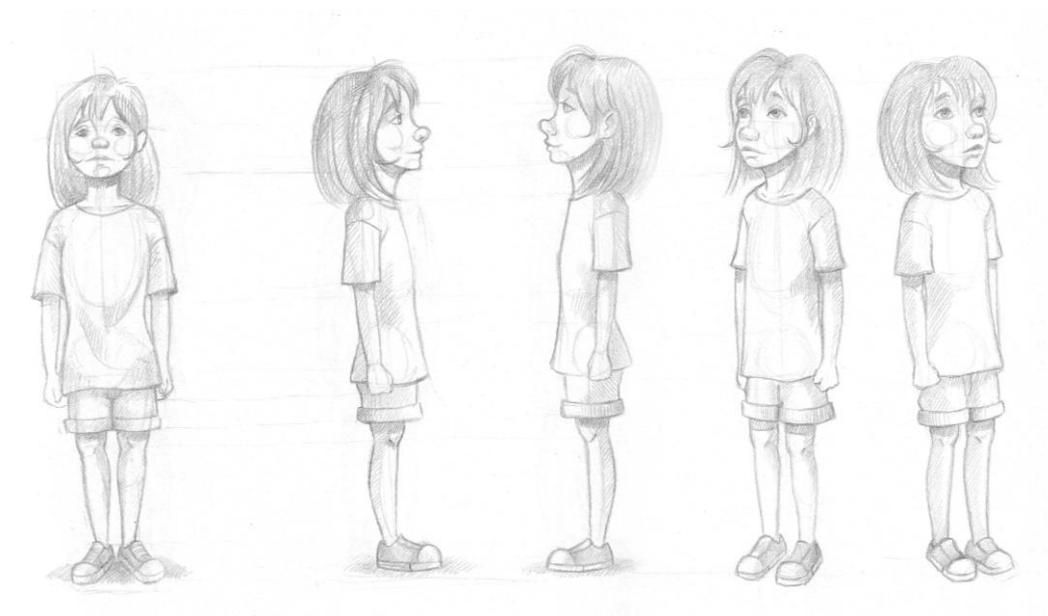


Figura 14. Turn around del personaje principal.

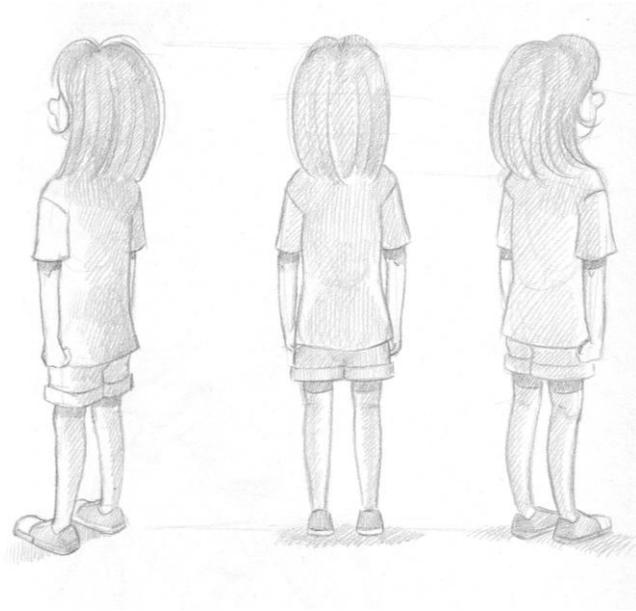


Figura 15. Turn around del personaje principal.



Figura 16. Bocetos de personaje.



Figura 17. Bocetos de personaje.



Figura 18. Bocetos de personaje.

Conforme iba realizando los bocetos del personaje principal, me daba cuenta que si seguía fielmente el guión de la historia, se me iba a quedar una historia muy plana y decidí aportar un planteamiento nuevo al personaje de la niña, convirtiéndolo en pájaro y jugando con esta nueva perspectiva.



Figura 19. Bocetos del personaje.



Figura 20. Bocetos del personaje.



Figura 21. Bocetos del personaje.

Para el personaje del padre, quería seguir jugando con otra metáfora diferente con la intención de mantener el interés de la historia. Pensé en el personaje del padre como una ballena que ayuda al personaje de la niña/pájaro.

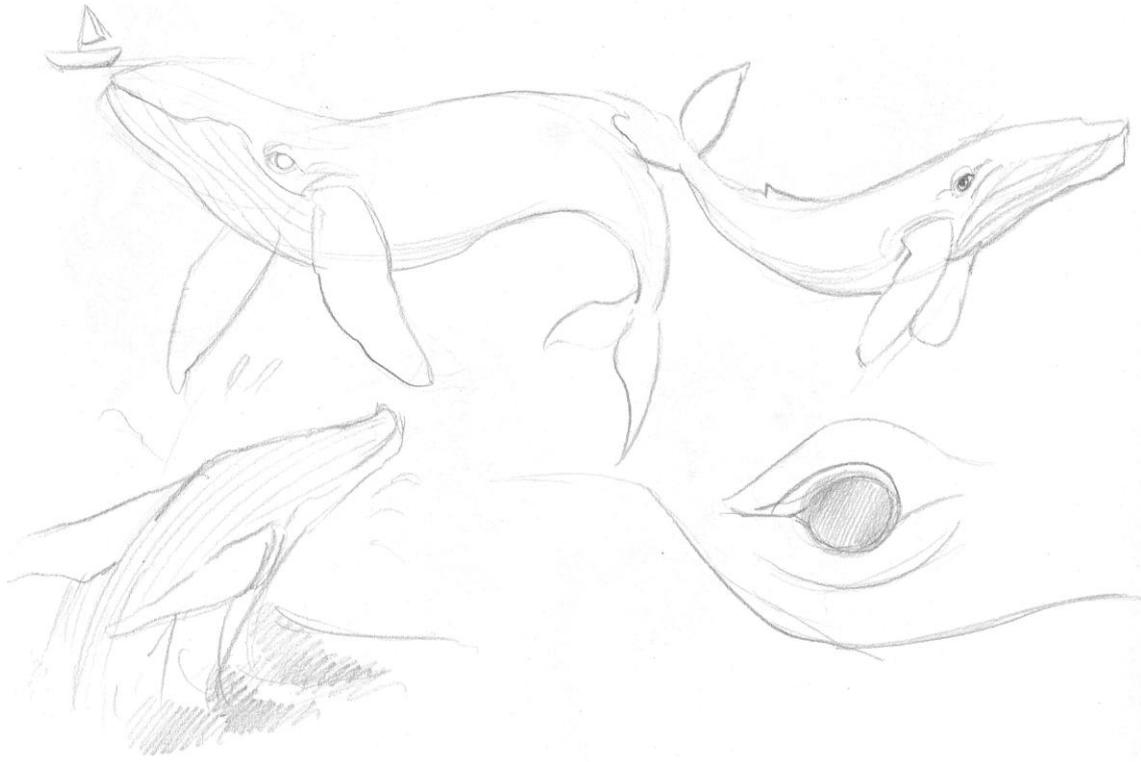


Figura 22. Bocetos del personaje de la ballena.

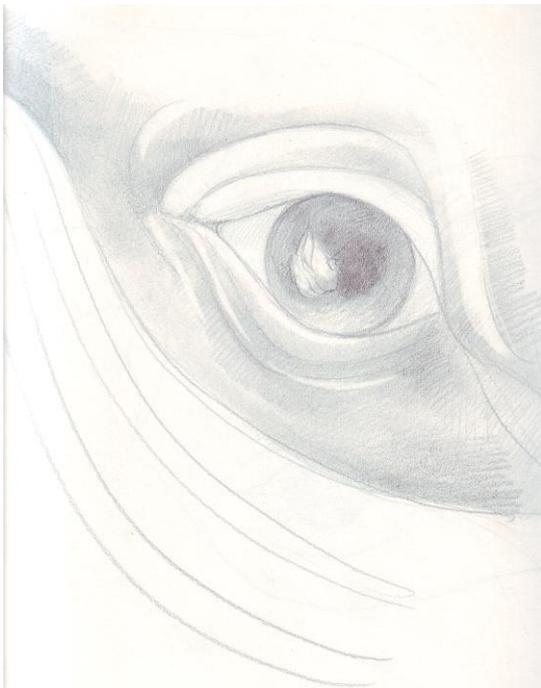


Figura 23. Bocetos del personaje de la ballena.

6.4. Storyboard.

El proyecto está estructurado en 52 páginas, con unas dimensiones de 21x29'7 cm por página y 29'7x40 cm por pliego, es decir, un formato A3.

La parte creativa está planteada, de forma que no cuente lo mismo que el texto, sino que cuente otra historia pero apoyándose mutuamente para reforzar el mensaje del cuento. Se establece entre texto e imagen una relación de contrapunto.

En esta ocasión, realicé un primer storyboard pero tenía varios inconvenientes, entre ellos que la parte final del cuento se queda un poco floja y era conveniente crear otro enfoque. También era necesario modificar algunos aspectos compositivos de las ilustraciones, así como bajarle la saturación a las partes coloreadas.

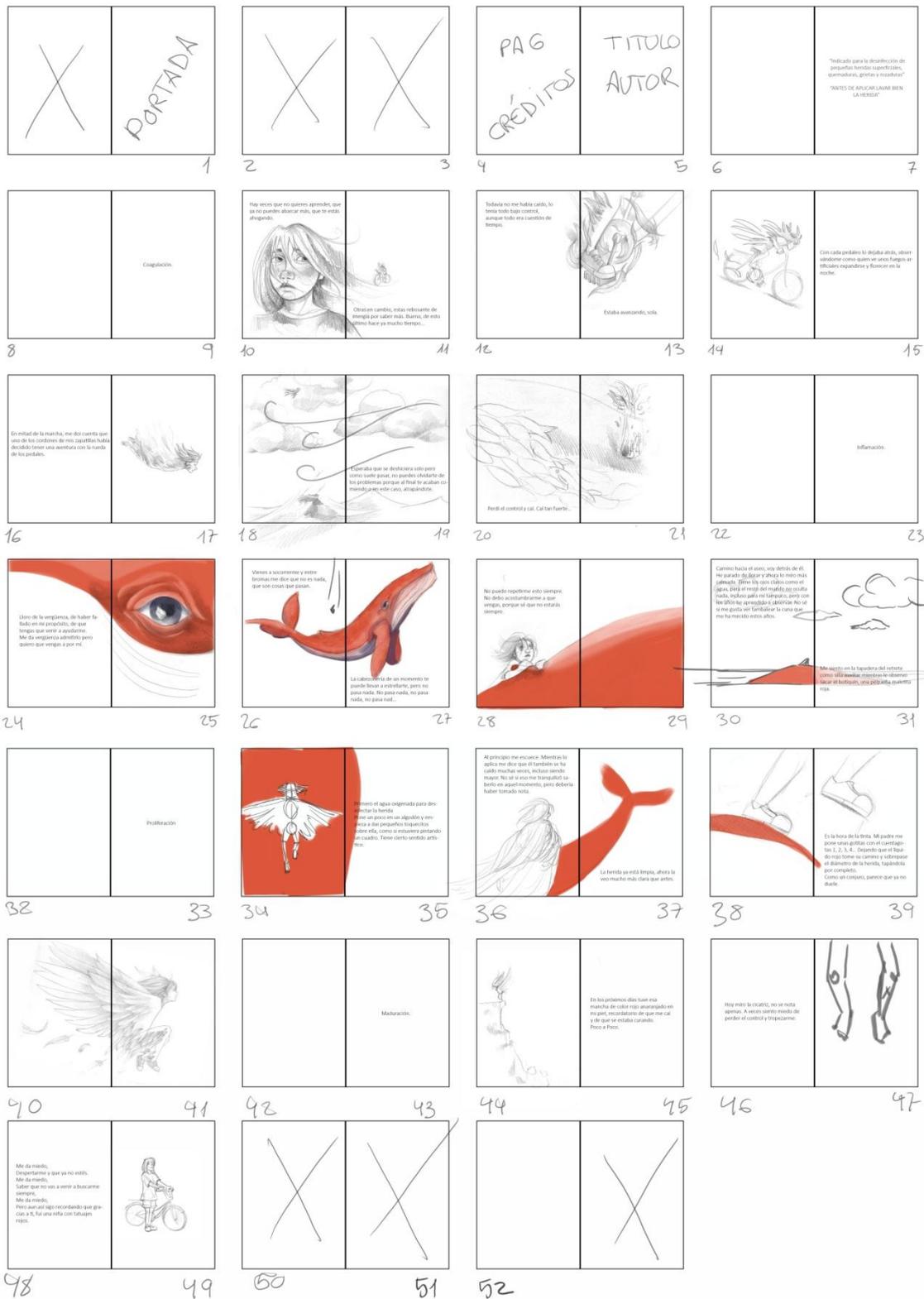


Figura 24. Storyboard 1.

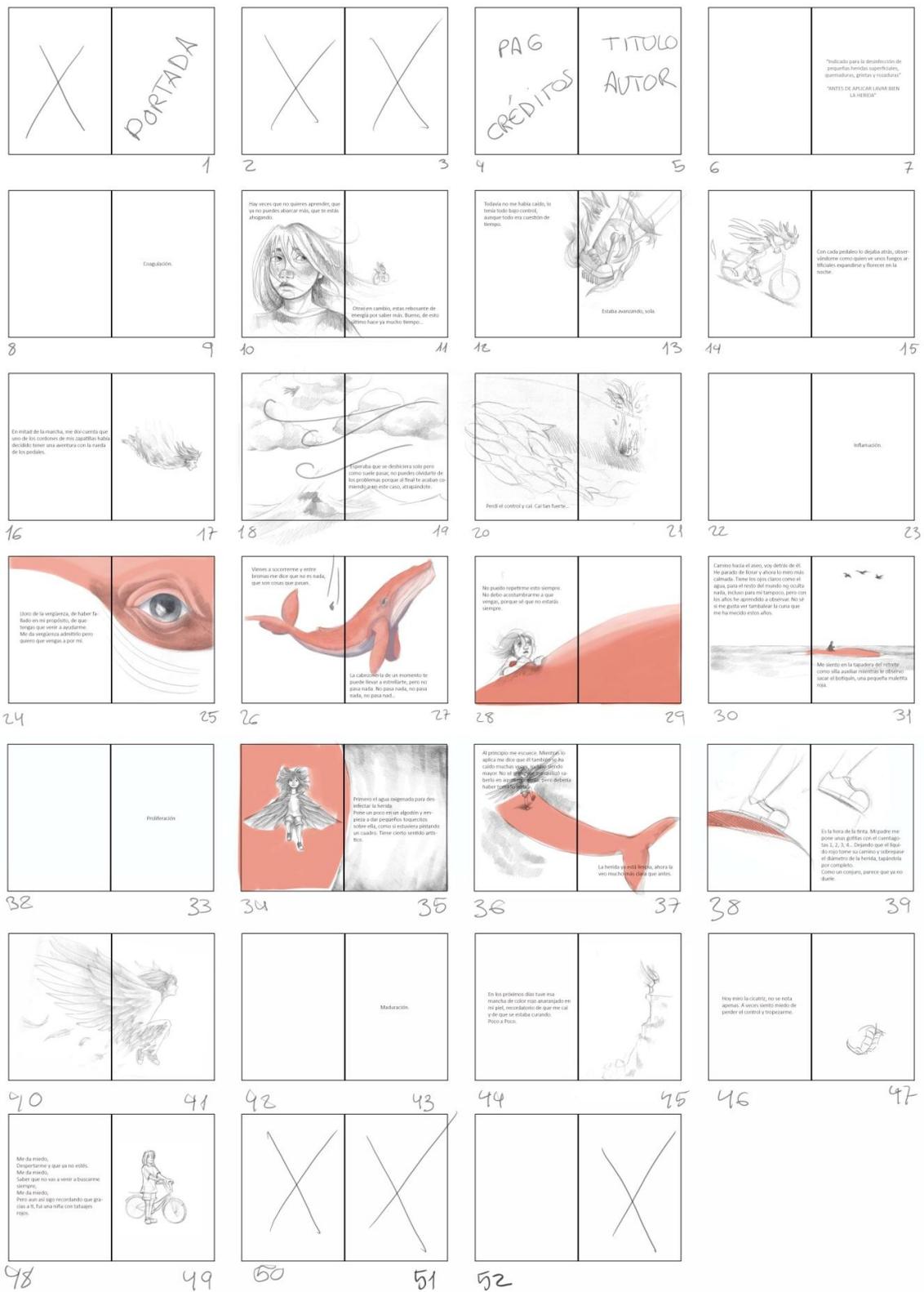


Figura 25. Storyboard 2.

6.5. Pruebas.

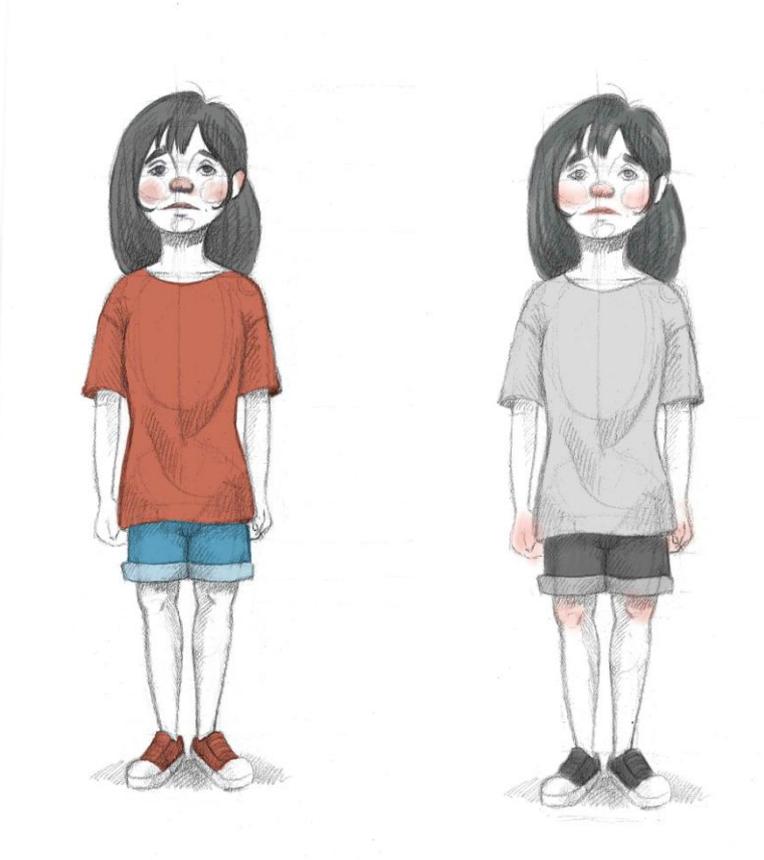


Figura 26. Pruebas de color.



Figura 27. Pruebas de color.

Para las ilustraciones escogí una gama de colores más sobria porque quería incluir manchas de mercromina en los bocetos finales. Empecé a investigar en torno a esta idea haciendo varias pruebas que consistían en hacer manchas de mercromina para después dibujar encima con grafito, que era la técnica que iba a emplear.



Figura 28. Pruebas con manchas de mercromina y grafito.

El resultado no fue el esperado porque la mancha de mercromina cobra demasiado protagonismo y el grafito no se llega a intuir. Para solucionar el problema, decidí hacer por separado tanto las manchas como el dibujo para posteriormente someterlas a un proceso de edición.



Figura 29. Pruebas con manchas de mercromina.

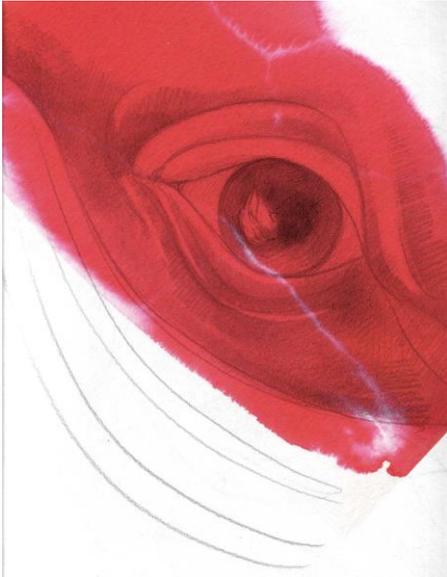


Figura 30. Pruebas con manchas de mercromina y grafito en digital.

El resultado que obtuve lo apliqué solo al personaje de la ballena, ya que hace alusión al padre quién es el que le cura la herida a la niña, aportando a este personaje un significado de apoyo, cuidado, cariño...

6.6. Ilustraciones definitivas.

Las ilustraciones finales han sido realizadas con técnica tradicional, utilizando grafito y mercromina por separado y sometiéndolas posteriormente, a un proceso de edición mediante el programa Adobe Photoshop.

Las dimensiones de las ilustraciones están pensadas para una maqueta de 29,7 x 42 cm. Los colores utilizados en su mayoría son el azul, rojo y negro.



Figura 31. Ilustración definitiva, páginas 10-11.



Figura 32. Ilustración definitiva, páginas 12-13.

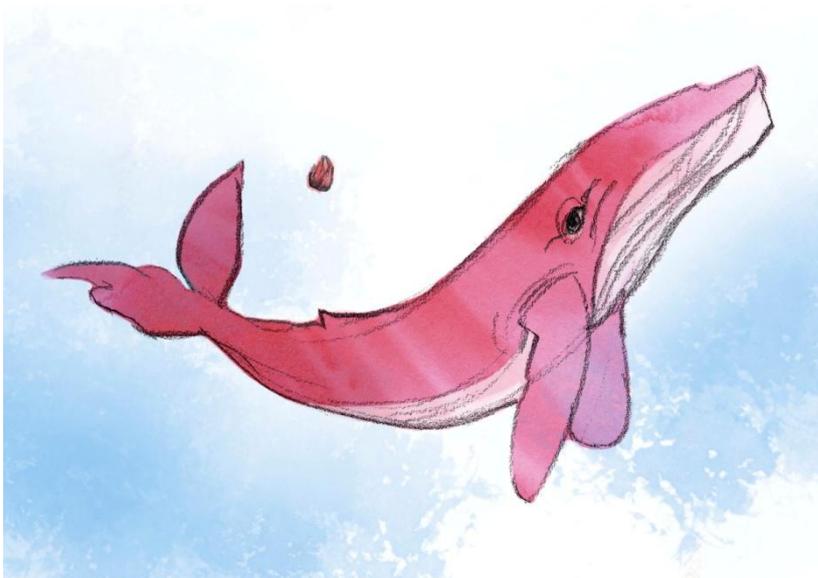


Figura 33. Ilustración definitiva, páginas 26-27.



Figura 34. Ilustración definitiva, páginas 28-29.

6.7. Obra final: La niña con tatuajes rojos.



Figura 35. Contraportada y portada.



Figura 36. Guardas iniciales.

La niña con tatuajes rojos

Mercedes Muñoz Álvarez



Figura 37. Portadilla.

"Indicado para la desinfección de
pequeñas heridas superficiales,
quemaduras, grietas y rozaduras"

"ANTES DE APLICAR LAVAR BIEN
LA HERIDA"

Figura 38. Pág. 6-7.

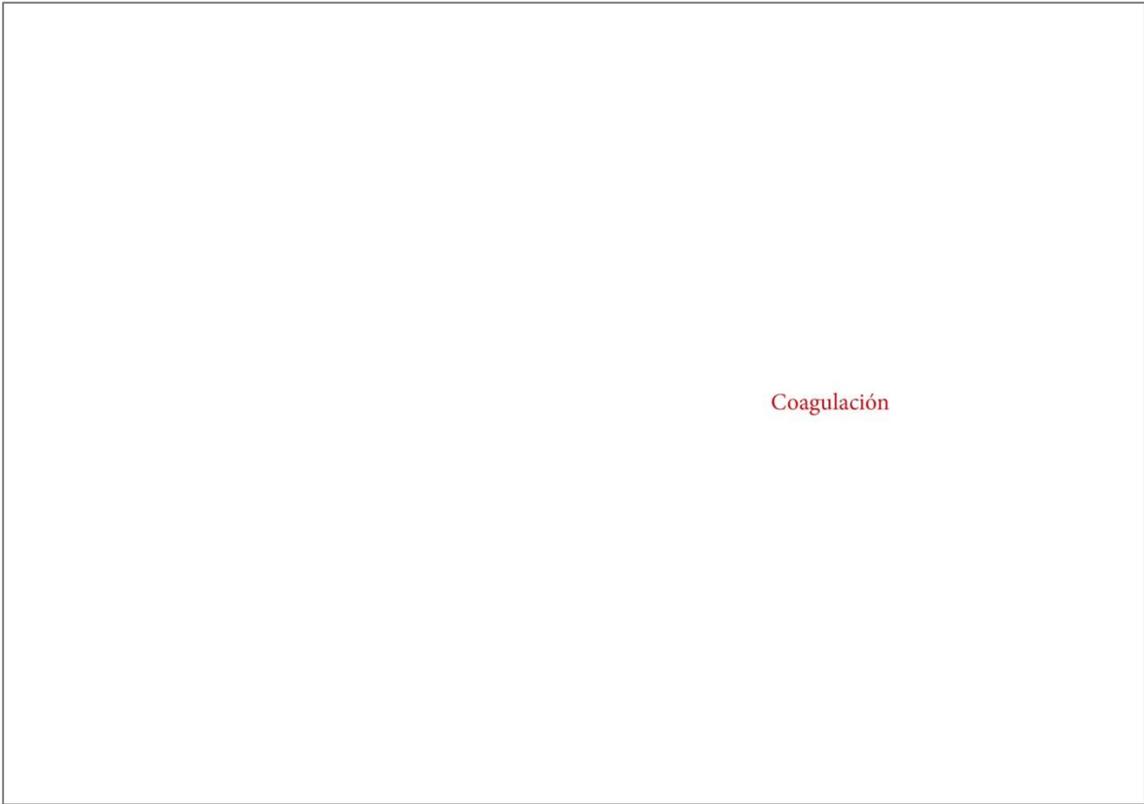
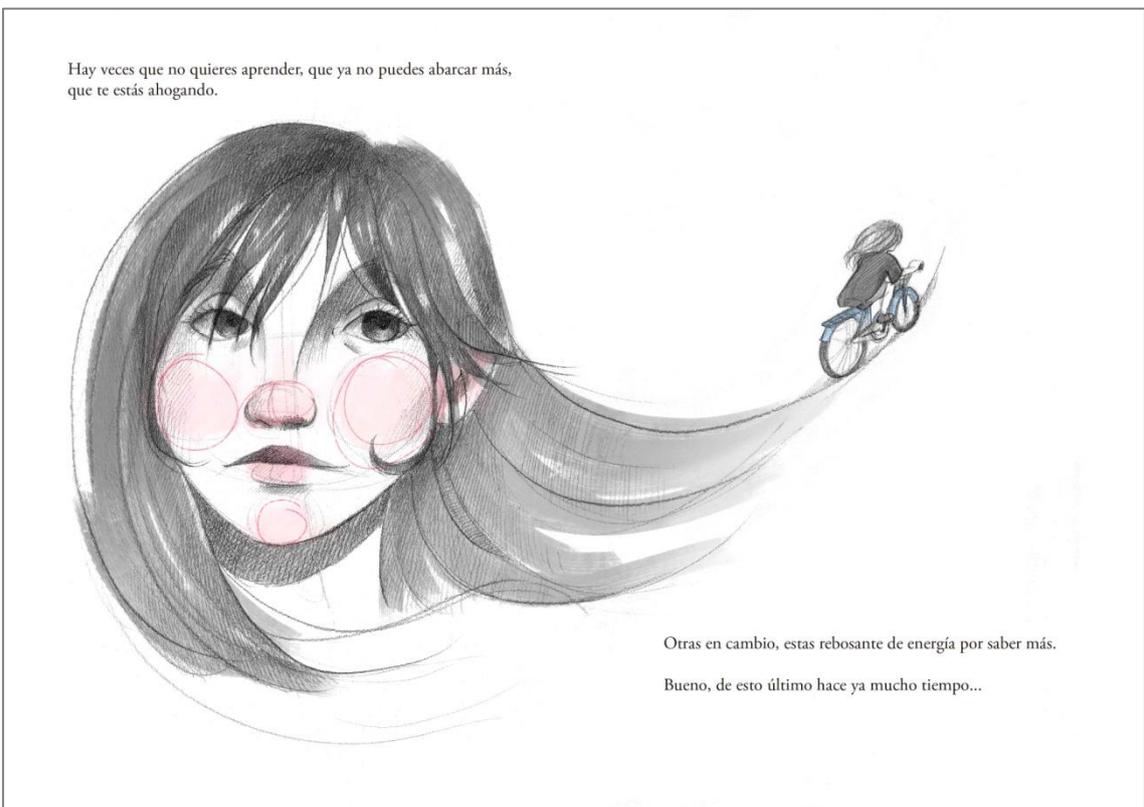


Figura 39. Pág. 8-9



. Figura 40. Pág. 10-11.

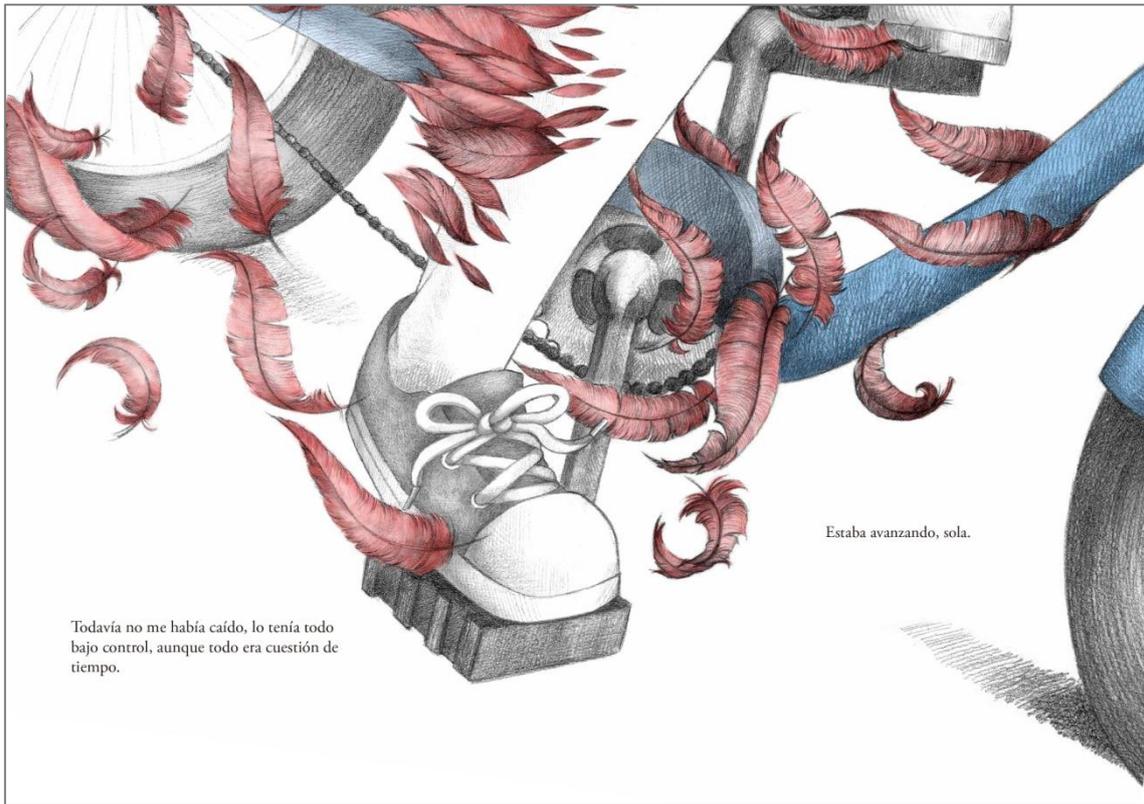


Figura 41. Pág. 12-13.

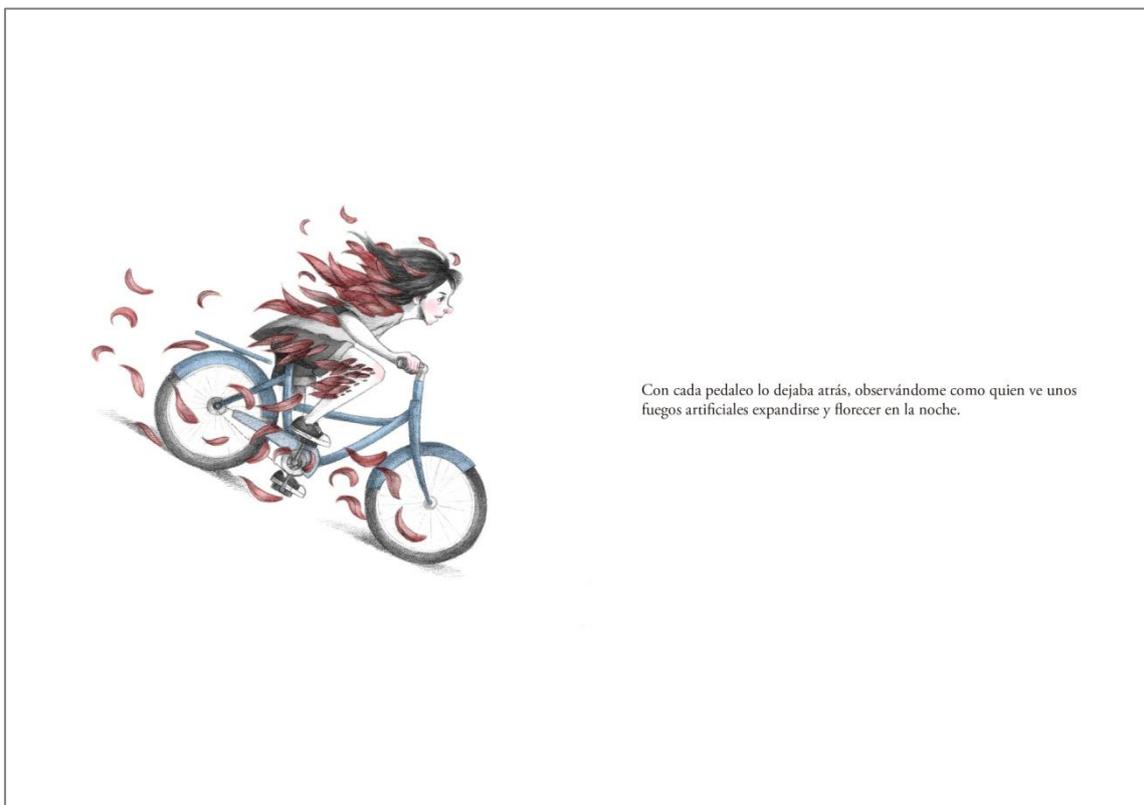
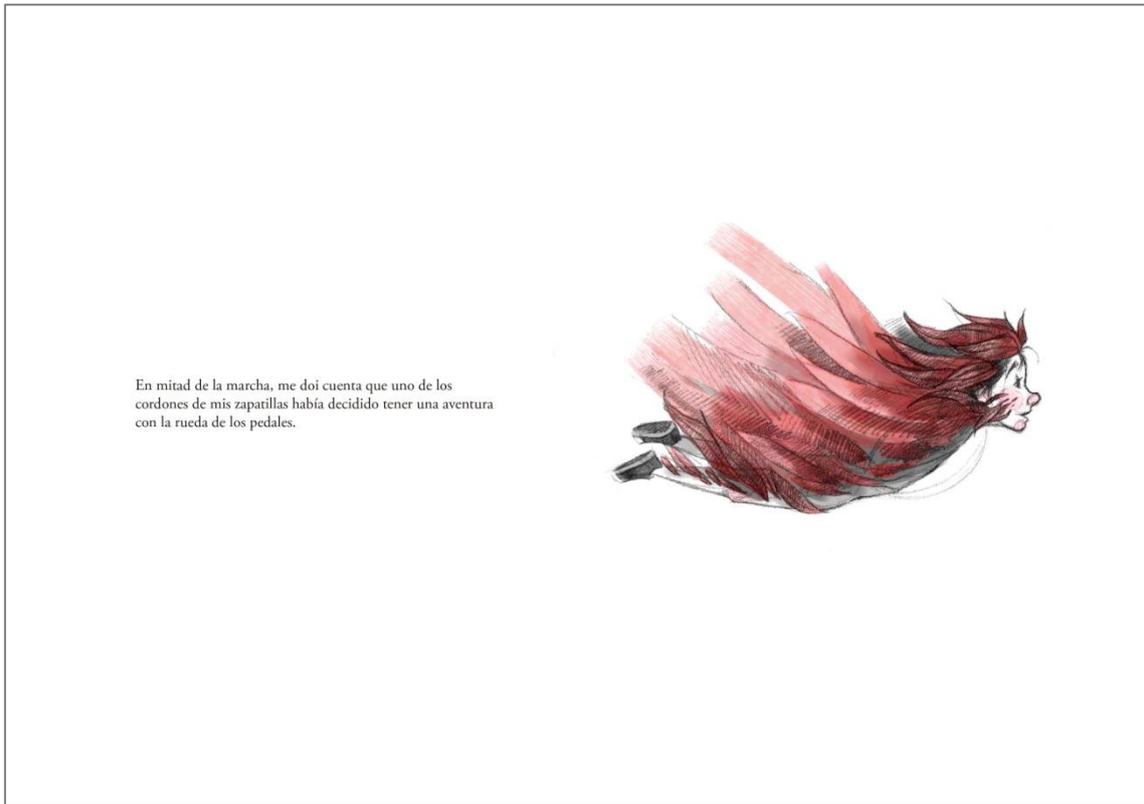
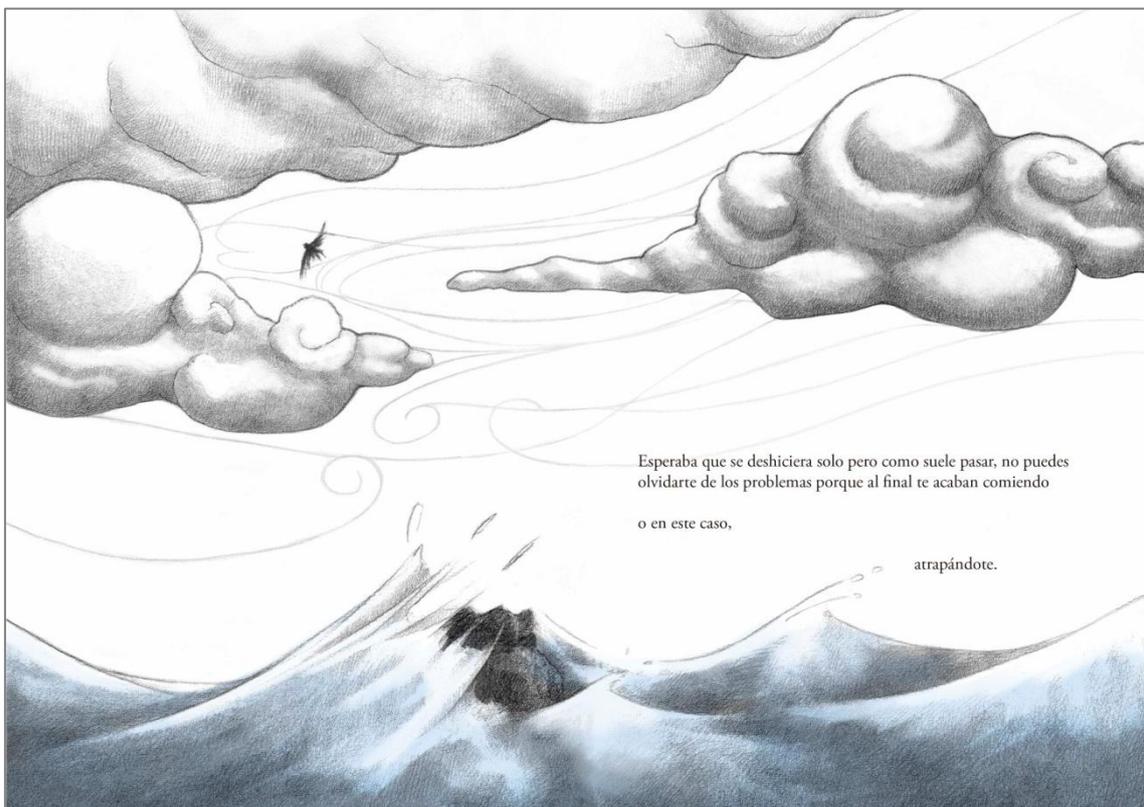


Figura 42. Pág. 14-15.



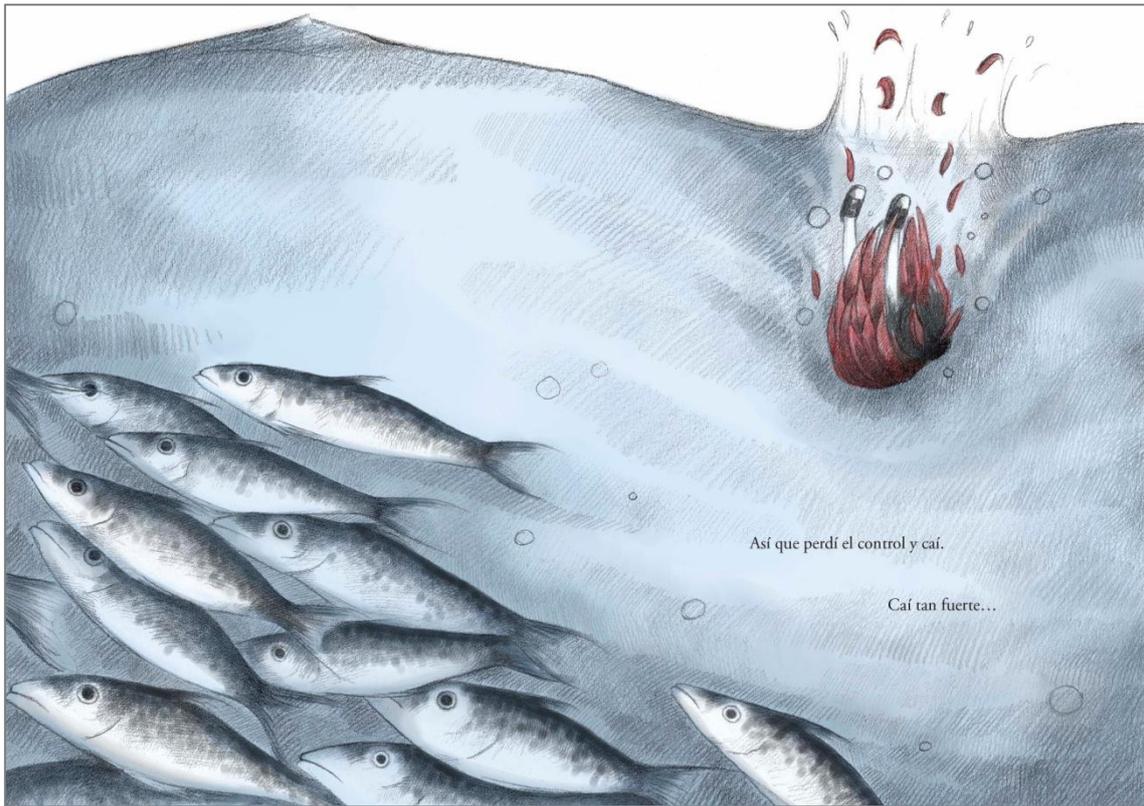
En mitad de la marcha, me doi cuenta que uno de los cordones de mis zapatillas había decidido tener una aventura con la rueda de los pedales.

Figura 43. Pág. 16-17.



Esperaba que se deshiciera solo pero como suele pasar, no puedes olvidarte de los problemas porque al final te acaban comiendo o en este caso, atrapándote.

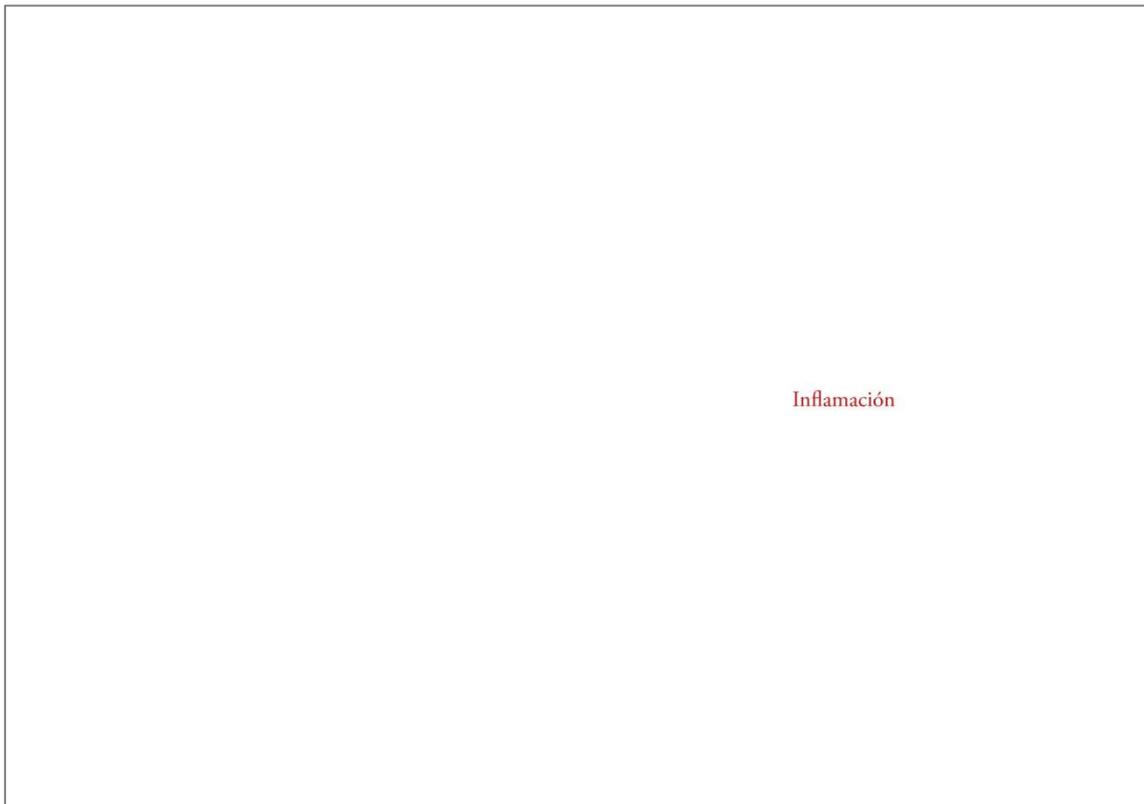
Figura 44. Pág. 18-19.



Así que perdí el control y caí.

Caí tan fuerte...

Figura 45. Pág. 20-21.



Inflamación

Figura 46. Pág. 22-23.

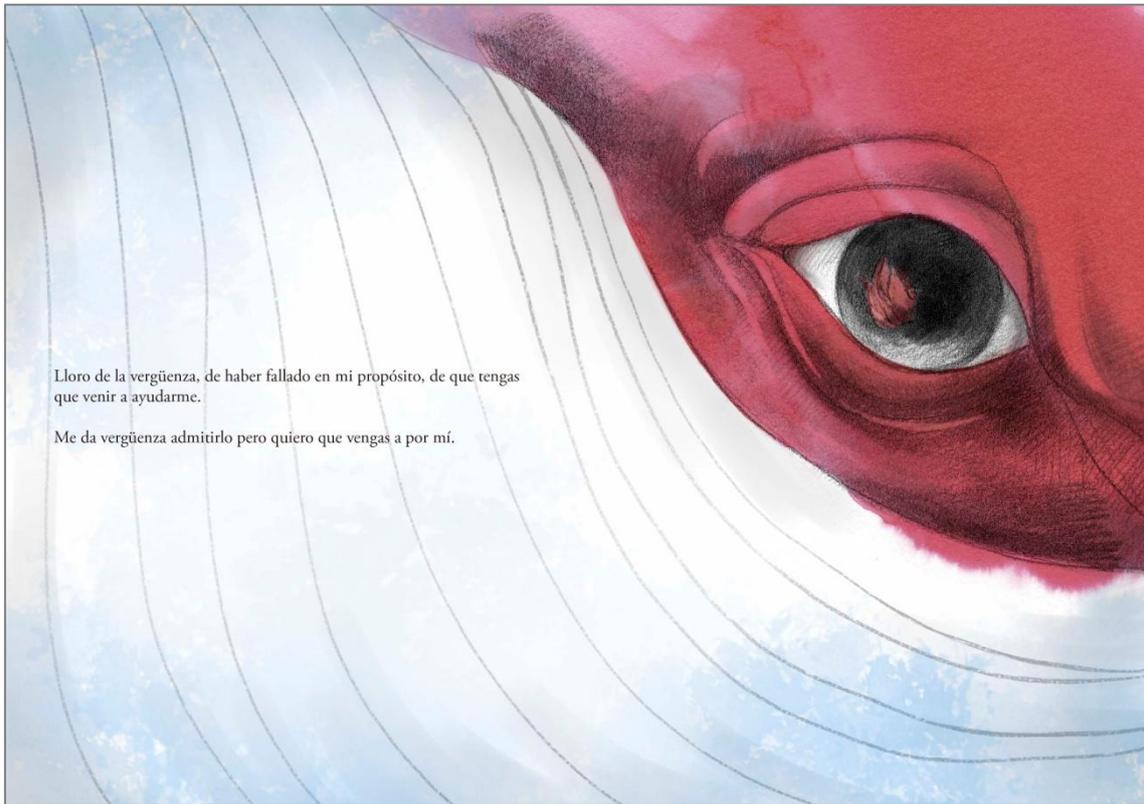


Figura 47. Pág. 24-25.

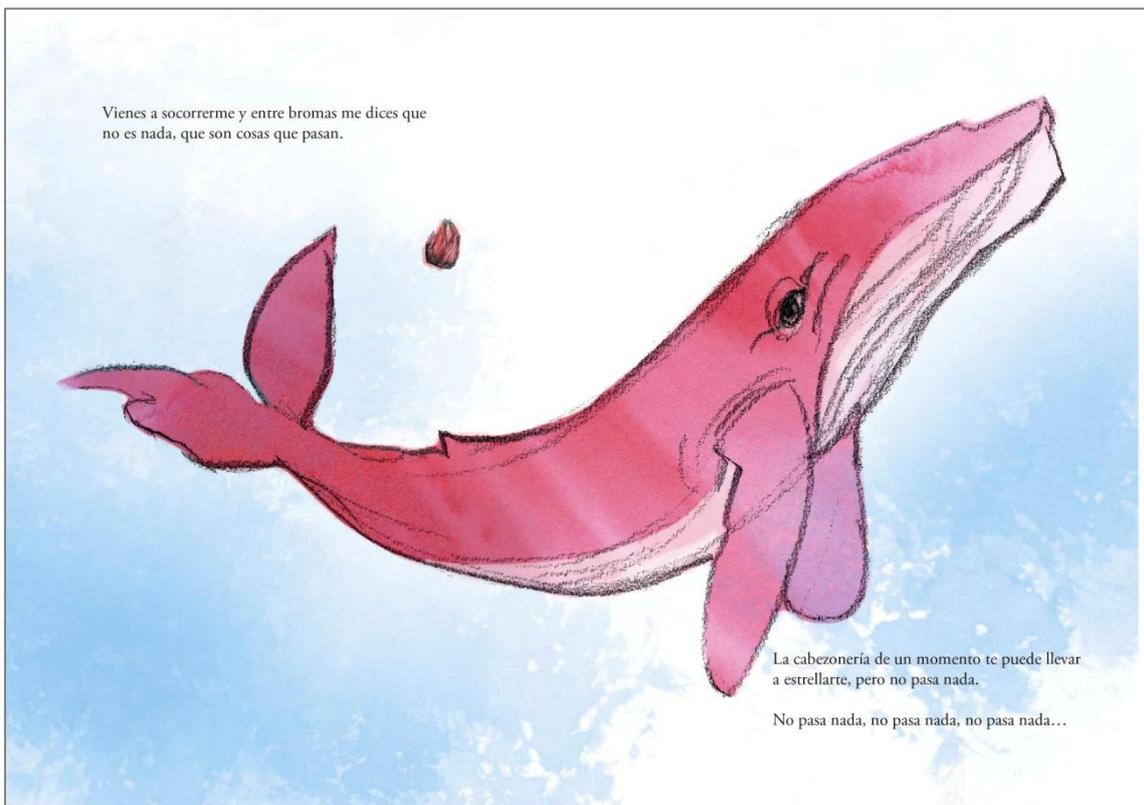


Figura 48. Pág. 26-27.

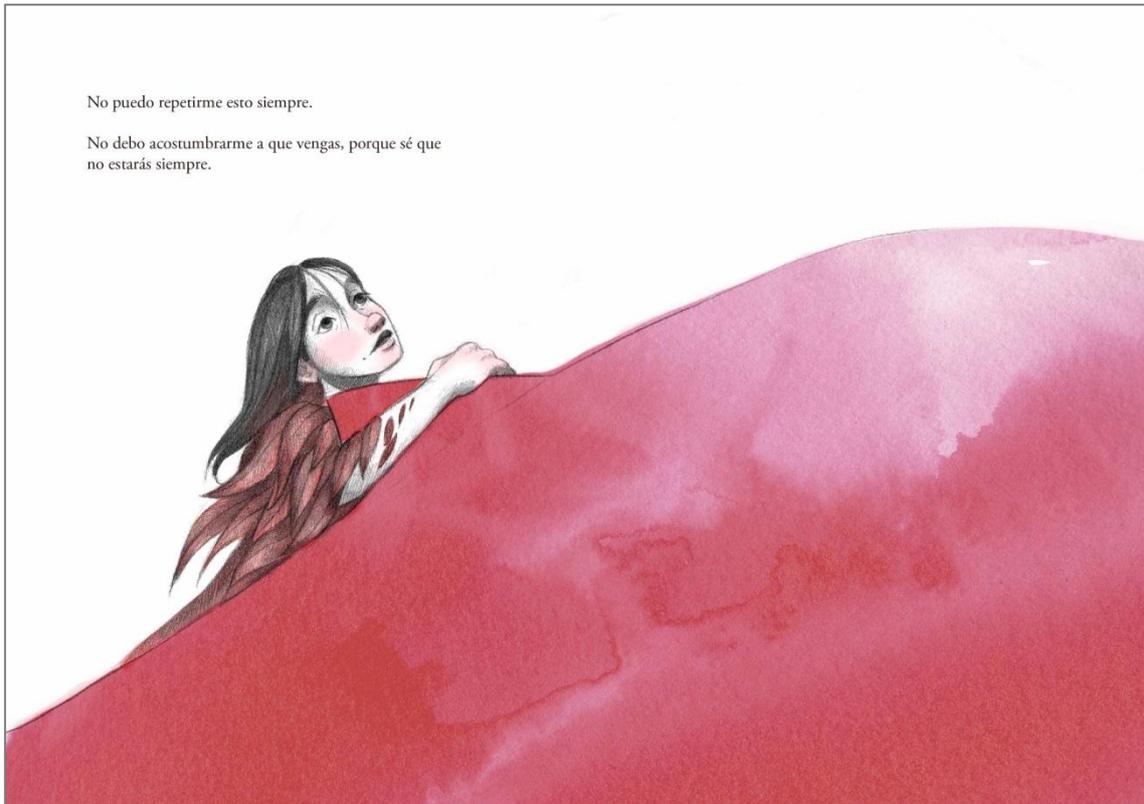


Figura 49. Pág. 28-29.

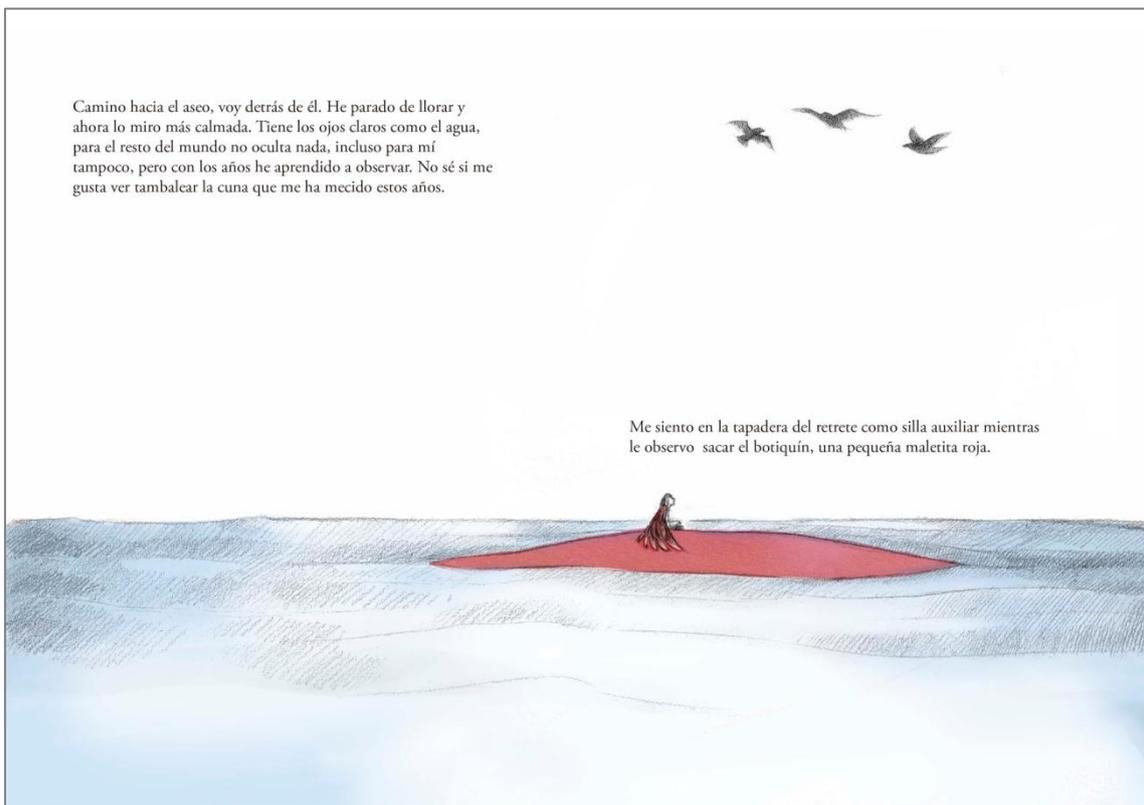


Figura 50. Pág. 30-31.

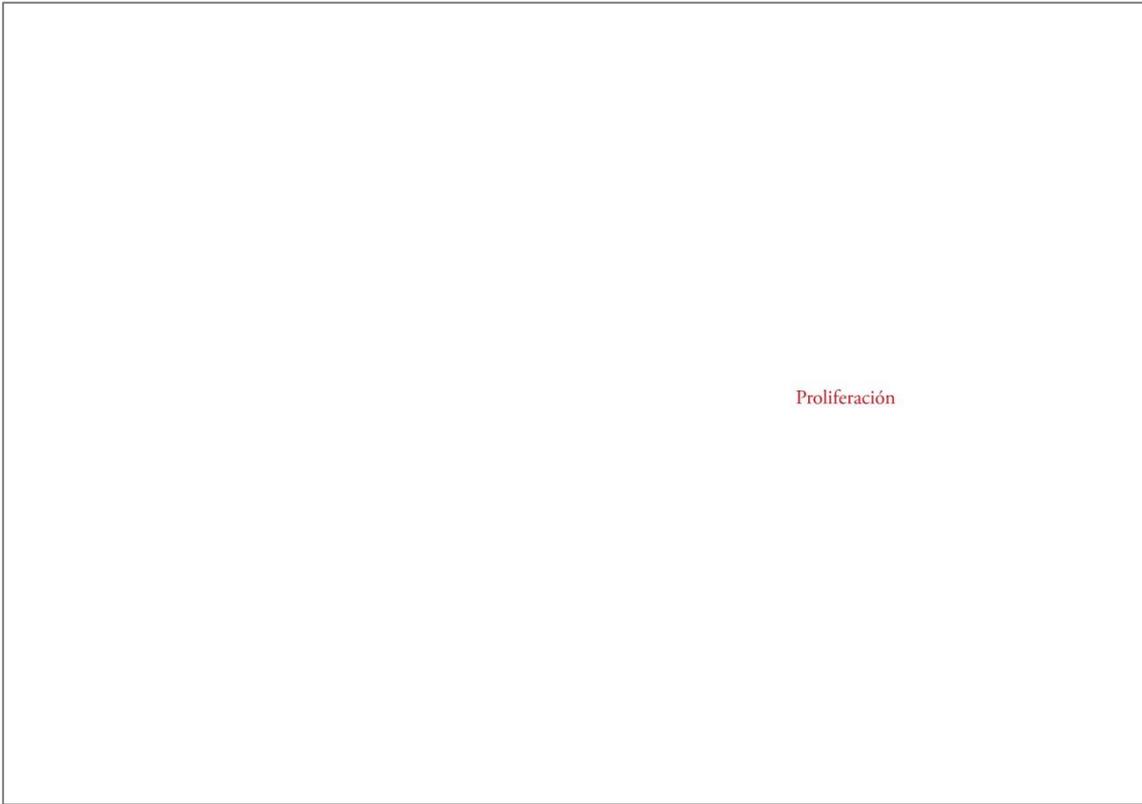


Figura 51. Pág. 32-33.



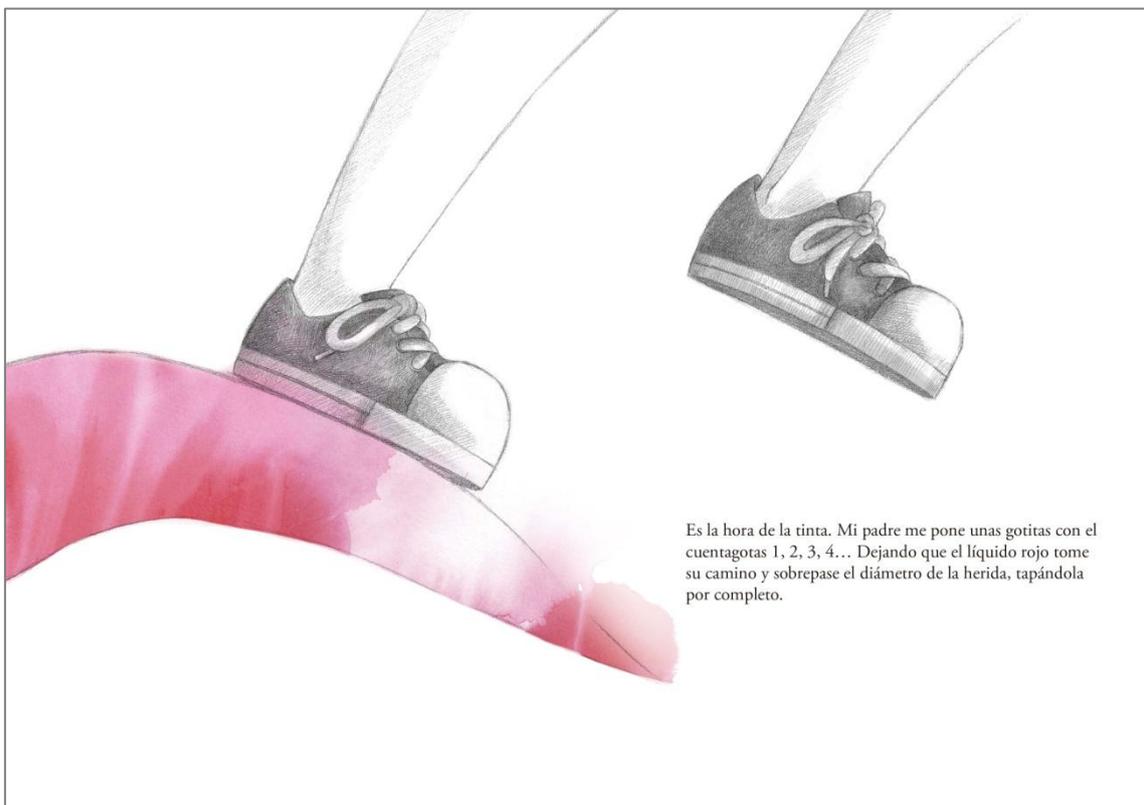
Figura 52. Pág. 34-35.



Al principio me escuece. Mientras lo aplica me dice que él también se ha caído muchas veces, incluso siendo mayor. No sé si eso me tranquilizó saberlo en aquel momento, pero debería haber tomado nota.

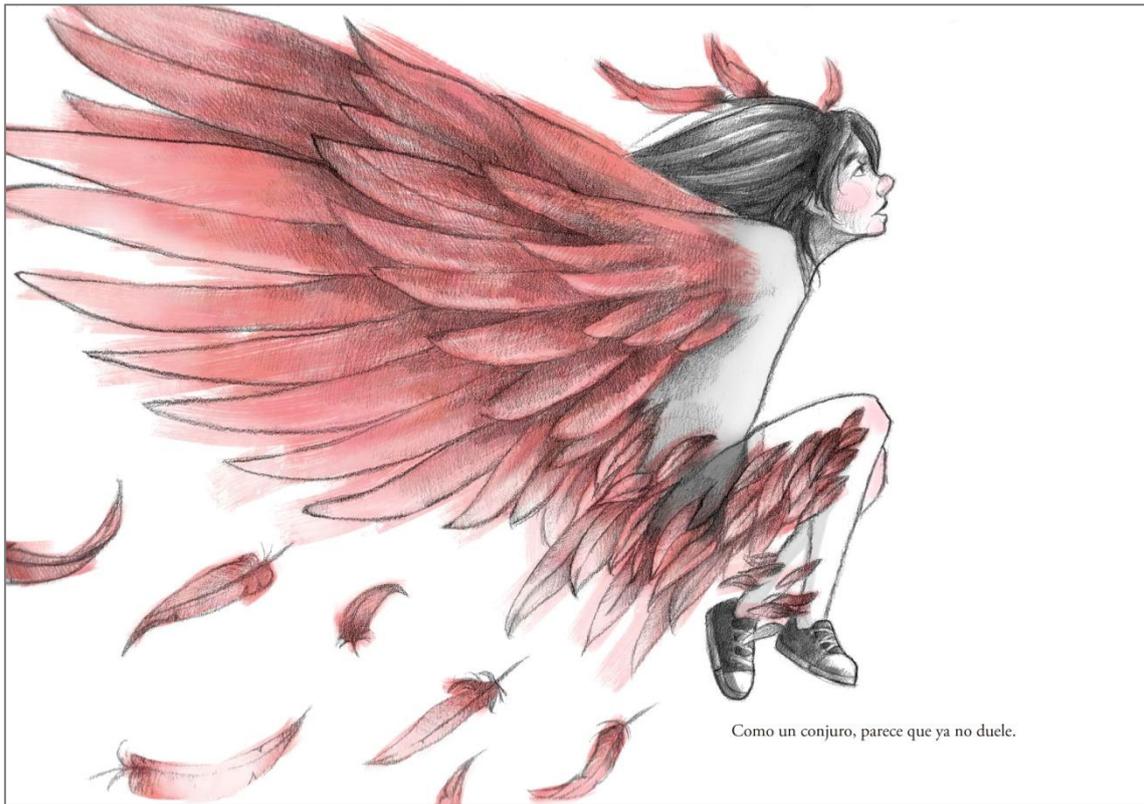
La herida ya está limpia, ahora la veo mucho más clara que antes.

Figura 53. Pág. 36-37.



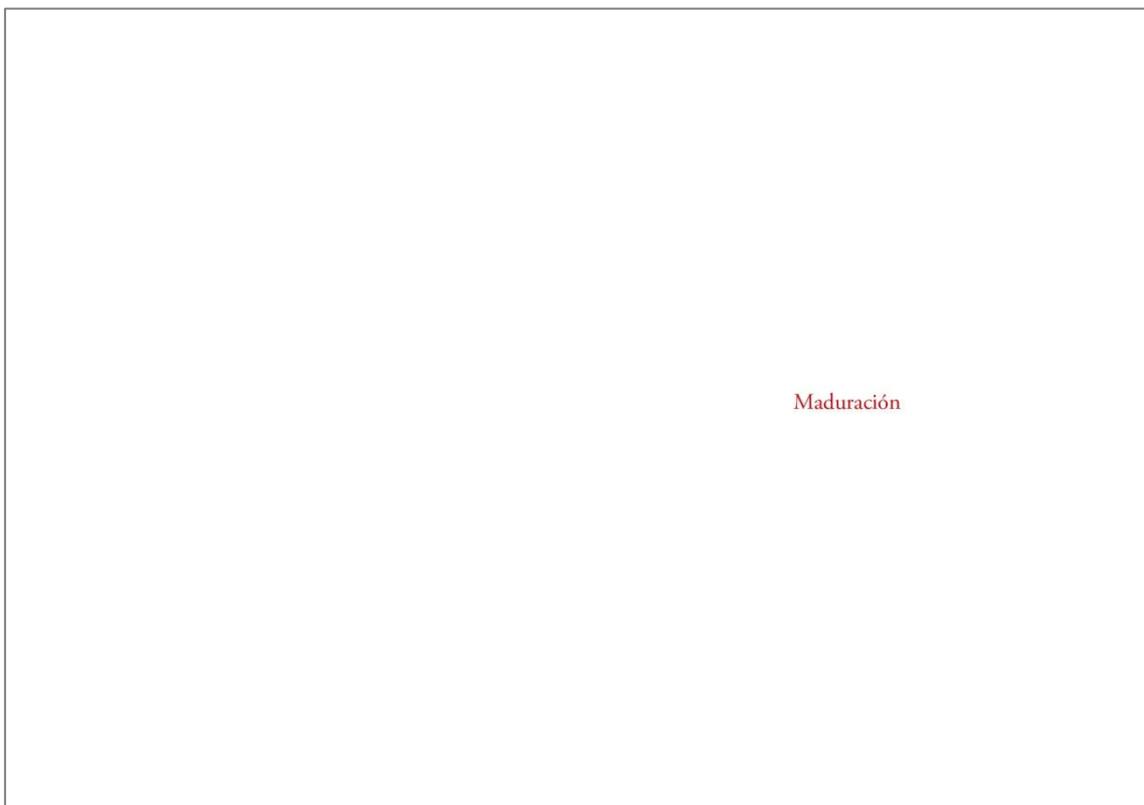
Es la hora de la tinta. Mi padre me pone unas gotitas con el cuentagotas 1, 2, 3, 4... Dejando que el líquido rojo tome su camino y sobrepase el diámetro de la herida, tapándola por completo.

Figura 54. Pág. 38-39.



Como un conjuro, parece que ya no duele.

Figura 55. Pág. 40-41.



Maduración

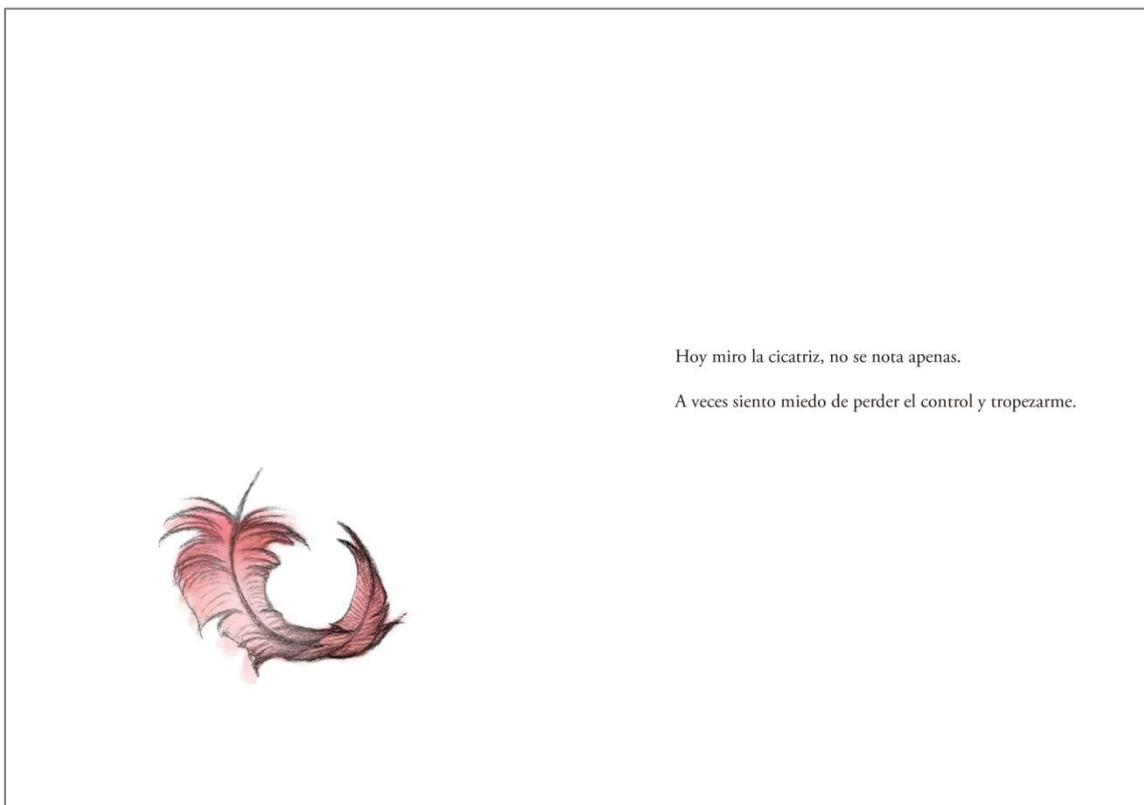
Figura 56. Pág. 42-43.



En los próximos días tuve esa mancha de color rojo anaranjado en mi piel, recordatorio de que me caí y de que se estaba curando.

Poco a Poco.

Figura 57. Pág. 44-45.



Hoy miro la cicatriz, no se nota apenas.

A veces siento miedo de perder el control y tropezarme.

Figura 58. Pág. 46-47.

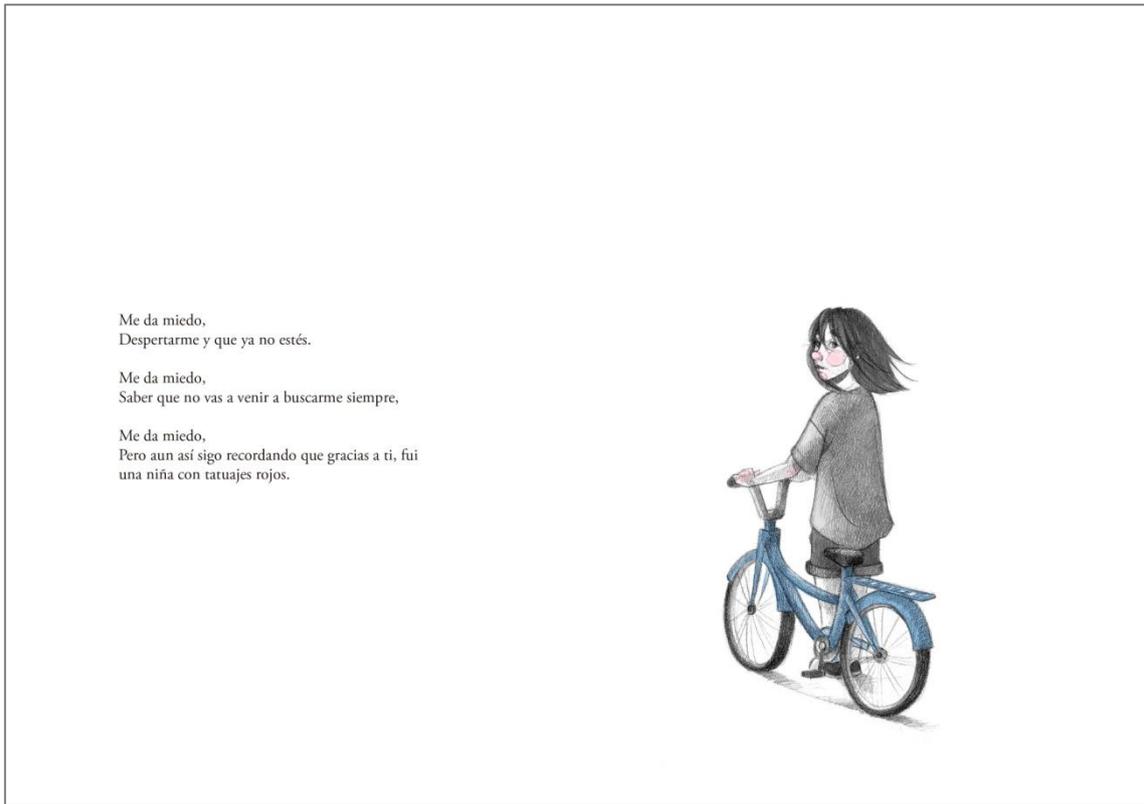


Figura 59. Pág. 48-49.

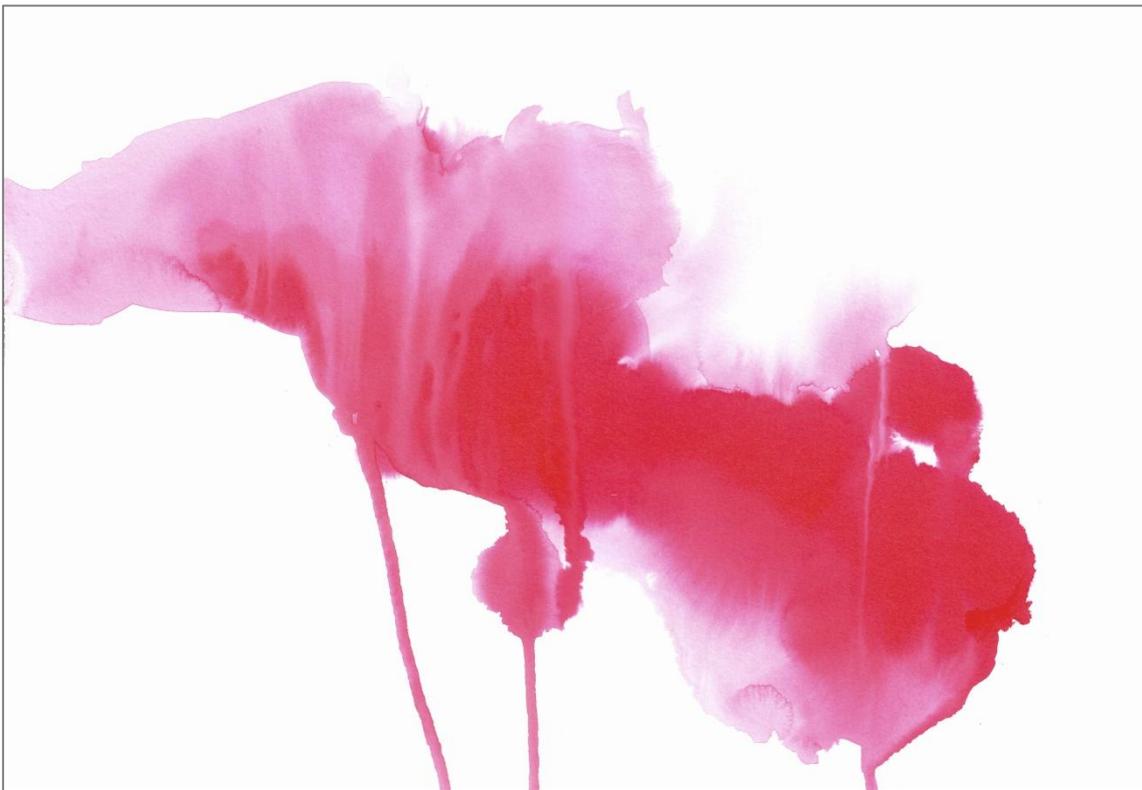


Figura 60. Guardas finales.

7. Conclusiones.

De dónde viene y cómo se supera este miedo, por qué nos cuesta tanto separarnos de nuestros progenitores, eran cuestiones desde donde partía este proyecto.

Tras analizar los álbumes propuestos encontramos que es un miedo mucho más común de lo que creemos, puede venir de cualquier situación cotidiana y en la mayoría de casos tiene que ver con la adquisición de responsabilidades con forme va pasando el tiempo y vamos creciendo. En esa etapa de crecimiento va implícita la necesidad, de descubrirse así mismo superando las barreras y los miedos del camino. Pero qué pasa realmente con los padres, si hay realmente una necesidad de autodescubrimiento, por qué nos cuesta dejar esta parte atrás. La respuesta puede ser simple comodidad o que escondernos en estas figuras supone huir de la realidad, esa que a veces se puede volver un poco molesta.

En los álbumes vistos es bueno tener presente estas figuras, porque de alguna manera ayudan al protagonista a conseguir sus metas, se ayudan del cariño o del recuerdo que estas figuras les producen.

Con respecto a la parte de desarrollo de la escritura, comenzó siendo una estructura principal para el proyecto pero el cual se ha ido modificando y mejorando conforme iba avanzando en la parte gráfica, intentando mantener la atención del lector en todo momento.

La realización de la parte ilustrada, me ha aportado una experiencia más amplia y enriquecedora, motivándome a salir de mi zona de confort e investigando nuevos elementos y/o recursos a contemplar en futuros proyectos.

Como punto final, resaltar el interés de publicarlo y poder darlo a conocer entre el público ya sea por concursos o a través de editoriales, con la idea de conocer sus primeras impresiones y ayudarme a mejorar.

BIBLIOGRAFÍA:

ÁLBUMES:

- AHN, Z. (2016) *La piedra desobediente*. España: Barbara Fiore Editora.
- LAVIE, O. y ERLBRUCH, W. (2015) *El oso que no estaba*. España: Barbara Fiore Editora.
- LEE, S. (2011) *El pájaro negro*. España Barbara Fiore Editora.
- LIAO, J. (2017) *Mi mundo eres tú*. España: Barbara Fiore Editora.
- SENDAK, M. (1963) *Donde viven los monstruos*. España: Kalandraka.
- SERRA, A. (2016) *El bosque dentro de mí*. México: Fondo de cultura económica.

LIBROS Y ARTÍCULOS:

- BONET P. (2016) *La sed*. España: Lunwerg.
- BONILLO, M. (2018) *El Síndrome de Peter Pan o el miedo a crecer. Qué es, consecuencias y 7 prácticas para superarlo*. Área humana: investigación, innovación y experiencia en psicología. <https://www.areahumana.es/sindrome-de-peter-pan/>
- CAMPBELL, J. (1959) *El héroe de las mil caras*. México: Fondo de cultura económica.
- GENTILE, A. (2010). De vuelta al nido en tiempos de crisis. Los boomerangs kids españoles. *Revista de estudios de juventud*, nº 90, 181-203.
- GUERRERO, A. (2014) *Diario de una volátil*. España: Lumen.
- HIDALGO RODRIGUEZ, M^a Carmen. Multiculturalismo y exclusión social en álbumes ilustrados: Método de análisis. *Opción* [en línea]. 2015, 31(4), 581-601[fecha de Consulta 15 de Julio de 2021]. ISSN: 1012-1587. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045569035>
- MÉNDEZ, X. F., INGLÉS, C.J. HIDALGO, M.D., GARCÍA, J. M., y QUILES, M.J. (2003). *Los miedos en la infancia y la adolescencia: un estudio descriptivo*. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*, 6 (13). Recuperado de : <http://reme.uji.es/articulos/amxndf4650710102/texto.html>
- SALISBURY, M. (2020) *Ilustración de Libros Infantiles*. España: Editorial acanto.
- SALISBURY, M. (2018) *El arte de ilustrar libros infantiles: Concepto y práctica de la narración visual*. España: Blume.
- SANTANDER DUEÑAS, C. y ROJAS BETANCUR, H. (2020) *El apoyo familiar y la pérdida de la autonomía de los jóvenes universitarios*. *Revista de la Educación Superior*, Universidad industrial de Santander (Colombia).
- SANZ, A. (2019) *Si te pierdes, mira dentro*. España: Bruguera.

CURRICULUM



Nombre y apellidos: Mercedes Muñoz Álvarez

Título académico: Grado en Bellas Artes (2015-2020)

Universidad de Granada.

Dirección postal: 18800

Dirección electrónica: mercedesmual@gmail.com

Títulos académicos:

2013-2015 Bachiller artístico, I.E.S José de Mora (Baza)

2015-2020 Grado en Bellas Artes (Universidad de Granada)

Inglés B1 acreditado por Trinity