

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Fotografía portada discrecional. Tamaño máximo 12 x 8 cm

TFM

Trabajo Fin de Máster

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

"Rita está chiquita". Investigación del uso del collage como herramienta creativa para representar la diversidad en álbumes ilustrados infantiles.

Autor/a: Oriana (Cristina) Moreno Pérez

Tutor/a: Gloria Lapeña Gallego

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Libro de Artista

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre.

Año: 2024

TFM Trabajo Fin de Master

Máster en Dibujo: Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

Título:

"Rita está chiquita". Investigación del uso del collage como herramienta creativa para representar la diversidad en álbumes ilustrados infantiles.

Autor/a: Oriana (Cristina) Moreno Pérez

Tutor/a: Gloria Lapeña Gallego

Línea de Investigación en la que se encuadra el TFM:

Libro de Artista

Departamento de Dibujo

Convocatoria: Septiembre.

Año: 2024.

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. Oriana (Cristina) Moreno Pérez, que presenta el Trabajo Fin de Máster con el título: Experimentación del collage en el libro ilustrado, declara la autoría y asume la originalidad de este trabajo, donde se han utilizado distintas fuentes que han sido todas citadas debidamente en la memoria y dispone de la autorización y permisos pertinentes para la publicación de las imágenes y documentos.

Y para que así conste firmo el presente documento en Granada a 5 de septiembre de 2024.

El autor: Oriana (Cristina) Moreno Pérez.

INDICE:

1. Resumen	4
1.1. Palabras Clave	4
2. Antecedentes Personales	6
3. Objetivos	9
3.1. Objetivos Generales	9
3.2. Objetivos Específicos	9
4. Metodologías	9
5. Marco Teórico	11
6. Referentes	15
7. Creación Artísticas	19
7.1. Storyboard	18
7.2. Diseño de Personajes	22
7.3. Proceso	29
7.4. Arte Final	48
8. Conclusiones	55
9. Bibliografía	56
10. Figuras	58

1. Resumen

Este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo la creación de un álbum ilustrado infantil que resalte las ventajas de ser físicamente más pequeño. Se investiga la idoneidad del álbum ilustrado como medio para transmitir valores de tolerancia y respeto hacia las diferencias físicas. El proyecto también explora los recursos plásticos y semánticos en obras relevantes que abordan la diversidad. La metodología combina investigación teórica y experimentación artística. En la fase teórica, se realiza una revisión de publicaciones académicas y análisis de álbumes ilustrados sobre la aceptación de la diferencia. Posteriormente, se elabora un guion y storyboard, en los que el personaje principal vive aventuras cotidianas transformadas por su tamaño. En la fase práctica, se experimenta con la técnica del collage, empleando materiales reciclados para aportar tridimensionalidad y riqueza visual. A partir de pruebas preliminares y reinterpretación de escenas anteriores, se desarrollan ilustraciones cargadas de texturas y materiales variados, que potencian la narrativa visual del álbum.

El resultado es un álbum ilustrado donde las experiencias del protagonista invitan a una reflexión sobre la diferencia física, fomentando valores de aceptación y respeto.

Palabras Clave: Álbum ilustrado infantil, autoestima, inclusividad, collage.

Abstract

This Master's Thesis aims to create an illustrated children's album that highlights the advantages of being physically smaller. The suitability of the illustrated album as a means of transmitting values of tolerance and respect towards physical differences is investigated. The project also explores the plastic and semantic resources in relevant works that address diversity. The methodology combines theoretical research and artistic experimentation. In the theoretical phase, a review of academic publications and analysis of illustrated albums on the acceptance of difference is carried out.

Subsequently, a script and storyboard are developed, in which the main character lives everyday adventures transformed by his size. In the practical

phase, the technique of collage is experimented with, using recycled materials to provide three-dimensionality and visual richness. Based on preliminary tests and reinterpretation of previous scenes, illustrations loaded with varied textures and materials are developed, which enhance the visual narrative of the album.

The result is an illustrated album where the experiences of the protagonist invite a reflection on physical difference, promoting values of acceptance and respect.

Key words: Children's illustrated album, self-esteem, inclusivity, collage.

2. Antecedentes personales

Ha sido en este curso cuando he comenzado a desarrollar el collage. Empecé a implementar esta nueva técnica en algunas asignaturas del Máster, pero no experimentaba mucho. Descubrí el collage gracias a dos nuevas artistas cuyo trabajo comencé a seguir desde entonces. A partir de ahí, comencé a investigar el cómo hacer un collage que encajará con mi perfil. Yo tenía la idea de que esta técnica era recortar partes de fotografías y revistas y pegarlas en una superficie para crear una obra nueva. Pero cuando vi que tenía más potencial, quise implementarlo en mis dibujos.

Mi primer proyecto realizado con collage fue un libro de artista sobre pájaros. En un inicio iban a ser simplemente pájaros comunes en Granada, pero tras una breve investigación decidí incluir otros. Esta decisión se debe a que quería experimentar un poco más con las formas y colores que tenían otros pájaros que no estaban en esta zona. Era un leporello de ramas de color oscuro y varios pájaros de collage posados en esas ramas. El material usado fueron papeles pintados.

Fig. 1 Portada "Little Birds". Elaboración Propia (2024)

De manera paralela, estuve creando una casa con collage en una caja de madera para la asignatura de Cómics Experimental. Este trabajo supuso un reto para mí, pues tenía que hacer una historia de manera que se entendiera si mirabas a la caja de madera. También tuve que reducir las figuras, así que los collages los empecé a armar con la ayuda de unas pinzas. Esta decisión se ha implementado en mi trabajo actual, además de que, al usar pinzas, los collages quedan más limpios, porque no mancho la obra con los dedos si están llenos de pegamento. Gracias a esos proyectos comencé a tener más seguridad, y empecé a realizar más proyectos, algunos planteados como ejercicios para la carrera, y otros para proyectos de carácter más personal.

Fig 2. Casa de Collage. Elaboración propia (2024)

Fig. 3 Gnomo. Elaboración propia (2024)

Añadía más capas y lo volví más ilustrativo, quería contar historias, y para ello debía seguir trabajando la técnica. Comencé a incorporar papeles diferentes, como los de libreta de hojas de cuadros.

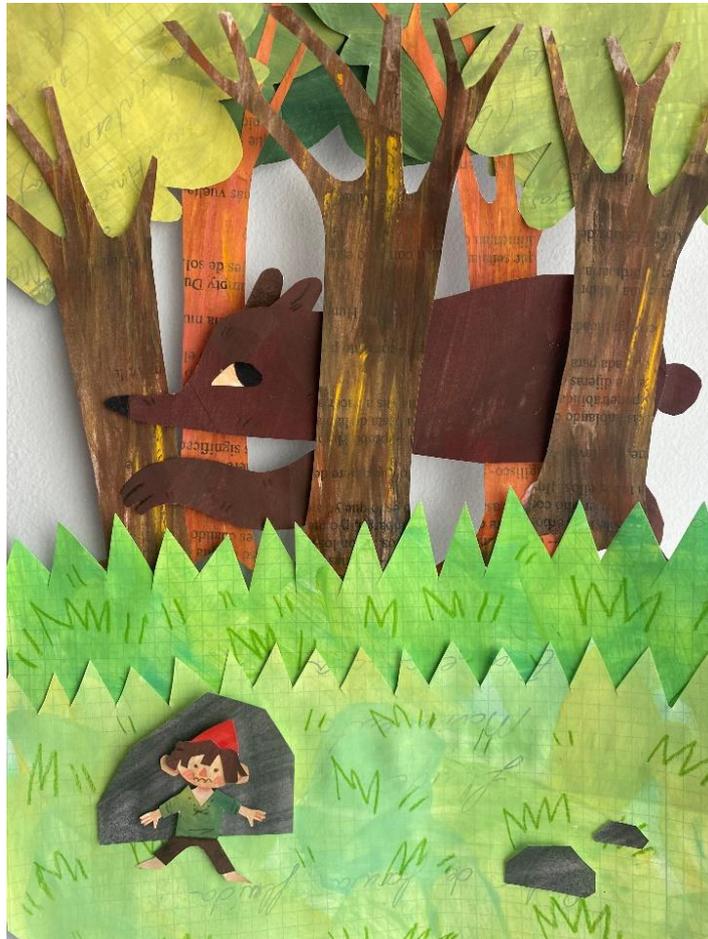

Fig. 4 Bosque peligroso. Elaboración propia (2024)

Pero hasta el momento, solo había experimentado con papeles pintados, no usaba más materiales, y las texturas eran limitadas. Por ello, en este Trabajo Fin de Máster me propongo ahondar más en las posibilidades de esta técnica con gran potencial. Mi intención es la de insertar más texturas, cartones, telas, ceras, acuarelas, etc. También me propongo fotografiar las páginas ya montadas con sus relieves, en lugar de usar el escáner, para que el sol cree sombras naturales en la obra y le confiera un aspecto más tridimensional.

3. Objetivos

3.1. Objetivos Generales

- Relatar, por medio del lenguaje gráfico y en clave de humor, las ventajas de ser físicamente más pequeño que el resto.

3.2. Objetivos Específicos

- Determinar la idoneidad del formato álbum ilustrado infantil en la transmisión de valores que contribuyan a formar personas más tolerantes.
- Investigar, a través del análisis de publicaciones referentes, los recursos plásticos y semánticos utilizados para el tratamiento del respeto hacia “lo diferente” y, en particular, en lo relativo a la escala.
- Crear un álbum ilustrado infantil en el que se muestren diferentes situaciones cotidianas, que son experimentadas como aventuras apasionantes por el personaje protagonista, debido a su pequeño tamaño.
- Experimentar y profundizar en las posibilidades de la técnica del collage, ampliando la variedad de materiales utilizados.

4. Metodología

La metodología de este TFM es de carácter teórico-práctico. Se basa, por un lado, en la investigación sobre el formato de álbum ilustrado infantil como medio idóneo para transmitir valores, y por otro, en la experimentación y creación artística mediante la técnica del collage, profundizando en su capacidad expresiva.

El primer paso del proceso metodológico consistirá en una revisión bibliográfica y documental centrada en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se investigarán publicaciones académicas que aborden el

impacto del álbum ilustrado en la formación de valores como la tolerancia y el respeto hacia "lo diferente". En segundo lugar, se realizará un estudio de referentes gráficos en la ilustración infantil, seleccionando y analizando álbumes ilustrados clave que traten el tema de la diversidad, la aceptación de la diferencia y la representación de la escala en los personajes.

Con base en los resultados de la investigación teórica, se procederá a la elaboración del guion y storyboard del álbum. El protagonista del relato, cuya pequeña escala respecto al resto de los personajes será un elemento central, experimentará situaciones cotidianas transformadas en aventuras debido a su tamaño. Se buscará que estas situaciones sirvan para mostrar las ventajas de ser más pequeño que el resto, empleando un lenguaje gráfico cargado de humor. Se trabajará en la narrativa gráfica desde el concepto de "lo pequeño" como algo que permite vivir experiencias únicas, lo que refuerza el mensaje de aceptación y respeto hacia las diferencias físicas.

La fase creativa se centrará en la exploración de la técnica del collage, con un enfoque en la experimentación con diferentes materiales reciclados y su potencial expresivo. En esta fase se organizarán los recursos por categorías, como colores, texturas y la presencia de texto, para facilitar el proceso creativo. Tal como se ha señalado en las reflexiones personales sobre la técnica, el collage requiere una organización de los elementos disponibles. Se llevarán a cabo pruebas preliminares para investigar el impacto visual de las texturas en los collages, experimentando con diferentes combinaciones de materiales y técnicas (acuarelas, ceras, tintas) para aportar mayor tridimensionalidad y riqueza visual a las ilustraciones. Aprovechando los avances realizados en el proyecto de Ilustración Infantil II, se recuperarán algunas escenas de dicho trabajo que, en su versión original, ya tenían potencial. Estas escenas se reinterpretarán desde una perspectiva más experimental, introduciendo el collage como técnica principal y añadiendo una mayor riqueza de materiales para potenciar el carácter tridimensional y texturizado. Con el guion, storyboard y las pruebas de collage finalizadas, se procederá a la creación del álbum ilustrado. Este incluirá diversas escenas que mostrarán situaciones cotidianas vistas desde la perspectiva del personaje protagonista, cuya pequeña escala le permite vivir estas

experiencias como aventuras. Cada página se construirá a partir de la técnica de collage, integrando los materiales reciclados seleccionados y las texturas previamente estudiadas.

5. Marco Teórico

5.1. El álbum ilustrado

El álbum ilustrado o libro-álbum es una publicación específica que destaca por su alta calidad, tanto desde el punto de vista del contenido como del continente. Cada elemento que lo compone—ya sea el formato, las guardas, la composición de la página, la tipografía, entre otros—es seleccionado meticulosamente con el objetivo de potenciar el mensaje de la historia. Este cuidadoso diseño permite que cada componente no solo contribuya a la estética del libro, sino que también participe activamente en la narrativa, creando una experiencia de lectura única y multidimensional.

La clave que distingue a este tipo de publicaciones para niños radica en la relación que se establece entre la imagen y el texto. Ambos medios “colaboran juntos para establecer el significado de la historia, de manera que para contar lo que allí sucede tenemos que recurrir tanto a lo que dicen las palabras, como a lo que “dicen” las ilustraciones” (Colomer, 2002, p. 20). En este sentido, el texto y la imagen no solo tienen una importancia equivalente, sino que su interacción es fundamental para la comprensión completa de la narrativa. Salisbury y Styles (2012) subrayan que “el significado surge de la interacción entre la palabra y la imagen, y la una y la otra no tendrían sentido si se experimentasen por separado” (p. 7). Esta interacción se convierte, por tanto, en un elemento central del libro-álbum, donde cada uno de estos lenguajes—el verbal y el visual—se necesitan mutuamente para crear una obra coherente y significativa.

Nodelman (1988) introduce un matiz interesante al sugerir que la relación entre texto e ilustraciones es, en muchos casos, irónica: “las palabras nos cuentan lo que las ilustraciones no nos muestran y las ilustraciones nos

muestran lo que las palabras no nos cuentan" (p. 222). Esta relación irónica no solo enriquece la narrativa, sino que también invita al lector a participar activamente en la interpretación de la historia, estableciendo conexiones entre lo que se ve y lo que se lee. No obstante, a pesar de esta relación interdependiente, en la mayoría de los casos es la ilustración la que lleva el peso de la narración. Esto es particularmente evidente en los álbumes "mudos" o sin texto, donde la historia se narra únicamente a través de imágenes, demostrando la capacidad de la ilustración para comunicar de manera efectiva sin necesidad de palabras.

La relación multimodal que se establece en el álbum ilustrado no solo contribuye a la construcción del significado, sino que también estimula la imaginación infantil. Esta capacidad ha sido ampliamente estudiada por diversos autores, destacando Nikolajeva y Scott, quienes, en su libro *How Picturebooks Work* (2001) distinguen dos grandes tipologías en función de la relación entre imagen y texto: la relación "complementaria" y la relación de "contrapunto". La primera, más común, se da en aquellos álbumes en los que las imágenes no solo reflejan, sino que enriquecen y extienden el contenido del texto escrito, o en los que palabras e imágenes se complementan llenando sus respectivos vacíos. La segunda, en cambio, ocurre cuando las palabras y las imágenes presentan narrativas diferentes, ofrecen información alternativa o se contradicen de algún modo, lo que abre la posibilidad a múltiples interpretaciones y enriquece la experiencia de lectura.

5.2. Temáticas abordadas en el álbum ilustrado

En cuanto a la temática abordada en los libros-álbumes, en las últimas décadas se ha observado una expansión significativa en la diversidad de temas tratados, abarcando asuntos considerados difíciles o incluso tabú, como el sexo, la muerte, la violencia de género, el maltrato infantil o la guerra. Según Hidalgo Rodríguez y Blancas Álvarez (2022), aunque el enfoque de estos temas puede variar según la cultura, es evidente que, a nivel global, la literatura infantil ha asumido mayores riesgos y ha ampliado su rango temático, hasta el punto de que prácticamente no existen tabúes en este

ámbito. Esta apertura también se refleja en el estilo artístico de las ilustraciones, donde las posibilidades son ilimitadas, y no se ha determinado de manera concluyente qué tipo de imágenes resultan más atractivas o efectivas para los niños.

Derivado de un proyecto de investigación centrado en el álbum ilustrado infantil como medio de apoyo a la educación en valores en la infancia relacionados con la inclusión, el libro *Ilustrar para todos. Álbumes ilustrados sobre diversidad e igualdad* (2018) recoge una selección noventa álbumes publicados en España desde 2005 hasta 2015, clasificados en cuatro categorías: *Igualdad de género*, *Multiculturalismo* (respecto a la representación de las diferentes razas, etnias y culturas), *Discapacidad* (física, sensorial e intelectual) y *“Lo diferente”* (engloba características o circunstancias que no encajan en el resto de las categorías y que sitúan al protagonista en riesgo de exclusión social). Las autoras, Hidalgo Rodríguez, Blancas Álvarez y Alonso Valdivieso, concluyen que “la variedad de tipologías encontradas en cada categoría da testimonio de la diversidad temática de estos álbumes, y con ello, su potencial para trabajar con los niños estos valores” (p. 166), destacando que “la importancia del álbum ilustrado como recurso literario-plástico de divertimento y de aprendizaje para los niños, lo convierte en un medio ideal para la transmisión de mensajes y valores” (p. 162).

Zaparaín y González (2010) señalan que las historias que logran que los lectores, especialmente los niños, se identifiquen con algún personaje, tienden a ser más exitosas y, por ende, comunes. Esto se debe a que los niños, en particular, se ven atraídos por relatos en los que pueden reconocerse a sí mismos o en los que observan comportamientos similares a los que ven en su vida cotidiana. Este fenómeno refuerza la capacidad del libro-álbum no solo para entretener, sino también para educar y generar empatía en los jóvenes lectores, conectándolos con realidades y experiencias diversas a través de una narración visual y textual cuidadosamente orquestada.

5.3. Álbumes ilustrados para fomentar la tolerancia y mejorar la autoestima.

Los álbumes ilustrados son un recurso adecuado para fomentar la autoestima de los niños y niñas, permite identificar sentimientos como la soledad o la autoaceptación. Entre algunos ejemplos de publicaciones más recientes, podemos citar *Hablo como el río* (Scott, J. y Smith, S. (2021) que describe de manera conmovedora y con un lenguaje poético lo que sienten los niños y niñas con tartamudez. *Lucía* (Olmos, R. (2018) y *Mi Lazarilla, mi Capitán* (Moure, G. y Girón, M. (2020) narran la vida cotidiana de, respectivamente, una niña ciega, y una niña de visión reducida junto a su padre ciego en su recorrido al colegio, imaginando sobre lo que les rodea mediante el olfato, el oído y el tacto. *Raro* (Canizales (2019)) y *La extraordinaria familia Appencell* (Perez, S. y Lacombe, B. (2020) son álbumes que hablan de lo maravilloso de nacer con algún rasgo extraordinario.

Otros álbumes abordan diferencias que tienen que ver con el espectro autista, como *TEA* (González A. (2019)), una niña con trastorno del espectro autista y cómo ella percibe el mundo en comparación con los niños. Muy original porque ofrece dos visiones al mismo tiempo, tanto por medio del texto como a través de la imagen: una en rojo para ver con gafas azules, que es la visión narrada en primera persona por TEA; y otra en azul para ver con gafas rojas, que es la visión de los demás, más genérica y contada por un narrador externo en tercera persona. *Topito terremoto* (Llenas A. (2017)) .

5.3.1. Álbumes que tratan el tema del tamaño

Un ejemplo de este tipo de álbumes es *Pequeña en la jungla* (Áltes M. 2017). En este cuento, Pequeña es una monita que es más bajita que los demás monos. El narrador cuenta las dificultades que tiene por su tamaño, pero Pequeña contesta el cómo resuelve ella esos problemas y se divierte en el camino. *No quiero ser bajito* (Anderson L. E. (2019) nos presenta a un protagonista que está cansado de ser tan bajito. Sus compañeros se ríen de él, y cuando va a la feria no puede montarse en las atracciones de mayores. El protagonista intenta muchos modos de dejar de ser pequeño, y no lo

acepta hasta el final. En otros cuentos los protagonistas tienen aceptado su tamaño desde el principio, y siempre remarcan que no hay problema, que viven sus propias aventuras gracias a su reducido tamaño. Pero en este es todo lo contrario. *Guisante* (Cali D. y Mourrain S. (2016) es un álbum muy interesante, porque el tamaño del protagonista es aún más pequeño que los que hemos visto con anterioridad. Es tan pequeño que duerme en una caja de cerillas y usa ropa de muñecas. El ambiente es muy sugerente, y la narrativa es muy entretenida.

5.2. Referentes estilísticos

Emily Schofield: Gracias a sus videos de YouTube aprendí a como darles texturas a los papeles pintados y el cómo organizarme mejor para hacer los collages. El cómo pinta varios papeles de diferentes maneras y usando diferentes pinceles (incluido un cepillo de dientes) para luego formar con esa facilidad los personajes es algo que capta mi atención. Me gusta también porque a la hora de montar los collages (por ejemplo, el de la imagen de abajo), no los pega en una hoja todo, sino que lo escanea y lo monta en Adobe Photoshop.

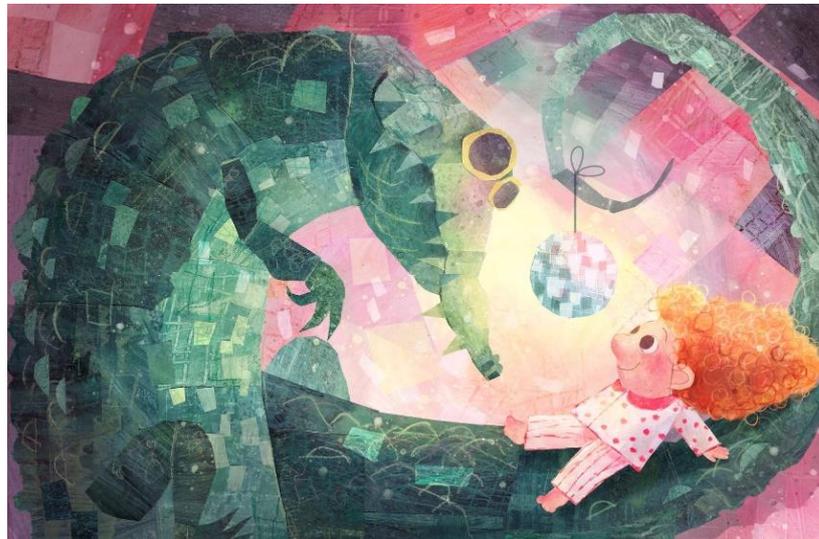

Fig. 5 Disco Cocodrilo, Emily Schofield (2024)

Ana Llenas: Ana Llenas tiene un estilo de collage muy reconocible. Maneja muy bien los materiales y sobre todo los colores. Llama mucho la atención el

hecho de que los personajes (los niños) sean todos en colores monocromáticos, mientras que todo lo demás son colores tan saturados.

Fig. 6 El monstruo de colores, Anna Llenas (2023)

Alex Falcone. Este ilustrador usa el collage de una forma que se acerca más a la ilustración, pero no por ello queda menos interesante. Lo que me gusta de Alex Falcone es que sus collages siempre son muy divertidos. Cuando veo alguna de sus obras siempre me fijo en pequeños detalles que ella coloca en sus trabajos.

Fig. 7 The meeting, Alex Falcone (2024)

Marissa Valdez. Me gusta esta artista por cómo dibuja a los niños. Tiene una diversidad de formas y personalidades muy amplia. Su estilo no es collage, pero me sirve muchas veces de base para cómo hacer niños o cómo crear ambientes.

Fig. 8 Cat portfolio, Marissa Valdez (2020)

Ana Matsusaki: Ana Matsusaki se acerca más al tipo de collage que no me terminaba de encajar por ser recortes de revistas o imágenes. Pero ella consigue que unificar el dibujo y esos elementos reales de una forma que crea su propio estilo. Me gustaría conseguir un resultado parecido a ella, pero con elementos reales a color.

Fig. 9 Pronto, foguete, ¡vamos! Ana Matsusaki (2022)

Marta Altés ha sido mi gran inspiración gráfica desde que entré al máster. Su forma de contar historias, las texturas que utiliza y su forma de dibujar a sus personajes me encanta. Su forma de resolver la tipografía es algo que me gustaría intentar en mis libros ilustrados.

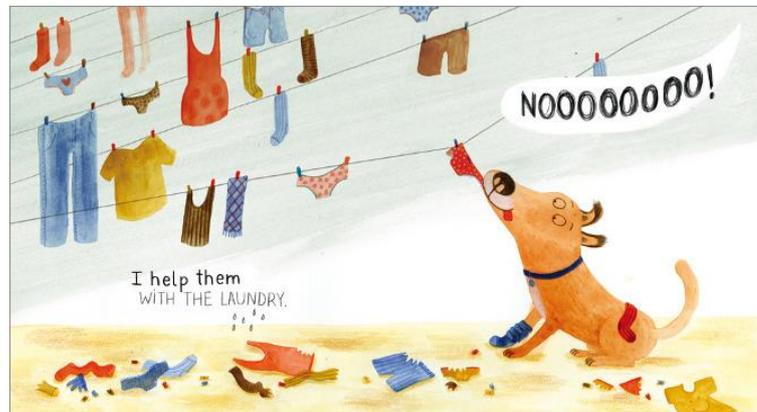

Fig. 10 No! Marta Altés (2011)

6. Creación artística.

6.1. Storyboard.

Realizo un primer storyboard en el que habían elementos que no terminaban de funcionar, así que hice una segunda versión.

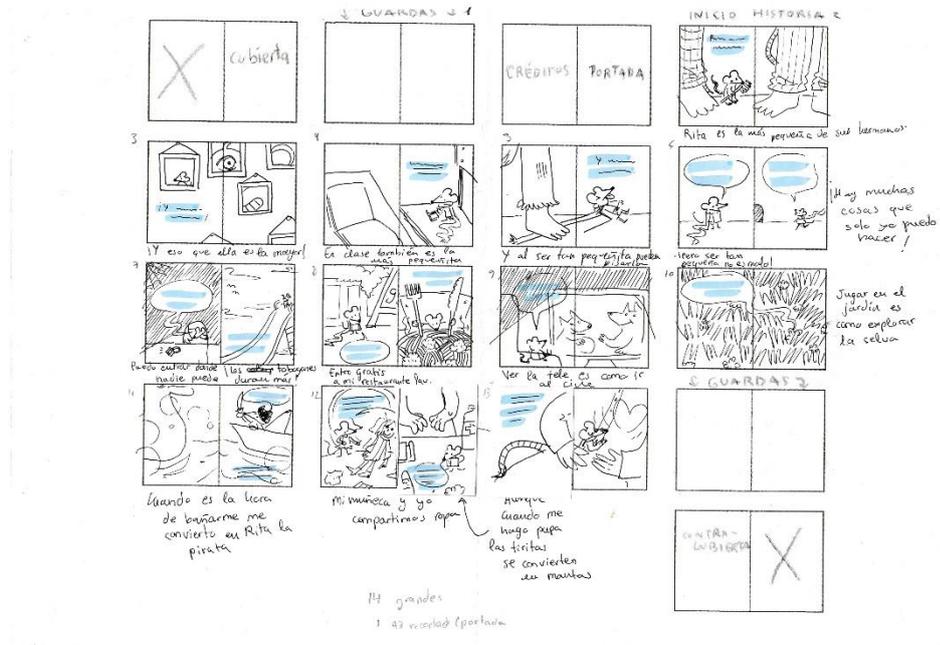

Fig. 12 Primer Storyboard. Elaboración propia (2024)

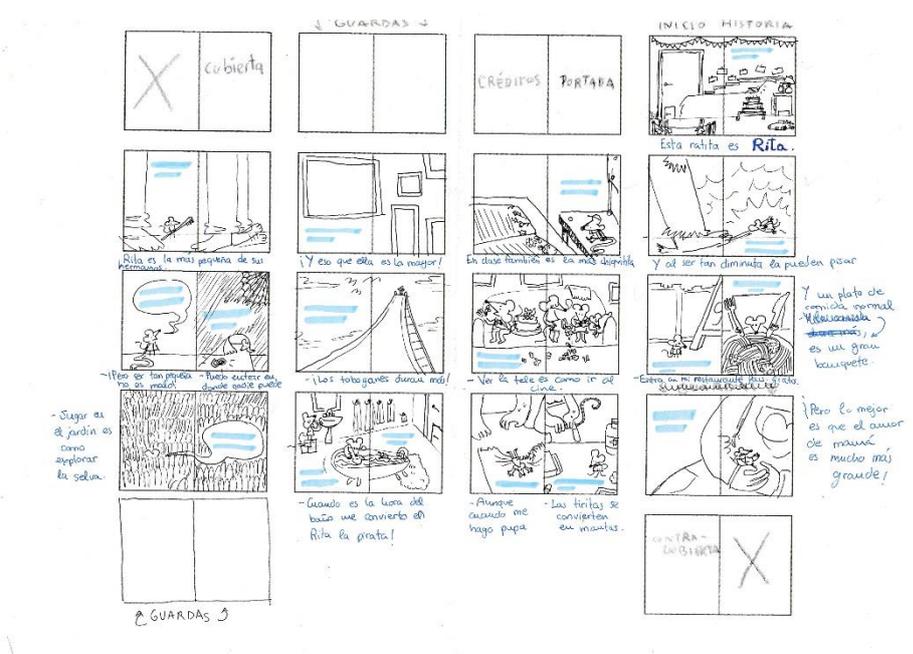

Fig. 13 Segundo storyboard Elaboración propia (2024)

Teniendo esa segunda versión del storyboard, realizo algunos cambios en unas pocas páginas.

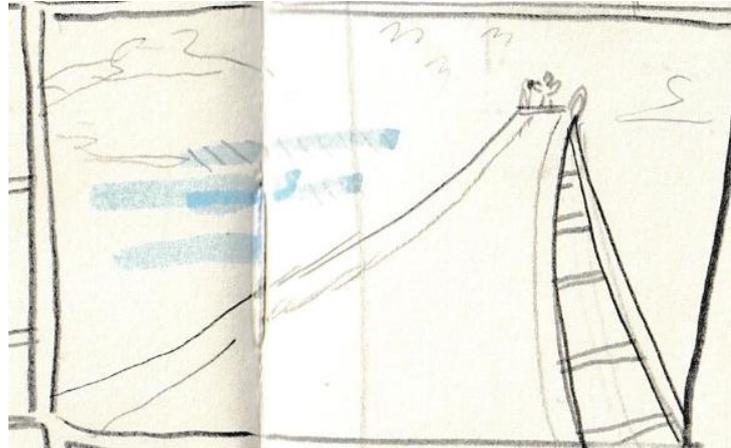

Fig. 14 Corrección página. Elaboración propia (2024)

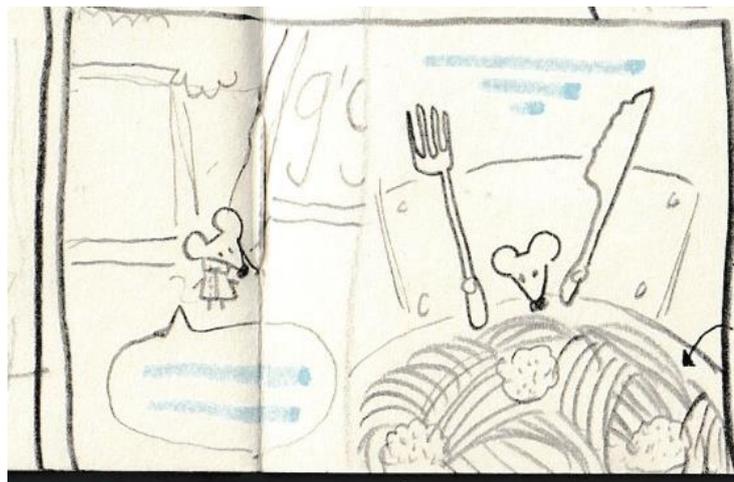

Fig. 15 Corrección página. Elaboración propia (2024)

Fig. 16 Corrección de páginas. Elaboración propia (2024)

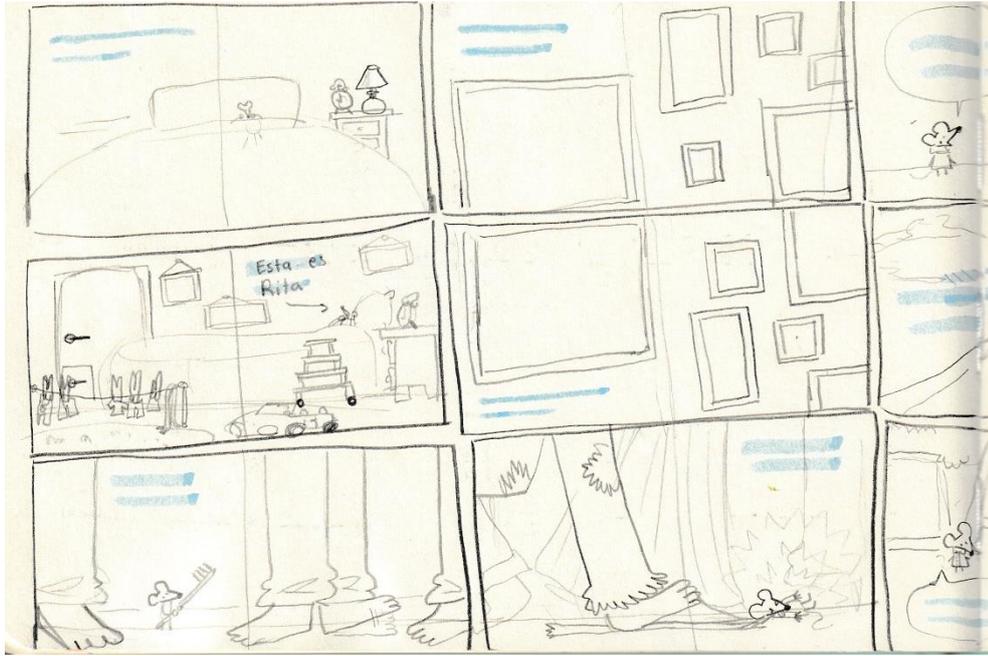

Fig. 17 Corrección de páginas Elaboración propia (2024)

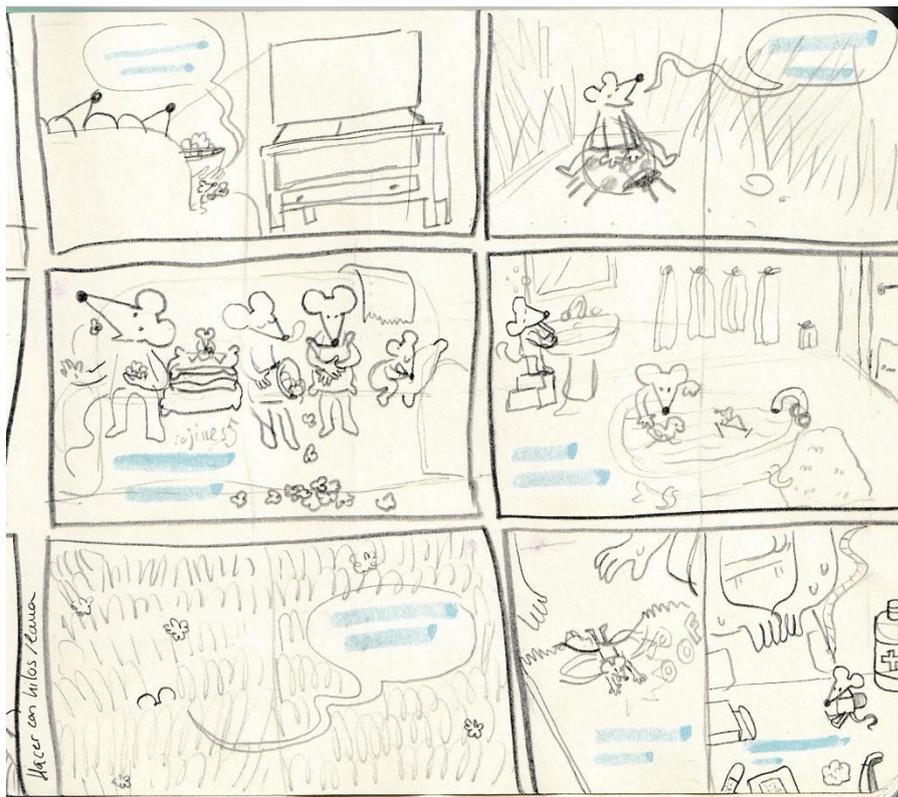

Fig. 18 Corrección de páginas Elaboración propia (2024)

6.2. Diseño de Personajes.

El diseño de los personajes ha cambiado bastante desde el inicio del proyecto. En un inicio todo era muy geométrico. La cabeza de la protagonista era un triángulo con círculos como orejas y nariz. Aunque luego seguí dibujándola en mi cuaderno y fue volviéndose más redonda, más agradable.

Fig. 19 Primeros diseños de Rita Elaboración propia (2024)

Fig. 20 Acuarelas de Rita Elaboración propia (2024)

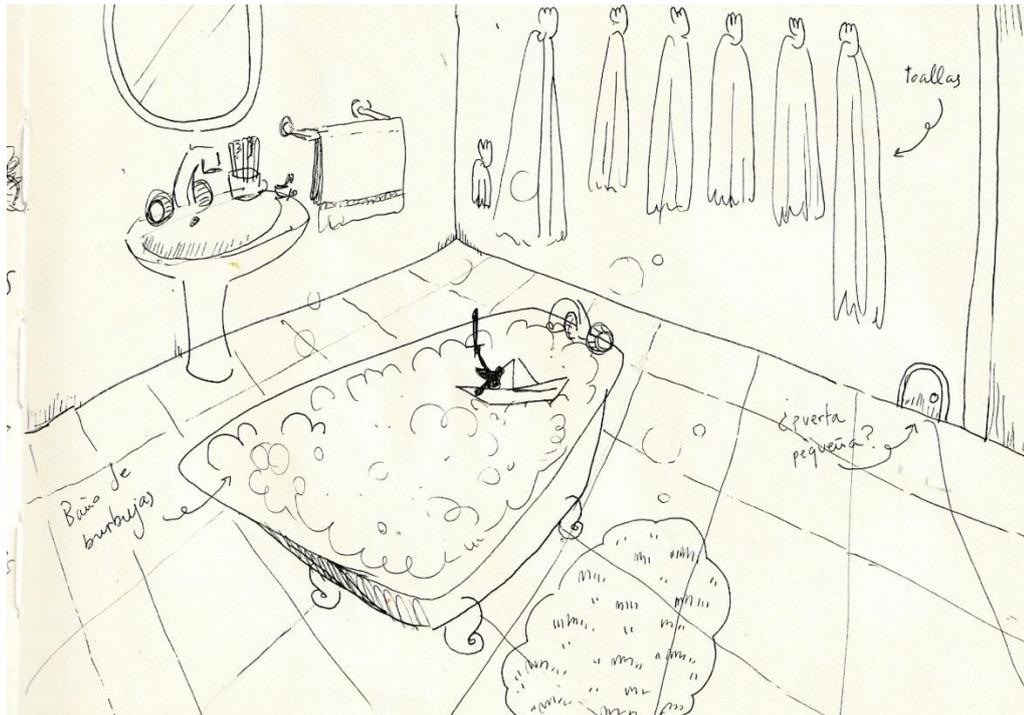

Fig. 21 Boceto cuarto de baño Elaboración propia (2024)

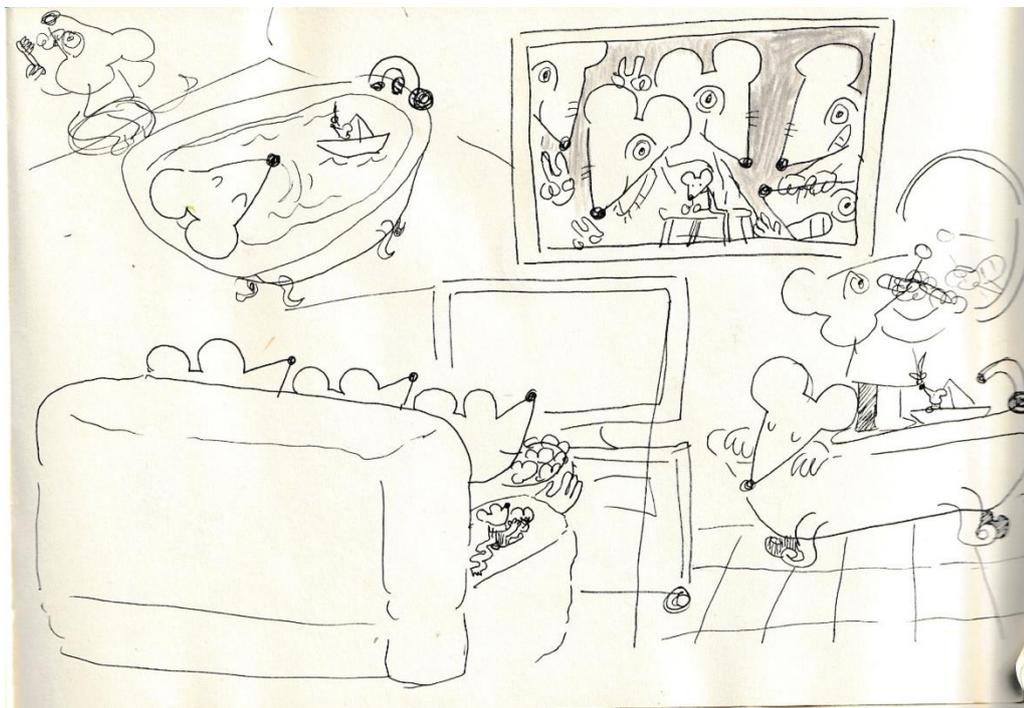

Fig. 22 Varios bocetos Elaboración propia (2024)

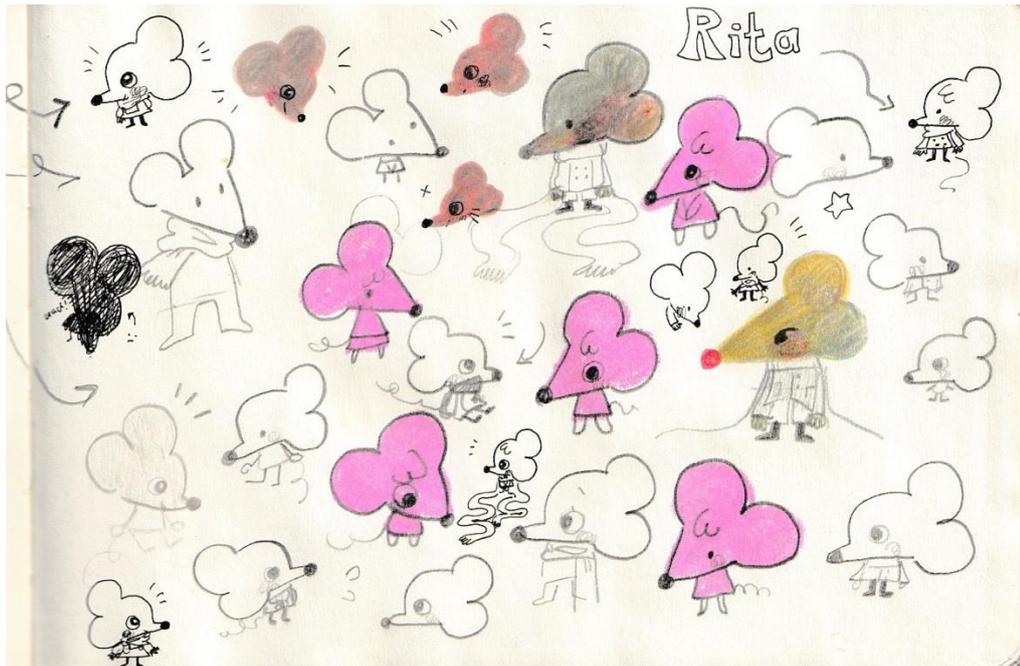

Fig. 23 Rediseño de Rita. Elaboración propia (2024)

Fig. 24 Bocetos Rita. Elaboración propia (2024)

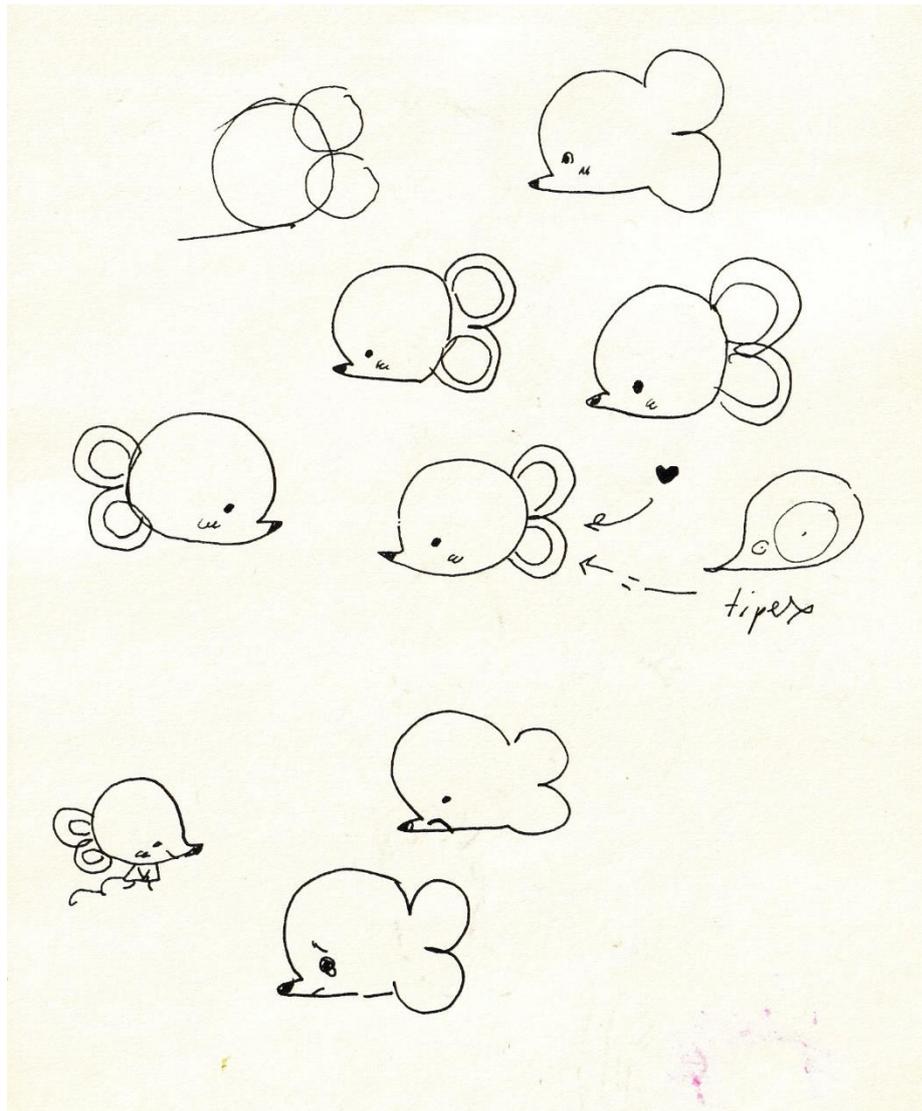

Fig. 27 Cómo funciona la cabeza de Rita. Elaboración propia (2024)

Fig. 28 Expresiones de Rita. Elaboración propia (2024)

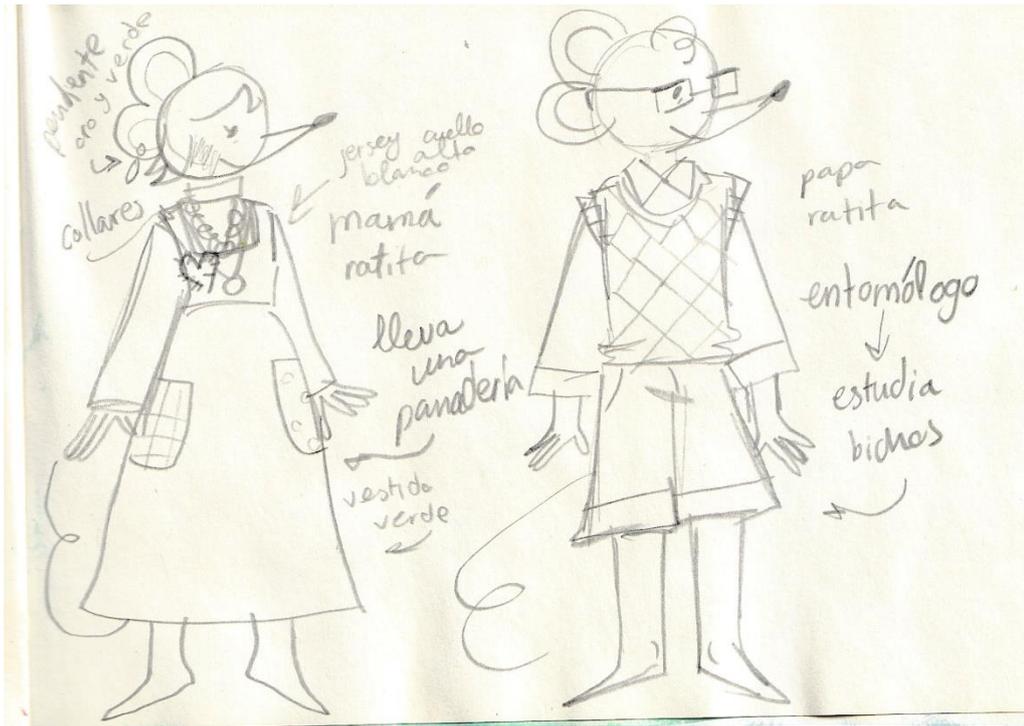

Fig. 29 Diseño de los padres de Rita. Elaboración propia (2024)

Fig. 30 Bocetos varios. Elaboración propia (2024)

Fig. 31 Bocetos diseño de ropa para la madre de la protagonista. Elaboración propia (2024).

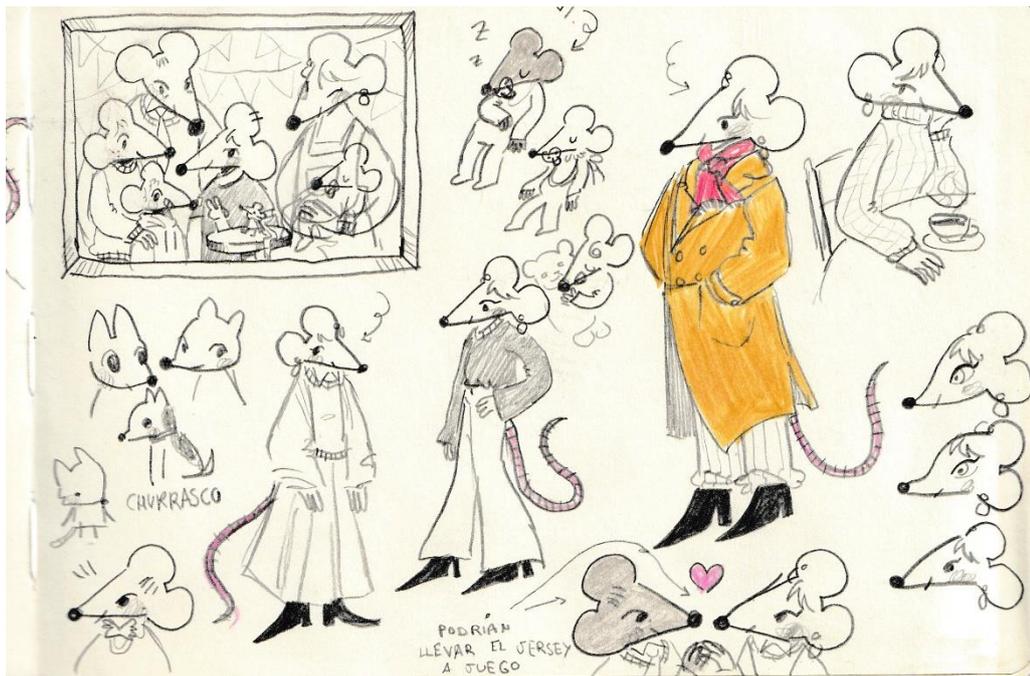

Fig. 32 Bocetos diseño de ropa para la madre de la protagonista y otros. Elaboración propia (2024).

6.3. Proceso

Lo primero fue pintar varias hojas que necesitaba para la familia de ratones. Quise darle más color a las hojas para que no fueran simplemente grises y quedaron con una textura curiosa. Los pinté con gouache y con brochazos rápidos.

Fig. 33 Papeles pintados. Elaboración propia (2024).

La idea era que cada miembro de la familia tuviera una textura y un color secundario. Recogí varios materiales como cajas de galletas, cajas de paquetes de mensajería, plásticos de colores, papeles de cebolla, papeles para envolver, tela, hilos de lana de colores y cuerdas.

Fig. 34 Pruebas de color. Elaboración propia (2024).

Una vez lo tenía todo preparado y organizado, dibujé y pinté en A5 el storyboard para estructurarlo mejor y elegir los colores. Quería tener una referencia mientras hacía los collages para guiarme.

Fig. 35 Pruebas de color, pág 1-2. Elaboración propia (2024).

Fig. 36 Pruebas de color, pág 3-4. Elaboración propia (2024).

Fig. 37 Pruebas de color, pág 5-6. Elaboración propia (2024).

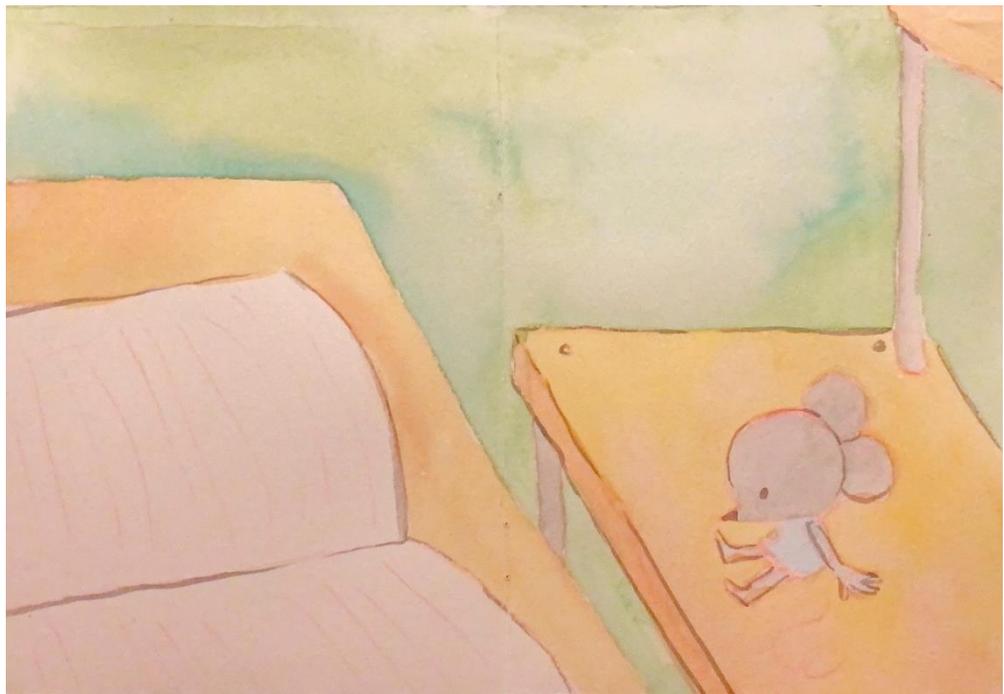

Fig. 38 Pruebas de color, pág 7-8. Elaboración propia (2024).

Fig. 39 Pruebas de color, pág 9-10. Elaboración propia (2024).

Fig. 40 Pruebas de color, pág 11-12. Elaboración propia (2024).

Fig. 41 Pruebas de color, pág 13-14. Elaboración propia (2024).

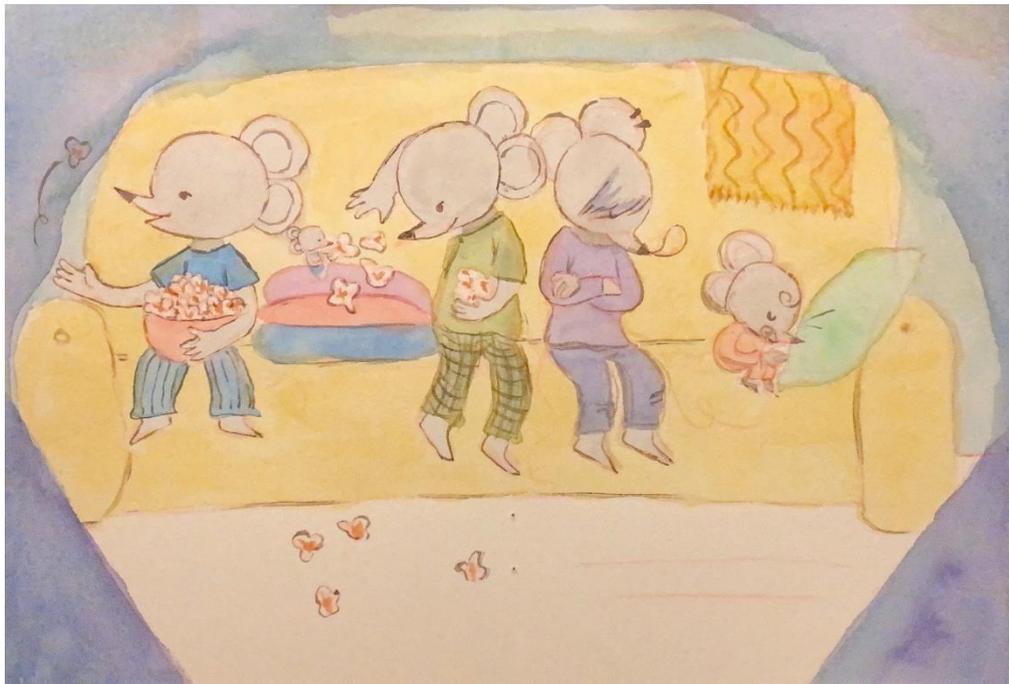

Fig. 42 Pruebas de color, pág 15-16. Elaboración propia (2024).

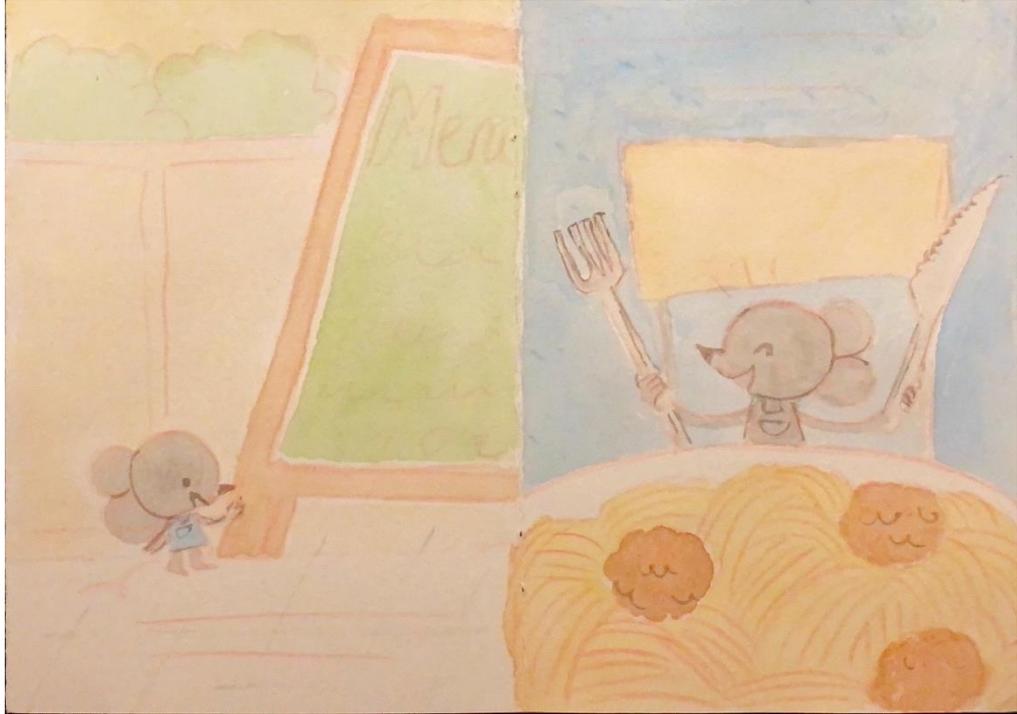

Fig. 43 Pruebas de color, pág 17-18. Elaboración propia (2024).

Fig. 44 Pruebas de color, pág 19-20. Elaboración propia (2024).

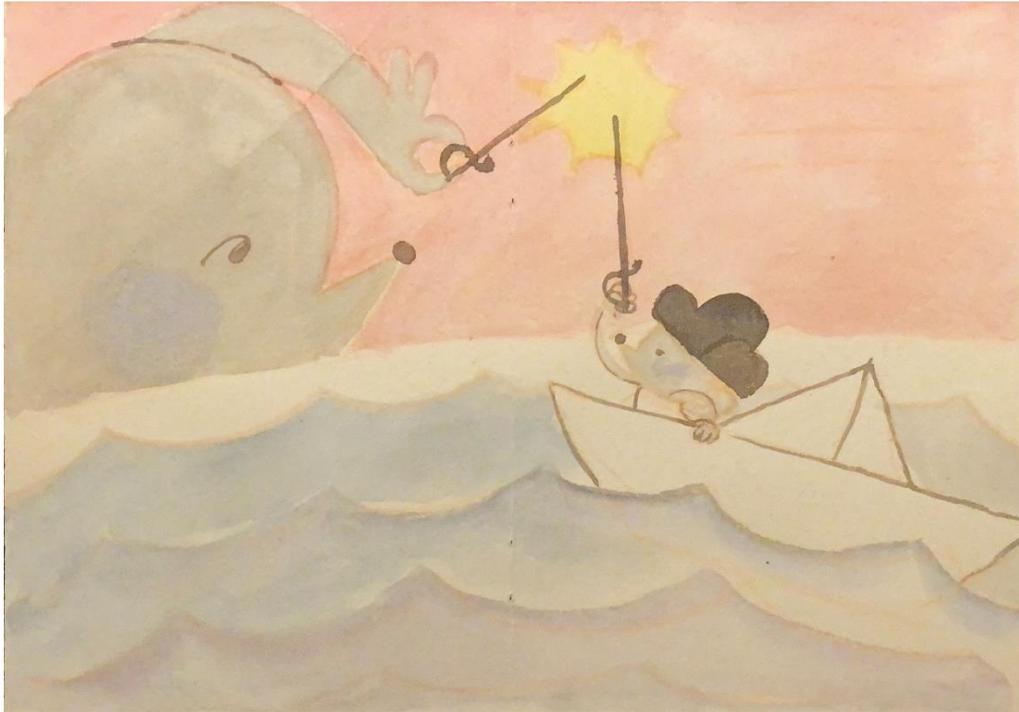

Fig. 45 Pruebas de color, pág 21-22. Elaboración propia (2024).

Fig. 46 Pruebas de color, pág 23-24. Elaboración propia (2024).

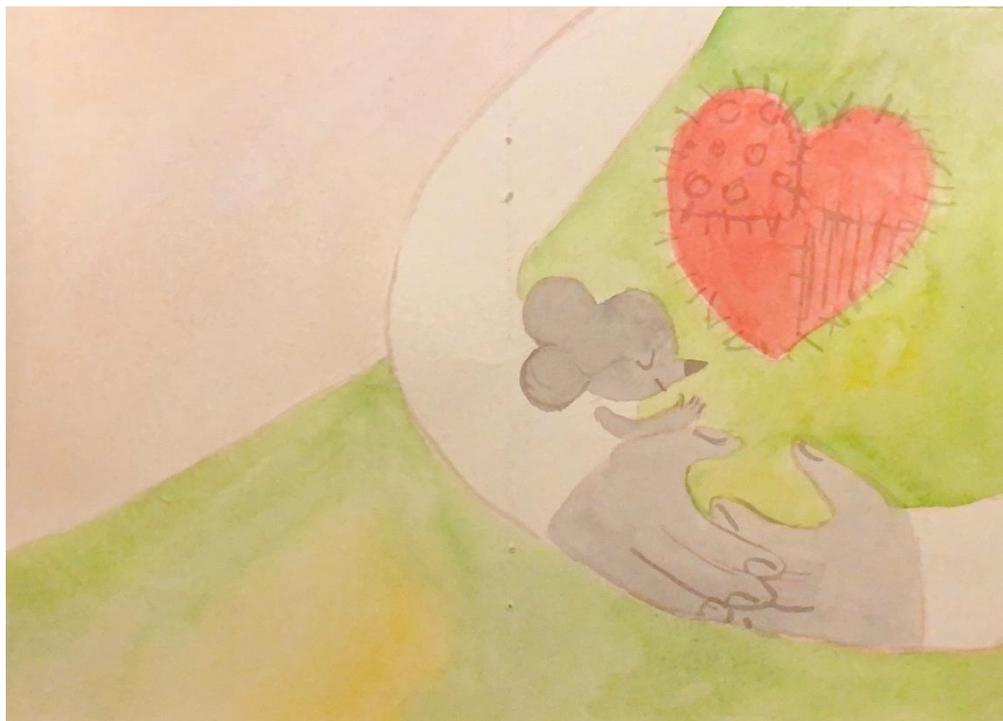

Fig. 47 Pruebas de color, pág 25-26. Elaboración propia (2024).

Una vez con las referencias ya finalizadas, elegí formatos. El primer formato que escogí fue un A2 que recorté un poco. La idea era crear un libro de gran formato para que la protagonista se viera aún más pequeña. Este formato llevó muchos problemas, así que lo descarté. Bajé el tamaño a un A3, pero finalmente realicé todo el proyecto en un tamaño A4 para que al doblar el libro e imprimirlo saliera un A5.

Continué con una idea que tenía desde un inicio. Los personajes y los objetos que estuvieran en primer plano serían en collage, mientras que los fondos serían realizados con acuarelas. De este modo, quería resaltar el trabajo de collage.

Antes de recortar nada, primero dividí el personaje en varias partes (cabeza, cuello, torso, brazos, piernas y otros) para darle más vida cuando lo pegue luego. Tras dividirlo, dibujé las partes en una hoja, siempre del lado contrario, para cuando lo pase a las hojas pintadas y lo recorte, el resultado final esté mirando hacia donde yo quiero.

Fig. 48 Proceso collage Rita. Elaboración propia (2024).

Un cambio que hice y que cumple con unos de los objetivos que marqué, fue el hecho de añadir tela que había pintado con ceras pastel o acuarelas. La tela estaba en la ropa de los personajes y en las orejas, para darle más textura.

Fig. 49 Recortes de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 50 Creación de ropa de Rita. Elaboración propia (2024).

Una vez recortadas todas las partes, empiezo a montarlas. Muchas veces poniendo cartones finos (cartones de cajas de galletas) entre las partes del personaje para que cobre más vida y no quede tan plano. Tras pegarlo todo, lo aseguro con cinta de carroceros (solo los personajes que tienen partes pequeñas o que son combinación de papel y tela).

A continuación, añado la cola del personaje, que es un hilo rosa de lana para hacer crochet y la bufanda de tela pintada. El último paso es pintar con un lápiz negro de color o un lápiz acuarelable negro. Dejé de usar los lápices de carboncillo o grafito porque dejan un acabado que con el sol brilla al hacer las fotos del arte final. Teniendo en cuenta que dependo mucho del sol para que me de sombras naturales en los collages, descarté el grafito, y probé los lápices de colores o los acuarelables.

Fig. 51 Rita ya montada. Elaboración propia (2024).

Los demás elementos del álbum ilustrado conllevan el mismo proceso. Dibujar en papel los elementos separados, pasarlo al papel que voy a utilizar que ya está pintado o preparado, recortar las partes, montarlo, pintar los detalles.

Las telas con las que he vestido a los personajes o les he dado detalle las coloreé con ceras pastel y acuarelas como he dicho anteriormente. La tela blanca la saqué de bolsas de tela donde se guardan los zapatos o accesorios. Fui recolectando varias en unos días. Cuando tuve suficiente las recorté en rectángulos. Corté los cordones de cierre de las bolsas para usarlos en otras partes del collage. Una vez preparados los trozos de tela los pinté con acuarelas para la ropa y ceras pastel para accesorios o para los detalles de las orejas de los ratones.

Fig. 52 Bolsas de tela. (2024).

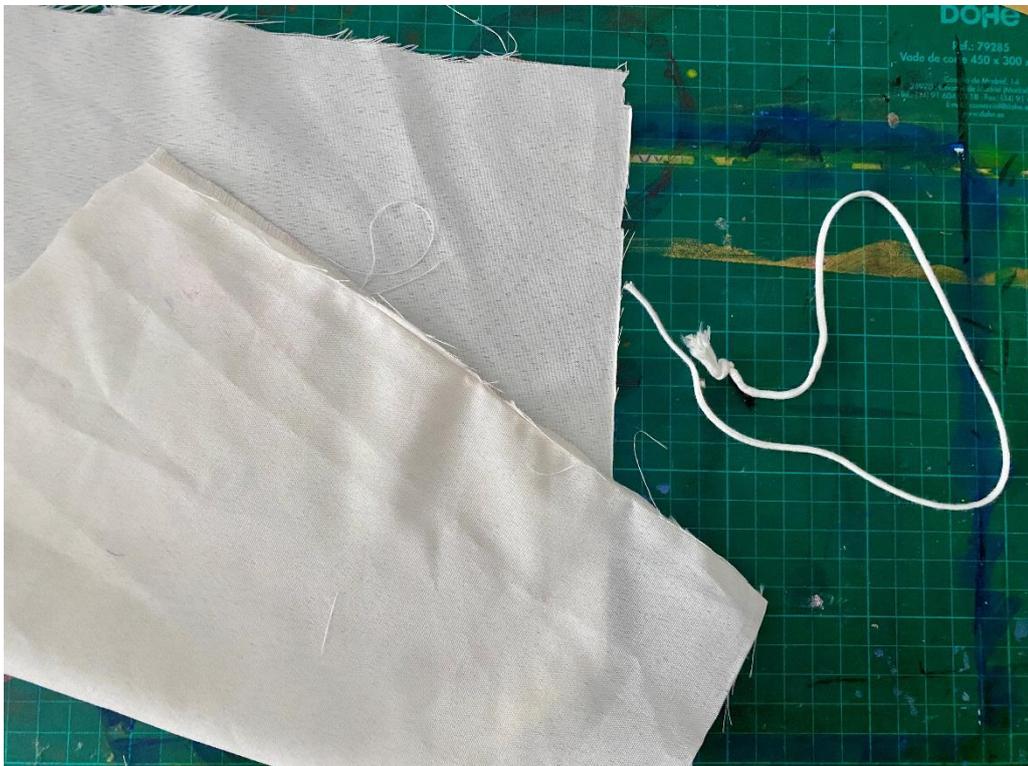

Fig. 53 Bolsas de tela recortadas y separadas de su cordón de cierre (2024).

Fig. 54 Bolsas de tela pintadas, a la izquierda con acuarelas, a la derecha con ceras pastel. (2024).

Uno de los elementos del álbum en el que no usé nada de papel pintado fue el cepillo de dientes que sujeta Rita en las páginas 3 y 4. Lo hice con cartón, el cordón que les quité a las bolsas de tela y las telas ya pintadas.

Fig. 55 Proceso creación de un cepillo de dientes en collage. Elaboración propia. (2024)

Fig. 56 Proceso creación de un cepillo de dientes en collage. Elaboración propia. (2024)

Recorté trozos parecidos en diámetro del cordón. Luego lo pegué con pegamento en el cartón que ya tenía la forma. Puse otro cartón, de tamaño igual al que ya tiene los trozos de cuerda pegados, encima del cordón para que no se viera por ninguno de sus dos lados y para darle más volumen. Tras eso, recorté la tela que ya tenía pintada con acuarelas y la pegué al cepillo.

Fig. 57 Cepillo de dientes collage ya terminado. Elaboración propia. (2024)

Otro elemento que hice de forma más experimental, saliendo del collage que suelo hacer es el corazón de la madre, última página del álbum ilustrado. Para este corazón quería que estuviera hecho a base de parches, con colores parecidos a los colores secundarios de los grises de las ratitas que eran sus hijas y también de su marido. Hice varias versiones y al final me quedé con la última, corazón inferior derecho.

Fig. 58 Bocetos para corazón de la madre. Elaboración propia. (2024)

Fig. 59 Bocetos para corazón de la madre. Elaboración propia. (2024)

Una vez listo el patrón que iba a seguir, coloreé varias telas con ceras pastel. En un inicio iba a ser acuarela, pero no me terminó de gustar el resultado porque no sobresalía de la ropa, que también estaba tratada con acuarelas. Las ceras pastel le dio más textura e hizo sobresalir el corazón más.

Fig. 60 Corazón de la madre con telas ya pegadas. Elaboración propia. (2024)

Aún le faltaba algo, así que con un hilo blanco y aguja cosí las partes del corazón, dándoles un borde de hilo para que quedara más interesante.

Fig. 61 Corazón de la madre ya terminado. Elaboración propia. (2024)

Otra página diferente al collage que hago normalmente son las páginas 19 y 20. En esta doble página Rita está en su jardín. Para hacer el césped en un momento pensé en hacerlo con los papeles pintados que tenía. Pero al final meforcé a buscar otra opción. Elegí entonces los hilos de lana de colores que tenía, corté de cuatro colores diferentes y los comencé a coser a trozos de tela de las bolsas anteriormente mencionadas.

Fig. 62 Tiras de hilos para simular la hierba del jardín. Elaboración propia. (2024)

Hice varias tiras de hilos verdes y cuando pude llenar el A4, creé la cabeza de la protagonista para que sobresaliera de entre la hierba del jardín. Otro uso que le di a los hilos de lana que tenía fue para el plato de espaguetis de la página 18. Las albóndigas son con tela y ceras pastel y el plato de papel pintado. Un detalle es que el orégano de la pasta son también hilos cortados en un tamaño muy pequeño para simular mejor la especia. La salsa de tomate fue pintar algunos hilos con una cera pastel naranja. Tras eso pegué algunos espaguetis, las albóndigas y el orégano al plato.

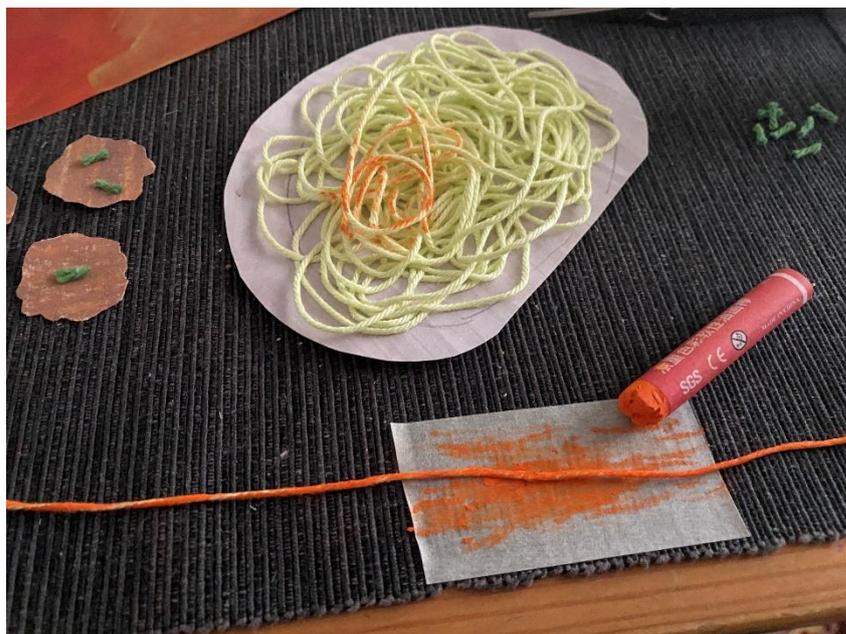

Fig. 63 Coloreado de hilo para que parezca espaguetis con tomate. Elaboración propia. (2024)

Otro elemento que cambié para que no fuera papel pintado y así seguir experimentando con el collage fueron las nubes de las páginas 13 y 14. Recorté unos algodones y los separé por la mitad para que tuvieran más textura.

Fig. 64 Creación de nubes a partir de algodones para desmaquillar. Elaboración propia. (2024)

Cómo añadido, creé unas letras para el título. Pinté unas hojas de muchos colores con acuarelas, tras eso le di la vuelta y empecé a dibujar letras al revés. Tras eso las recorté y las escaneé.

Fig. 65 Letras y símbolos de collage ya escaneados. Elaboración propia (2024).

Tras tener las letras las paseé a photoshop, les quité el fondo y comencé a ordenarlas para formar el título del álbum ilustrado.

Rita
está
Chiquita

The image shows the title 'Rita está Chiquita' in a playful, hand-drawn style. The letters are filled with various colors and have a watercolor-like texture. The word 'Rita' is on the top line, 'está' is in the middle, and 'Chiquita' is on the bottom line. The letters are of different sizes and are arranged in a slightly irregular, fun way.

Fig. 66 Título del Álbum Ilustrado. Elaboración propia (2024).

6.4. Arte Final

Fig. 67 Portada y Contraportada. Elaboración propia (2024)

Fig. 68 Guardas. Elaboración propia (2024)

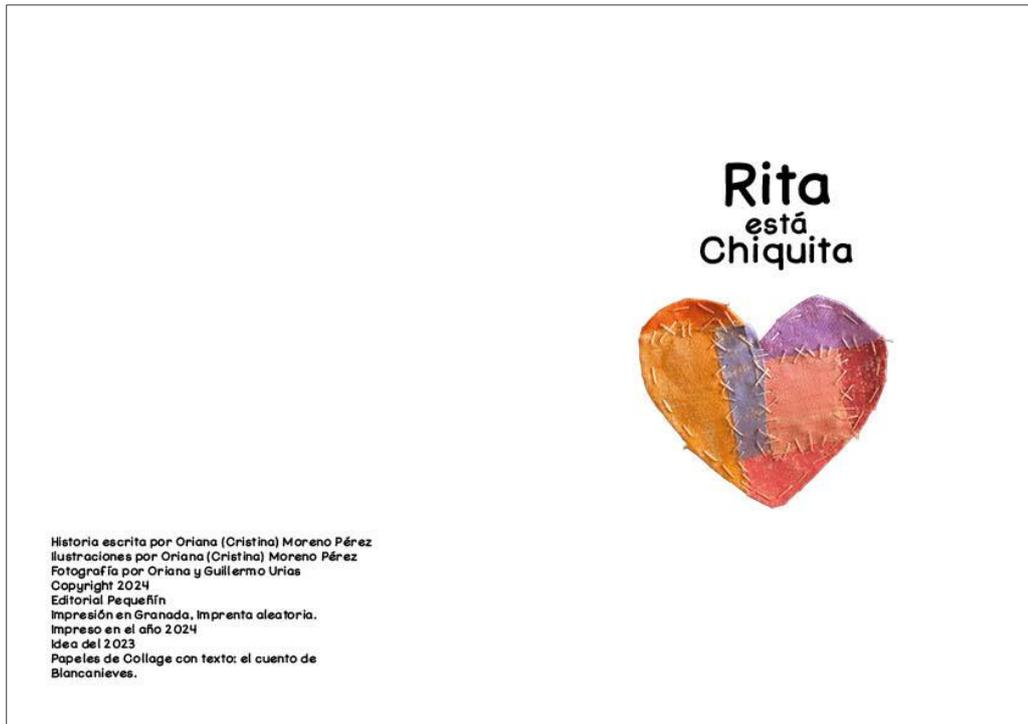

Fig. 69 Título interior. Elaboración propia (2024)

Fig. 70 Página 1 - 2. Elaboración propia (2024)

Rita es la más pequeña de sus hermanos.

Fig. 71 Página 3 - 4. Elaboración propia (2024)

¡Y eso que ella es la hermana mayor!

Fig. 72 Página 5 - 6. Elaboración propia (2024)

Fig. 73 Página 7 - 8. Elaboración propia (2024)

Fig. 74 Página 9 - 10. Elaboración propia (2024)

Fig. 75 Página 11 - 12. Elaboración propia (2024)

Fig. 76 Página 13 - 14. Elaboración propia (2024)

Fig. 77 Página 15 - 16. Elaboración propia (2024)

Fig. 78 Página 17 - 18. Elaboración propia (2024)

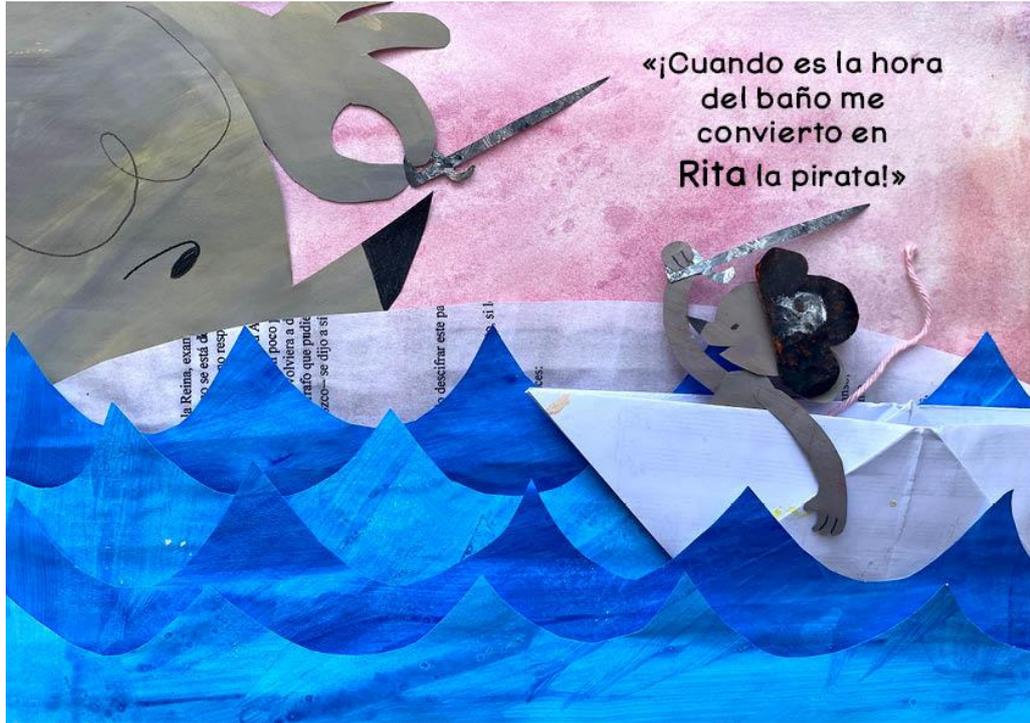

Fig. 79 Página 19 - 20. Elaboración propia (2024)

Fig. 80 Página 21 - 22. Elaboración propia (2024)

Fig. 81 Página 23 – 24. Elaboración propia (2024)

7. Conclusiones

Este proyecto ha cumplido satisfactoriamente los objetivos generales y específicos planteados, aportando resultados que van más allá de lo inicialmente previsto. A través del relato gráfico en clave de humor, he logrado transmitir las ventajas de ser físicamente más pequeño que los demás, mostrando una perspectiva positiva y lúdica de lo que a menudo puede percibirse como una desventaja. La creación del álbum ilustrado infantil ha permitido explorar diversas situaciones cotidianas desde la óptica de la protagonista, cuyo tamaño reducido convierte sus vivencias en auténticas aventuras, subrayando el valor de la diferencia.

En cuanto al formato del álbum ilustrado infantil, considero que ha demostrado ser un medio idóneo para la transmisión de valores como la tolerancia y el respeto por lo diverso. La narrativa y la técnica del collage han favorecido la construcción de un mensaje accesible y atractivo, facilitando una conexión emocional con los lectores más jóvenes. Además, el tratamiento semántico y plástico del concepto de escala ha resultado clave para abordar

el respeto hacia “lo diferente”, abriendo un espacio para la reflexión sobre la aceptación personal y de los demás.

En el ámbito técnico, la experimentación con el collage ha sido fundamental para la evolución de mi propio lenguaje visual. A lo largo del proceso, he alcanzado una mayor soltura en el manejo de la técnica, creando texturas y formas que aportan dinamismo y frescura a las composiciones. La incorporación de nuevos materiales, más allá del papel, ha enriquecido el resultado final, dotando al álbum de un carácter más original y atractivo para el público infantil. Esta experiencia me ha permitido consolidar un estilo propio, que seguiré desarrollando en futuros proyectos.

El objetivo de investigar los recursos plásticos y semánticos en otras publicaciones se ha cumplido, pues los referentes consultados han nutrido y guiado el enfoque de mi trabajo. El diálogo entre la narración y las ilustraciones no solo facilita el disfrute de la historia, sino que también invita a la reflexión, rompiendo la cuarta pared y desafiando las convenciones tradicionales.

Finalmente, los resultados obtenidos en el proyecto me han motivado a seleccionar los collages más representativos para integrarlos en mi portafolio, con el fin de presentarlos a editoriales. Estoy convencida de que el álbum tiene un gran potencial, y que el estilo de collage tradicional, refinado a lo largo de este proceso, le confiere un atractivo especial en el ámbito de la literatura infantil.

8. Bibliografía

8.1. Publicaciones académicas

Hidalgo Rodríguez, M. C., Blancas Álvarez, S. y Alonso Valdivieso, C. (2018). *Ilustrar para todos. Álbumes ilustrados sobre diversidad e igualdad*. Universidad de Granada.

Hidalgo Rodríguez y Blancas Álvarez (2022). Historias infantiles que surgen de la imagen y del texto. Una muestra de álbumes ilustrados en función de las narrativas. En Hidalgo Rodríguez, M. del C., & Alonso Valdivieso, C. (coords.). *Imágenes que cuentan: [Exposición]: Del 2 al 30 de junio de 2022, Palacio del Almirante; Del 7 al 31 de octubre de 2022, Centro Cultural Carmen Jiménez.* (pp. 128-161). *Doble folio.*

Colomer, T. (2002). *Siete llaves para valorar las historias infantiles.* Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Salisbury, M., & Styles, M. (2012). *El arte de ilustrar libros infantiles: concepto y práctica de la narración visual.* Blume.

Zaparaín, F. y González, L. D. (2010). *Cruces de caminos. Álbumes ilustrados: construcción y lectura.* Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid.

Nikolajeva y Scott (2001). *How Picturebooks work.* Garland.

Nodelman, P. (1988). *Words about Pictures: The Narrative Art of Children's Books.* Athens, GA: The University of Georgia Press.

8.2. Álbumes ilustrados

Áltes M. (2017). *Pequeña en la jungla.* Blackie Books.

Anderson L. E. (2019). *No quiero ser bajito.* Picarona Edición.

Cali D. y Mourrain S. (2016). *Guisante.* Luis Vives.

Canizales (2019). *Raro.* Apila Ediciones.

González, A. (2019). *TEA.* Pintacoda.

Llenas, A. (2017). *Topito terremoto.* Penguin Random House.

Moure, G. y Girón, M. (2020). *Mi Lazarilla, Mi Capitán.* Kalandraka.

Olmos, R. (2018). *Lucía.* Logosedizioni.

Perez, S. y Lacombe, B. (2020). *La extraordinaria familia Appenzell.* Edelvives.

Scott, J. y Smith, S. (2021). *Hablo como el río*. Libros del Zorro Rojo.

8.3 Páginas web

Áltes M. <https://marta-altes.com/>

Falcone A. <https://www.alexfalconeart.com/>

Llenas A. <http://www.annallenas.com/>

Matsusaki A. <https://anamatsusaki.com/>

Schofield E. <https://www.emilyschofield.net/>

Valdez M. <https://www.marissavaldez.com/>

10. Figuras

Fig. 1 Portada “Little Birds”. Elaboración Propia (2024).

Fig 2. Casa de Collage. Elaboración propia (2024).

Fig. 3 Gnomo. Elaboración propia (2024).

Fig. 4 Bosque peligroso. Elaboración propia (2024).

Fig. 5 Disco Cocodrilo, Emily Schofield (2024).

Fig. 6 El monstruo de colores, Anna Llenas (2023) .

Fig. 7 The meeting, Alex Falcone (2024).

Fig. 8 Cat portfolio, Marissa Valdez (2020).

Fig. 9 Pronto, foguete, vamos! Ana Matsusaki (2022).

Fig. 10 No! Marta Altés (2011).

Fig. 11 Escala de libros investigados. Elaboración propia (2024).

Fig. 12 Primer Storyboard. Elaboración propia (2024)

Fig. 13 Segundo storyboard Elaboración propia (2024).

Fig. 14 Corrección página. Elaboración propia (2024).

Fig. 15 Corrección página. Elaboración propia (2024).

Fig. 16 Corrección de páginas. Elaboración propia (2024).

Fig. 17 Corrección de páginas Elaboración propia (2024).

Fig. 18 Corrección de páginas Elaboración propia (2024).

Fig. 19 Primeros diseños de Rita Elaboración propia (2024).

Fig. 20 Acuarelas de Rita Elaboración propia (2024).

Fig. 21 Boceto cuarto de baño Elaboración propia (2024).

Fig. 22 Varios bocetos Elaboración propia (2024).

Fig. 23 Rediseño de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 24 Bocetos Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 25 Diseños finales Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 26 Variantes de ropa de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 27 Cómo funciona la cabeza de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 28 Expresiones de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 29 Diseño de los padres de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 30 Bocetos varios. Elaboración propia (2024).

Fig. 31 Bocetos diseño de ropa para la madre de la protagonista. Elaboración propia (2024).

Fig. 32 Bocetos diseño de ropa para la madre de la protagonista y otros. Elaboración propia (2024).

Fig. 33 Papeles pintados. Elaboración propia (2024).

Fig. 34 Pruebas de color. Elaboración propia (2024).

Fig. 35 Pruebas de color, pág 1-2. Elaboración propia (2024).

Fig. 36 Pruebas de color, pág 3-4. Elaboración propia (2024).

Fig. 37 Pruebas de color, pág 5-6. Elaboración propia (2024).

Fig. 38 Pruebas de color, pág 7-8. Elaboración propia (2024).

Fig. 39 Pruebas de color, pág 9-10. Elaboración propia (2024).

Fig. 40 Pruebas de color, pág 11-12. Elaboración propia (2024).

Fig. 41 Pruebas de color, pág 13-14. Elaboración propia (2024).

Fig. 42 Pruebas de color, pág 15-16. Elaboración propia (2024).

Fig. 43 Pruebas de color, pág 17-18. Elaboración propia (2024).

Fig. 44 Pruebas de color, pág 19-20. Elaboración propia (2024).

Fig. 45 Pruebas de color, pág 21-22. Elaboración propia (2024).

Fig. 46 Pruebas de color, pág 23-24. Elaboración propia (2024).

Fig. 47 Pruebas de color, pág 25-26. Elaboración propia (2024).

Fig. 48 Proceso collage Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 49 Recortes de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 50 Creación de ropa de Rita. Elaboración propia (2024).

Fig. 51 Rita ya montada. Elaboración propia (2024).

Fig. 52 Bolsas de tela (2024).

Fig. 53 Bolsas de tela recortadas y separadas de su cordón de cierre (2024).

Fig. 54 Bolsas de tela pintadas, a la izquierda con acuarelas, a la derecha con ceras pastel (2024).

Fig. 55 Proceso creación de un cepillo de dientes en collage. Elaboración propia (2024).

Fig. 56 Proceso creación de un cepillo de dientes en collage. Elaboración propia (2024).

Fig. 57 Cepillo de dientes collage ya terminado. Elaboración propia (2024).

Fig. 58 Bocetos para corazón de la madre. Elaboración propia (2024).

Fig. 59 Bocetos para corazón de la madre. Elaboración propia (2024).

Fig. 60 Corazón de la madre con telas ya pegadas. Elaboración propia (2024).

Fig. 61 Corazón de la madre ya terminado. Elaboración propia (2024).

Fig. 62 Tiras de hilos para simular la hierba del jardín. Elaboración propia (2024).

Fig. 63 Coloreado de hilo para que parezca espaguetis con tomate. Elaboración propia (2024).

Fig. 64 Creación de nubes a partir de algodones para desmaquillar. Elaboración propia (2024).

Fig. 65 Letras y símbolos de collage ya escaneados. Elaboración propia (2024).

Fig. 66 Título del Álbum Ilustrado. Elaboración propia (2024).

- Fig. 67 Portada y Contraportada. Elaboración propia (2024).
- Fig. 68 Guardas. Elaboración propia (2024).
- Fig. 69 Título interior. Elaboración propia (2024).
- Fig. 70 Página 1 - 2. Elaboración propia (2024).
- Fig. 71 Página 3 - 4. Elaboración propia (2024).
- Fig. 72 Página 5 - 6. Elaboración propia (2024).
- Fig. 73 Página 7 - 8. Elaboración propia (2024).
- Fig. 74 Página 9 - 10. Elaboración propia (2024).
- Fig. 75 Página 11 - 12. Elaboración propia (2024).
- Fig. 76 Página 13 - 14. Elaboración propia (2024).
- Fig. 77 Página 15 - 16. Elaboración propia (2024).
- Fig. 78 Página 17 - 18. Elaboración propia (2024).
- Fig. 79 Página 19 - 20. Elaboración propia (2024).
- Fig. 80 Página 21 - 22. Elaboración propia (2024).
- Fig. 81 Página 23 - 24. Elaboración propia (2024).