

Trabajo Fin de Grado

La ilustración en Aragón: Alberto Gamón. Su pensamiento y su obra

Autora

Laura Aznar Royo

Directora

Luisa Orera Orera

Facultad de Filosofía y letras

2016

Agradecimientos

A Alberto Gamón, por la información sobre su obra

A Luisa Orera, por su ayuda y orientación a lo largo del proceso de realización de este trabajo.

A la librería *El Armadillo Ilustrado*, por concederme una entrevista sobre ilustración, desde el punto de vista comercial.

A mis amigos y familiares, que me han apoyado durante el proceso de este trabajo.

AZNAR ROYO, Laura.

La ilustración en Aragón: Alberto Gamón. Su pensamiento y su obra / Laura Aznar Royo; directora Luisa Orera Orera. – Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2016.

84 p.: il. en col.; 19 cm.

Trabajo Fin de Grado de Información y Documentación de la Universidad de Zaragoza.

1.- Gamón, Alberto. 2.- Ilustración gráfica. 3.- Ilustradores-Aragón.

I.- Orera Orera, Luisa (dir.) II.- La ilustración en Aragón: La obra de Alberto Gamón (tit.)

655.413(460.22)''20'': 655.533

Resumen

Partiendo de la idea de que el ilustrador es un autor que transmite el mensaje a través de las imágenes, este trabajo se ocupa de estudiar la obra de Alberto Gamón, desde un punto de vista documental, como figura representativa de la ilustración en Aragón. El núcleo del trabajo se divide en dos partes. La primera presenta aspectos generales relacionados con el concepto de ilustración. La segunda recoge de forma sistemática la producción de Alberto Gamón, así como su idea sobre la ilustración.

Palabras clave

Alberto Gamón; Ilustración gráfica; ilustración – Aragón; ilustradores aragoneses.

Abstract

Starting from the idea that the illustrator is an author who transmits the message through images, this work is devoted to study the work of Alberto Gamón, from their documentary point of view, as a representative figure of illustration in Aragon. The core of the work is divided into two parts. The first presents general aspects related to the concept of illustration. The second systematically collects the production of Gamón Alberto and his idea about the picture.

Keywords

Alberto Gamón, graphic illustration; illustration – Aragón; aragonese illustrators.

ÍNDICE

1. Introducción	9
1.1. Presentación del trabajo.....	9
1.2. Objetivos	12
1.3. Justificación.....	13
1.4. Estado de la cuestión	13
1.5. Metodología	15
2. La ilustración.....	17
2.1. Concepto y definición de ilustración	17
2.2. El ilustrador como profesional	20
2.2.1. Derechos de autor.....	20
2.2.2. Formación profesional de un ilustrador	25
2.2.3. Asociaciones profesionales.....	27
2.2.4. La ilustración en Aragón	28
3. Alberto Gamón. Su obra.....	33
3.1. Desarrollo profesional y de su obra.....	34
3.2. La ilustración desde el punto de vista de Alberto Gamón	35
3.2.1. Definición de ilustración	35
3.2.2. Definición de ilustrador: Un buzo	37
3.2.3. Su punto de vista sobre la ilustración actual en Aragón.....	39
3.2.4. Su labor docente.....	39
3.3. La obra de Alberto Gamón	41
1. Ilustración editorial.....	44
A. Álbum ilustrado.....	44
Ilustración 1. <i>Operación J</i> (2003).....	44
Ilustración 2. <i>Problemático lo acuático</i> (2007)	45
Ilustración 3. <i>Seis Leones</i> (2010)	46
Ilustración 4. <i>Diez buenas ideas</i> (2010)	47
Ilustración 5. <i>Un perro</i> (2012)	48
Ilustración 6. <i>Cinco músicos en el quinto pino</i> (2012)	49
Ilustración 7. <i>Un mar de mundos</i> (2014)	50
Ilustración 8. <i>Abece circo</i> (2014).....	51
Ilustración 9. <i>Nada de Nada</i> (2015).....	52
B. Portadas.....	53
Ilustración 10. <i>Souvenirs</i> (2009).....	53

Ilustración 11. <i>El chico de la trompeta</i> (2013).....	54
Ilustración 12. <i>Elling, El baile de los pajaritos</i> (2014)	55
C. Prensa y revistas.....	56
Ilustración 13. <i>Portada CIPAJ</i> (1995).....	56
Ilustración 14. <i>El hombre nervioso</i> (2009).....	57
Ilustración 15. <i>Razones para vivir en el norte</i> (2010).....	58
Ilustración 16. <i>Feliz Verano</i> (2013)	59
Ilustración 17. <i>Miedo al compromiso</i> (2015)	60
Ilustración 18. <i>El circo de los diputados</i> (2013).....	61
2. Ilustración y diseño	62
A. Cartelería	62
Ilustración 19. <i>Animación a la lectura</i> (2009).....	62
Ilustración 20. <i>Casas y cuentos</i> (2009)	63
Ilustración 21. <i>Día Internacional del Libro Infantil</i> (2010).....	64
Ilustración 22. <i>10x10 cultural</i> (2010).....	65
B. Postales.....	66
Ilustración 23. <i>Calendario de Postales.</i> (2005).....	66
Ilustración 24. <i>Postal navideña para ilustrarte</i> (2010)	67
Ilustración 25. <i>Ser, sed, sé</i> (2013)	68
Ilustración 26. <i>Postal Navideña</i> (2014).....	69
C. Otros	70
Ilustración 27. <i>Carnet RAAJ (Red Aragonesa de Albergues Juveniles)</i> (1996)	70
Ilustración 28. <i>Tejuelos Música.</i> (2010).....	71
Ilustración 29. <i>Disco Replega.</i> (2014)	72
3. Videos.....	73
4. Talleres y cursos sobre ilustración	74
5. Exposiciones.....	75
A. Exposiciones individuales.....	75
B. Exposiciones colectivas.....	75
5. Conclusiones.....	77
6. Referencias.....	79

1. Introducción

1.1. Presentación del trabajo

Este trabajo hay que contextualizarlo en la línea temática denominada *Producción y comercio del libro*, del Grado de Información y Documentación. Se propone presentar la obra de Alberto Gamón, de forma sistemática, a la vez que su concepción de la ilustración y su opinión sobre la situación de la ilustración en Aragón.

El núcleo del trabajo se divide en dos partes fundamentales:

En la primera, se definen la ilustración y el ilustrador, además de otros aspectos como el marco legislativo, la formación y las asociaciones profesionales. Junto a esto se mencionan también los principales eventos y concursos con el objetivo de contextualizar el panorama de la ilustración actual.

La segunda parte se centra en la figura del ilustrador Alberto Gamón, su obra y la presentación de su punto de vista sobre la ilustración.

Aunque ya se expone de manera más desarrollada en el capítulo dos del trabajo, a continuación se han seleccionado cuatro definiciones sobre ilustración a modo de introducción.

La ilustración dentro del mundo de las artes es una rama muy versátil, y puede entenderse, desde varios puntos de vista. El ilustrador Martin Salisbury (2005, 12) afirma que: “*es común referirse a la ilustración como una modalidad híbrida de arte (híbrido sobre bellas artes, arte puro o comercial)*”. Con estas palabras, Martin Salisbury señala la amplitud de campos donde actúa la ilustración. No se trata sólo de una rama artística, sino que se fusiona con otras categorías de arte dependiendo de la función. De ahí que haya autores que lo califiquen de dibujo aplicado a un contexto, como es el caso de Laurence Zeegen (1992, 6): “*Generalmente se considera que la ilustración es un arte dentro de un contexto comercial y por tanto, las demandas sociales y económicas determinan la forma y contenido de la ilustración*”.

También es interesante la definición sobre ilustración referida al contexto editorial en palabras de Juan Martínez (2004, 58): “*Llegados al objeto más concreto de lo que es la ilustración gráfica, y situados ya en el contexto editorial, se entiende por ilustración la representación visual del contenido parcial de un texto*”.

La forma en la que Juan Martínez recalca el contexto en el que quiere definir la ilustración nos ayuda a entender que el concepto puede variar según la clase de ilustración de la que se esté hablando, en nuestro caso la ilustración editorial como la interpretación del texto al que acompaña.

El ilustrador Alberto Gamón, acude al *Diccionario de la Real Academia Española* para dar su definición. Según Gamón, esta definición presenta algunos aspectos que se deben tomar en consideración, los cuales detallaremos en el tercer punto del trabajo.

Además de las dos partes que ya hemos mencionado, el trabajo cuenta con tres anexos. El anexo A contiene la bibliografía y fuentes sobre el ilustrador Alberto Gamón, las cuales han sido elementales para la realización de este trabajo. El anexo B recopila la obra completa del autor. Y por último, el anexo C tiene la entrevista a Alberto Gamón, que refleja el trabajo realizado en conjunto con el autor para la compilación de su obra, el análisis de su trayectoria profesional y su opinión respecto a los temas que trataremos en el punto 3 del trabajo.

Para terminar esta introducción, se ha realizado un resumen de la trayectoria tecnológica de la ilustración. Para justificar que en gran medida, la dificultad de definir la ilustración viene dada por su evolución histórica. Para poder resumir de una manera completa, se han consultado diversas fuentes.

La primera ha sido la obra de Terence Dalley, *Guía completa de ilustración y diseño* (1992, 10-12). A modo de introducción presenta la idea de que la ilustración ha ido evolucionando junto con los soportes, las técnicas y herramientas para realizar los dibujos. Los primeros ejemplos reconocidos por los expertos como ilustración, cumplían una función meramente decorativa y ornamental. Realizados en soportes como piedra, papiro y telas. Nos referimos a las pinturas rupestres, jeroglíficos y signos pictóricos de las antiguas civilizaciones. Más adelante, en la Grecia antigua y posteriormente en el Imperio Romano, alcanzaron importancia las ilustraciones científicas que perseguían el mayor realismo posible, hecha principalmente sobre pergaminos y tablillas de arcilla. En la Edad Media, las ilustraciones seguían consistiendo en pequeñas miniaturas y ornamentaciones cuyo principal objetivo era decorar el documento y, en algunos casos, describir escenas contenidas en el texto. A pesar de estos ejemplos, muchos autores no sitúan el origen de la ilustración, entendida como oficio y reconocida dentro del proceso de creación de publicaciones, hasta la

creación de la imprenta de Johannes Gutenberg en el siglo XV, la cual supuso la verdadera revolución para el ilustrador, ofreciéndole nuevas técnicas de impresión y reproducción de sus obras. Gracias a esta evolución tecnológica aumentó el número de publicaciones, así como las publicaciones con ilustraciones. Tal y como expone Martin Salisbury en *Ilustración de libros infantiles* (2005, 8-18)

A partir de un invento como la imprenta, se crearán nuevas técnicas de impresión, de las cuales se dispone hoy en día: la flexografía, la serigrafía, el huecogrado, el alto grabado, la fotografía electrolítica, la fotolitografía, la litografía, la impresión offset, la xerografía e impresión digital, entre otros.

En el siglo XIX, aparece como género reconocido la literatura infantil, y por tanto la ilustración infantil. Martin Wigam en *Pensar visualmente* (2008, 88) destaca la nueva concepción de la literatura infantil generando un mercado editorial que impulsará la aparición del álbum infantil.

A partir del siglo XX, tiene lugar otra gran evolución tecnológica, con la aparición de la impresión *offset* y la impresión digital. A partir de ese momento se popularizan y aumenta el número de publicaciones con ilustraciones. En consecuencia, el mundo editorial se volverá mucho más visual. Las empresas han apostado por desarrollar mejoras en los sistemas de impresión y reproducción (tintas, soportes, controles de calidad, estandarización de materiales, etc.). Gracias a estas mejoras técnicas las reproducciones son más fieles al dibujo original, y se pueden utilizar nuevas y diversas técnicas como collage fotográfico, texturas, maquetaciones... hasta ahora imposibles de llevar a una publicación en masa.

Como una evolución del álbum infantil, nace el álbum ilustrado como publicación predilecta para la ilustración ya para todos los públicos. Según Raquel Garrido en el artículo *La ilustración infantil en Aragón* (2009) estamos ante una “*etapa dorada para el álbum ilustrado*”, entre otros motivos por las posibilidades reprográficas y la difusión que está teniendo dentro del mercado editorial. Este hecho solo puede valorarse mediante la opinión de expertos, puesto que no se conoce con exactitud el número total de publicaciones que incluyen ilustraciones anualmente.

Ya en el siglo XXI, encontramos la última gran revolución para la ilustración, que han sido sin duda las tecnologías electrónicas. La aparición de herramientas de diseño digital, Internet y las publicaciones en línea, han supuesto un gran cambio para el

mercado editorial, la forma de trabajar de los ilustradores, y de los sectores profesionales relacionados. Estos aspectos forman el panorama de la ilustración actual, y por tanto, el entorno de Alberto Gamón como ilustrador. Por ello, en el segundo punto del trabajo se expone el panorama nacional e internacional de la ilustración y en el tercer punto, el propio Gamón nos explica su percepción sobre esta profesión.

1.2. Objetivos

Con este trabajo se quieren lograr los siguientes objetivos:

- Objetivo general:
 - Identificar y presentar de forma sistematizada la obra de Alberto Gamón, así como su concepto de ilustración y su opinión sobre el estado de desarrollo de la ilustración en Aragón.
- Objetivo específicos:
 - Definir y enmarcar la ilustración gráfica en el siglo XXI situando el papel de ilustrador en la actualidad, apoyándonos en las últimas publicaciones realizadas por diferentes instituciones, como las asociaciones profesionales.
 - Dar a conocer el panorama laboral del ilustrador español, sus derechos como autor, la difusión a través de las ferias y concursos sobre ilustración y su formación profesional.
 - Recopilar publicaciones y actividades relacionadas con la ilustración en Aragón para definir la situación de los ilustradores aragoneses. Poder valorar su labor dentro del mercado editorial y realizar una comparación con respecto los ilustradores de otras comunidades autónomas.

1.3. Justificación

A pesar de la difusión que se hace de los ilustradores aragoneses, aun no se dispone de publicaciones que reflejen la situación laboral de esta profesión, el impacto de sus ilustraciones en el mercado editorial o una lista exhaustiva de estos autores, para conocer tanto los autores más activos, como los más veteranos. O incluso acceder a una recopilación de su obra.

A través de este trabajo se pretende dar a conocer la figura de un ilustrador aragonés que representa la ilustración aragonesa de estos momentos, y presentar de manera esquemática su obra gráfica. Alberto Gamón es el representante elegido por su heterogénea obra gráfica, sus numerosas colaboraciones en talleres y eventos sobre ilustración y por su punto de vista como ilustrador aragonés.

Con este trabajo se muestran estos extremos gracias a las entrevistas mantenidas con el ilustrador, la asistencia a sus talleres y por último, para presentar su obra, el acceso a su documentación y obra. Conociendo así la situación de un ilustrador en el Aragón actual. Además, para contextualizar su situación se ha realizado una recopilación de publicaciones sobre ilustración gráfica en Aragón, desde catálogos de exposiciones, hasta artículos de opinión en blogs especializados. Como veremos en el siguiente subapartado (1.4) no existen en Aragón estudios de tipo documental sobre ilustración. Por ello es necesario abrir un camino que nos lleve a un necesario conocimiento de la ilustración en Aragón.

1.4. Estado de la cuestión

En lo que respecta a la selección de obras mencionadas en el transcurso de este trabajo, se ha optado por centrar la bibliografía utilizada en publicaciones sobre diferentes aspectos de la ilustración gráfica y los ilustradores. Empezando por las publicaciones realizadas por las asociaciones de profesionales de la ilustración en España, las cuales son un referente respecto a documentación en materia de derechos de autor, contratación y mercado editorial. La Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP) cuenta con diversas publicaciones entre las que destacaremos: *Libro blanco de la ilustración gráfica* (2004), el estudio *Situación económica del sector de la Ilustración Gráfica en España* (FADIP, 2006). Y el *Nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España* (2011)

Por otro lado, destacamos el manual *El ilustrador y la ley* publicado por la Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC, 2006), que constituye un gran manual de iniciación para los derechos de autor en España, así como el *Manual de la internacionalització* y la *Guia per a autors novells* (APIC, 2011). También los dos informes publicados por el Observatorio de la Ilustración Gráfica: *Informe 2008* (2009) y *Los retos de la era digital* (2010), que tratan el mercado editorial y la situación laboral de los ilustradores, así como de los retos que la era digital plantea al ejercer la profesión y destacar las ventajas e inconvenientes que ofrece Internet como herramienta de difusión. Fuera de estos manuales, dirigidos para autores dispuestos a desarrollar su carrera, en España apenas se encuentran referencias científicas sobre la ilustración.

En la Comunidad autónoma de Aragón no existen publicaciones semejantes. Si bien está incluido Aragón en los informes a nivel nacional, no contamos con publicaciones específicas dedicadas a la ilustración aragonesa o a sus autores. Una de las causas es la ausencia de una asociación profesional de ilustradores aragoneses, puesto que este tipo de publicaciones especializadas siempre han surgido de una propuesta por parte de los colectivos profesionales. Sin embargo, en Aragón contamos con un gran número de exposiciones, eventos y talleres con los que se puede llevar a cabo un acercamiento a la situación en el gremio de la ilustración, y es con esta documentación con la que se ha trabajado para realizar este panorama de la ilustración aragonesa, la cual se expone en el punto 2.3 de este trabajo.

Entre las publicaciones destacables sobre ilustración en Aragón se encuentran los catálogos de exposiciones; *Mira que te cuento* (2004) es un catálogo que reúne 30 ilustradores aragoneses, con prólogos de Rosa Tabernero y Ana Gonzalez Lartitegui, que apelan a la ya mencionada falta de publicaciones que recojan datos sobre la ilustración y sus autores en Aragón. Otro catálogo remarcable es *Imaginar la palabra*, que recopila veinte ilustradores aragoneses del siglo XXI en la exposición del museo oscense en el 2011. Con esta exposición se presentó a los ilustradores más activos y representativos de Aragón en ese momento.

Otra publicación a mencionar es el artículo escrito por Raquel Garrido: *La ilustración infantil en Aragón* (2009) publicada en el blog *Asociación Aragonesa de Críticos del Arte Digital*. En este artículo Raquel Garrido (2009) realiza una aproximación al panorama de la ilustración aragonesa de manera histórica. También

denuncia que la difusión de las obras ilustradas infantiles en Aragón es escasa, siendo su aparición puntual en ciertas épocas del año y con claros motivos comerciales. Como conclusión al artículo, encontramos estas palabras de Raquel Garrido que afirman lo mencionado anteriormente: *“queda la puerta abierta para una investigación desde el ámbito universitario más exhaustiva que diera a la ilustración infantil la consideración artística que hasta ahora tan apenas ha tenido”*.

Debido a la escasez y dispersión de las publicaciones sobre la situación del mercado y profesión de la ilustración, visto desde un punto de vista genérico, se han consultado diversas fuentes de información y documentación relacionada, directa o parcialmente con la ilustración. Ha sido necesario destacar un amplio número de publicaciones para poder abordar la ilustración y su contexto de la manera más adecuada para la realización del trabajo.

1.5. Metodología

La metodología utilizada para la realización de este trabajo es de tipo cualitativo. A continuación nos referimos a las técnicas utilizadas en la búsqueda de información.

Como ya se ha mencionado en el estado de la cuestión, no existen apenas trabajos sobre ilustración, en el aspecto tratado en este trabajo, por lo que se han encontrado varios problemas a la hora de recopilar información y fuentes sólidas para la realización del mismo. Gracias a la supervisión de la tutora del trabajo y el sistema de tutorías, finalmente se ha enfocado la búsqueda de fuentes de información hacia los temas comentados con el ilustrador.

- Fuentes de información generales:
 - Se han realizado numerosas y periódicas búsquedas bibliográficas sobre la ilustración gráfica en la web, incluyendo manuales de aprendizaje, artículos y entrevistas de profesionales en blogs especializados, portales web de las diferentes asociaciones profesionales, ferias y congresos sobre ilustración, concursos, etc. Ha sido difícil establecer un límite sobre las fuentes en la web, pero gracias al amplio abanico de portales y artículos se ha podido conocer mejor la situación de la ilustración. Además, se han realizado búsquedas de publicaciones en el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Las monografías citadas de

Martin Salisbury, Desdemona Mc Canon, Mark Wigan y Laurence Zeegen pertenecen a los fondos del campus de Huesca y Teruel, por lo que ha sido necesario solicitarlas en préstamo en varias ocasiones para poder consultarlas.

- Se ha realizado una recopilación de todo lo publicado y divulgado en la web sobre la ilustración en Aragón o relacionado con los ilustradores aragoneses del siglo XXI. Al igual que para el panorama internacional y español se ha buscado información sobre diferentes eventos, concursos, webs especializadas o artículos que incluyeran publicaciones de autores aragoneses. Únicamente en formato físico se ha podido consultar el catálogo *Mira que te cuento* (2004) y la exposición sobre la obra de Alberto Gamón “Dispersión” en la Librería el Armadillo Ilustrado.
- Fuentes de información específicas:
 - Para recopilar toda la información y publicaciones relacionadas con Alberto Gamón se ha realizado un análisis y recopilación de datos del blog portfolio personal del ilustrador gamonadas.blogspot.com.es, además de solicitarle documentación personal y artículos recopilados por él mismo tales como presentación de talleres, exposiciones, entrevistas, *curriculum vitae* y asistencias a diversos eventos. Gracias a su colaboración, se ha podido completar la búsqueda, porque muchos de los artículos y fuentes, no se pueden consultar en la web o ya no se encuentran disponibles en formato físico. Hay que mencionar la dificultad de recopilar su obra completa debido a la heterogeneidad y naturaleza efímera de algunos de sus trabajos. En segundo lugar, hemos realizado una serie de entrevistas al autor. Nuestro primer contacto consistió en la asistencia a una de sus conferencias sobre ilustración impartida dentro de la asignatura: *Producción y comercio del libro*, perteneciente al Grado de Información y Documentación. Y una vez desarrollado el trabajo, una última entrevista personal para completar la información sobre su obra, conocer su opinión sobre la ilustración, su papel como ilustrador y su punto de vista sobre la ilustración en Aragón. Dicha entrevista se puede consultar en el anexo C de este trabajo.

2. La ilustración

En este punto, vamos a referirnos a algunos aspectos relacionados con el concepto de ilustración y con el ejercicio de la profesión. Por un lado, las diferentes definiciones del término ilustración, junto con un análisis de los aspectos y funciones de la misma. Por otro lado, la definición y funciones del ilustrador como profesional en el contexto actual, junto al marco legislativo que le atañe como autor y a su obra, así como la oferta formativa y especialización de estudios para los futuros ilustradores. También se analizará siguiendo de manera sistemática la situación de las asociaciones, cómo han surgido y a qué se dedican. Y, por último, mencionaremos los eventos y concursos de mayor importancia del mercado editorial español e internacional.

2.1. Concepto y definición de ilustración

Uno de los objetivos del trabajo es definir el término ilustración en el contexto del siglo XXI, entre otras cosas, para comprender la definición dada por el propio Alberto Gamón y compararla con las definiciones de otros autores. Por ello, se ha realizado una selección de definiciones, las cuales pertenecen a ilustradores o especialistas de la ilustración editorial, tanto española como internacional. La selección aquí presentada se caracteriza por abarcar diferentes aspectos sobre la ilustración y sus funciones como actividad artística y profesional. Para los profesionales mismos es difícil determinar qué es la ilustración. Resulta complicado establecer límites a esta materia o llegar a explicar cuando es dibujo, cuando diseño o cuando es ilustración. Esto ha llevado a que muchos profesionales hayan desarrollado su propio concepto o definición sobre qué es o no ilustración. Para entender mejor las definiciones se han agrupado en dos clases de ilustración según el aspecto en el que se centran: la ilustración gráfica o comercial y la ilustración editorial.

Antes de analizar las definiciones, es importante mencionar que los autores analizados en la bibliografía coinciden en que un dibujo como tal, no es ilustración. Para ser ilustración se necesita dotar a la misma de una misión. La esencia de una ilustración es la intención de transmitir algo, un mensaje, ya sea creado por el propio autor o esté recogido en el texto al que acompaña. En esa misma línea se encuentra la definición de Norman Rockwell citada por Mark Wigam en *Pensar Visualmente* (2008, 88): “*El ilustrador a diferencia del pintor, tiene un interés primordial en contar una historia*”. Esa historia a la que se refiere Norman es la narración visual que puede crear

el ilustrador jugando con la relación imagen/texto. Sin texto sería otro tipo de obra artística. Según Raquel Garrido en su artículo *La ilustración infantil en Aragón* (2009) no debería denominarse ilustración a una imagen sin texto al que hace referencia: “A menudo olvidamos que para que una imagen sea ilustración ha de hacer referencia a un texto. Sin palabras no hay ilustración. La ilustración surge para traducir a imágenes por medio del dibujo o la necesidad de comunicar un mensaje.” En la misma línea de opinión se encuentra la definición de ilustración de la autora Desdemona Mc Cannon (2009, 10): “Las ilustraciones pueden aumentar la información contenida en el texto. Esta tensión entre lo que se dice y lo que se muestra convierte los álbumes ilustrados en una forma única y emocionante de expresión gráfica.” Mc Cannon habla de “aumentar” el texto. Ciertamente se debe considerar que la ilustración no es un contenido añadido al texto, sino que forma parte del mismo. Sin la ilustración, la obra se podría leer, pero no entender de la misma forma. La ilustración aporta mucho a la comprensión del lector sobre el texto. Además, la autora menciona el álbum ilustrado, para lo cual volvemos a una definición de Raquel Garrido, en el artículo ya mencionado, que nos ayuda a comprender la diferencia entre un álbum ilustrado y un libro con imágenes o fotografías: “Un cuento para niños con ilustraciones es un cuento ilustrado, pero para que, además, sea considerado álbum debe tener unas características específicas. La principal es la importancia de la imagen frente al texto y su mayor presencia física”. Con esto, la autora deja claro que un álbum ilustrado se diferencia y destaca porque tanto ilustraciones como texto tienen la misma importancia, y no podrían plantearse por separado.

Ya hemos hablado de la ilustración y el álbum ilustrado pero, en muchas ocasiones, la ilustración es confundida con el diseño gráfico. Aquí es donde se crea mayor diferencia de opiniones entre autores. Debido a que son materias similares. Algunos las diferencian y definen como términos separados, y otros en cambio consideran que no hay límites ni diferencia entre ambos términos.

Entre los autores que consideran que son dos ámbitos diferentes está el ilustrador Ricardo Cavolo, que en una entrevista publicada en el blog: *La trastienda de ilustradores* (2013) afirmó que: “nunca he tenido muy claro cómo definir ilustración, pero creo que lo más fácil de entender es que es dibujar. El diseño gráfico lo entiendo más como el arte de ordenar y distribuir una serie de elementos aunando un gusto

estético con el aspecto comercial”. Al igual que Cavolo, los autores que diferencian ambos términos suelen ver la ilustración como una creación alineada al mundo literario, con un destino más editorial. Y el diseño gráfico lo ven más comercial, destinado a otro tipo de productos.

En cuanto a los autores que no quieren hacer una diferencia terminológica entre ilustración y diseño gráfico, destacamos la definición de Terence Dalley (1993, 36): *“Por muy poderosa que sea la ilustración como forma de comunicación, sin el diseño gráfico no podría sobrevivir. El diseño gráfico persuade, comunica, informa, educa”*. Deja claro que son materias conjuntas, que se necesita a ambas para poder concebir la ilustración. Entendiendo que no se refiere solo a la ilustración editorial, sino a todas las clases de ilustración posibles. Completando esta definición, realiza una afirmación interesante sobre la ubicación de la ilustración dentro del mundo artístico (1993, 36): *“Los límites de la ilustración están en algún lugar a mitad de camino entre el diseño y el arte. Nunca se ha considerado una rama del arte propia ni estar ligada por separado exclusivamente al diseño.”* Quizá aquí se encuentre parte del problema a la hora de definir la ilustración, como no se termina de considerar por muchos como una especialización dentro del arte, se sigue mezclando con cualquier trabajo que implique una imagen o dibujo decorativo.

Guillermo Arenas hace una diferenciación en su artículo *Ilustradores (I) Panorama de la ilustración en España* (2013) entre ilustración y diseño gráfico, entendiendo como ilustración una forma artística por sí misma, y vista en conjunto con un texto, mientras que el diseño gráfico es considerado como una categoría artística superior a la ilustración. La ilustración se concibe junto con el texto y el diseño gráfico sobre un producto (libro, web, merchandising, publicidad, etc.). La ilustración sería un elemento para utilizar dentro del diseño gráfico entre otros muchos.

Cerrando las definiciones, se cita la definición de Martin Salisbury (2004, 75), que aunque breve, expresa la verdadera razón por la que se incluyen las ilustraciones en los libros: *“El público lee las imágenes”*. Por ello las ilustraciones se deben entender como un contenido no añadido ni anexo al texto, sino como un texto más. La diferencia es que, en vez de con letras, está expresado con imágenes.

Como conclusión de este breve análisis de definiciones sobre las diferentes clases de ilustración, se ha elaborado una definición propia, de carácter genérico, que se adapta a la idea principal de ilustración comentada en este apartado: “*Se entiende por ilustración a la acción de transmitir un mensaje o código contenido en el texto, mediante su plasmación artística en un soporte anexo.*”

2.2. El ilustrador como profesional

Muchos expertos afirman que la figura del ilustrador ha cobrado importancia dentro de las publicaciones y que se reconoce más su labor, pero ¿realmente es cierto? En este punto se define al ilustrador como el autor de su obra y se puede observar que está protegido legislativamente, pero esto no impide que en el mundo editorial la realidad sea muy distinta. Tal y como se afirma en el *Libro Blanco de la ilustración gráfica en España* (2004) las editoriales no siempre realizan correctamente los contratos, infravalorando su labor de autoría dentro de la obra, pagando precios más bajos de lo que se consideraría aceptable e incluso, utilizando sus ilustraciones fuera de los límites del contrato.

A pesar de esta idea pesimista, gracias a la especialización en la formación y la labor de las asociaciones, todo apunta a una mejora en sus condiciones laborales, aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Es por ello por lo que debemos comentar los derechos de autor en referencia a los ilustradores.

2.2.1. Derechos de autor

El ilustrador debe ser considerado, al igual que todos los artistas, un autor. Sobre el término autor acudimos al *Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Información* (2004, 42) “*Persona responsable del contenido intelectual o artístico de una obra y a la que se puede identificar mediante una denominación real o ficticia. Puede ser una persona física o varias, y una persona jurídica (entidades).*” De esta definición hay que destacar que se menciona que no siempre es sólo una persona la encargada de la autoría de una obra. De hecho, en los últimos años, se han puesto de moda las publicaciones en colaboración con varios artistas para publicar obras de mayor riqueza artística.

Una segunda definición de autor la encontramos en el manual publicado por la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña (APIC) (2009, 15): “*Es la persona natural (o sea persona física, de carne y hueso, no una persona jurídica o sociedad)*

que crea alguna obra literaria, artística o científica”. En esta definición, sin embargo, se recalca que la autoría de una obra, aunque se publique en nombre de un colectivo o entidad, pertenece únicamente a aquellos que hayan participado en su creación y, por tanto, los derechos a los que vamos a referirnos en este punto del trabajo, pertenecen exclusivamente a esas personas.

En cuanto al término ilustrador, hay que destacar también la definición del *Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Información* (2004, 84): “*Ilustrador es una persona que realiza un dibujo, estampa, grabado u otra técnica que se incluye en un documento, tiene relación con él y acompaña a un texto, un sonido o cualquier otro medio. Se incluyen en este término: dibujantes, fotógrafos, grabadores, pintores, etc.*” Llama la atención en esta definición que no sólo se refiere a los ilustradores del ámbito editorial, que ilustran libros y publicaciones, sino que incluye a los fotógrafos, los cuales también ilustran y acompañan hoy en día un gran volumen de publicaciones, sonido y otros medios. Con las nuevas tecnologías de impresión y reproducción digital, las posibilidades de ilustrar publicaciones ya no se restringen solo a los dibujos, caricaturas o ilustraciones.

Y una última definición la extraemos del *Nuevo Libro Blanco de ilustración gráfica en España* (2010, 13) publicado por FADIP: “*Un ilustrador/a es una persona que realiza obras en el ámbito de la creación visual, con objeto de representar conceptos y transmitir ideas, acompañadas o no de un texto. (...) vinculado en todos los casos al derecho de autoría*”. En esta definición se habla de otra forma de concebir al ilustrador, no sólo como un autor de una obra gráfica como se menciona en el *Diccionario de Ciencias de la Información*, sino también como un profesional cuyo objetivo es representar conceptos e ideas a través de su producción visual. Y también añade al final de su definición que la condición de ilustrador, y por tanto de autor le vincula con sus derechos inalienables de autoría, de los cuales vamos a hablar a continuación.

Entre los derechos que protegen a los autores están: los derechos morales y los derechos patrimoniales. FADIP (2010, 22) define el derecho moral como: “*Un derecho de la personalidad (...) que tutela la integridad moral de una persona. El derecho moral de un autor le corresponde por la paternidad que le une con la obra que ha creado.*” El derecho moral está reconocido en la *Declaración Universal de los*

Derechos Humanos e implica una serie de facultades que son irrenunciables e inalienables, entre ellas, decidir si la obra será divulgada y de qué forma, publicarla bajo seudónimo u anónima, modificar o retirar la obra del comercio e incluso acceder al ejemplar raro o único de la obra.

Por otro lado, a los derechos patrimoniales se refiere también el citado *Nuevo Libro Blanco de la ilustración gráfica en España* (2010, 20) como: “*Los derechos de explotación que permiten al autor recibir una remuneración por su cesión.*” Este derecho es vitalicio y póstumo hasta 70 años para sus herederos. Entre las principales características estarían: derecho de reproducción y distribución, derecho de transformación y derecho de participación. Esto permite recibir una remuneración por la copia y distribución pública de su obra, por la adaptación a otros formatos o por porcentaje de ventas.

Estos dos tipos de derechos constituyen los dos pilares fundamentales de los derechos de autor. Cualquiera de las leyes existentes en el mundo contemplan estos dos factores, aunque dependiendo del país, varía el nivel de aplicación.

Internacionalmente, existen una serie de disposiciones que protegen los derechos de cualquier autor, independientemente del país de que proceda. Los más importantes son: la ya mencionada *Declaración Universal de Derechos Humanos* (2011) que recoge los derechos de autor como: “*Un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor) por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, este publicada o inédita*”.

También está el *Convenio de Berna*, que trata sobre la protección de derechos de autor de obras literarias y artísticas¹. Está basado en tres principios básicos para que todos los autores pertenecientes a un país miembro estén protegidos. Esta protección no puede estar condicionada por ninguna ley, ya que es independiente respecto a las leyes de cada país.

1. Véase: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas* [en línea]. Ginebra: Organización mundial de la propiedad intelectual. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne>.

Otra norma destacable es la *Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 22 de Mayo de 2001*, más comúnmente conocida como *Directiva de la Unión Europea sobre el Derecho de Autor* (o EUCD, del inglés *European Union Copyright Directive*). Es una directiva europea que se transpone en el tratado de la OMPI sobre el derecho de autor de 1996. Y por último, decir que la publicación *El libro verde* en materia de derechos de autor publicado por la Comisión Europea titulado: *Sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información*, publicado en 1995 tiene como propósito enmarcar diversos problemas en materia de derechos de autor y los derechos afines en el contexto del desarrollo de la Sociedad de la Información, con objeto, en particular de determinar las medidas legislativas necesarias.

Por otro lado, en España, los ilustradores cuentan con la *Ley de Propiedad Intelectual*, texto refundido por Real Decreto de 12 de abril 1/1996, modificada por la Ley 23/2006 de 7 de julio. El principal concepto de esta ley es que no protege ideas, sino la plasmación de estas en un soporte. Un ejemplo claro es el que menciona FADIP (2010, 19): “*si un cliente propone una idea para un encargo a un ilustrador, la propiedad intelectual de la obra resultante es de quien realizó la ilustración, no de quien tuvo la idea*”. Según esta ley, es indiferente si la obra creada tiene más o menos valor artístico, lo que es importante es que el acto de creación se haya llevado a cabo con la huella personal del autor. La ley liga indisolublemente obra de autor y derecho de autoría, y este no se limita a una mera posesión moral, sino que está en conexión con obligaciones económicas y contractuales específicas.

Para cerrar este apartado haremos un breve comentario sobre los problemas derivados de los derechos de autor, tomando como ejemplo la encuesta realizada en el 2005 por FADIP: *Estudio económico de la ilustración en España* (2005) para contextualizar la situación de los ilustradores españoles. En esta encuesta se señalan como principales problemas: el desconocimiento sobre el marco legislativo que les afecta, o la falta de preparación para realizar una contratación en buenas condiciones.

El 50% de los problemas derivados de una contratación son resultado de una mala formalización del contrato y de la inadecuada definición de los derechos de autoría en el mismo. Otro problema con el que lidian los ilustradores es la limitación de los derechos de autor. Aunque cuentan con leyes que los respaldan, están supeditados a la libertad de

información y el derecho de acceso a la cultura. También hay que mencionar el uso indebido o no consentido del trabajo de un ilustrador. La Ley de Propiedad Intelectual dicta claramente que cualquier obra utilizada fuera de los términos del contrato debe ser indemnizada. En relación con este hecho está el último gran problema: la piratería, intercambios ilegales y la falsificación. Con las nuevas tecnologías, resulta en muchos casos sencillo realizar copias y falsificaciones de originales, difundir obras gratuitamente por Internet o suplantar la autoría de las ilustraciones.

Centrándonos en estos problemas, en el *Estudio económico de la ilustración en España* (2005, 3) de FADIP, se dan cifras sobre otros problemas que padecen los ilustradores españoles de los últimos años, diciendo que: “*apenas un 40% de los que se autodenominan ilustradores puede vivir plenamente de ello*”.

El citado estudio concluye que el ejemplo medio de ilustrador español es varón, residente en Barcelona, Valencia o Madrid, tiene una formación muy especializada y sus ingresos provienen de la empresa privada dentro del sector editorial, publicidad o prensa. Deben ejercer como autónomos, promoviendo su aislamiento laboral y dificultando que queden garantizados sus derechos como profesionales. De hecho, el 54.7% de los encargos se cierran con la confirmación del presupuesto y sólo el 22% lo hace mediante un modelo de contrato por escrito. Esto es debido a que una gran parte de los profesionales reconoce no tener referencias de tarifas de precios, o cómo formular un contrato para estos encargos. Por último, se menciona en el *Estudio* que existe anualmente una sobreproducción de libros de casi 70.000 unidades, lo que origina que se devalúe cada libro individualmente. Y que por tanto, si ya era difícil obtener una buena condición de contratación, con esto se disminuye el valor del trabajo de creación de los ilustradores.

Ante estos problemas, la reacción de los profesionales ha sido reunirse y colaborar para proteger su profesión y defender sus derechos, mediante la creación de asociaciones y la publicación de guías y documentos de referencia para todo aquel que necesite ayuda.

Entre los numerosos portales web y asociaciones, destacamos las siguientes por su importante labor de difusión y calidad de publicaciones sobre legislación para autores noveles o la redacción de contratos modelos: la *Association of Illustrators* (AOI), como

referente en Europa. En España, la web de la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP) de la que ya hablaremos más detenidamente en el punto 2.2.3 referido a las asociaciones profesionales. También encontramos el portal *Pencil* que funciona como agencia de ilustradores, creado en España pero orientado a ilustradores de todo el mundo. Y por último, El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) que se encarga de defender los derechos de artistas españoles e informa de la legislación y problemas que les afectan día a día.

2.2.2. Formación profesional de un ilustrador

Históricamente, como ya se ha mencionado en la Introducción, la ilustración se ha considerado una rama del arte, los ilustradores eran dibujantes a los que se les encargaban ilustraciones para las publicaciones, pero no tenían mayor especialización que la obtenida de la experiencia. Esta situación no ha cambiado hasta hace poco, cuando los profesionales han reclamado la creación de estudios y cursos especializados para formalizar su profesión y a la vez aumentar la calidad de sus obras. Los estudios de ilustración que se realizan hoy en día permiten orientar a los ilustradores a especialidades diversas, desde el uso de nuevas herramientas, estilos, formatos, productos, etc. Un ejemplo de las ramas y especialidades que se han creado en torno al mundo del “ilustrador” es el propuesto por FADIP (2010, 13): *“El término ilustrador/a engloba un conjunto de diferentes categorías de autores gráficos, como historietistas, dibujantes de libros de texto y obras de divulgación, dibujantes de álbumes ilustrados, humoristas gráficos, realizadores de animaciones, cartelistas, dibujantes para agencias publicitarias, infografistas y creadores 3D, etc”*.

Algunos ejemplos destacados de formación que se pueden realizar para especializarse son: la escuela de ilustración de la Academy Art University de San Francisco. Fue de las primeras escuelas en dedicar un programa completo de Grado sobre ilustración en libros.

En España (Madrid), se encuentra la Escuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP), reconocida en todos los ámbitos del arte como uno de los centros educativos artísticos de más prestigio de Europa. Cuenta con un curso completo sobre ilustración editorial entre otras especialidades.

Además, en España las escuelas de arte ofertan la titulación de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño en Ilustración Como parte del programa de ciclo formativo,

incluye asignaturas dedicadas a ilustración editorial. Además, existen algunos estudios avanzados como el *Curso avanzado de Ilustración Profesional*, que ofrece la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia (ESAT). Este incluye un módulo de ilustración en prensa, publicaciones y álbum ilustrado. En último lugar, hay que mencionar el *Máster en Álbum Infantil Ilustrado en Madrid* (MAIL). El Máster se centra en este tipo de publicación y cuenta con un programa que incluye prácticas con profesionales y expertos en álbum de referente nacional y con editoriales colaboradoras tanto de España como de Sudamérica, haciendo de este programa una oportunidad única de especialización en álbum ilustrado infantil.

A pesar de que se han creado estos programas de estudios, la realidad es que los ilustradores siguen necesitando de ferias y concursos para convertirse realmente en profesionales de referencia. Es en los eventos y ferias donde acuden las editoriales y agentes literarios buscando nuevos talentos para sus publicaciones, lo cual convierten a estos actos en el mejor escaparate existente. Aunque cada año surgen múltiples ferias a nivel internacional, regional o incluso local, hay una feria en concreto que es el referente mundial para los ilustradores: la Feria del libro infantil de Bolonia. Celebrada desde 1963 en la misma ciudad de Bolonia reúne a profesionales y editoriales de todos los rincones del planeta. Otro aspecto que llama la atención de este evento es el concurso al mejor álbum ilustrado, dirigido a los autores noveles.

Ganar este premio supone entrar por la puerta grande del mundo de la ilustración, por eso muchos aspirantes intentan presentar su primera obra. En España, existen numerosas ferias y eventos para la promoción del libro infantil o el álbum ilustrado, pero el que más relevancia tiene en nuestro país para un ilustrador es el *Premio Nacional de Ilustración*. Creado en 2008 en sustitución del anterior Premio de ilustración que se crea en 1986, lo convoca la Organización Española para el Libro Infantil, y premia al mejor álbum ilustrado y la mejor creación literaria. Actualmente está organizado por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.

Otros premio importante en España es el *Premio Lazarillo*, creado por la Organización Española de para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI). Otros ejemplos convocados por empresas privadas son: el *Premio Internacional de Álbum Ilustrado*, convocado por la editorial Edelvives o el *Premio Compostela*, creado por la joven editorial Kalandraka.

En realidad, en España existen con un gran abanico de concursos, certámenes y ferias. No tanto para la educación y formación, puesto que existen pocas especialidades dentro de la oferta formativa de artes impartida por el Ministerio de Educación, si bien de alguna manera, se compensa con la oferta de cursos particulares y privados por parte de las asociaciones profesionales, las academias y estudios de arte y, últimamente, los cursos online mediante tutoriales.

2.2.3. Asociaciones profesionales

Como ya se ha mencionado, las asociaciones surgieron con el objetivo de proteger los derechos de los profesionales ante los clientes y para reforzar el papel de los ilustradores como autores de las obras en las que participan. A continuación, se mencionan algunas de las principales asociaciones a nivel mundial y nacional cuyo trabajo ha logrado que se consideren un punto de información y guía para los profesionales.

La primera es la ya citada *Association of Illustrators* (AOI). Es la asociación más importante en el Reino Unido y también en Europa, se trata de un referente por haber sido una de las primeras asociaciones de ilustradores fundadas en el continente.

Existe además una red de asociaciones a nivel europeo: *European Illustrators Forum* (EIF), red fundada recientemente que integra a 13 asociaciones de ilustradores de 9 países e incluye: *Aesopos* de Grecia, *Associazione Illustratori* de Italia, *Association of Illustrators* (AOI) del Reino Unido, *Grafill* de Noruega, *Illustrators of Ireland* de Irlanda, *La Maison Des Illustrateurs* de Francia, *Svenska Tecknare* de Suecia, *German IO – Illustratoren Organisation* de Alemania.

Como representante de España está la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP). Es la organización más importante en España, reuniendo a las demás asociaciones de ilustradores autonómicos. Originada en 1997 por iniciativa de las tres primeras asociaciones de ilustración españolas: Cataluña (APIC), Madrid (APIM) y Valencia (APIV). Desde FADIP trabajan por la defensa y la correcta aplicación de los derechos de autor, así como para oponerse a cualquier vulneración de estos derechos. En esta misma línea se encuentra la Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). Representa y defiende los derechos de los artistas plásticos españoles acorde a la ley de Propiedad Intelectual.

Aunque no sea una asociación como tal, es preciso mencionar el *Observatorio de Ilustración Gráfica*, un portal web que se encarga de analizar, reunir y difundir todas las publicaciones referidas al mundo de la ilustración en España, incluyendo las realizadas por las asociaciones de profesionales, congresos, eventos y datos económicos de interés para el sector de la ilustración. Aparte de realizar nuevas propuestas para la mejora de las condiciones profesionales del sector de la ilustración. Fue creado desde FADIP en 2008 con el apoyo del Ministerio de Cultura y de la extinta Fundación Arte y Derecho.

A pesar de que la opinión general de los profesionales es que no hay regulación con las contrataciones artísticas, gracias a estas asociaciones poco a poco se van publicando herramientas y claves para proteger los derechos de los artistas. Se están uniendo, formando cada vez un colectivo mayor y mejor organizado. Hoy en día, un ilustrador puede buscar ayuda en cualquiera de estas instituciones. Hace falta un poco más de perspectiva histórica para poder determinar el resultado de su esfuerzo, pero de momento lo que se puede apreciar es que se está consiguiendo una mayor visibilidad de la labor del gremio de ilustradores, mediante publicaciones recopilatorias, catálogos, exposiciones y portales web.

2.2.4. La ilustración en Aragón

Antes de hablar de Alberto Gamón en el siguiente capítulo, es preciso contextualizarlo en la situación en que se encuentra la ilustración en Aragón.

El panorama actual de la ilustración de libros en Aragón resulta complicado de definir, puesto que apenas se cuenta con publicaciones aragonesas dedicadas al sector de la ilustración editorial, salvo publicaciones puntuales, como una exposición o un concurso, como ya se mostrará más adelante. Si bien encontramos datos del mercado editorial en la página web del Instituto Nacional de Estadística, no hay análisis o estudios propios acerca de la evolución editorial en Aragón o sobre ilustración.

El papel de los ilustradores aragoneses en la historia de la ilustración española no ha sido retratada en publicaciones de tirada nacional hasta hace una década. En Aragón, no existen estudios históricos a nivel científico u objetivo. Se realizan numerosas exposiciones concursos y charlas, pero no se analizan, por lo que no hay estudios para elaborar una colección de autores. Esta ausencia de publicaciones sobre la ilustración aragonesa es criticada por Raquel Garrido en su artículo *La ilustración*

infantil en Aragón. Con este artículo realiza una breve introducción histórica de las últimas décadas, y además hace mención sobre la escasa atención recibida en Aragón. En palabras de la autora (2009): “*Estudiosos e ilustradores se quejan de la falta de atención por parte de la crítica. De la casi inexistencia de análisis por parte de los profesionales de la crítica.*”. Se refiere también a la escasa dedicación por parte de la prensa autonómica y local en hacer reseñas o críticas sobre libro infantil, fuera de festividades consumistas (feria del libro y navidades). En el ámbito de la investigación universitaria, únicamente tratan el aspecto literario o pedagógico de la literatura infantil, pasando por alto el análisis artístico, sin comentar que los expertos de arte poco han dedicado a comentar ilustración de libros. Es por ello por lo que aprovecha este artículo para hacer hincapié en la importancia de que se hagan críticas y comentarios por parte de los expertos, para que pueda conocerse mejor el sector y tener un seguimiento de lo que se está publicando. Es un tema que debería poner en alerta a todos los profesionales.

Volviendo a la historia de la ilustración en Aragón, cabe mencionar la gran calidad y trayectoria de sus ilustradores. Para Raquel Garrido la ilustración en Aragón tiene preferente indiscutible, la obra del ilustrador Francisco Meléndez.

Le atribuye la renovación de la ilustración en los años 80, dándole no sólo importancia en Aragón, sino a nivel nacional. Fue galardonado en 1987 con el Premio Nacional de Ilustración por *La oveja negra y otras fábulas*, escrita por Augusto Monterroso.

Aunque su gran aporte fue a través de la publicación *El verdadero Inventor del Buque Submarino*, publicado por Ediciones B en 1989. Según Raquel Garrido, eso supuso una nueva forma de ver la ilustración infantil e introdujo la idea de publicación de libro-objeto en el mundo del libro infantil, ya que hasta la fecha se reservaba para el público adulto.

Hay una laguna de estudios desde Francisco Meléndez hasta la primera década del siglo XXI, cuando comienza una etapa dorada en la ilustración infantil en la Comunidad. Surge una importante generación heterogénea de ilustradores, únicamente recogidos por catálogos de exposiciones como las mencionadas en la introducción de este trabajo. Destacamos figuras como la de José Luis Cano, Isidro Ferrer o Elisa Arguilé. El impulso actual que se está viviendo en el sector de la ilustración en Aragón se está llevando a través de los propios autores, en colaboración con editoriales y librerías. Y gracias al uso de las herramientas de difusión en Internet se han eliminado

las barreras físicas, permitiendo que estos artistas hayan publicado trabajos por todo el territorio español y el extranjero. Esto ha repercutido en la reputación de sus autores, logrando que muchos de ellos recibieran galardones o publicaciones distintivas, como se aprecia en el catálogo *Ilustrísimos* (2005) en el que son recogidos varios ilustradores, entre los que se encontraba Alberto Gamón, para representar a España en la exposición de la Feria de libro infantil de Bolonia.

Cabe mencionar que, aparte del creciente interés de las editoriales ya existentes, han surgido nuevas editoriales en nuestra comunidad, enfocadas algunas exclusivamente hacia el mundo del álbum ilustrado.

Las principales editoriales aragonesas que publican ilustraciones de artistas aragoneses son: Mira, Xordica, Pirineos, Delsan, Prames, Marboné, Imaginarium y Apila ediciones.

Entre esas editoriales cabe destacar la labor de Apila Ediciones, editorial especializada en álbum ilustrado, que ha ayudado a que muchos ilustradores publiquen su primera obra. Fundada por los profesores de la Escuela de Artes de Zaragoza, asesora y fomenta a los jóvenes artistas. Otras editoriales destacables son Letrablanka y sinPretensiones, que aunque son proyectos más jóvenes, están apostando fuerte con ediciones de calidad y se caracterizan por realizar proyectos de autopublicación.

Ya en el contexto de la ilustración española hemos mencionado la importancia de las asociaciones profesionales para la defensa y apoyo del sector. Sin embargo, en Aragón no existe ninguna asociación. Los ejemplos más cercanos son: una pequeña asociación, sin ánimo de lucro, formada por dos miembros denominada APILA. Otro colectivo de ilustradores de Aragón está representado en el colectivo Malavida, dedicada a la novela gráfica. Y un último ejemplo es Tertulias Gráficas, reuniones de ilustradores de un modo informal, con la finalidad de crear un punto de encuentro y hablar de temas comunes. En Aragón no hay un punto de reunión oficial de los profesionales ni de representación del gremio. Sin embargo, la ausencia de asociaciones, no parece afectar al mundo editorial aragonés y su floreciente mercado.

En Aragón, continuamente, se realizan convocatorias a concursos de cartelería aunque están mayoritariamente enfocados a las artes gráficas. Apenas existen concursos sobre ilustración editorial. Uno de los pocos es el que presentan en colaboración Apila

Ediciones y la Escuela de Arte de Zaragoza desde 2013. Anualmente, otorga un premio al mejor álbum infantil ilustrado en primera edición.

Aparte de este premio, se encuentran otros de menor importancia, como el premio de la Escuela de Artes *I certamen de Ilustración Dulce* (2013) dedicado a la ilustración gastronómica, o el Concurso de ilustración *El viaje a Italia de Francisco de Goya* (2013) Impulsado por La Obra Social de Ibercaja y Fundación Goya en Aragón, con la colaboración del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

El tipo de publicación que más trata la ilustración en Aragón son los catálogos de las exposiciones realizadas. Gracias a ellos, se conoce mejor a los ilustradores que están más activos. Entre ellos destacamos *Mira que te cuento* (2004), que ya en este año recopiló a una selección de 30 ilustradores junto con una valoración del sector de la ilustración aragonés a cargo de Rosa Tabernero y Ana González Lartitegui. De una manera más biográfica, el catálogo *Guía útil Aragoneses* (2011) recoge a 30 autores y los cataloga según sus publicaciones y estilos gráficos. Del mismo año es el catálogo oscense *Imaginar la Palabra* (2011), una exposición que recoge a lo mejor de Aragón seleccionado por un jurado especializado. Y por último, uno de los catálogos más recientes, *Tertulias Gráficas / Por amor al arte* (2013). Este catálogo surge a raíz de una exposición reivindicativa de *Tertulias Gráficas*. Los ilustradores, están cansados de ser invitados a colaborar en exposiciones sin remuneración, o como se dice popularmente *por amor al arte*. En este catálogo se presentan sus ilustraciones junto con una breve entrevista a cada uno, en el que explican sus puntos de vista sobre la profesión del ilustrador, dando una importante visión del panorama profesional.

También hay que destacar la labor educativa que se está llevando a cabo en los últimos años en nuestra comunidad para formar a futuros ilustradores. Entre los diferentes talleres y cursos ofertados, hay que comenzar destacando a *Encuentrazos*, unas jornadas dedicadas a reunir a profesiones y alumnos para ayudarles a especializarse y destacar como grandes profesionales a través del intercambio de experiencias y talleres didácticos, encuentro que lleva ya tres ediciones realizándose (2013-2015).

Otro curso de importancia sobre ilustración es el organizado por la Fundación Santa María de Albarracín, que en 2014 celebró su octava edición. El curso titulado *Curso internacional de ilustración y diseño gráfico* ofrece a estudiantes de España,

Holanda, Alemania, Francia y Portugal la oportunidad de reunirse con otros profesionales de relevancia internacional y realizar talleres de ilustración especializados.

Conociendo estos cursos, se puede afirmar que Aragón está al día en cuanto a cursos sobre ilustración. Aunque podría existir una mejor oferta como ocurre en Barcelona o Madrid, es una buena señal que se realicen estos cursos en Aragón, llamando la atención de jóvenes promesas y fomentando su desarrollo como profesionales.

Continuando con la línea de difusión de la ilustración, se encuentran los portales web especializados y blogs. Un primer ejemplo remarcable es el blog *Ilustradores Aragoneses*. Dirigido por dos ilustradoras aragonesas: *Blanca BK* y *Nuria Cadena*. Juntas recopilan todas las noticias relacionadas con publicaciones, reuniones, cursos, certámenes y exposiciones que ocurren tanto en Aragón como lo relacionado con los ilustradores aragoneses fuera de la comunidad. Otro recurso importante es el portal web *Atrapavientos*. Este grupo, especializado en literatura infantil y juvenil, promueve la cultura y la animación a la lectura además de ofrecer cursos y talleres sobre ilustración destinados al público más joven. Su sede física se encuentra en el centro *Las Armas*.

Por último, hay que destacar la labor de las librerías especializadas en álbum ilustrado. Empezando por las de mayor experiencia en la Comunidad está *Antígona*, con más de 25 años de historia, *Los Portadores de Sueños*, con un *Premio Nacional* a la mejor librería, *Cálamo* y *Anónima*, esta última situada en Huesca. Aunque hay más librerías con fondo de álbum ilustrado, no están tan especializadas como éstas.

Aparte de estas librerías, en los últimos años han surgido librerías especializadas exclusivamente en ilustración. La primera es *El Armadillo Ilustrado*. Esta librería, además de álbum ilustrado infantil, cuenta con una gran oferta de publicaciones dirigidas a especialistas sobre ilustración, diseño gráfico y álbum ilustrado para adultos. También realiza talleres, exposiciones y charlas para los aficionados a este arte.

En segundo lugar, hay que mencionar la *Libroteca el Gato de Chesire*. Su público objetivo son los niños u jóvenes, por ello está especializada en talleres de animación a la lectura infantil, cuentacuentos, y realizan exposiciones temáticas, concursos y entrevistas con autores e ilustradores locales.

3. Alberto Gamón. Su obra

Como ya se ha mencionado en la Introducción, el objetivo de este trabajo es presentar de forma sistematizada la obra del Ilustrador Alberto Gamón. Las razones por las que se ha escogido a este autor son las siguientes:

La primera, es su amplio repertorio de trabajos y proyectos realizados: desde prensa, cartelería, álbum ilustrado infantil y adulto, entre otros. La segunda, es su capacidad de síntesis y comunicación del mensaje, que junto a su estilo de dibujo hacen que sus ilustraciones sean obras ricas de contenido, lo que las convierte en un canal único de conexión entre el autor y el lector. Por último, por su labor educativa a través de la realización de talleres sobre ilustración y sobre sus publicaciones para todas las edades, los cuales ayudan a mejorar la calidad de sus obras gracias a las experiencias compartidas con sus lectores, consiguiendo conectar con ellos. Como consecuencia de su trabajo, ha adquirido una fama que se demuestra con las ventas de las obras en las que ha aportado su talento. Prueba de su éxito son los premios y menciones que ha recibido por algunos de sus trabajos, como *Operación J*, de Daniel Nesquens (2003). Siendo éste su primer álbum ilustrado, obtuvo una mención especial en el certamen de Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante (2001) y un accésit en el certamen INJUVE (2003). Poco después, en 2005, fue seleccionado entre otros ilustradores españoles, para representar al país en la exposición *ILUSTRISIMOS. Panorama de la ilustración infantil y juvenil en España* (2005, Feria de Libro Infantil de Bolonia).

Entre otras numerosas colaboraciones que ha realizado, la más importante para su carrera es la llevada a cabo junto a Ediciones sinPretensiones. Con la que ha logrado publicar *Un perro* (2012) dando con este álbum, el atrevido paso a la autoedición. Además de ser el álbum más vendido y el que más difusión ha tenido entre otras de sus obras. Pero esto es sólo una pequeña muestra destacable de toda su trayectoria como ilustrador.

3.1. Desarrollo profesional y de su obra

Nacido en 1974 en Alcañiz, Teruel, empezó a interesarse por el dibujo desde su infancia. Ese interés le condujo a estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza. Pero no es hasta que finaliza sus estudios, cuando decide dedicarse al mundo de la ilustración ante la perspectiva de trabajo en la ciudad.

Desde el inicio de su vida profesional como ilustrador en 1995, tanto con la publicación de una portada ilustrada en *El Boletín del CIPAJ* de Zaragoza (1995)², como su colaboración en prensa durante quince años para el *Periódico de Aragón*³, ha estado en constante evolución artística que puede apreciarse a lo largo de toda su obra gráfica. Dicha obra ha tenido tres cambios o etapas clave, basadas en nuevas influencias artísticas, hitos profesionales importantes y recopilación de experiencias profesionales.

La primera etapa se caracteriza por su *formación academicista* en los años noventa. El estilo de dibujo es muy realista, basado en lo aprendido en la academia de Artes aplicadas. Pero su asistencia a la charla del diseñador Pere Torrent influyó en su manera de ver el mundo de la ilustración, hasta el punto de que cambió el estilo de dibujo realista por formas geométricas y al uso de líneas duras, rectas y gruesas. Después de Torrent, se fija en autores de dibujo muy geométrico y cubista, como Picasso. La obra más clara de esta influencia cubista es *Operación J* (2003)⁴.

La segunda etapa se caracteriza por la dulcificación y amoldamiento de las figuras geométricas en las composiciones. Los trazos se adelgazan, pierden fuerza en pos de una composición más elaborada y protagonismo en los colores. Todo esto bajo una nueva influencia, la obra de Isidro Ferrer, conocido también por haber sido aprendiz de Pere Torrent. Por lo que la influencia geométrica no desaparece, sino que se transforma. El álbum ilustrado *6 leones* (2010)⁵ es una clara representación de esta presentación de formas geométricas más suaves.

Por último, se encuentra la tercera etapa evolutiva en su obra gráfica, que Alberto Gamón denomina como: “*salirse de la cuadrícula*”. Sus ilustraciones ya no respetan una geometría meticulosamente medida y colocada.

2. Nota. Véase ilustración nº13

3. Nota. Véase ilustración nº14

4. Nota. Véase ilustración nº1

5. Nota. Véase ilustración nº3

Aunque las figuras siguen estando presentes, no tienen el mismo peso en la composición, sino que se mezclan creando ilustraciones más simplificadas y ligeras. En esta última etapa hay que situarla colección de portadas para la serie de novelas de la editorial Contraseña. El propio Gamón destaca su último trabajo hasta la fecha *Nada de Nada* (2015)⁶, como una representación de este nuevo estilo sacado de la cuadrícula que tanto le ha definido como artista.

3.2. La ilustración desde el punto de vista de Alberto Gamón

Previamente se ha hablado en la Introducción de este trabajo sobre la definición de ilustración. En este punto se ha preguntado a Gamón sobre su concepción de la ilustración y también sobre su idea del ilustrador como profesional.

3.2.1. Definición de ilustración

Siempre que se le pregunta por el concepto de ilustración, Gamón puntualiza varios aspectos. El primero de ellos es:

“Ilustrar es contar con imágenes, siempre representadas de forma personal”.

Y a esta definición añade que:

“Ilustrar no es adornar, es contar algo. Es la síntesis del texto que acompaña.”

Al igual que las definiciones comentadas en el capítulo dos, Gamón subraya la importancia de la función que cumple la ilustración junto con el texto. También hay que puntualizar que concibe la ilustración como algo muy personal, cada ilustrador iluminará cada historia de manera diferente, al igual que cada persona contaría el cuento con su propia versión. Lo cual dota a la ilustración del carácter de única, de irrepetible. Cada vez que se lee un texto, se puede encontrar diferentes lecturas o sentidos, a una ilustración le sucede igual. Es por ello por lo que subraya que *ilustrar es contar con imágenes*.

Otro aspecto que define es:

“Ilustrar es darle valor a las palabras”.

Con esto señala la importancia de conocer bien el texto que se está ilustrando. Puesto que gracias a la ilustración, se puede jugar con los significados y buscar otras lecturas, y transmitirlo a través de las imágenes.

6. Nota. Véase ilustración nº9

A estas breves definiciones añade dos términos que considera intrínsecos a la ilustración. El primero es comunicar: “*unir al emisor con el receptor mediante un código común*”. Gamón considera que una ilustración se crea con la intención de llevar un mensaje al receptor, pensando en su posible público. Por tanto, comunicar es un concepto sin el que no se puede concebir la ilustración. En segundo lugar, se encuentra el término sintetizar: “*el exceso de información genera confusión*”. Este término es la aportación más personal de Gamón a la definición de ilustración, puesto que una característica relevante de su estilo es la síntesis. Transmitir mucha información utilizando las mínimas formas en sus ilustraciones.

Para completar su concepción sobre la ilustración nos lleva a consultar la definición sobre ilustración que ofrece la RAE⁷:

“ilustración.

- 1. f. Acción y efecto de ilustrar.*
 - 2. f. Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.*
 - 3. f. Publicación, comúnmente periódica, con láminas y dibujos, además del texto que suele contener.*
 - 4. f. Movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso humano.*
- ORTOGR. Escr. con may. inicial.*
- 5. f. Cada uno de los movimientos similares de otras épocas.*
 - 6. f. Época en que se desarrolló el movimiento ilustrado.”*

Como puede apreciarse, en esta entrada, la RAE incluye seis definiciones sobre ilustración. Gamón se refiere a las tres primeras definiciones, puesto que las tres restantes conciben la ilustración como movimiento filosófico.

Para Gamón, de las tres definiciones, la que mayor importancia tienes es la que define la ilustración como: “*Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.*” Dentro de esta definición, Gamón considera que el término *adornar*, debería aparecer en segundo lugar.

7. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española* [en línea]. Madrid: Real Academia española, 22^a ed., 2016. [consulta: 31-01-2016]. Disponible en: <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>.

Porque piensa que la ilustración de hoy en día ya no se debería concebir como una decoración o añadido de un libro, sino como parte del contenido cultural que ofrece la obra. Usando el término adornar en primer lugar, parece que no se quiera desechar esa idea de ornamentación artística sobre la ilustración.

Otra de las definiciones que analiza es la que define ilustración como:

“Publicación, comúnmente periódica, con láminas y dibujos, además del texto que suele contener.”

Sobre esta definición Gamón puntualiza que gracias al dibujo, se pueden tratar temas polémicos de manera difuminada, al contrario de lo que sucede con la fotografía o la narrativa. De ahí que se utilice tanto para, por ejemplo, periódicos como acompañando a textos comprometedores o de difícil comprensión. A pesar de esta clara relación, Gamón encuentra esta definición limitadora. La ilustración no es un campo exclusivo de “viñetas en periódicos”, “libros de texto” o “libros y cuentos infantiles”. Definir los campos de actuación de un ilustrador hoy en día es difícil, puesto que no existen limitaciones o barreras sobre qué y dónde se puede hacer ilustración. Y por tanto, el autor considera que esta definición debería ampliar o generalizar más el trabajo de la ilustración.

Para cerrar este apartado incluimos esta última definición de Gamón:

“La información que transmite una imagen o ilustración pesa más que el texto”.

Con esta explicación, el ilustrador quiere incidir en la importancia de las imágenes. Se retienen y recuerdan mejor que un texto y, por supuesto, las ideas que se transmiten en esas ilustraciones.

3.2.2. Definición de ilustrador: Un buzo

Alberto Gamón tiene una concepción particular de sí mismo como profesional de la ilustración. Uno de los rasgos más característicos de un ilustrador es la autonomía. Tal y como menciona en la entrevista: *“es un trabajo muy solitario”*. Esta idea resuena más si se habla de autoedición, como le ha pasado a Gamón en algunos de sus proyectos como el ya mencionado *Un, un pe- un perro*.

En su taller sobre autoedición, se define como profesional a través de una selección de términos que influyen en su trabajo. La *autoestima*: los talleres en los colegios, dice, animan a continuar, ensalzan tu trabajo, y al conectar con el público se propone mejorar y seguir creando. *Autoretrato*: Se autodefine como un buzo: *“Hombre*

que tiene por oficio trabajar sumergido en el agua, y respira con auxilio de aparatos adecuados manejados en la superficie”. Pues el trabajo de ilustrador, parecido.

“*Sumergido, solitario, pero conectado a la superficie.*”⁸. Añadiendo “*En la profesión de buzo, dentro de su soledad, abunda el compañerismo*”. Dando pie a una sección del blog dedicada a sus compañeros ilustradores o “buzos”⁹. En esta sección, aparte de dar a conocer a otros compañeros de profesión, cuenta su relación con ellos y lo complementa con las ilustraciones realizadas por ellos, como buzos ilustradores.

Y segundo, esta sección resulta enriquecedora para conocer, desde el punto de vista de un autor, las relaciones profesionales y también resulta una buena forma de conocerse entre ellos mismos, creando así una cadena de comunicación. *Autocrítica*: sus obras son su autógrafo, le representan. Gamón insiste en que al vender una obra, se pone precio a la idea, la parte creativa, no al dibujo en sí. Aconseja que si hay que poner precio a un trabajo, hay que saber valorarse, conocer a qué nivel consideras tu trabajo. Por último, en la entrevista, Gamón habla del objetivo del ilustrador como profesional y lo define como:

“*El ilustrador tiene como misión buscar una respuesta a un problema de como contar algo, eso es ser ilustrador e ilustrar.*”

En esta separación por términos y funciones del ilustrador, queda clara la idea de esta profesión tan multidisciplinar y relacionada con diferentes campos.

8. GAMÓN, Alberto. Gamón cumple 18 años. Día 7. *Gamonadas* [en línea]. 07 abril 2013. [consulta 27-01-2016]. Disponible en: <http://gamonadas.blogspot.com.es/2013/04/gamon-cumple-18-anos-dia-7.html>.
9. GAMÓN, Alberto. Nueva sección. Galería de buzos. *Gamonadas* [en línea]. 30 enero 2008. [consulta 2-01-2016]. Disponible en: <http://gamonadas.blogspot.com.es/2008/01/nueva-seccin-galera-de-buzos.html>.

3.2.3. Su punto de vista sobre la ilustración actual en Aragón

Alberto Gamón considera que en la actualidad, el nivel de la ilustración en Aragón es muy bueno, en sus propias palabras: “*Hay bastantes (ilustradores) y bien avenidos*”¹⁰. Eso se puede apreciar a través de la mencionada galería de buzos, sus compañeros de profesión, muchos de ellos aragoneses y con una gran trayectoria de trabajos realizados en la Comunidad Autónoma.

Su opinión respecto al mercado es positiva, con expectativas hacia el futuro. Aunque también encuentra un pequeño inconveniente, y es la difusión de los proyectos que se llevan a cabo. Tal y como menciona en la entrevista: “*Es una buena época porque hay buenas editoriales, pero son pequeñas*”.

En esta afirmación se refiere a la aparición de nuevas editoriales dirigidas al público aragonés como *sinPretensiones* y a publicaciones de mayor calidad en las editoriales más consolidadas como *APILA Ediciones*. Pero en cambio, no hay tanta proyección a nivel nacional. Y por tanto, las tiradas de publicaciones no son tan voluminosas como sería deseable.

3.2.4. Su labor docente

Es este último punto vamos a hablar de Gamón como docente. Su experiencia en talleres escolares y participación en diversos proyectos colectivos.

El punto de partida para Gamón en esta actividad fue “*La necesidad de compartir y dar a conocer mi trabajo*”. Aunque ya había creado el blog y gracias a él difundió su obra, creyó necesario dar un impulso mayor y participar en diferentes proyectos.

El primer aspecto de su labor docente son los talleres de fomento a la lectura, dirigidos a alumnos de primaria y secundaria. En segundo lugar, los grupos de lectura o mesas redondas, con diversos grupos de adultos de diferentes asociaciones y bibliotecas. Por último, está su colaboración en el *Master de Ilustración I con i*.

Para Gamón, estos encuentros suponen una experiencia vital y enriquecedora por diferentes motivos. El primero, el contacto directo con el público objetivo (los niños, lectores), puesto que puede testear su trabajo, ver cómo reaccionan, qué les agrada o qué no entienden, y todo ello repercute en la próxima vez que se enfrenta a un encargo.

10. Véase el Anexo C. Entrevista.

En segundo lugar, el poder compartir lo que hace con gente de diferentes lugares, por ejemplo, con grupos de educación especial. En tercer lugar, estar en contacto con los nuevos ilustradores como en el citado *Encuentrazos*, de la Escuela de Artes, y así compartir experiencias profesionales y formativas. Un taller formativo que recuerda con especial ilusión fue el realizado en Rumanía. Estimuló a otros profesionales a seguir ilustrando y formándose. Y en último lugar, el poder entrar en el sistema educativo y conocer las tendencias editoriales.

Sobre esta difusión, Gamón mencionó una comparación bastante aclaratoria sobre la importancia de realizar esta labor docente: *“Yo hago libros, es como un músico. El músico no vive solamente de los discos que produce, sino que hace conciertos, para difundir su música y estar con su público.”*

También utiliza unas palabras de Pierre Bonard (1867-1947) que cita en sus charlas y talleres, independientemente del público que asista. *“La imaginación no es más que el aprovechamiento de lo que se tiene en la memoria”*.

Esta cita transmite gran parte de su filosofía como ilustrador. El aprovecha, depura esas ideas que le surgen a través de las experiencias, fotografías, películas, libros... y las transmite mediante dibujos, figuras, símbolos, colores que en conjunto forman cada una de sus ilustraciones.

Por ello explica en la entrada de su blog titulada *Ilustrar con la memoria*¹¹ su forma de concebir esta conexión idea/dibujo con estas palabras:

“La cuestión es cómo llega todo eso al cerebro. Obviamente, a través de los sentidos: lo observado, lo escuchado... lo vivido.”

Cuando realizamos una ilustración, dice que estamos conectando con una parte de esa memoria. A veces con algo racional, otra con lo emocional, como es el caso. En esta entrada menciona estas palabras porque con ella mezcla ambas ideas de expresión, racional y emocional.

11. GAMÓN, Alberto. Ilustrar con la memoria. *Gamonadas* [en línea]. 2010-11-16. [consulta 04-01-2016]. Disponible en: <http://gamonadas.blogspot.com.es/2010/11/el-dibujo-del-mes-noviembre.html>.

Es por esto por lo que también que Gamón representa una figura importante dentro de la ilustración aragonesa. No sólo ha realizado, y realiza, trabajos con diferentes organizaciones y editoriales de Aragón, sino que contribuye a la difusión y docencia sobre la ilustración, ofreciendo su punto de vista como ilustrador.

3.3. La obra de Alberto Gamón

Este apartado se dedica a presentar de forma sistemática la obra de Alberto Gamón. Para llevar a cabo la recopilación de su obra, se han manejado diversas fuentes, entre los que destacamos el blog *Gamonadas* que sirve al ilustrador Gamón de portfolio digital de su obra, como medio de difusión para las actividades docentes que hemos mencionado en el punto anterior del trabajo, así como recopilación de artículos sobre su obra.

Otra fuente importante ha sido la consulta de su *curriculum vitae* y su colección de recortes de prensa y otros documentos personales donde ha mencionado su modo de pensar sobre la ilustración o anécdotas personales, relevantes para su evolución artística.

También la consulta de numerosas referencias sobre Gamón o sus ilustraciones en diversos medios de prensa electrónicos: blogs de bibliotecas, colegios, grupos de lectura, exposiciones, periódicos electrónicos, videos de entrevistas, etc.

Y en último lugar la entrevista personal con el autor, con la cual se pudo aclarar la clasificación de su obra, determinar las etapas de su evolución artística, y además, comentar y exponer su opinión sobre los temas tratados en este trabajo.

Gracias a la consulta de numerosas fuentes se presenta en este trabajo la relación de todo lo producido, publicado y relacionado con la figura del ilustrador Alberto Gamón.

Para presentar la obra se han seguido dos métodos. En primer lugar, se han seleccionado de sus ilustraciones una serie de ejemplos, que se presentan bajo la clasificación que explicaremos a continuación y, en segundo lugar, se ha realizado una relación completa de su obra, que se incluye en el Anexo B de este trabajo.

Esta clasificación se basa en la función de la ilustración. Dejando así una clasificación en cinco apartados claramente diferenciables. Y dentro de estos, se distinguen algunos subapartados según el tipo de publicación.

Las ilustraciones están ordenadas cronológicamente dentro de cada subapartado, para conocer la evolución de sus trabajos siguiendo el formato en el que se ha realizado. Alberto Gamón ya había comenzado una clasificación similar en su blog *Gamonadas*, pero tras la entrevista se decidió añadir nuevos apartados como: 3. *videos* y 5. *talleres y cursos sobre ilustración*. Así como la reubicación de algunas ilustraciones que Gamón, había publicado previamente bajo otra clasificación anterior en su blog.

El esquema de la obra de Alberto Gamón es la siguiente:

1. Ilustración editorial
 - A. Álbum ilustrado
 - B. Portadas/cubiertas
 - C. Prensa/revistas
2. Ilustración y diseño
 - A. Cartelería
 - B. Postales
 - C. Otros
3. Videos
4. Exposiciones
 - A. Colectivas
 - B. Individuales
5. Talleres y cursos sobre ilustración

En la selección de ejemplos de sus ilustraciones, que se presentan a continuación, se incluye siempre junto con la ilustración, un comentario de la misma, sobre su simbología, color y trazo o sobre su función y desarrollo de la idea. El comentario sobre cada ilustración, varía en función de lo descrito en el blog *gamonadas* u otras fuentes consultadas que hayan comentado o descrito la ilustración.

Para ofrecer una clara identificación de la clasificación explicada anteriormente, las ilustraciones van acompañadas de un marco de color para aportar uniformidad, puesto que cada ilustración cuenta con dimensiones diferentes, y para relacionar la ilustración con la categoría a la que pertenece. El título de cada uno de los cinco apartados está coloreado de un color diferente, y los subapartados de un tono más o

menos fuerte que el de la categoría principal, siguiendo el mismo color. Como ejemplo, la categoría 1. Ilustración editorial, está representada con el color azul, y las subcategorías A. álbum ilustrado, B. portadas/cubiertas y C. prensa/revistas se presentan con tonos de azul más claro.

La selección se ha realizado según la popularidad de la obra, si ha sido galardonada, o por la singularidad de la ilustración.

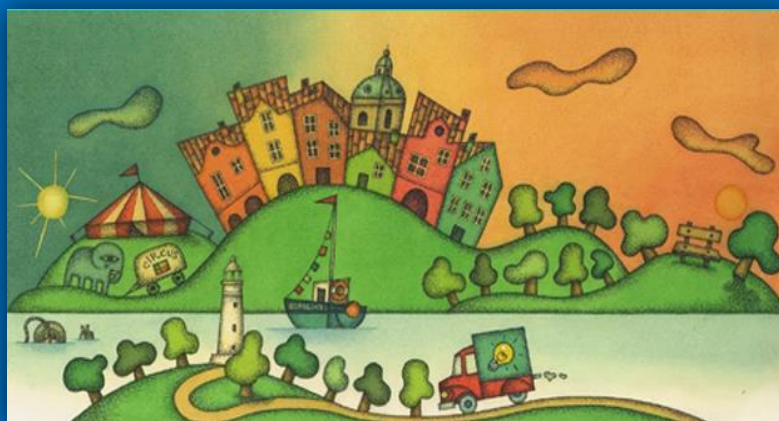
Dentro de cada categoría acompaña una breve descripción con las particularidades de cada una y sus subcategorías.

1. Ilustración editorial

En esta categoría se encuentran: portadas de novelas, álbumes ilustrados, ilustraciones dentro de la obra. Cubiertas y portadas de libros. Y por último ilustraciones de prensa y artículos de revista.

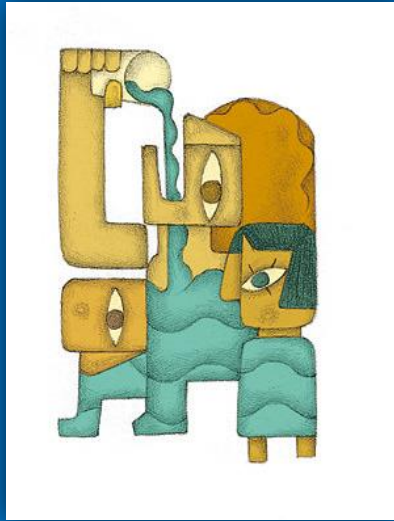
A. Álbum ilustrado

Ilustración 1. *Operación J* (2003)

Comentario: Su primer álbum ilustrado publicado. Obtuvo una mención especial en el Certamen de Álbum Ilustrado Ciudad de Alicante 2001 y un Accésit en el Certamen del INJUVE 2003.

Ilustración 2. *Problemático lo acuático* (2007)

Comentario: álbum ilustrado sobre ecología. Utiliza ilustraciones con fondos repletos de paisajes relacionados con el agua.

Ilustración 3. *Seis Leones* (2010)

Comentario: álbum ilustrado. Grafito y color digital. Sobre el circo, juega con el número 6 complementándolo con formas y composiciones que contengan esa cifra.

Ilustración 4. *Diez buenas ideas* (2010)

Comentario: álbum ilustrado. Destinado a niños entre 3 y 6 años. Contiene ilustraciones y actividades para enseñar a los niños sobre buenos hábitos medioambientales. Pertenece a la colección “Actibook” de Imaginarium.

Ilustración 5. *Un perro* (2012)

Comentario: álbum ilustrado. Grafito y color digital. Fue su primer proyecto de autoedición. Es una obra que ha marcado su carrera como ilustrador. Además de ser una de sus obras más conocidas. Trata de las aventuras de un perro durante su paseo por las calles de la ciudad. Trata las escenas desde el punto de vista del perro.

Ilustración 6. *Cinco músicos en el quinto pino* (2012)

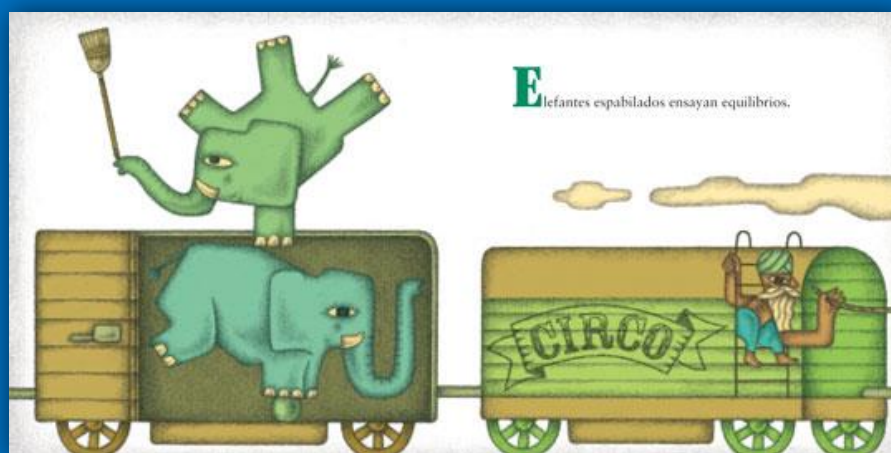
Comentario: álbum ilustrado y escrito por el propio Gamón. Este álbum repasa los sentidos a través del lenguaje, la música, el arte y el color. Alberto Gamón recrea, con sus ilustraciones, un paseo cromático por el Art Nouveau.

Ilustración 7. *Un mar de mundos* (2014)

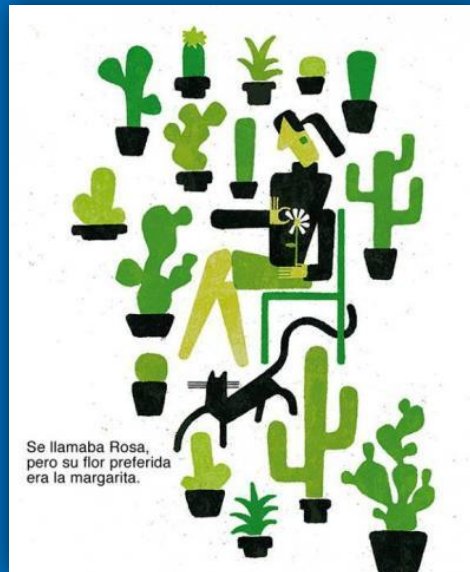
Comentario: álbum ilustrado. Grafito y color digital. Un recorrido por paisajes donde el mar es el protagonista.

Ilustración 8. *Abece circo* (2014)

Comentario: álbum ilustrado. Grafito y color digital. La obra de carácter didáctico presenta frases comenzadas por cada letra del abecedario, y se complementan con la ilustración basada en el texto. Creando un juego visual y literario entre texto e ilustración.

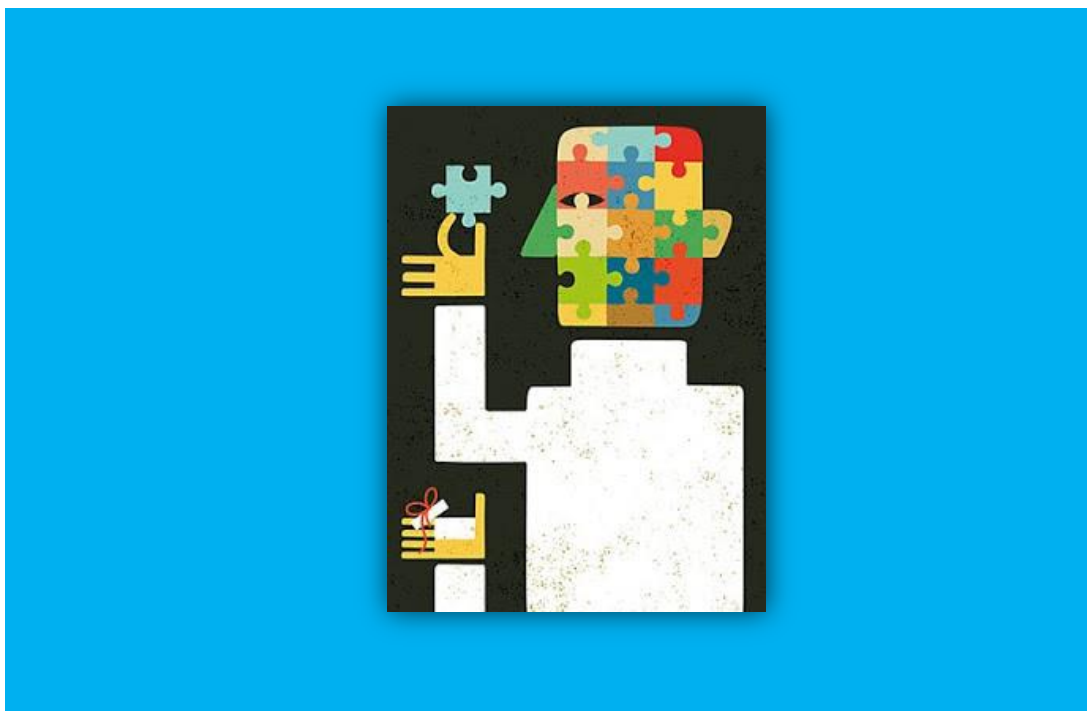
Ilustración 9. *Nada de Nada* (2015)

Comentario: álbum ilustrado. Un libro de greguerías lleno de poesía, de sentido del humor e ironía. Colores vivos y planos, sin degradados.

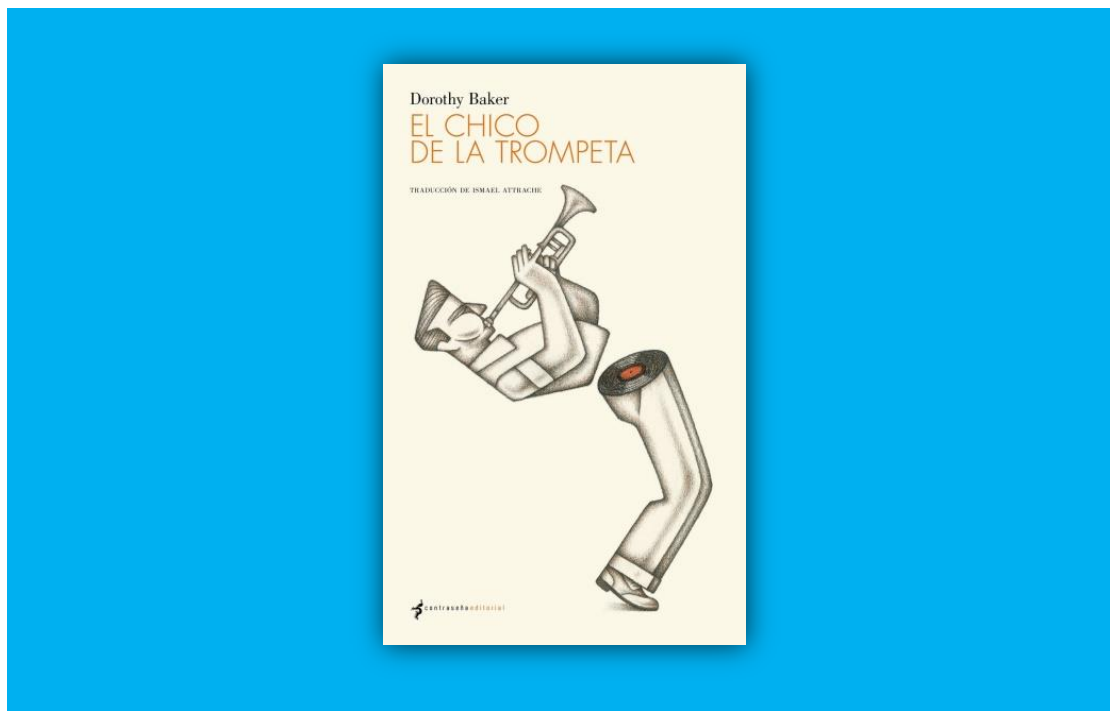
B. Portadas

Ilustración 10. *Souvenirs* (2009)

Comentario: Portada para la obra *Souvenirs*. Ilustración a color que representa el atesoramiento de esos recuerdos de viaje, que suelen ser los souvenirs. Esta obra pertenece a la colección *Escrito en el aire*. Son obras realizadas por cuentacuentos profesionales.

Ilustración 11. *El chico de la trompeta* (2013)

Comentario: Pertenece a una colección de ocho portadas en novelas editadas por la editorial Contraseña. Todas las portadas realizadas por Gamón presentan una gama de colores similar, usando el grafito sobre simples líneas y añade detalles en naranja. Las ilustraciones son representación del protagonista/s de la novela de manera muy simplificada y con detalles sobre su personalidad escondidos en su figura.

Ilustración 12. *Elling, El baile de los pajaritos* (2014)

Comentario: Pertenece a una colección de tres portadas en novelas editadas por Nórdica libros. Para esta editorial las ilustraciones rebosan colorido y una composición que rellena la portada.

Ilustración 13. *Portada CIPAJ (1995)*

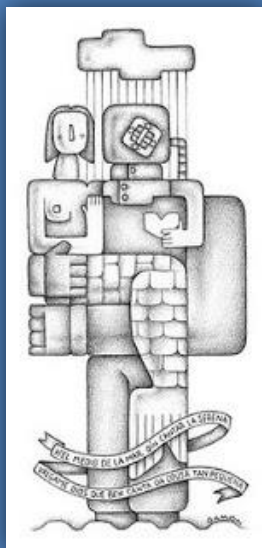
Comentario: Su primera publicación fue en 1995 en la revista del CIPAJ. Al igual que para Gamón la revista CIPAJ ha servido de ventana para muchos artistas zaragozanos. En esta ficha se exponen dos portadas, el nº 136 de Julio de 1995 y el nº 206 de mayo de 2002. Representan el tema del artículo principal que suele contener esta publicación.

Ilustración 14. *El hombre nervioso* (2009)

Comentario: ilustración para un artículo del *Periódico de Aragón*. Inició sus pasos como ilustrador desde 1995 y realizó ilustraciones para numerosos artículos de diferentes secciones del periódico, aunque la mayoría son sobre el tema político. Ilustraciones a color digital, suele predominar una única figura que juega con la sátira del artículo. Actualmente ilustra artículos para el periódico *El País*.

Ilustración 15. *Razones para vivir en el norte* (2010)

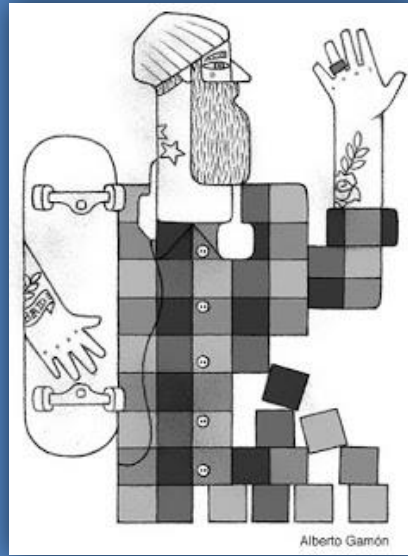
Comentario: colaboración en el libro recopilatorio, tributo y homenaje al fanzine zaragozano publicado por *Voces de Margot*.

Ilustración 16. *Feliz Verano* (2013)

Comentario: Portada para el número de verano de la revista infantil *ChiquiOcio* sobre oferta cultural para los niños. Sobre cartulina naranja, usa grafito para las líneas y completa con tonalidades cálidas para crear una imagen monocroma sobre el sol y el calor del verano.

Ilustración 17. *Miedo al compromiso* (2015)

Comentario: *Jot Down Contemporary Culture Mag* es una revista sobre artículos de actualidad sobre política, cultura y ocio con un toque de humor y con un punto de vista particular. Gamón ha ilustrados varios artículos. El seleccionado aparece en el nº 11 de la revista, dedicado al miedo. Representa a un joven con miedo al compromiso, observa su anillo con cautela. Técnica a grafito y en blanco y negro. Puesto que una gran característica de esta publicación es que todo está en blanco y negro.

Ilustración 18. *El circo de los diputados* (2013)

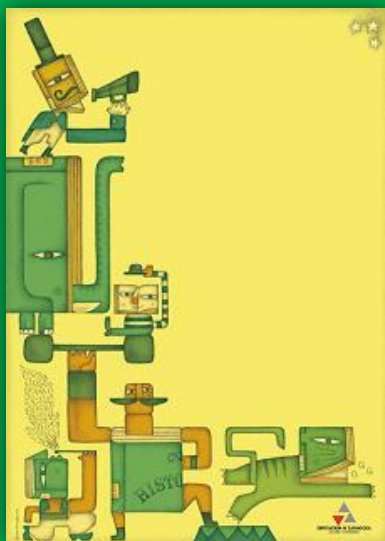
Comentario: Portada para la sección de política del primer número de la revista *Five Magazine*. Ilustración en blanco y negro realizado con grafito. El magazine reúne por primera vez a cinco de las pequeñas cabeceras que empiezan a hacerse notar entre los grandes medios de comunicación: *Yorokobu*, *Diario Kafka*, *Naukas*, *Politikon* y *Jot Down Magazine*.

2. Ilustración y diseño

En las ilustraciones orientadas al diseño entran diferentes formatos y soportes, por lo que las ilustraciones se simplifican al máximo para adaptarse a su función. En esta subcategoría se encuentra cartelería, postales y otros. En otros se encuentran aquellas ilustraciones que por la diversidad de formato no han podido juntarse en una subcategoría concreta.

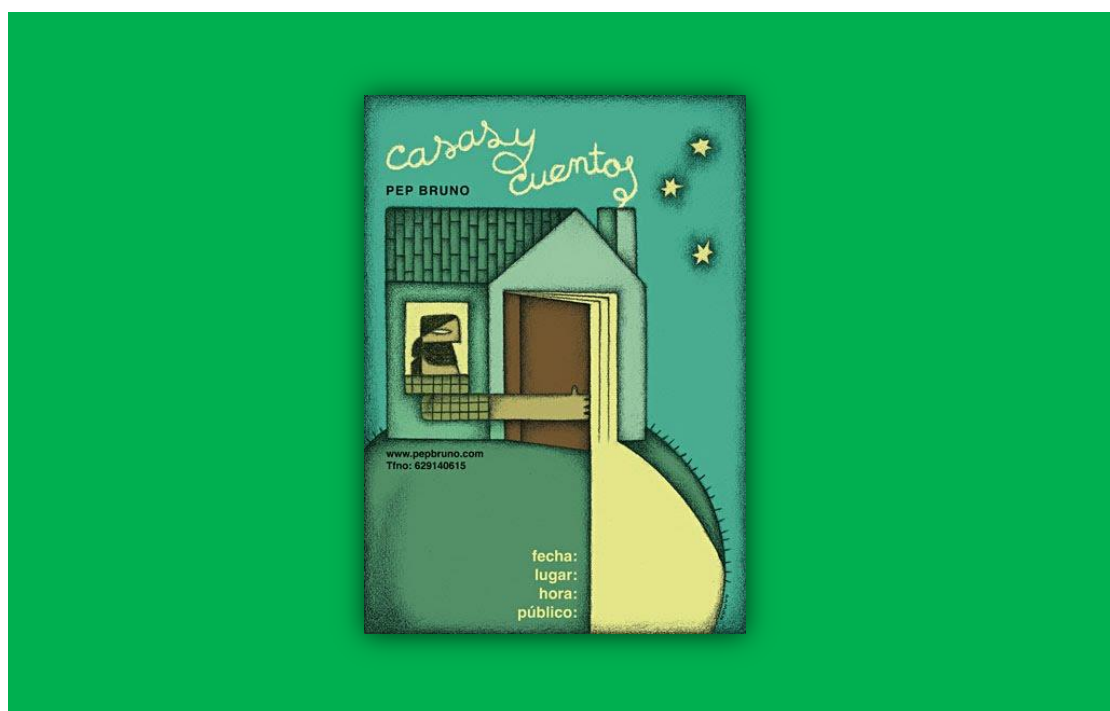
A. Cartelería

Ilustración 19. Animación a la lectura (2009)

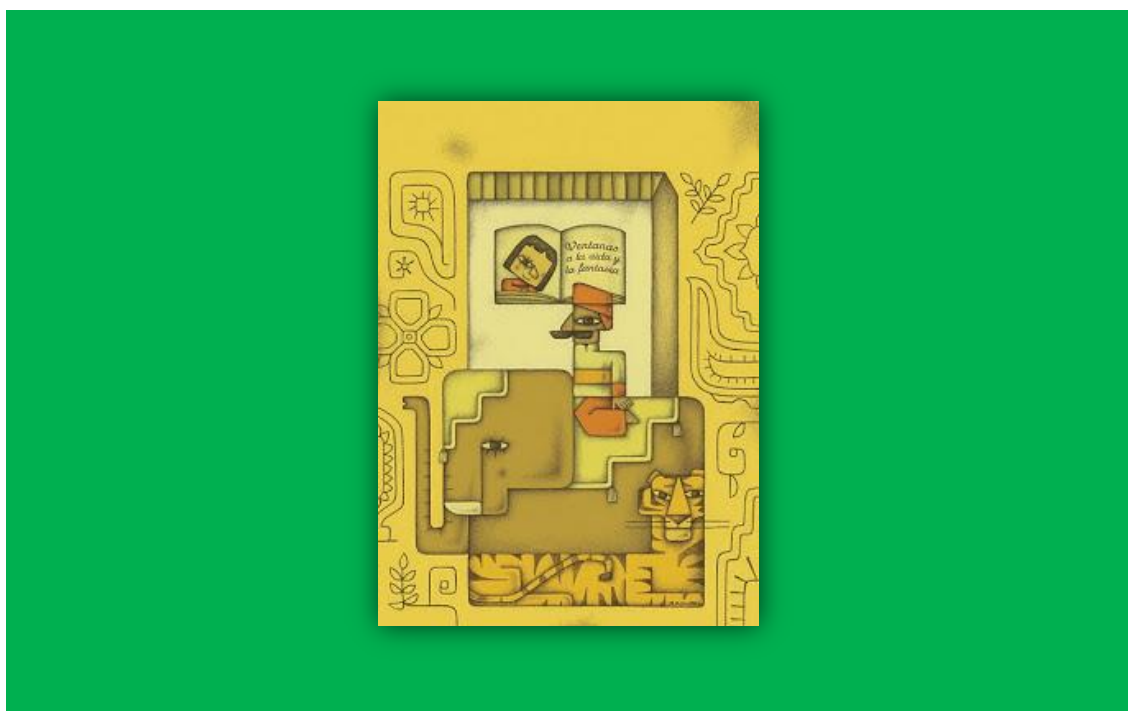
Comentario: Cartel para la actividad de animación a la lectura del Servicio de archivos y bibliotecas de la Diputación Provincial de Zaragoza. La ilustración se alinea en una L a la izquierda para permitir la maquetación de textos, puesto que sería para utilizarlo en varias ocasiones. La ilustración juega con una cromática muy concreta porque se planteó cambiar la paleta de colores para otros usos. Representa varios personajes de circo cuyas figuras comprenden o sostienen un libro, refiriéndose a las actividades de cuentacuentos, talleres y demás actividades de animación.

Ilustración 20. *Casas y cuentos* (2009)

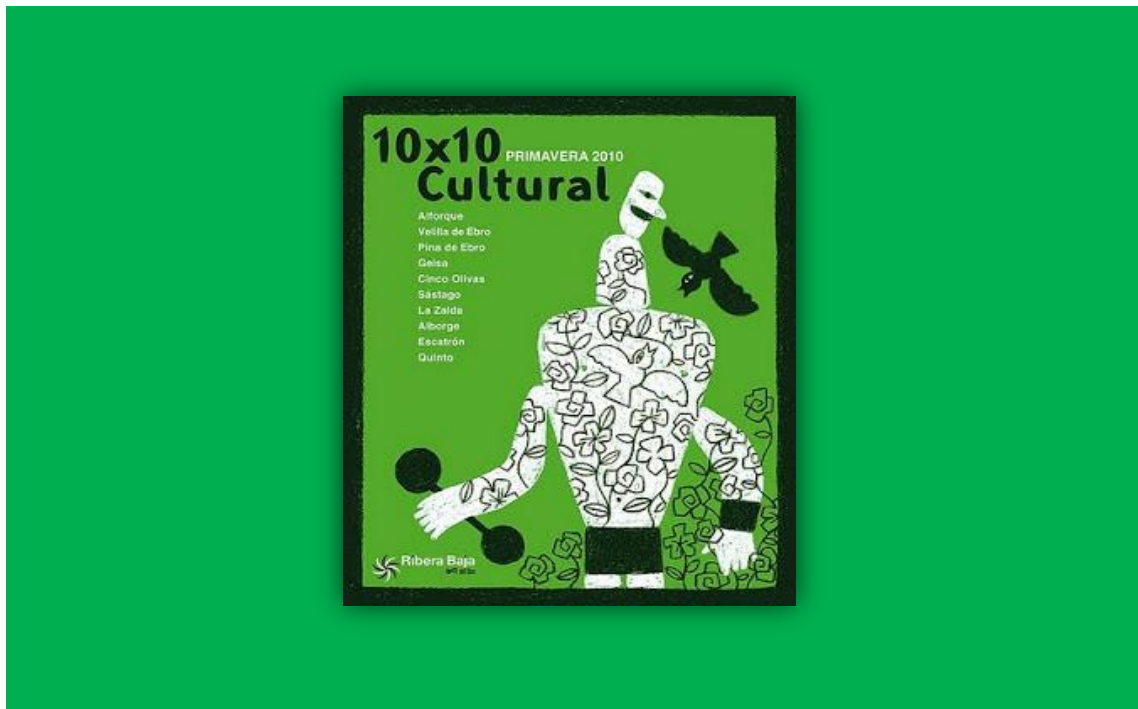
Comentario: Cartel para la sesión de cuentacuentos realizado por el escritor Pep Bruno. El tema iba a ser casa y cuentos, y la ilustración representa una casa/libro, con el propio Pep Bruno dando la bienvenida a los invitados a la sesión. Usa colores fríos para acercar la idea de cuentacuentos nocturno, pero dirigido a familias.

Ilustración 21. Día Internacional del Libro Infantil (2010)

Comentario: Cartel oficial para el Día Internacional del Libro Infantil, 2010 fue el Año del *Acercamiento entre Culturas*, también fue el *Año Internacional de la Biodiversidad*. Por lo que Gamón integró todos estos elementos: ventana, libro, infancia, otra cultura y biodiversidad, en una imagen, sin generar confusión. Consiguiendo una ilustración cargada de símbolos con pocos elementos. Gamón ha realizado durante varios años los carteles del Día Internacional del Libro Infantil.

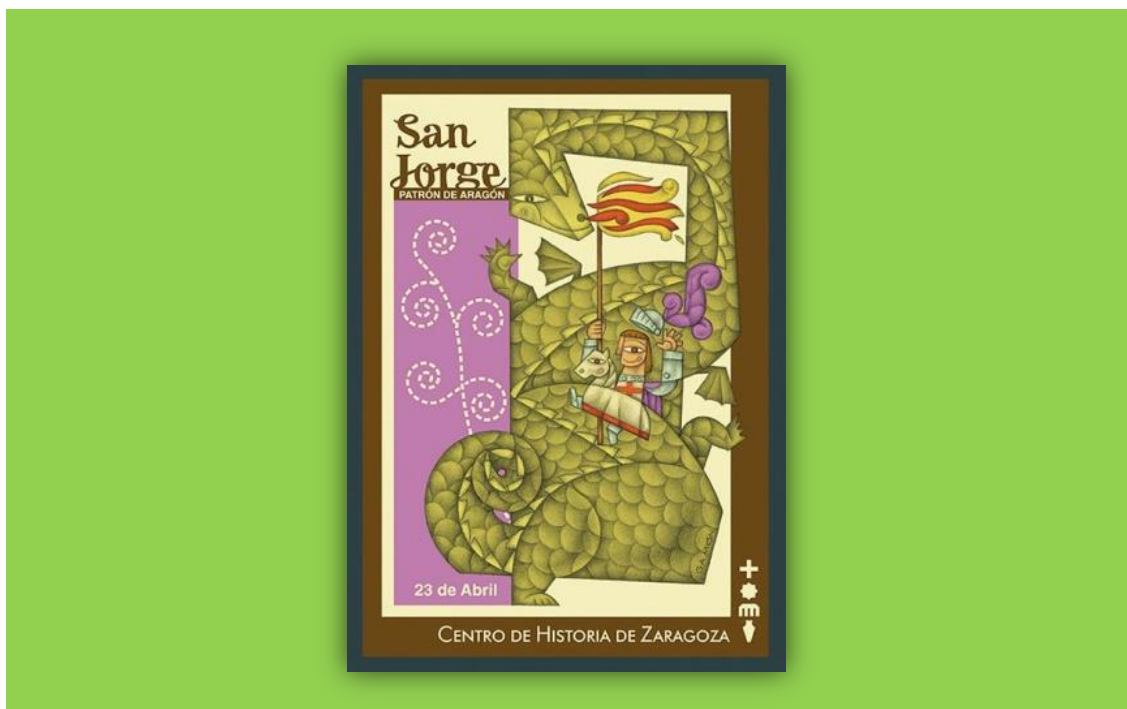
Ilustración 22. *10x10 cultural* (2010)

Comentario: Este cartel contiene muy pocos elementos, pero está cargado de símbolos: un personaje típicamente circense, la primavera y el pájaro, que funciona como marca del programa reto. La composición de la imagen como una estampación, y por último la particularidad de haber trabajado el color por separado como dos tintas.

B. Postales

Ilustración 23. *Calendario de Postales.* (2005)

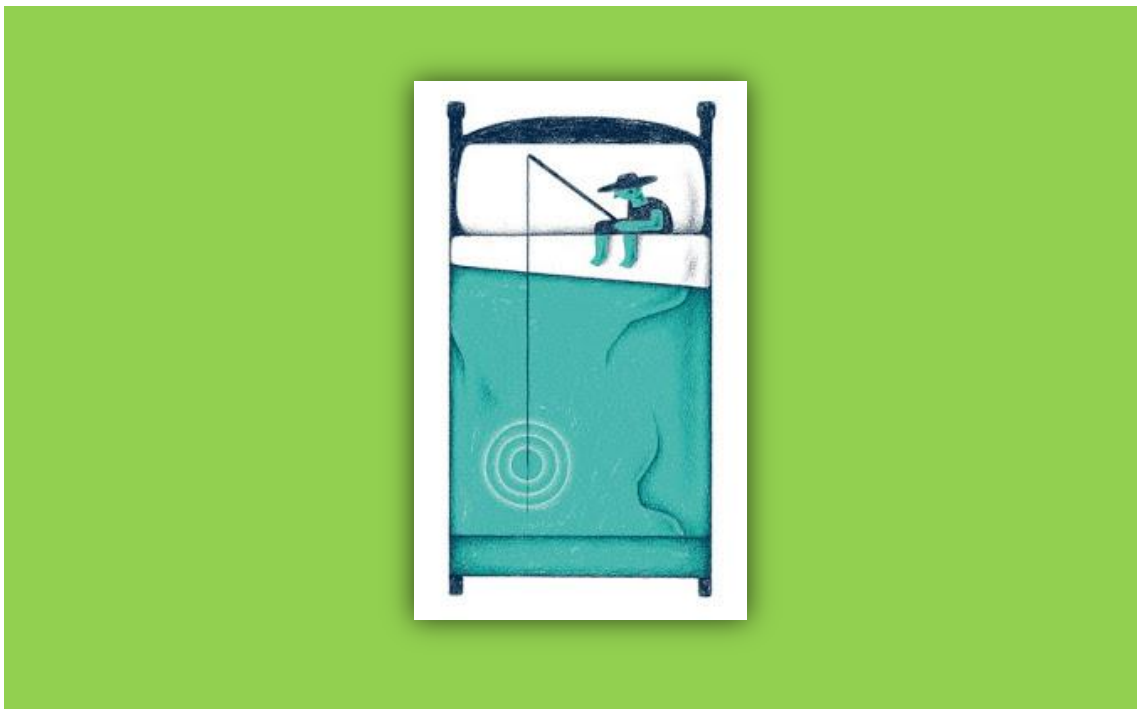
Comentario: Colección de doce postales conmemorativas de diferentes festividades aragonesas por encargo del Museo de Centro de Historia de Zaragoza. Fue un trabajo realizado en equipo con la gente del museo: Chema, Susana, JJ y Miguel Ángel. Cada una representa una festividad o hito histórico relevante en Aragón, y conllevan un trabajo de documentación y bocetos bastante complejo.

Ilustración 24. Postal navideña para Ilustrarte (2010)

Comentario: Tarjeta de felicitación para Ilustrarte. Representa la Navidad e ilustración infantil. Usando los personajes del cuento de los músicos de Bremen, realiza una composición piramidal que recuerda la silueta de un árbol navideño. Usando el color verde refuerza la idea del árbol. Y consigue fusionar la literatura infantil con la navidad desde una perspectiva diferente.

Ilustración 25. *Ser, sed, sé* (2013)

Comentario: Ilustración que acompaña al texto de Luis Borrás: *"La cama deshecha puede ser arena, cielo y sombra; placer nocturno triturando la piedra inclemente. Pero yo imagino que es agua y tú fortuna, un sueño líquido en una orilla transparente"*.

Exposición para un proyecto de solidaridad con Etiopía.

Ilustración 26. Postal Navideña (2014)

Comentario: Tarjeta postal navideña. Ilustración en blanco y negro, usando grafito. Representa a los Reyes Magos según las fiestas de Pina de Ebro, el pueblo de ilustrador. Se ha vendido por diversas tiendas de los pueblos colindantes y la capital zaragozana.

C. Otros

Ilustración 27. Carnet RAAJ (Red Aragonesa de Albergues Juveniles) (1996)

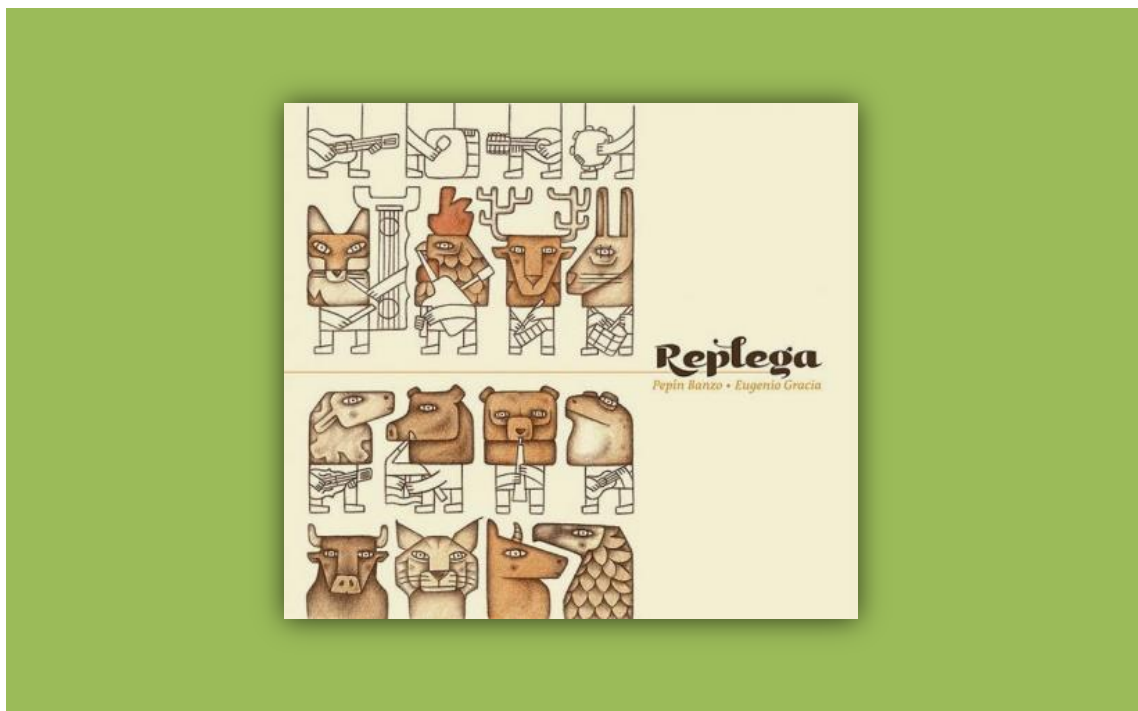
Comentario: Ilustración para el carnet de socio de albergues juveniles de Aragón. Ilustración a grafito y color. Representa la movilidad por los diferentes albergues de la comunidad, con el juego de letras de **H**uesca (letrero), **Z**aragoza (camino) y **T**eruel (torre) en cada colina.

Ilustración 28. *Tejuelos Música.* (2010)

Comentario: Tejuelos para definir las clasificaciones de narrativa, videojuegos, cine y música. En principio, los realizó para la Biblioteca de Jóvenes Cubit, pero se han aplicado a secciones infantiles y juveniles de la Red de Bibliotecas públicas de Zaragoza. Tienen una dimensión de 2x2 cm por lo que en esta ocasión las figuras son muy simplificadas y llenas de color. A su vez, la sección de música está dividida en diez grupos genéricos. En su propuesta, cada tejuelo es una cara, imagen (icónica) asociada a cada estilo musical. Además, en cada cara, ha integrado un instrumento musical acorde a ese tipo de música.

Ilustración 29. *Disco Replega. (2014)*

Comentario: portada de CD de música estilo folklore. Grafito. A través de la representación de animales típicos de Aragón, quiere mostrar el estilo musical que interpretan los artistas.

3. Videos

Los videos son una potente herramienta para la difusión de información, es por eso por lo que Alberto Gamón cuenta con un canal titulado *Gamonadas*, en el gestor web Youtube. En este canal, Gamón ha recopilado las colaboraciones con otros artistas para promocionar proyectos, como la Carrera del Gancho o diferentes *booktrailers* realizados por las editoriales.

Como Gamón no es el autor de estos contenidos audiovisuales, sino que ha colaborado cediendo los derechos de utilización de sus ilustraciones, se ha realizado un listado de los videos en vez del modelo de ficha utilizado en los apartados anteriores. Aunque los videos fueron producidos en otras fechas, los datos han sido recopilados del canal de YouTube como parte de su portfolio.

- BASTIDA, Sergio; GROS, Mario (música). *Noche Estrellada* [video]. Jot Down Magazine, 15-12-2014. [consulta: 04-01-2016]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=60du18gQNQg&feature=player_embedded.
- *BANDIDO Adolescente* [video]. Contraseña, 2014. [consulta: 04-01-2016]. Disponible en: <https://youtu.be/7ZGo6lY-U48>.
- *CINE* [video]. Biblioteca para Jóvenes Cubit, 2010. [consulta: 04-01-2016]. Disponible en: <https://youtu.be/5CGqE-XTSC8>.
- *MÚSICA* [video]. Biblioteca para Jóvenes Cubit, 2010. [consulta: 04-01-2016]. Disponible en: <https://youtu.be/sLjQ6-IJcI8>.
- *JARDÍN sumergido* [video]. Asociación de vecinos Juan de Lanuza y Casco Viejo (Carrera del Gancho), 2012. [consulta: 04-01-2016]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=khVyUS9Qdvk>.
- “*ROMANCE del enamorado y la muerte*”. Concha Berto. *Fiesta Fin del Mundo SinPretensiones* [video]. 2013. [consulta: 04-01-2016]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_a3_N4Q596o.
- *UN CANE di Alberto Gamón e Daniel Nesquens (Booktrailer)* [video]. Logosedizioni, 2015. [consulta: 04-01-2016]. Disponible en: <https://youtu.be/um7cnEG3GX4>.

4. Talleres y cursos sobre ilustración

Este apartado lo forma la lista de talleres y cursos impartidos en las aulas, como parte de su labor docente. Sobre su contenido y funciones ya hemos hablado en el punto 3.4. del trabajo. Por lo que esta lista recoge únicamente la información aportada por el dossier del autor, ordenada según aparición en la lista.

- *DE A PIE*. Centros escolares.
- *SESIONES con docentes dentro del Plan de Bibliotecas*. Zaragoza: C.P.R. Juan de Lanuza.
- *PAN de Lectura*. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2011.
- *DIBUJA con la cabeza*. Soria: Expoesía.
- *4º Y 5º Curso avanzado de Ilustración Profesional*. Valencia: Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT).
- *LECTURA, libros y lectores infantiles y juveniles*. Zaragoza: Postgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.
- *ENCUENTRAZOS 2013*. Zaragoza: Escuela de Arte de Zaragoza, marzo 2013.
- *ILUSTRAR campo a través*. Cuenca: II Jornadas de Técnicas y de diseño. Escuela de Arte de Cuenca.
- *OTROS caminos. La autoedición*. Ilustratour, 2013.
- *¿Café solo o ilustrado?*. Zaragoza: Escuela de Artes Aplicadas, 2013.
- *EL ÁLBUM desde la página de créditos*. Las Palmas: Semana ilustrada en la Biblioteca Insular.
- *VILUSTRADO*. Valladolid, 2013.
- *MÁSTER en Álbum Infantil Ilustrado*. Madrid: Escuela i con i.

5. Exposiciones

En este último punto enumeramos las exposiciones en las que Alberto Gamón ha colaborado. En primer lugar se recoge las exposiciones individuales sobre sus ilustraciones. En segundo lugar las exposiciones colectivas.

A. Exposiciones individuales

- *GAMÓN Gamón*. Zaragoza: Biblioteca de Aragón, 1998.
- *LAS MIL caras de Cubit*. Zaragoza: Biblioteca para Jóvenes Cubit, 2010.
- *DISPERSIÓN. Recopilación de ilustraciones de Alberto Gamón*. Zaragoza: Librería El Armadillo Ilustrado, 2014.
- *ALBERTO Gamón, álbumes ilustrados* [en línea]. Museo Mas de las Matas. [consulta: 05-01-2016]. Disponible en: <http://www.elmasino.com/museo/artesplasticas/exposiciones/gamon/index.htm>.

B. Exposiciones colectivas

- *MUESTRA de ilustración Injuve*. [Itinerante]: Instituto de la Juventud, 2003-2004.
- *ME LO DICES o me lo pintas, una muestra del trabajo y proceso creador de 12 jóvenes ilustradores*. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004.
- *MIRA que te cuento, ilustraciones de 30 artistas aragoneses*. [Itinerante], 2004-2006.
- *PANORAMA de la Ilustración Infantil y juvenil en España*. Bolonia, Feria Internacional de Ilustración para niños, 2005.
- *JÓVENES con el Quijote*. [Itinerante]: Red de Bibliotecas Públicas de Zaragoza, 2005-2006.

- *EXPOILUSTRA 2006*. León: Feria Internacional libro infantil y juvenil, 2006.
- *ADIVINA adivinanza, 20 acertijos de cara y cruz*. [Itinerante], 2006-2008.
- *LA HISTORIA de Amor del siglo*. Proyecto de intervención sobre la violencia de género, 2010.
- *HECHO a Mano. 5 ilustradores de oficio*. Zaragoza: Biblioteca de Aragón, Octubre 2010
- *UN CADÁVER exquisito*. Zaragoza: Centro de Historias de Zaragoza, Marzo-Mayo 2011.
- *POR AMOR al arte*. Zaragoza: Biblioteca María Moliner de Zaragoza, Mayo-Junio 2011.
- *IMAGINAR la palabra, ilustradores aragoneses en el siglo XXI*. Huesca: Diputación de Huesca, Febrero-Abril 2012.
- *PATRIA Común: Delibes ilustrado*. [Itinerante]: Fundación Miguel Delibes, 2012-2013.
- *SORDOCEGUERA e ilustración*. Valladolid: Centro Cívico José Mª Luelmo, Junio 2013.
- *CAÑARTE: Encuentro de artistas plásticos en torno a la caña*. Puebla de Híjar (Teruel), 2013.
- *ILUSTRAR conPretensiones*. [Itinerante]: Editorial sinPretensiones, 2013-2014.

5. Conclusiones

A partir de este estudio sobre la obra de Alberto Gamón, las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:

- El concepto de ilustración de Alberto Gamón se centra en la función de la ilustración como transmisora del mensaje que crea el autor. Para reforzar esta idea, utiliza la definición de la RAE sobre la ilustración.
- Su perspectiva como ilustrador sobre el oficio es que, es un trabajo solitario y sacrificado. Que requiere de difusión por parte de uno mismo y de otras organizaciones, como las asociaciones de ilustradores, editoriales y bibliotecas para obtener visibilidad entre el público y la comunidad de ilustradores.
- Según Alberto Gamón, la ilustración aragonesa está en un buen momento, con una buena cantera de profesionales y con muy buena calidad en sus trabajos. Aunque la cantidad de producción sea más escasa que en otras comunidades autónomas.
- Su evolución artística se puede dividir en tres etapas. La primera caracterizada por su formación academicista y por su dibujo realista, de líneas duras y marcadamente geométricas. La segunda etapa se diferencia por una dulcificación y mejora de las composiciones geométricas, cobrando mayor protagonismo el color. La tercera etapa es característica por su redondez en las figuras, que aun presentes, se mezclan mejor en las composiciones. Y con líneas más ligeras.
- A pesar de su heterogeneidad, la obra de Alberto Gamón puede agruparse en cinco grandes apartados claramente diferenciados: ilustración editorial, ilustración y diseño, videos, exposiciones y talleres podemos agrupar toda su producción como autor dentro de esta clasificación, y con ella haber podido presentar la selección de algunas de ellas en este trabajo.
- La heterogeneidad de su obra ayuda a demostrar que la obra de un ilustrador no se compone únicamente de dibujos, sino que cada uno de los proyectos, talleres, exposiciones, etc., en los que participa, forman parte de su carrera como artista.

- En España, las asociaciones realizan una importante labor de difusión y ayuda a los artistas. FADIP, en colaboración con el Observatorio de la Ilustración, publican manuales dirigidos a los profesionales que se enfrentan solos a las contrataciones con las editoriales y empresas.
- Para los ilustradores, la ley sobre derechos de autor es fundamental para poder garantizar los derechos de explotación y difusión de sus obras. Pero a pesar de ello, se sigue infravalorando la labor de los ilustradores, por lo que no se respeta en muchas ocasiones ni la utilización de esos derechos por parte de los contratantes ni se pagan debidamente.
- La escasa valoración del trabajo del ilustrador se repite en todos los países. Sólo algunos autores reciben suficiente prestigio como para ser bien pagados y tratados como autores.

6. Referencias

- *ACADEMY OF ART UNIVERSITY*. San Francisco: Academy of Art University, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.academyart.edu>.
- *APILA EDICIONES*. Zaragoza, 2016. [consulta: 08-02-16]. Disponible en: <http://www.apilaediciones.com/>
- *APIMADRID*. Madrid: Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, 2016. [consulta: 04 -01-2016]. Disponible en: <http://apimadrid.net>.
- ARENAS, Guillermo. “La trastienda: Ilustradores (1) Panorama de la ilustración en España”. En: *Numerocero* [en línea]. Madrid, 12 febrero 2013. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://numerocero.es/literatura/articulo/la-trastienda-ilustradores/1283>.
- ARENAS, Guillermo. “La trastienda: Ilustradores (2) Panorama de la ilustración en España”. En: *Numerocero* [en línea]. Madrid, 13 febrero 2013. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://numerocero.es/literatura/articulo/la-trastienda-ilustradores-2/1287>.
- *ASSOCIACIÓ Professional d’Il·lustradors de Catalunya*. Barcelona: Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.apic.es>.
- *ATRAPAVIENTOS*. Zaragoza, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.atrapavientos.es>.
- BOLOGNA FIERE. *Bologna Children’s Book Fair*. Bologna, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.bolognachildrensbookfair.com/home/878.html>.
- CASTRO, Carmen (coord.). *Estudio económico de la ilustración en España* [en línea]. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2005. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: http://www.fadip.org/?page_id=102.
- CASTRO, Carmen (coord.). *Libro blanco de la ilustración gráfica en España* [en línea]. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2004. Disponible en: <http://www.fadip.org/archivos/libroblanco.pdf> [consulta: 12/09/2015] ISBN 84-609-0681-7.

- CASTRO, Carmen; ORTIN, Carlos. *Situación económica del sector de la Ilustración Gráfica en España: Estudio sobre la participación económica de la Ilustración en el sector cultural* [en línea]. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2005. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.fadip.org/archivos/estudio-economico-castellano.pdf>.
- CEDRO. Madrid: Centro Español de Derechos Reprográficos, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://cedro.org>.
- DALLEY, Terence (coord.). *Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales*. Madrid: Tursen, 1992. 224 pp. ISBN 8487756212
- EDICIONES SINPRETENSIONES. Zaragoza, 2016. [consulta: 08-02-16]. Disponible en: <http://www.edicionessinpretensiones.com/>
- EL ILUSTRADOR y la ley [en línea]. Barcelona: Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, 2016. [consulta: 04-03-2015]. Disponible en: www.apic.es/gestion-de-descargas/el-ilustrador-y-la-ley/fid:1912.../lid:es.
- ESAT. Valencia: Escuela Superior de Arte y Tecnología, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.esat.es>.
- ESDIP. Madrid: Escuela Superior de Dibujo Profesional, 2016. [consulta: 28-01-2016]. Disponible en: <http://www.esdip.com>.
- ESTADÍSTICA de la producción editorial. En: *Notas de prensa* [en línea]. España: Instituto Nacional de Estadística, 27 marzo 2014. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.ine.es/prensa/np834.pdf>.
- EUROPA. Parlamento Europeo. *Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001[...]*[en línea]. Bruselas: Parlamento Europeo, 2010. DO L 167 de 22 junio 2001, 10. [consulta: 12-08-2015]. Disponible en: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0029:20010622:ES:PDF>.
- EUROPA. Parlamento Europeo. *Sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información, COM (95) 382. 1995* [en línea]. Bruselas: Parlamento Europeo, 1995. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:l24152>.

- *GAMONADAS* [blog]. Zaragoza: Alberto Gamón ilustraciones, 2016. [consulta: 31/01/2016]. Disponible en: <http://gamonadas.blogspot.com.es>.
- GARRIDO, Raquel. “La ilustración infantil en Aragón”. En: *AACADigital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte* [en línea]. Zaragoza, 2009- , n. 8. [consulta: 02-01-2016]. ISSN 1988-5180. Disponible en: <http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=236>.
- *GUÍA selección de autores aragoneses Literatura Infantil y Juvenil. V jornadas aragonesas de bibliotecas, lectura y escritura* [en línea]. Huesca: Ballobar, 2011. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.catedu.es/bibliotecasescolaresaragon/images/documentos/Noticias/guiaautilaragoneses.pdf>.
- *ILUSTRACIÓN!*. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2016. [consulta 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.fadip.org>.
- *ILUSTRADORES aragoneses* [blog]. Zaragoza: Blanca (Blanca Bk), 2016. Disponible en: <http://ilustradoresaragoneses.blogspot.com.es/> [consulta: 02/01/2016].
- *ILUSTRÍSIMOS*. España: Ministerio de Cultura, 2005. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.mcu.es/libro/MC/ilustrisimos/ilustrisimos.swf>.
- *IMAGINAR la palabra. Ilustradores aragoneses en el siglo XXI* [en línea]. Huesca: Diputación de Huesca, 2012. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: http://www.dphuesca.es/pub/documentos/documentos_DOSSIER_DE_PRENSA_0e3df7e7.pdf.
- *INE*. España: Instituto Nacional de Estadística, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: www.ine.es.
- *INFORME 2008 del Observatorio de la Ilustración Gráfica*. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2009. 104 pp. ISBN: 978-84-613-4074-3.
- LARTITEGUI, Ana G.; Tabernero, Rosa. *Mira que te cuento: Ilustraciones de 30 artistas aragoneses*. Madrid: Anaya, 2004. D.L. M-16259/2004.
- *LIBRERÍA ANÓNIMA*. Zaragoza, 2016. [consulta: 08-02-16]. Disponible en: <http://www.libreriaanonima.es/>

- *LIBRERÍA CÁLAMO*. Zaragoza, 2016. [consulta: 08-02-16]. Disponible en: <http://www.libreriacalamo.com/>
- *LIBRERIAS DE ZARAGOZA. Antígona*. Zaragoza, 2016. [consulta: 08-02-16]. Disponible en: <http://www.libreriasdezaragoza.com/librerias/antigona>
- *LITERATURA infantil y juvenil SM*. Madrid: Fundación SM, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: http://www.literaturasm.com/Premios_SM.html.
- LÓPEZ Yepes, José. (co. ed.). *Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documentación*. Madrid: Síntesis. 2 vol. (620, 561 p.). D.L. 2004.
- *LOS PORTADORES DE SUEÑOS*. Zaragoza, 2016. [consulta: 08-02-16]. Disponible en: <http://www.losportadoresdesuenos.com/>
- *MAIL: Master en álbum infantil ilustrado*. Madrid: i con i, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.masteralbuminfantililustrado.es>.
- *MANUAL de la internacionalització y la Guia per a autors novells* [en línea]. Barcelona: Associació Professional D'Il·lustradors, 2011. [consulta: 02-01-2015]. Disponible en: <http://www.apic.es/wp-content/uploads/old/APIC6412.pdf>.
- MCCANNON, Desdemona. *Escribir e ilustrar libros infantiles*. Barcelona: Acanto, 2009. ISBN 9788495376862.
- NAVARRO, Aránzazu. *Encuentrazo de diseñadores e ilustradores en la Escuela de Art*. En: *Heraldo.es* [en línea]. Zaragoza: El Heraldo de Aragón, 2013. [consulta: 02-01-16]. Disponible en: http://www.heraldo.es/noticias/cultura/2013/03/19/encuentrazo_disenadores_ilustradores_escuela_arte_227043_308.html.
- *OBSERVATORIO de ilustración gráfica española*. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2016. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://observatoriodelailustracion.org>.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). *Declaración Universal de los Derechos Humanos* [en línea]. Organización de las Naciones Unidas, 2011. Art. 27-2. [consulta: 31/01/2016]. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/udhr>.

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). *Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas* [en línea]. Ginebra: Organización mundial de la propiedad intelectual. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne>.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). *Principales leyes de PI: adoptadas por el Poder Legislativo* [en línea]. Ginebra: Organización mundial de la propiedad intelectual. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=EU>.
- *PENCIL Ilustradores*. Valladolid: Pencil Ilustradores, 2016. [consulta 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.pencil-ilustradores.com>.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española* [en línea]. Madrid: Real Academia española, 22ª ed., 2016. [consulta: 31-01-2016]. Disponible en: <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>.
- SALISBURY, Martin. *Ilustración de libros infantiles: Cómo crear imágenes para su publicación*. Barcelona: Acanto, 2005. ISBN 84-953-7655-5.
- *TERTULIAS gráficas: por amor al arte* [en línea]. Zaragoza: Colectivo Tertulias gráficas, 8 febrero 2011. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://tertuliasgraficaszg.blogspot.com.es/search/label/Por%20Amor%20al%20Arte>.
- *THEAOI.COM*. Reino Unido: Association of illustrators, 2016. [consulta: 26-01-2016]. Disponible en: <http://www.theaoi.com>.
- TORREIRO, Henrique (coord.). *Los retos de la era digital* [en línea]. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2010. [consulta: 31-01-2016]. Disponible en: <http://www.fadip.org/archivos/2010RetosDigital-Observatorio.pdf>.
- TORREIRO, Henrique (coord.). *Nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España: Guía práctica para los profesionales de la ilustración* [en línea]. Madrid: Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, 2011. [consulta: 16-01-2016]. ISBN: 978-84-615-6012-7. Disponible en: http://www.fadip.org/archivos/NuevoLibroBlancoIlustracion_web.pdf.

- *UNOS 300 ilustradores y diseñadores gráficos participan desde mañana en las jornadas Encuentrazos en Zaragoza.* Murcia: Europapress, 2014. [consulta: 02-01-2016]. Disponible en: <http://www.europapress.es/murcia/noticia-300-ilustradores-disenadores-graficos-participan-manana-jornadas-encuentrazos-zaragoza-20140319144012.html>.
- WIGAN, Mark. *Pensar visualmente: Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*; Marcos, Álvaro (trad.). Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 173 pp. ISBN: 978-84-252-2196-5
- ZEEGEN, Lawrence. *Principios de ilustración: cómo generar ideas, interpretar un "brief" y promocionarse, análisis de la teoría, la realidad y la profesión en el mundo de la ilustración manual y digital.* Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 1ª ed., 3ª tir. 176 pp. ISBN 978-84-252-2075-3.