

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Universidad
Zaragoza

YA NO TENGO MIEDO

Coral De Juan Serrano | Memoria Trabajo Fin de Grado || Dirección: Sergio Romero
López || FCSH | Campus de Teruel | Universidad de Zaragoza || Grado en BBAA |
Curso 2015/2016 |

Índice

1. Introducción 2
2. Objetivos y motivaciones 4
3. Itinerario intracurricular 5
4. Marco conceptual 6
 - Concepto de miedo 6
 - Filosofía del libro 7
 - Tratamiento del miedo en el arte 9
 - Influencias en torno al tratamiento de los miedos y fobias en la infancia 13
 - Arteterapia 15
 - Influencias narrativas e ilustrativas 16
5. Análisis y descripción de la obra 21
 - ¿Qué es un *pop-up*? 21
 - Tipos de *pop-up* 22
 - Influencias *pop-up* 24
- 5.1. Proceso creativo 31
 - Desarrollo de la idea 31
 - Bocetos y *storyboard/guión* gráfico 32
 - Evolución de los personajes 33
 - Realización de las hojas definitivas 34
 - Materiales 34
 - Aplicación del color 35
 - Tipografía 36
 - Unión de las hojas definitivas 38
 - Portada, preparación, entelado y colocación de las placas en relieve 38
6. Conclusión 40
7. Bibliografía 41
8. Anexo
 - Anexo I. Influencias *pop-up* 43
 - Anexo II. Primeras pruebas de *pop-up* 52
 - Anexo III. Adecuación de los bocetos y primeras piezas a la estructura *pop-up* 58
 - Anexo IV. Imágenes proceso de creación de la portada. 76

1. Introducción

La propuesta del trabajo planteado bajo el título *Ya no tengo miedo* consiste en un cuento que se encuentra a medio camino entre, la idea del libro de artista y la investigación del desarrollo de un *pop-up*. Podríamos decir que el proyecto en sí se encuentra orientado hacia la forma y realización de un prototipo artesanal, una obra previa y esquemática aproximada de cómo en un futuro, podría encontrarse el trabajo definitivo una vez digitalizado, impreso y articulado.

Este proyecto es un estudio del funcionamiento de los libros *pop-up*. Los libros *pop-up* son aquellos que al abrir sus páginas muestran estructuras ocultas que se abren de manera tridimensional. Existen de diversos tipos y formas, mediante este trabajo procedo a investigar los diferentes métodos posibles para crear dichas estructuras, no solo a través de la búsqueda de información, también a través de la observación directa de las estructuras de este tipo de libros.

El cuento es un libro con tapas hechas de cartón reciclado encoladas y enteladas, donde se encuentran las hojas *pop-up* realizadas con papel *Basik*. Dicho soporte se encuentra meticulosamente cortado a mano mediante bisturí y pequeñas tijeras y pegado y articulado con silicona líquida transparente. En cuanto a la aplicación del color, también podemos observar que no existe ningún elemento digital, todo se encuentra artesanalmente pintado a acuarela, rotuladores *Promarker* y añadidos de papel metalizado.

Un libro de artista es un medio, un material, un instrumento en el cual se combinan distintos métodos de expresión, pintura, elementos digitales, elementos escultóricos etc.

La peculiaridad de este tipo de soporte es que es un elemento en el cual puedes pasar las hojas, olerlas, desplegarlas, manipularlas y no mantienen una estética fija, pueden ser de cartón, cartulina, papeles con diferentes texturas, madera... En ellos se desarrollan ideas, historias, proyectos todo tipo de circunstancias que preocupen e interesen al autor de los mismos. Ideas o historias que también en un futuro pueden desarrollarse de otro modo en conjunto o de manera independiente.

De este modo, asimilamos que el proyecto en sí mismo mantiene elementos comunes propios que comparte con el concepto de libro de artista. Esto es debido a que, el propio libro, muestra la idea principal en su forma más pura, en estado bruto y directo, en un

soporte que puede volver a ser reproducido con un nivel de mayor corrección y dificultad. El libro se puede tocar, mantiene diferentes texturas como son la de la acuarela, la de los rotuladores y la combinación del *Basik* con el papel metalizado y tiene un movimiento específico mediante el *pop-up*.

Ya no tengo miedo, no solo es una especie de libro de artista y un medio de investigación de técnicas del *pop-up*, también mantiene un sentido narrativo mediante la propuesta de un cuento infantil. El objetivo del mismo, es el desarrollo, reflexión y muestra creativa de una posible solución a diversos problemas relacionados con sensaciones muy comunes en nuestra sociedad. Dichas sensaciones son causadas por un sentimiento llamado miedo.

El miedo desarrollado en el cuento, no se encuentra enfocado al terror, al horror, al pecado, es un miedo característico concretamente enfocado hacia las emociones. Es decir, orientado a aquellas emociones y situaciones que nos causan nerviosismo o intranquilidad y que no nos permiten actuar con valentía.

Bajo esta investigación se analizan diversos factores que causan el miedo en nuestra vida cotidiana que, comienzan a desarrollarse en la infancia, se fortalecen en la adolescencia y forjan nuestra actitud ante los problemas en la vida adulta. Debido a que es un sentimiento que comienza desde que somos niños, se encuentra enfocado hacia un público infantil/juvenil, de tal manera que, muestra métodos para enfrentarnos a dicha emoción, con la idea de forjar una actitud positiva hacia los contratiempos, desde el momento en el que la persona comienza a plantearse dichos dilemas.

Estos problemas planteados son el miedo a cometer errores, miedo a hablar en público o a relacionarse, y el miedo a las apariencias. De un modo metafórico se tratan las sensaciones que causan este tipo de miedos mediante pruebas que el protagonista, *Metus*, debe superar con el objetivo de, que el lector, se sienta identificado y, de la misma forma que el personaje principal, supere sus miedos y consiga su propósito. De esta manera, se muestra cómo superar circunstancias difíciles demostrando que nuestra propia mente es capaz de manejarlas, podría decirse que, la historia en sí misma encierra un interés psicológico y terapéutico, adaptándose al género de la psicoliteratura.

La psicoliteratura es aquel tipo de libros que intentan mostrar al lector mediante historias a menudo fantásticas, una pista, un consejo, un cierto tipo de apoyo al lector para ayudarlo a superar aquellos problemas que le causan dificultades en su vida cotidiana. Por ello, el

propósito terapéutico, el apoyo, el consejo que intento abordar en este proyecto lo consideramos psicoliteratura.

En resumen este libro intenta mostrar de una manera visual y literaria, a través de una especie de prototipo artesanal de cuento *pop-up*, una historia infantil perteneciente al género de la psicoliteratura ofreciendo consejo y apoyo frente al miedo al lector del mismo.

Adjunto un vídeo en un cd al final de esta memoria, en el cual se observa la apariencia y el movimiento del mismo.

Todas estas cuestiones y procesos técnicos serán explicados con más detenimiento a lo largo de esta memoria.

2. Objetivos y motivaciones

El proyecto comenzó con el interés por un libro diorama antiguo que conservo como un recuerdo familiar. El libro en sí narraba la historia de cenicienta pero no me interesaba tanto el contenido del mismo sino la complejidad de su estructura. Desde que era niña lo observaba e intentaba descubrir y desentrañar el modo de creación de este tipo de estructura.

Un libro diorama es un libro que, al abrirse se abre en forma de tiovivo en 360º, como los libros pop-up carrusel cuya explicación encontraremos más adelante, con la peculiaridad de que cada hoja tiene a su vez un primer y un segundo plano, es decir, cada hoja tiene una parte que se encuentra unida por los extremos del papel figurando en primer plano como imagen principal y, un poco más atrás se encuentra el escenario, de tal manera que al abrirlo, se observa cada escena en perspectiva y a su vez, se realiza una visualización completa del cuento mediante la forma de carrusel.

Con el propósito de llevar a cabo algo similar, a lo largo de la carrera comienzo a investigar en varias asignaturas sobre la utilización del papel como material pictórico y no sólo como soporte, además de indagar sobre los tipos de estructuras pop-up existentes. El libro de *Ya no tengo miedo* tenía un objetivo de libro único totalmente realizado a mano con un acabado definitivo, no obstante, tras comprobar que la técnica *pop-up* no era tan sencilla como consideraba, y que su acabado no era totalmente el adecuado, fue necesario tomar la decisión de enfocarlo como un prototipo, más que en una obra finalizada, que posteriormente en un futuro se pudiera rehacer una vez ya conocidas sus características y

sus medidas, convirtiéndose en un libro terminado, con un mejor resultado y viable para ser reproducido en infinitas ocasiones.

En cuanto a la encuadernación del libro y sus portadas, tras el descubrimiento de Mandarinduck, una diseñadora de joyas y de portadas en relieve de cuadernos de apunte con arcilla polimérica, el proyecto cobró un interés especial en cuanto a su portada, fue interesante tomar la decisión de realizar su portada de una manera especial. El libro en sí mismo era diferente, en el sentido de que no es muy habitual que los libros sean *pop-up*, decidí utilizar la técnica de la artista en la portada, por supuesto tan sólo la técnica y no la temática, adaptándola a mis medios y materiales.

Cuando se llevó a cabo la realización de las hojas, se crearon diversas pruebas con varios tipos de papel para ver el resultado que ofrecían cada uno de ellos. En un primer momento, se utilizó papel de acuarela de 240 gramos para realizar los primeros prototipos *pop-up*. Tras comprobar que ese tipo de hojas eran demasiado gruesas y que su composición basada en algodón dificultaba el recorte del mismo, fue necesario el valorar diferentes tipos de papel. Así pues decidí probar con papel *Geler* sin embargo, no era lo suficientemente grueso y resistente, y finalmente me decanté por el papel *Basik*.

En cuanto a su contenido, el objetivo principal era desarrollar una historia en la que surgieran miedos típicos de la infancia de una manera metafórica. La idea surgió a raíz de un trabajo previo de la asignatura de ilustración que consistía en la realización de una novela gráfica. A través de esta historia, mi intención es establecer un cuento infantil que muestre a los niños una forma de enfrentarse a sus miedos mediante una historia fantástica. Una especie de psicoliteratura en la cual el niño a través de su lectura se identifica con el personaje y establece de algún modo una terapia para resolver sus sensaciones en cuanto a los miedos.

3. Itinerario intracurricular

Durante la carrera, investigué sobre el trabajo del papel en diferentes en varias asignaturas que me llevaron a la realización de este proyecto.

La predilección por el trabajo del papel como medio pictórico y no como soporte, tuvo su origen en un proyecto para la asignatura de tercero *Metodología de proyectos en la*

imagen. A través del uso del recorte de varios papeles de seda de diferentes colores se crearon varios *collages* del tamaño de 50 x 70.

Más adelante, en la asignatura de *Arte, entorno y espacio público*, comencé a interesarme por los cuentos infantiles de tal modo que, este trabajo sirvió de inspiración para la historia y narración del cuento que he realizado para este proyecto final. En esta asignatura realicé un mural para el colegio de Rubielos de Mora en el cual aparecía un niño abriendo un libro mágico del que surgían seres fantásticos.

Paralelamente a este último trabajo, en la asignatura *Taller de ilustración* realicé varios trabajos mediante la investigación del recorte del papel como medio ilustrativo.

Realicé seis cartas de una baraja en las cuales utilicé el recorte y el pegado combinando las texturas del papel de acuarela, la acuarela, rotuladores calibrados y el pegado de papel metalizado de varios colores.

Posteriormente, mediante el recorte y pegado de varias cartulinas de colores, creé algunas pruebas de lo que sería una nueva versión del cuento de caperucita roja.

Por último, la inspiración culminante para *Ya no tengo miedo* consistió en la realización de una novela gráfica para esta misma asignatura. En ella, se creó una historia a través de la idea del mural que realicé para el colegio de Rubielos de Mora y a través de este relato, creando cambios en su estructura y algunos ligeros retoques en su temática se forjó el posterior prototipo *pop-up* de este trabajo fin de grado.

4. Marco conceptual

- Concepto de miedo**

Según el diccionario ideológico de la lengua española el miedo “es un sentimiento de angustia ante la proximidad de algún daño real o imaginario.” Este desencadena una serie de reacciones físicas, como palpitaciones, sudoración, abertura de las pupilas etcétera.¹

El miedo es una llamada de alerta, un aviso neuronal y físico que nos paraliza ante una sensación de inseguridad. En cierto modo, esta sensación nos protege de los peligros, sin embargo, en el momento en que este sentimiento nos paraliza ante situaciones que nos

¹ *Diccionario de la real academia española*. [Fecha de consulta: 1 de junio de 2016]. Disponible en internet: <http://dle.rae.es/?id=PDGS53g>

gustaría vivir y no nos permite actuar conforme a nuestros intereses, debemos actuar enfrentándonos a ellos para poder lograr nuestros propósitos.

Desde este punto de vista, el concepto de los miedos, no se trata desde el terror sino de controlar el grado de ansiedad que nos crean determinadas sensaciones, descubrir su origen, encontrar y entender por qué y poco a poco convencernos de que la inseguridad únicamente se encuentra en nuestra mente enfrentándonos al propio miedo.

- **Filosofía del libro**

Ya no tengo miedo muestra mediante una serie de metáforas tres tipos de miedo muy comunes en la infancia: el miedo a cometer errores, miedo a relacionarnos socialmente y miedo a las apariencias.

El propósito del libro consiste en ofrecer mediante situaciones imaginarias una serie de consejos que considero pueden ayudar a la resolución de los problemas que nos acontecen en la vida diaria desde el primer momento en el que se nos plantean, es decir, desde el momento en el que comenzamos a tomar nuestras propias decisiones en la infancia. El objetivo es ofrecer consejos y no imponerlos creo que no es necesario el evidenciar las situaciones, en mi opinión un consejo es asumido con mayor efectividad mediante ejemplos recurriendo al subconsciente y a la imaginación del individuo infantil.

Todo en la historia va enfocado hacia el sentido de la superación de los miedos, por ello, decido que el nombre del mismo protagonista reciba el nombre de “Metus”². Esto es porque Metus es la raíz latina de la palabra miedo.

En cuanto al nombre del personaje que le acompaña decido llamarlo “Pyxis”³. Esto es debido a la existencia de una constelación llamada *Pyxis Náutica* por el astrónomo Nicolas Louis de Lacaille. Este nombre supuestamente procede de la historia griega de la brújula de Argo Navis, no obstante, los griegos no conocían este objeto en aquella época. Por ello, tomando en consideración este dato, Pyxis, es un personaje que guía a Metus durante su estancia en ese mundo ficticio que muestra problemas de la vida cotidiana. La

²Ibid. [Fecha de consulta: 1 de junio de 2016]. Disponible en internet: <http://dle.rae.es/?id=PDGS53g>

³Estudio de las constelaciones del hemisferio norte en comparación con las del hemisferio sur y su utilización en navegación. [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:

<http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/15996/ESTUDIO%20DE%20LAS%20CONSTELACIONES%20DEL%20HEMISFERIO%20NORTE%20EN%20COMPARACION.pdf>

brújula es un instrumento que señala el norte y el sur de tal manera que, nos muestra el camino que debemos tomar según la dirección que deseamos encaminar. Por lo tanto, Pyxis al pertenecer a ese mundo paralelo, y tener esa inquietud de guía en la historia recibe el nombre de esta constelación.

La historia comienza con un niño llamado Metus que tenía miedo, era una noche de tormenta y no podía dormir. Su padre entra en la habitación y le cuenta un cuento. Cuando se hace tarde su padre deja de leer sin embargo, el niño, llamado por la curiosidad, decide seguir leyendo.

El niño acaba sumergiéndose en el libro, de tal manera que, la única forma de encontrar la salida es superar una serie de retos que desafiaran sus miedos, tales como el miedo al fuego, a las serpientes o a la superación a un problema. Tan sólo mediante la confianza en sí mismo, la lucha interna, consigue desafiar a su propia mente y convertir el miedo en valentía para conseguir un objetivo, el objetivo de superar los retos que se le interponen y poder volver a casa.

Durante su estancia en ese mundo imaginario, en el libro, conoce a otro personaje llamado Pyxis, que le va contando su experiencia dentro de ese propio mundo, el también en su día paso por los mismos retos pero su miedo le venció y no pudo conseguir regresar. También cuenta que no fue sólo, fue acompañado de un amigo que consiguió superar cada uno de sus miedos consiguiendo escapar de ese mundo irreal.

El niño a partir de entonces, guiado por Pyxis, realiza una serie de pruebas relacionadas con sus miedos. El primer miedo consiste en cruzar un puente pedregoso roto y rodeado de fuego. Mediante este miedo el niño aprendería a no tener miedo a caer, a equivocarse y a volver a intentarlo.

En el segundo miedo el niño debe adentrarse en una zanja con muchas serpientes. En esta prueba el niño debía aprender a superar sus miedos a las multitudes y a relacionarse con los demás. Las serpientes de forma metafórica representan las sensaciones del niño, el miedo que siente por las personas.

En el tercer reto, el niño debe hacer frente a un dragón como símbolo del miedo a las apariencias. En la novela gráfica previa al cuento decidí que para vencer al miedo, el niño se enfrentaba al miedo y a las apariencias de las personas empuñando una espada y clavándosela al dragón. De esta forma el niño rompía el estereotipo común de juzgar a

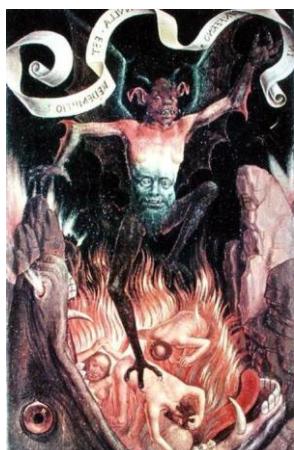
una persona o tenerle miedo por su apariencia. No obstante, en el cuento de este proyecto, aunque en un primer momento empuña una espada para resolver el miedo, el niño termina conversando con el dragón, con su propio miedo, lo conoce y acaba por no juzgarlo por su apariencia. Por último el niño consigue su objetivo y vuelve a casa.

Metus supera sus miedos a través de la confianza en sí mismo y descubre que el amigo de Pyxis era realmente su padre. Logra volver a casa y darle las gracias a su padre por mostrarle el camino para superar los miedos.

➤ Tratamiento del miedo en el arte

A lo largo de la historia del arte el miedo se ha representado como algo terrorífico, la muerte, el infierno, el desasosiego, la angustia. El propósito de este trabajo no busca el terror, ni el infierno, sino la muestra de que la sensación del miedo existe, y de que es posible superarlo si aprendemos a hacerle frente con el poder de nuestra mente, sin embargo, es importante destacar como se ha representado la sensación de miedo durante los siglos. Estas son algunas de las representaciones más características:

Infierno Hans Memling, 1485

Consiste en una especie de demonio, medio humano, medio dragón que se está quemando en las llamas del infierno. Este personaje sujetá una bandera que tiene la inscripción en latín: *En el infierno no hay redención*. El infierno se encuentra sobre la boca de un monstruo, y en él se encuentran varias personas ardiendo sobre las cuales se encuentra posado el demonio.

Todo el conjunto, el infierno, el demonio, los colores rojizos muestran el miedo a la muerte, la angustia, el miedo a acabar en un lugar tan terrible como el infierno.

Tríptico de las tentaciones de San Antonio, El Bosco, c1495-1515

Consiste en un tríptico de óleo sobre tela en el cual se representa un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Representa la gran cantidad de padecimientos que vivió San Antonio para no caer en la seducción del pecado. De esta forma se representa el miedo al pecado.

El desollamiento de Marsias, Tiziano, c1570-1576

Esta obra se centra en la mitología griega, se cree que Atenea inventó una flauta pero que cuando se dio cuenta de que desfiguraba sus facciones, decidió esconderla. Un día Marsias un deshonesto personaje de la mitología griega, la encuentra y al ver que la dominaba decidió retar al dios Apolo en un duelo musical. El Rey Midas y las musas decidieron que el ganador de ese reto era Apolo. De esta forma Apolo decidió como castigo desollar vivo a Marsias por retarlo, de tal forma que lo clavó hacia abajo sobre un árbol creando un río de su sangre vertida. En la pintura se puede apreciar al Rey Midas siendo espectador del castigo y a Apolo torturando a Marsias.

Medusa, Caravaggio, 1596-1598

El escudo de la Medusa de Caravaggio representa la historia de la Gorgona Medusa perteneciente a la mitología griega que convertía en piedra a todo aquel que la miraba.

Este escudo representa el miedo de diferentes formas al mismo tiempo:

- Representa el rostro de la medusa decapitada que nos produce miedo.
- Según la mitología Perseo utilizaba un escudo que reflejaba a modo de espejo, de tal manera que, lo utilizaba para mirar a la medusa desde el espejo y no directamente al rostro con lo cual nos muestra ese miedo de Perseo a mirarle directamente y ser convertido en piedra.

La pesadilla o El íncubo, Henri Fuselli, 1781

En esta obra aparece una mujer dormida con un vestido blanco con un demonio íncubo, un tipo de demonio que aparece en los sueños eróticos; posado sobre ella. Esta pintura es muy conocida por sus referencias en cuanto al miedo a la violación, la representa como una pesadilla.

Saturno devorando a su hijo, Pedro Paul Rubens 1636 – 1637

Este óleo sobre lienzo realizado por Rubens nos muestra al dios Saturno, cuyo miedo a ser derrocado del poder por sus hijos comienza a devorarlos. Saturno sin piedad aparece representado mordiendo directamente la piel de su hijo que tiene una expresión de dolor en el rostro. No sólo representa el miedo de Saturno a ser sustituido por sus hijos sino el terror de su propio hijo al experimentar la sensación de dolor, desgarro y propia muerte a manos de su padre.

Posteriormente entre los años 1820-1823, Goya realiza su famosa versión del mismo de una forma más abstracta pero a la vez más directa mediante la expresión de la pincelada y el cromatismo, el uso del rojo simbolizando la sangre consigue esta misma sensación de miedo, dolor y desgarro de una forma más directa y macabra.

Esta versión, no solo representa este significado sino también la idea de que el hombre se destruye así mismo con la guerra.

Estudio de dos cabezas cortadas, Théodore Géricault, 1818

Théodore Gericault fue un pintor francés que se dedicó a realizar pinturas de escenas cotidianas mostrando el sufrimiento y el dolor. En estas cabezas degolladas se representa el dolor y el miedo mediante la expresión del rostro del hombre, mientras que el rostro de la mujer expresa la tranquilidad de la muerte.

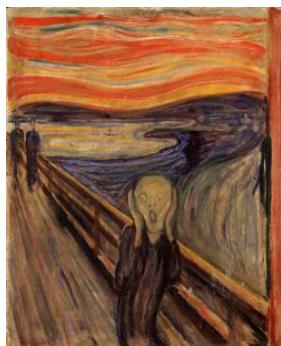
El perro semihundido, Francisco de Goya, 1819-1823

Esta pintura de Goya es una de las pertenecientes a sus “pinturas negras” caracterizadas por los pigmentos oscuros, y por su temática sombría debida al contexto de aquella época.

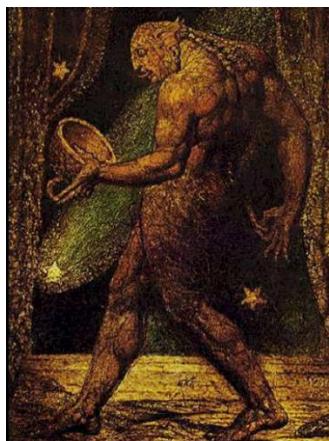

El grito, Munch, 1893

Esta obra pertenece al periodo del expresionismo alemán, y nos muestra la angustia, desesperación y miedos del hombre moderno. Como medio para conseguir demostrar estos sentimientos, utiliza la expresividad de la pincelada y del rostro del personaje principal, el uso de colores vivos en el fondo y la creación de una perspectiva forzada a través del puente.

El fantasma de la pulga William Blake, 1819-20

William Blake poeta y pintor muestra un monstruo con forma humana con una pulga que se encuentra junto a sus pies, representando la idea de su propio texto:

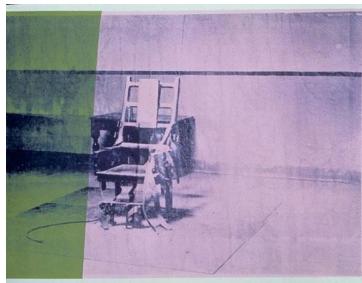
“los seres humanos a veces son confinados al tamaño y forma de insectos, pues están tan sedientos de sangre que si tuviesen el tamaño de un caballo beberían tanta que despoblarían a una gran parte del país”.⁴

Al realizar a este monstruo medio humano junto a la pulga muestra que los humanos pueden llegar a ser más crueles que un parásito chupasangres, y que debemos tener miedo de la propia especie ya que, no hay ser

⁴ CAREAGA, Mónica. *Las mejores pinturas de miedo en la historia del arte*. [Fecha de consulta: 16 de agosto de 2016] Disponible en internet: <http://culturacolectiva.com/las-mejores-pinturas-de-miedo-en-la-historia-del-arte-parte-1/>

más maligno en el mundo que un ser que busca la muerte de otros por poder o diversión.

Silla eléctrica, Andy Warhol, 1964

Andy Warhol crea esta silla eléctrica en la cual simboliza la muerte de una forma fiel a su estilo excéntrico, de forma que nos transmite el miedo a la muerte recurriendo a la sensación de ser electrocutado en ella.

En cuanto a la actualidad, Brian Rea, un artista e ilustrador ha realizado un mural de

grandes dimensiones, en el cual categoriza los miedos de la gente a través de un gran esquema realizado a tiza y pintura blanca. Mediante este mural su propósito es clasificar los miedos comunes

del ser humano por temáticas, mostrando que en este mundo existen infinidad de circunstancias que nos crean inquietud y ansiedad. A mi modo de ver, pienso que este artista lo que ha intentado mostrar es que no hay que darle la espalda a nuestros propios miedos, que para superarlos, es necesario analizarlos y conocer su procedencia. En cierto sentido considero que *Ya no tengo miedo* tiene un propósito similar ya que lo que se pretende a través de la historia es conocer el propio miedo, y enfrentarse a él en lugar de darle la espalda y rendirnos ante nuestra propia sensación.

➤ Influencias en cuanto al tratamiento de los miedos

“El miedo parece existir tan sólo para ser superado, y es precisamente esta superación la que le permite al niño crecer y adquirir la autonomía que le servirá para la vida adulta.⁵

A partir de esta cita, se intenta buscar un análisis de tres miedos comunes a los que nos someten y nos sometemos desde la infancia y que nos afectan en el modo de actuar en la vida adulta. Tales miedos son: el miedo a cometer errores de los cuales creemos no poder recuperarnos, es decir, miedo a caer y no poder levantarnos; miedo a relacionarnos socialmente por miedo al qué dirán o por miedo a ser distintos, a encajar (situación que nos intimida); y miedo a las apariencias, juzgamos a una persona por su apariencia, miedo

⁵ MONJAS, M. Inés. *La timidez en la infancia y en la adolescencia*. Madrid: Ediciones Pirámide, 2000, p.21.

a que pueda ser peligrosa o miedo a que pueda ser superior a nosotros y por ese simple motivo pueda o tenga derecho a hacernos algún tipo de daño.

...El niño necesita más que nadie que se le den sugerencias, en forma simbólica, de cómo debe tratar con dichas historias y avanzar sin peligro hacia la madurez. [...] los cuentos de hadas enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos.⁶

“Los cuentos de hadas suelen plantear, de modo breve y conciso, un problema existencial. Los personajes están muy bien definidos y los detalles, excepto los más importantes, quedan suprimidos.”⁷

Así pues, construyo por medio de una historia fantástica una metáfora, ese método de sugerencias no explícitas, en el cual, intento demostrar que podemos superar con valor cada uno de esos miedos, fijándonos como objetivo la meta de recuperar las riendas de nuestra vida y alcanzar un mayor bienestar.

Los miedos son analizados como los retos que debe superar el niño con el objetivo de poder volver a casa (alcanzar un mayor bienestar).

El primer reto o miedo al que se somete, consiste en un camino pedregoso donde encuentra la dificultad añadida en la cual, además de ser pedregoso, se encuentra lleno de fuego y por tanto, derruido. El niño está rodeado de dificultades y tiene miedo a cometer un error, caer y no poder seguir adelante, no obstante es avisado por el personaje secundario que no debe tener miedo, que no morirá si cae, es una mera ilusión, una mera fantasía ya que se encuentra en el mundo del libro (mundo mental) que con valor y perseverancia conseguirá avanzar (pasar por la dificultad, asumirla) y cruzar al otro lado (aprender a no tener miedo a las dificultades, a cometer errores y aprender a levantarse y continuar saliendo airoso de la situación).

El segundo desafío consiste en que el niño se encuentra ante un camino lleno de serpientes y debe involucrarse, convivir con ellas, comunicarse, debe relacionarse con ellas para llegar hasta el otro lado y continuar con su meta. De este modo, pretendo simbolizar el miedo a las personas, miedo a sentirnos inferiores, al que dirán, a ser distinto, a no encajar, miedo a cierto pánico escénico en el cual te encuentras solo ante el peligro, ante la multitud siendo el protagonista. Por ello represento a las personas como serpientes, ya

⁶ BETTELHEIM, Bruno. *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Barcelona: Editorial Crítica, 1977, p. 15 y 16.

⁷ *Ibid.*, p. 15-16.

que, la persona siente que en cualquier momento existe el peligro a involucrarse y que, de un modo metafórico le hieran. Podríamos denominar este miedo como una fobia social o una cierta ansiedad social.

Este tipo de miedo es habitual en el entorno infantil. Existe un gran número de niños que se sienten incómodos frente a las multitudes huyendo asustados de la situación, en lugar de enfrentarse a otros niños o grupos. El temor a hacer el ridículo o a ser rechazados les produce una sensación de agobio y de gran inseguridad.

El tercer y último reto trata de enfrentarse a un ser que en apariencia puede parecer maligno y que puede causarnos daño, el niño es dotado de armas para vencerlo, sin embargo descubre que el mejor arma es la palabra y descubre que ni es maligno, ni es superior a él simplemente es apariencia. De este modo, el niño consigue vencer sus miedos y alcanzar su meta regresar a su casa (alcanzar un mayor bienestar).

➤ Arteterapia

La arteterapia consiste en un tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos a través de métodos relacionados con el arte y la creatividad de tal manera que, el paciente explora mediante estos procesos el origen de su problema encontrando un modo de expresar sus sentimientos que el lenguaje verbal no le permite mostrar.

La arteterapia Gestalt consiste en que el terapeuta muestra a través de una serie de instrucciones en las cuales consisten los ejercicios que debe realizar el paciente, una vez expuestos el paciente debe interpretar su propia obra sin ningún tipo de influencia externa. De esta forma el autor desarrolla su parte más inconsciente y descubre por sí mismo la raíz del problema. Una vez descubierto el origen la persona debe comprometerse consigo misma llevando a cabo las correcciones necesarias para modificar su modo de actuar y hallar la solución.

Los orígenes de la arteterapia comienzan desde que el ser humano se encontraba en las cavernas, plasmaban su forma de vida, desde siempre el arte ha sido un medio de expresión en el cual el ser humano ha mostrado sus preocupaciones más profundas. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX, un grupo de psiquiatras europeos comienzan a interesarse en los efectos del arte en los enfermos mentales destacando el psiquiatra vienes Hans Prinzhorn.

En el siglo XX la arteterapia se comienza a considerar una profesión basada en el arte y el psicoanálisis considerándose a los padres de la arteterapia a Jung, Freud y Steiner, Winnicott, Kramer y Gombrich.

En cuanto a este proyecto podríamos decir que, como autora del mismo, me ha ayudado a descubrir, analizar y solucionar ciertos miedos que personalmente me han afectado en ocasiones, a través de la investigación, realización de la historia y de la ilustración. Por tanto de alguna manera ese afán por resolver ciertos problemas a través de la creación artística podría considerarse como una propia arteterapia.

Sin embargo, considero que en la posición de espectador podría considerarse un estímulo creativo y metafórico, una herramienta quizás más que un proceso arteterapéutico. A través de la imagen y de su contenido el niño reflexiona e interactúa, modifica su punto de vista y se identifica con el personaje, no obstante no realiza una actividad artística. Podría considerarse más bien un proceso cuentoterapeútico o biblioterapéutico, cuya explicación se encuentra en el siguiente apartado.

➤ **Influencias narrativas e ilustrativas**

Desde la niñez, todo ser humano necesita desarrollar la capacidad de comprenderse a sí mismo en el mundo que le rodea, en el cual, tiene que aprender a superar una serie de obstáculos o situaciones que en ocasiones le desorientan. La única forma de llegar a este objetivo es, ofrecer un apoyo al individuo en desarrollo, para que él mismo encuentre el significado concreto del conjunto enmarañado de sus sentimientos. Es decir, poner en orden sus emociones para encontrar el orden en su vida en general.

Ese apoyo que debemos ofrecer al niño reside fundamentalmente en la literatura infantil, en los cuentos de hadas. Éstos nos ofrecen una visión metafórica que nos permite identificarnos con el personaje en cuestión, mostrándonos los problemas que surgen en la vida cotidiana mediante consejos implícitos en el propio relato del cuento. Esta idea ya fue expuesta por muchos poetas, en concreto Schiller afirmó que el sentido más profundo de la vida lo encontró gracias a la ficción de los cuentos que escuchaba en su niñez, más que lo que le había enseñado la propia realidad.

Así pues, la idea del libro *Ya no tengo miedo* surge a partir del análisis del significado y de la búsqueda del trasfondo de varios cuentos infantiles. En ellos se abordan temas que preocupan a los niños en la sociedad moderna de forma sutil. De esta manera, el niño se

siente identificado con el protagonista, se pone en el lugar del *héroe* y experimenta con él las sensaciones, vivencias, batallas y sufrimientos, descubriendo que, al enfrentarse a sus problemas consigue salir airoso de ellos.

Podríamos decir que este tipo de cuento pertenece al género de la psicoliteratura infantil/juvenil como herramienta biblioterapéutica.

La “Psicoliteratura” es una corriente actual de la literatura en la que, [...] se intenta englobar aquellos libros que se ocupan de los temas y problemas más personales del lector, aquellas obras que muestran situaciones individuales difíciles, problemas existenciales que no siempre son resueltos. Explora el mundo interior y la personalidad.⁸

Para solucionar problemas referidos en cuanto a los miedos y, concretamente, en cuanto a la ansiedad social en los niños, se requiere la utilización de libros de género infantil/juvenil como herramienta biblioterapéutica de tal modo que, el protagonista o alguno de los personajes de la historia presente síntomas de timidez, miedo o ansiedad social.

A través de la biblioterapia, el niño muestra una serie de beneficios que facilitaran su desarrollo, mejorando sus problemas ante problemas tales como el miedo, la timidez, o luchas internas que no consigue resolver por sí solo:

- El lector o lectora se identifica con el personaje en cuestión que experimenta el mismo problema:
 - ❖ De este modo, el niño o adolescente desarrolla la empatía a través de la identificación facilitando la comprensión de los problemas ajenos.
 - ❖ Mediante la historia y la muestra de la resolución de dichos problemas, proporciona en el receptor el aprendizaje de sus errores aceptando el cambio de sus creencias, actitudes y opiniones.
 - ❖ Ayuda también a la reflexión y el análisis crítico.
 - ❖ Por último, desarrolla en el niño, niña o adolescente un interés por la lectura como herramienta de ocio.

La investigación comienza a través del momento en el que descubro la existencia del trabajo del ilustrador de origen francés Benjamin Lacombe, el cual, dirige su mirada tanto

⁸ MONJAS, M. Inés. Op. cit., p.179.

a cuentos infantiles y juveniles que tratan vaporosamente temáticas como el acoso escolar, o el maltrato infantil, como novelas y poemarios del calibre de grandes escritores como Edgar Allan Poe. “Ya no tengo miedo” se encuentra influenciado por su trabajo enfocado a la literatura infantil/juvenil.

A través de su primer trabajo, *Cereza Guinda* muestra un pequeño guiño a todas esas personas que en determinados momentos han podido sufrir acoso escolar. Cereza es una niña diferente a los demás, le gusta leer todo tipo de libros, sus compañeros de clase se ríen de ella, sin embargo ella no se enfrenta a los cuchicheos, se siente insegura, tiene miedo. Tan sólo hay un niño, Ángelo, que llama su atención, sin embargo no se atreve a hablar con él. Un buen día encuentra en la perrera de su padre un perro diferente a los demás, al que llama Guinda, ella le coge mucho cariño, sin embargo, si en un mes aparecen sus dueños se lo llevarán. Todos los días lo lleva a pasear y sus compañeros se ríen de ella y de Guinda, sin embargo, Guinda reúne el valor para enfrentarse a ellos y ya no tiene miedo de los insultos, ha encontrado su mejor apoyo, Guinda. Al final de la historia descubre que el dueño de Guinda es Ángelo, el niño con el que no se atrevía a hablar.

Cereza Guinda no es un libro de superhéroes sin embargo muestra la problemática de la pequeña protagonista, la historia sugiere el sufrimiento, el apoyo, el valor, todos esos sentimientos y atributos con el que el niño lector se siente identificado de forma simbólica. De forma creativa esa perspectiva se almacena en su memoria construyendo un pensamiento propio que forja la personalidad y la moralidad del niño lector, mostrando la inquietud de querer parecerse a la protagonista.

La niña del silencio es otro de los trabajos de Benjamin Lacombe que, junto a la escritora Cécile Roumiguière, trata el tema del maltrato infantil de una forma más poética y dirigida a un público joven/adulto. Muestra los sentimientos de una niña que se siente cohibida por lo que ocurre en su casa cada vez que llega a casa. Tiene miedo a buscar la ayuda de alguien que pueda mostrarle apoyo, hasta que al final vence ese obstáculo y logra expresar lo que ocurre y lo que siente.

De la misma forma que Cereza Guinda el lector afectado por un problema similar se identifica con la protagonista.

De un modo similar el trabajo de Rébecca Dautremer, una ilustradora de origen francés, muestra de una forma similar problemáticas mediante historias fantásticas.

Uno de sus libros *Babayaga* realizado junto al escritor Taï-Marc Le Thanh muestra la historia de una mujer llamada Babayaga que desde muy pequeña era ridiculizada por sus compañeros por su aspecto. Esa situación durante los años le atormenta y al crecer desarrolla la necesidad de comerse a los niños. Sus padres horrorizados la echan de casa, tan sólo se llevaba bien con su hermana Cacayaga y se refugia en un bosque. Cuando llega a la edad adulta, hambrienta de comerse a más niños contacta con su hermana que acababa de casarse con un viudo que tenía una hija llamada Miguita. Su hermana Cacayaga que había pasado a llamarse Madrastra, trama un plan junto a su hermana Babayaga en el cual manda a Miguita a llevarle hilo y aguja para que su hermana se comiera a la niña. La niña tiene el presentimiento de que Madrastra le intenta tender una trampa sin embargo, decide realizar su tarea. Al salir de casa, en dirección a casa de Babayaga, Miguita se encuentra con un sapo que le aconseja al verla muerta de miedo que lleve una aceitera, una cinta, un trozo de tocino y dos cortezas de queso. Miguita al llegar a la casa de la malvada Babayaga, siente miedo, la casa estaba llena de objetos terroríficos, entre ellos todo tipo de animales disecados y descubre que no solo la espera para recibir lo que le han encargado sino que le ha preparado un baño caliente con hortalizas de todo tipo. Al contemplar la escena Miguita decide escapar topándose con un gato feroz. Miguita tenía miedo y le tira el trozo de tocino, de esta manera el gato para agradecérselo le regala un peine y una servilleta para ayudarla a escapar. Posteriormente se encuentra con dos perros que tenían la intención de hacerle daño, Miguita les ofrece las dos cortezas de queso y vuelve a escapar. Después se encontró con un viejo sauce el cual intentaba atraparla con sus ramas y Miguita con valentía ata sus ramas con la cinta. Tras llegar a la puerta, Miguita descubre que la puerta está mal engrasada y no puede abrirla y la puerta comienza a hacer ruido, en ese momento la malvada Babagaya descubre que se ha escapado y comienza a gritarle y a ir en su búsqueda. Miguita saca la aceitera y engrasa la puerta consiguiendo escapar de la casa. Al salir, Babagaya casi la alcanza, Miguita tira la servilleta del gato al suelo y se transforma en un río. Entonces Babagaya les ordena a sus bueyes que se beban el agua del río y vuelve a perseguir a Miguita, de nuevo Miguita con valentía se enfrenta a ella y tira el peine al suelo creciendo un frondoso bosque que le impide el paso a Babagaya. Miguita consigue llegar a su casa, le cuenta a su padre lo ocurrido y Madrastra es expulsada de la casa por su padre.

Ya no tengo miedo recibe influencia del cuento *Babayaga*. Miguita se encuentra con varios obstáculos que le producen miedo durante su huida, sin embargo, para salvarse a

pesar de esa sensación de angustia paralizante llamada miedo, actúa y se enfrenta a ella de tal modo que, supera la barrera de sus sentimientos y logra su objetivo. En *Ya no tengo miedo* ocurre lo mismo, Metus tras encontrarse con varias dificultades que desafían sus miedos, durante su estancia en el mundo interior del libro logra superar el pánico y las sensaciones que le cohíben logrando así conseguir su objetivo de volver a su hogar.

Continuando la investigación descubrí una organización editorial llamada cuentos de luz especializada en literatura infantil con base en Madrid pero de alcance mundial. Sus objetivos son promover esperanzas entre niños con situación de hambruna destinando muchos de sus beneficios a fundaciones que participan en proyectos de escolarización y nutrición.

Esta editorial trabaja infinidad de temáticas, muchos de sus libros exploran el mundo interior de los niños, e incluso hablan sobre el miedo, de una forma similar a la historia de este proyecto.

La noche de los ruidos es uno de estos cuentos, muestra la historia de un niño llamado Lolo que tiene miedo a la oscuridad. Durante la noche, aparecen varios monstruos como Truculato, la bruja Berrugilda y Cacharrón, el hombre de lata y alambre. Todos los sonidos le inspiran desconfianza y sus miedos se materializan mediante criaturas fantásticas. El objetivo de Lolo durante el libro consiste en encontrar y descubrir la verdadera naturaleza de estos sonidos y así vencer ese miedo a la oscuridad.

Mediante la lectura de este cuento, se facilita el cambio de actitud del niño, de manera que comprende lo que ocurre y mediante la reflexión se da cuenta de que su miedo a la oscuridad no es más que una fantasía originada por la inseguridad.

El miedo de Iván consiste en un cuento en el que el protagonista, Iván tiene miedo absolutamente a todo, eso no le permite vivir muchas experiencias divertidas. Mediante la visita de un personaje, Iván encuentra el apoyo que necesita y consigue superar sus miedos. De la misma forma que el resto de los cuentos ya comentados anteriormente, el niño se identifica con el personaje y comprende el mensaje de la historia aplicándolo a sus propios miedos.

Para que una historia mantenga de verdad la atención del niño, ha de divertirle y excitar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida, ha de estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones; hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al mismo tiempo

que le sugiere soluciones a los problemas que le inquietan. Resumiendo, debe estar relacionada con todos los aspectos de su personalidad al mismo tiempo; y esto dando pleno crédito a la seriedad de los conflictos del niño, sin disminuirlos en absoluto, y estimulando, simultáneamente, su confianza en sí mismo y en su futuro.⁹

En conclusión, podemos considerar que cada una de estas historias permite estimular la imaginación de tal forma que, el lector se identifica con ellas, permitiéndole comparar la relación de dificultades del personaje con las suyas propias y encontrando las soluciones pertinentes a modo de sugerencias que los relatos ofrecen.

5. Análisis y descripción de la obra

Mi propuesta consiste en un prototipo de cuento pop-up ilustrado realizado artesanalmente incluidas la portada, contraportada y encuadernación.

- **¿Qué es un *pop-up*?**

Según el artista *pop-up* David Carter un libro pop-up es:

*Es un libro en tres dimensiones con piezas que se mueven: lengüetas, pestanas, ruedas. Cuando lo abres se convierte en tridimensional. No hay nada que se pueda montar a máquina.*¹⁰

El material utilizado en este tipo de libros tridimensionales siempre es el papel, aunque también es posible encontrar materiales tales como telas, cordones, celofán, todo depende de la temática y el uso que el propio autor quiera plasmar en su obra. Cabe destacar que en este tipo de libros suelen trabajar un escritor, un ilustrador y un ingeniero de papel, aunque también en ocasiones la tarea puede ser realizada por un solo artista. En mi caso he realizado todas las tareas en cuanto a estructura, ilustración, e invención de la historia, utilizando diversos tipos de papel y materiales, como el papel metalizado, cartulina, papel *Basik*, acuarela, rotuladores *Promarker*, entre otros.

⁹ BETTELHEIM, Bruno. Op. cit., p.11.

¹⁰ Editorial COMBEL; CARTER, David. En: Entrevista a David Carter [en línea]. 23 abril 2010. Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=VEw3crEKQfY>

- **Tipos de pop-up**

Aunque existen una serie de características comunes es de vital importancia conocer que existen diferentes tipos de libros pop-up clasificados en diferentes categorías según el tipo de recursos tridimensionales utilizados:

Solapas: consiste en una lámina plana de papel o de cartón duro que al abrirla muestra otro dibujo o ilustración escondida.

Encartes: al abrirlo se encuentran objetos planos independientes al libro. Por ejemplo cartas, hojas, etc.

Con lengüetas: consiste en un sistema en el cual la ilustración o el texto varían al mover deslizando o empujando tiras de papel o cartón que sobresalen del dibujo.

Articulaciones: a través de lengüetas se mueve algún objeto o parte en movimiento de la ilustración. Por ejemplo un codo, una pierna, etc.

Libro de imágenes transformables: existen tres tipos circulares, horizontales y verticales.

- Circulares: su mecanismo consiste en el uso de dos discos circulares cortados en secciones unidos entre sí. Para hacer el cambio de imagen es necesario deslizar una especie de mango creando en sí un conjunto caleidoscópico.

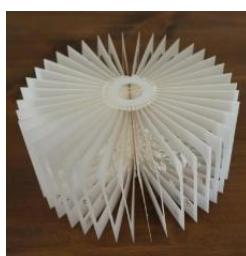
- Horizontales y verticales: las imágenes se encuentran cortadas en láminas de tal manera que, se encuentran enlazadas la una a la otra. Mediante una lengüeta ubicada abajo o en el lateral de la imagen se deslizan de tal forma que, cambian de apariencia dando lugar una imagen a otra.

Ruleta: el mecanismo se compone de un disco que gira de tal manera que una imagen o ilustración da paso a la siguiente.

Túnel o peep-show: es un tipo de libro con forma de acordeón que se compone de dos tapas de cartón y varios escenarios troquelados que se van estableciendo a lo largo de su extensión. A través de estos libros podemos ver imágenes y escenarios en perspectiva cuya contemplación se visualiza a través de una mirilla dispuesta en una de las dos tapas.

Carrusel: este tipo de libro al abrirse forma un ángulo de 360°, creando una sensación de tiovivo.

Tridimensional: son aquellos libros planos que al abrirse contienen figuras eréctiles desplegables. Al cerrar el libro vuelven a ser planas.

Libro escenario: consiste en una especie de marco o teatrillo en el cual se disponen varias capas creando un ambiente en perspectiva.

Panorama: al abrirlo se crea una tira desdoblada donde se observa toda la historia de una vez.

Libro de imágenes combinadas: cada hoja se encuentra cortada en varias divisiones, de forma que se puede ver la imagen de la página completa o mezclada con partes de las siguientes.

Troquelados: las hojas muestran cortes diferentes y mediante la superposición de las páginas se van creando variaciones en la primera imagen.

Ya no tengo miedo comparte características de libro tridimensional y libro escenario aunque predominan con mayor relevancia las imágenes de libro escenario.

- **Influencias estéticas e influencias *pop-up***

Antes de llegar a la decisión de realizar un proyecto *pop-up*, comencé interesándome por el trabajo del papel a través de del descubrimiento de artistas e ilustradores que trabajaban con técnicas de corte y ensamblaje de papel, como son Yulia Brodskaya, Maude White, Rebecca Dautremer o Benjamin Lacombe.

Yulia Brodskaya, es una artista e ilustradora que tan sólo usa papel y pegamento mediante una técnica simple, trabajando la colocación de tiras con el corte y doblado de papel creando obras de arte tridimensionales.

En un principio, esta artista trabajó como diseñadora gráfica e ilustradora no obstante, a partir de 2006 decidió dar un giro a su carrera en el cual dejaba atrás las técnicas digitales para dedicarse al trabajo del papel.

A raíz de este cambio, esta artista comenzó a trabajar para empresas muy importantes como Sephora, Starbucks o Hérmes. Hoy en día sus obras son propiedad de Oprah Winfrey, Ferrero, San Francisco Museum of Modern Art, de la Asociación de Música Country y de varios coleccionistas privados.

Maude White es una artista que trabaja a través del corte del papel, jugando con las luces y las sombras creadas por los recortes considerándose a sí misma no solo artista sino también artesana. Su trabajo ha sido mostrado en varias instituciones y redes sociales como *Hi fructosa Magazine*, el *Huffington Post* francés, el Museo de Arte de Seattle y en varios periódicos y publicaciones de arte. Ha ganado el premio Margaret Mead desde el Centro de Arte Burchfield Penney y su obra se encuentra actualmente en exposición junto con la de Beatrice Coron, Nikki McClure, Annie Vought y Bovey en la exposición corte de papel en el Fuller Craft Museum en Massachusetts. Su trabajo ha sido expuesto en la ciudad de Nueva York, Hudson, Vermont, Massachusetts y un gran número de lugares variados en el oeste de Nueva York.

A raíz de estos artistas comienzo a interesarme por la creación de historias y cuentos realizados a través del trabajo del papel interesándome por la técnica pop-up. Y ya no sólo por la creación en tres dimensiones de estructuras de papel que cuenten una o varias historias por sí mismas, sino por la preocupación por realizar de un modo diferente y con volumen elementos importantes como la portada y la contraportada.

Ese interés por el volumen en la portada lo descubro en la artista Mandarinduck, cuyo trabajo muestra la creación de portadas con volumen mediante arcilla polimérica. Esta artista recrea escenarios típicos de películas en las portadas de libros de notas, e incluso en alguna ocasión realiza colaboraciones para organizaciones como *Greenpeace*. No solo se dedica a realizar este tipo de trabajos sino que también es diseñadora de joyas.

Tras la investigación sobre la técnica pop-up y sobre cómo ha ido evolucionando en la historia, comienzo a descubrir que no existe el conocimiento del pionero exacto del pop-up, no obstante, los ejemplos más antiguos que se conocen en cuanto a estructuras móviles de papel datan del siglo XIII. Un monje benedictino perteneciente a la abadía de San Albano en Hertfordshire (Londres) llamado Mathew Paris (1200-1259) crea mediante su estancia en el convento durante 42 años una serie de libros entre los que destaca la *Chronica Majora* (s.XIII). Este libro narra la historia de la humanidad desde la creación hasta la época en la que se encontraba. Paris inventa un mecanismo en el cual sustituye las antiguas tablas de calendarios de festividades religiosas, cuyo manejo es pesado e incómodo ya que había que mover el libro entero para realizar los cálculos, por estructuras giratorias circulares de papel que permitían mover únicamente la tabla de forma más eficaz en lugar de tener que mover el libro entero. Pocas décadas después, un místico y poeta mallorquín llamado Ramón Llull (1232-1316) crea también estructuras móviles

similares. En la biblioteca de El Escorial se conserva una antología de su obra bajo el título de *Ars Magna*, un manuscrito que contiene figuras circulares giratorias que tratan de explicar la existencia de Dios a través de la numerología.

Este tipo de estructuras circulares móviles reciben el nombre de volvella del latín medieval, o volvere girar, y no sólo se utilizaban con fines religiosos, sino también se usaban como herramienta de la providencia mediante el uso de la astrología, la bibliomancia o la cartomancia, libros de azar que servían como oráculo portátil siendo el entretenimiento de las cortes renacentistas. También se usaban con fines astronómicos, criptográficos, gnomónicos (usos útiles para construir relojes de sol) y de navegación.

A raíz de la invención de la imprenta de Guttenberg, se facilitó la realización de elementos móviles de papel en este tipo de libros.

Durante el siglo XVII se consolida un nuevo tipo de libros con grabados móviles mediante los grandes avances geográficos de la época de gran utilidad para los marinos, ya que estos libros explicaban el funcionamiento de objetos geográficos tan importantes como las brújulas.

En la época en la que las disecciones de cadáveres encontraban con muchas objeciones, se utilizaron libros anatómicos de solapas en los cuales, levantando capas de papel se iban observando las diferentes partes del cuerpo.

Los libros de este tipo comienzan a descender a finales del siglo XVI a excepción del ejemplar *Catoptum microcosmicum* (1619), ya que además de tener la peculiaridad de ser libros con mucha fragilidad, comienzan a permitirse las disecciones a modo de espectáculo público en los primeros teatros anatómicos además de las reproducciones de modelos en cera o papel maché en el siglo XVII.

A finales del siglo XVIII comienzan a surgir los libros pop-up dirigidos al público infantil a través del editor londinense Robert Sawyer considerados libro y juguete al mismo tiempo. Este tipo de libros fueron llamados por el mismo harlequinades y consistían en una serie de páginas dispuestas en forma de tira y cada una de ellas contenía varias solapas que al destaparlas se encontraban ilustraciones ocultas y texto, de tal forma que las ilustraciones se podían combinar. Este editor pionero en dirigir este tipo de libros hacia un público infantil fue el detonante de gran oleada de creación de este tipo de libros hasta nuestros días.

Posteriormente, la firma de juguetes S. & J. Fuller entre los años 1800 y 1816 creó libros en los cuales aparecía una muñeca de papel junto con vestidos coloreados y recortados. Las muñecas de papel se crearon alrededor de 1790 en Francia, sin embargo, la verdadera novedad aportada por esta firma de juguetes fue incorporarla a un libro y hacer que éstas fueran protagonistas.

Sobre esta época también el artista miniaturista William Grimaldi, creó unos dibujos inspirados en el tocador de su hija enseñándole una serie de virtudes a través de cada objeto. De esta manera, en 1821 su hija Stacy publica esta serie de dibujos en un libro llamado *The toilet*. Un libro en el cual al levantar los objetos mostraban una ilustración oculta sobre la virtud que éstos ofrecían. Este libro cobró una gran repercusión y por ello, de nuevo Stacy publicó otro libro de su padre llamado *A suit of armour for touch*.

Durante estos años Thomas Dean creó en Londres una editorial bajo el nombre *Dean & Son* en la cual se dedicaron a crear libros juguete. En 1847 su hijo George abrió talleres en los que participaban tanto artistas y artesanos en los que se dedicaban a crear libros de este tipo de temáticas infantiles entre los cuales destaca el libro *New Scenic Books*. Éstos destacaban por sus dibujos troquelados unidos por tiras pegadas daban un efecto especial de perspectiva. A través de su recorrido en cuanto a la creación de este tipo de libros creó también los llamados formatos de “dibujos vivos” en los que al tirar de una lengüeta permitía mover de forma articulada a los personajes de sus cuentos. No sólo fue el pionero de estos formatos sino también de los libros de imágenes transformables en los cuales dos dibujos divididos en varias partes se intercambiaban a modo de persianas mediante lengüetas, de tal forma que, al tirar de estas, surgía un dibujo oculto por el anterior.

A finales del siglo XIX comenzaron a surgir una oleada de creadores de libros móviles. Raphael Tuck comenzó siendo un afamado vendedor de muebles en Londres hasta que en 1866 abrió una tienda de enmarcado de cuadros y venta de grabados. En 1870 sus hijos formaron la editorial *Tuck & Sons* en la cual se dedicaron a realizar puzzles y papeles decorados. Su aportación al mundo de los libros móviles comenzó con el libro *Father Tuck's Mechanical Series* publicados en 1890, una serie de libros infantiles en los cuales se apreciaban recursos como escenarios tridimensionales y figuras desplegables.

Otro artista destacado fue Ernest Nister cuya empresa se estableció en Nuremberg. Este artista introdujo varias novedades mediante técnicas de papiroflexia, en las cuales sus escenarios se desplegaban automáticamente en lugar de manera manual como en el caso

de Dean o Tuck, mediante una tira pegada a la página opuesta. Estos libros fueron denominados *Panorama Picture Books*. No sólo perfeccionó esta técnica sino también el uso de las ilustraciones transformables en las cuales ideó un sistema de transformación circular que se desvanecía como si de un caleidoscopio de tratase mediante su libro *In Wonderland*. Este libro de nuevo fue editado en España en el año 1981 bajo el nombre de La ventana mágica.

Lothar Meggendorfer contemporáneo de Nister, publicó su primer libro en 1878 como un regalo de Navidad para sus hijos, el cual contenía imágenes articuladas que se podían mover como marionetas mediante remaches conectados a tiradores que se encontraban en el reverso de sus páginas. Sus libros evolucionaron hasta tal punto que muchas veces en una página llegaban a moverse hasta cinco partes diferentes de la página moviendo únicamente una lengüeta. Este artista también se especializó en el mundo de los panoramas desplegables que llegaron a ser vendidos en multitud de países.

En cuanto a los libros transformables también cabe destacar que realizó algunos de ellos añadiendo una nota de humor, en los cuales al tirar de la lengüeta siempre aparecía una continuación cómica de la primera imagen que la ocultaba. Hoy en día sus libros siguen vendiéndose por todo el mundo.

Este tipo de libros móviles comenzaron a realizarse en Nueva York, América en 1880 a través de los hermanos *McLoughlin*. Su empresa se caracterizó por utilizar las ideas de la empresa *Dean & Son* hasta tal punto que llegaron a copiar la serie de los mismos *Home Pantomime Toy Book*. Sus trabajos más importantes fueron la serie *Little Showmann*, libros en los que a través de dos paneles unidos por la parte de arriba mostraban al desplegarse una escena de varias capas.

En el momento en el que estalló la Primera Guerra Mundial, estos libros dejaron de producirse de forma tan frecuente de tal manera que, afectó tanto a la cantidad como a la calidad de su producción. Sin embargo, en 1929 mediante un equipo formado por el editor inglés Louis Giraud y el inventor de juguetes ópticos (inventor de imágenes estereoscópicas, películas tridimensionales etc.) Theodore Brown. A través del trabajo de Giraud en el periódico londinense *Daily Express*, realizó una muestra junto con Brown de sus “*self erecting living models*” (maquetas vivas autoeréctiles) como publicación promocional del *Daily Express Children's Annual* de 1929. A modo de anuario se observaban figuras que al abrir sus páginas 180º se podían observar de forma totalmente

tridimensional, y no sólo aparecían estas imágenes, también aparecían pasatiempos, ilustraciones en blanco y negro y poemas e historias escritas por Giraud.

A través de sus grandes avances y sus varios anuarios, también incluyeron movimiento en sus figuras. En el anuario del *Daily Express* de 1930 dieron movimiento a unos payasos que giraban en torno a una barra. Tras cinco anuarios de gran relevancia Giraud decidió dejar el *Daily Express* uniéndose a la editorial *Strand Publications* consiguiendo en 1934 la primera publicación de la serie *Bookano Stories* con numerosos volúmenes. Estos libros se caracterizaban por incluir cinco de sus “*living models*” en cada uno de ellos.

No sólo publicó esta serie, también realizó doce libros sobre cuentos infantiles, de animales e historias de otro tipo. Su trayectoria llegó a ensamblar más de 150 desplegables impresos en Inglaterra.

En 1932 los libros desplegables adoptaron el término pop-up acuñado por la empresa *Blue Ribbon Books* en Chicago y Nueva York. Hoy en día se utiliza esa expresión en todo el planeta. Esta compañía trabajó con numerosos artistas del campo de la ilustración y la ingeniería de papel, el más destacado fue Harold B. Lentz que influenciado por las películas de Walt Disney creó cuentos desplegables de Pinocho, Cenicienta, La Tía Ansarona, El gato con botas, La Bella Durmiente, y Mickey Mouse. A raíz de estos libros *Blue Ribbon* ganó una gran popularidad que culminó en 1935.

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, la escasez del papel y de la mano de obra se hicieron patentes, no obstante, Julian Wehr entre los años 40 y 50 publicó libros infantiles que utilizaban el sistema de lengüetas y pestañas de Meggendorfer sin usar remachados. Y ya no sólo utilizaba esta técnica sino que también incluía pestañas en el interior a través de una ranura en las cuales los dibujos podían moverse hacia delante y hacia atrás.

Geraldine Clyne, la primera mujer reconocida que participó en la creación de libros pop-up trabajó junto a su marido en Nueva York en la serie *Jolly Jump-Ups*, utilizando como técnica una lámina troquelada horizontal con dobleces cóncavos y convexos que al desplegarse formaban un escenario lleno de personajes.

En el siglo XX en la editorial Artia en Praga destaca el artista Vojtech Kubasta, destacó la serie *Tip + Top + Tap*, la cual mostraba las aventuras de unos niños junto a su perro. Posteriormente trabajó junto a Walt Disney creando pop-ups sobre las películas.

A mediados de los 60, Waldo Hunt en Los Ángeles se inspira en Kubasta mediante unos anuncios *pop-up*. Hunt a través de su propia empresa creada en 1964 en Nueva York llamada *Graphics International* comienza a realizar libros para *Random House* junto al ingeniero de papel Ib Penick. En 1966 Hallmark se adueña de *Graphics International* y Hunt después de realizar alrededor de 40 libros, deja la compañía inciando *Intervisual Communications*.

El diseñador gráfico holandés Ron van der Meer decide experimentar con el papel tras conocer el minucioso trabajo de Ib Penick en 1978, de tal manera que, contacta con la empresa de Hunt *Intervisual Communications* y para ellos realiza varios libros, no obstante, Van der Meer insiste en que este tipo de libros pueden ser admirados no sólo por los niños sino también por el público adulto. De esta manera, Van der Meer crea el pop-up *Barcos de vela* para una editorial inglesa.

En 1967, el pop-up llega a manos del arte contemporáneo a través de Andy Warhol y su Index Book y Bruno Murari y sus creaciones dando lugar a varios artistas que vieron en ellos un nuevo método para llevar a cabo sus propios libros de artista.

Hoy en día desde finales del siglo XX multitud de artistas son los responsables de una etapa de grandes producciones de libros pop-up. Entre ellos los más importantes son Robert Sabuda, Matthew Reinhart y David Carter.

David Carter comenzó trabajando para *Intervisual Communications*, la compañía que fundó Walter Hunt, llegando a ser en poco tiempo el director de la empresa. Allí tuvo la oportunidad de conocer a grandes ingenieros de papel, de los que aprendió multitud de conocimientos sobre la técnica.

Después de un tiempo trabajando en la compañía David Carter consiguió producir sus propios libros en la empresa y, posteriormente, su libro *How Many Bugs in a Box?*, publicado por *Simon & Schuster* en 1988. Hoy en día es el autor de más de setenta libros *pop-up*.

Robert Sabuda es el creador de infinidad de libros para niños, entre ellos *Alicia en el país de las maravillas* y *Peter pan*. Hoy en día sigue creando y el mismo fue quien mostró esta fabulosa técnica al ilustrador e ingeniero de papel Matthew Reinhart.

5.1. Proceso creativo

- Desarrollo de la idea

Tal y como se ha comentado anteriormente, durante la carrera experimento con el recorte y pegado de papel de formas muy diversas, que en cierto modo me encaminaron hacia esta técnica. No obstante, la inquietud por estos

libros comienza con el interés por un antiguo cuento diorama de *Cenicienta*, que conservaba desde la infancia. Me interesaban sus formas, y su desplegable más que su propio contenido en sí. Sin embargo, la historia de

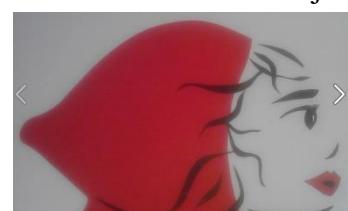

Ya no tengo miedo surge mediante la realización de un proyecto de la asignatura *Arte y entorno y espacio público*.

El proyecto en sí consistía en realizar un mural para el recreo del colegio de Rubielos de Mora, en el cual era necesario escoger una temática que de alguna manera llamara la atención de los niños y les mostrase algún tipo de mensaje. El mural contenía a un niño con un libro del que brotaban seres fantásticos, de esa forma intentaba que los niños se identificasen con el personaje del mural y se interesasen por el disfrute propio de la lectura y por la muestra de que el poder de su propia imaginación les puede llevar a conseguir cosas maravillosas.

Mediante otra asignatura llamada *Taller de ilustración*, comencé a realizar trabajos mediante la experimentación del corte y pegado de varios tipos de papeles. Estos trabajos consistieron en la creación de ocho cartas de una baraja, en las que combine el recorte del papel de acuarela junto con la propia acuarela y el pegado de papel metalizado; y una reinterpretación del cuento de caperucita roja usando únicamente el recorte y pegado de cartulinas rojas blancas y negras creando ilustraciones. A través de la investigación y de la experimentación con el papel conocí multitud de artistas que trabajaban con el papel como medio ilustrativo de diversas formas, de esta manera, la idea de realizar un proyecto utilizando la forma, textura, recorte y doblez de éste.

A través de esta misma asignatura, se comenzó a formar una idea similar a la del mural de Rubielos de Mora, mediante el desarrollo de una novela gráfica, creando una historia que ha dado lugar posteriormente al cuento *Ya no tengo miedo*. En esta novela gráfica comencé a dar vida a este personaje y a crear una historia que se centrase en el desarrollo de la imaginación a través de la lectura y en la superación de los miedos propios de la infancia. El formato de la historia era diferente, estaba distribuido mediante viñetas a modo de cómic. En un primer momento el niño hacía una breve presentación en la que ya vaticinaba que iba a contar su propia historia que le hizo de alguna manera cambiar su punto de vista frente a la vida, y a partir de entonces, el niño comenzaba a narrar su relato. Sin embargo, decidí suprimir esta introducción ya que considero que los niños son capaces de identificar al narrador, y, por supuesto, de ser los propios detectives de la historia sacando sus propias conclusiones y adquiriendo conocimientos que les son difíciles de aprender de otro modo.

A raíz de esta historia a modo de novela gráfica, surge el cuento *Ya no tengo miedo*, adaptando la disposición de las viñetas a hojas independientes en tres dimensiones, técnicas *pop-up* tridimensionales y de libro escenario. A partir de los siguientes apartados se muestra la evolución y desarrollo del trabajo.

Adjunto un vídeo en un cd al final de esta memoria, en el cual se observa la apariencia y el movimiento del mismo.

- **Bocetos y storyboard/guión gráfico (consulta Anexo II)**

Mediante papel y lápiz comencé a dibujar como podrían ser cada una de las páginas algunas de ellas sufrieron muchos cambios durante el proceso. Utilicé como guía el storyboard (guión gráfico y concreción de los dibujos previos a la realización definitiva de una historia ilustrada), que había realizado anteriormente para la novela gráfica y, posteriormente, tras varios tropiezos, basándome en cada una de las viñetas realicé cada hoja suprimiendo algunas de ellas.

Primero a modo de prueba, intenté llevar a cabo esos bocetos a lápiz a pop-up, comencé pegando recortes de cartulina sobre carpetas dina-4. Nunca había realizado ningún tipo de estructura *pop-up*, comencé a comprobar que estos primeros experimentos no daban resultado. Por lo tanto para

llevar a cabo alguna prueba consistente que consiguiera dar vida a las formas que llevaba en mente, tuve que observar y estudiar exhaustivamente la estructura de varios libros pop-up.

Mediante la observación y el estudio de estos métodos de construcción pop-up como el funcionamiento del libro escenario y del tridimensional, comencé a distribuir los bocetos de la novela gráfica en páginas independientes suprimiendo algunos detalles innecesarios. En ese momento, llegué al entendimiento del plegado de las formas transformables de las hojas de este tipo de libros.

Una vez llegados a este punto, realicé varias pruebas de cada una de las hojas.

A través del recorte y pegado de papel de acuarela formé las primeras estructuras que posteriormente servirían de guía para las hojas definitivas del cuento.

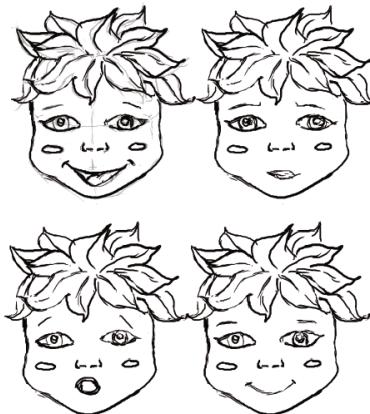
Para ello utilicé bisturí, silicona y acuarela. Eran dibujos simples sin amplios detalles, aunque el papel me permitía añadir multitud de aguadas, era demasiado grueso y rugoso, lo que dificultaba el plegado y el recorte del mismo.

De esta manera, realicé varias pruebas en papel de acuarela y posteriormente, en papel *Geler* que comenzaron a establecer el verdadero guión del cuento, algunas escenas simplemente fueron ideas que no llegaron a realizarse que fueron cambiando a lo largo del trabajo.

• Evolución de los personajes

Desde el primer personaje que realicé en el mural en la asignatura de Arte, entorno y espacio público el personaje principal sufrió algunas variaciones y la aplicación del color también.

Realicé algunos bocetos a ordenador sobre como más o menos sería el personaje principal.

Cambios en los ojos: la mirada antes era más redondeada y quedaba un poco artificial decidí achatarla un poco de tal manera que me permitiese más expresividad en el rostro.

Cambios de color realicé varias pruebas a acuarela me gustaba el efecto, sin embargo mi intención era que el personaje destacase sobre el fondo a acuarela y decidí finalmente, realizar todos los personajes mediante rotuladores *Promarker*.

El personaje que acompaña al protagonista también ha sufrido cambios en un principio era como una especie de gusano, sin embargo me pareció que estéticamente no daba buen resultado. Así pues debido a que se encontraba en una especie de submundo, como si no perteneciera a este planeta decidí añadirle antenas y darle aspecto de alguna manera de esponjoso o suave. Finalmente terminé haciéndolo con forma de lágrima invertida cubierto de pelo con ojos grandes y antenas.

Existe una escena en la que en el recuerdo aparece adaptado a personaje. Para esta escena decidí dejarle el pelo y los ojos con la misma forma que en su apariencia como monstruo.

El personaje del padre también sufrió algunos cambios en un principio llevaba gafas, tenía los ojos pequeños. Finalmente le puse unos ojos grandes similares a los del niño.

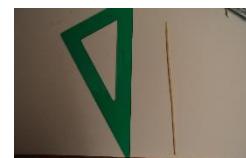
- **Realización de las hojas definitivas**

- **Materiales**

Para la realización de las hojas definitivas utilicé materiales que ya había utilizado anteriormente y algunos nuevos que introduce como el uso de *Promarker* y en algunas ocasiones el uso de lapiceros de colores para las texturas.

Para comenzar, utilicé un panel protector, escuadra regla y cartabón y un bisturí con diversos tipos de cuchillas para hacer las incisiones y recortes adecuados para los papeles. También intenté utilizar una guillotina, sin embargo no era de muy buena calidad, el papel era demasiado grueso para ésta y decidí realizar todos los cortes con bisturí, escuadra y cartabón.

En el caso de las dobleces utilicé un instrumento de madera midiendo las distancias necesarias, remarcando con el instrumento la línea de

las distancias y posteriormente doblando con mucho cuidado para no dañar el doblez del papel.

Como soporte mayoritariamente uso alrededor de 40 hojas *Basik*, teniendo en cuenta los fallos cometidos y repeticiones de los mismos y unas 20 hojas de papel metalizado. En cuanto al *Basik* para llevar a cabo el uso del color utilice la acuarela y rotuladores *Promarker*, en cuanto al delineado utilice rotuladores calibrados de distintos grosores, y, en ocasiones, lápiz de color para crear mayor textura a la composición. Para ello pego el papel a una tabla de madera con cinta de carrocería para que no se ondule en exceso el papel.

En cuanto al pegado de las hojas y dobleces utilizo silicona líquida transparente debido a que es el mejor material, la cola blanca o látex en ocasiones no soportaba el despliegue continuo del papel y terminaba despegándose, sin embargo la silicona soporta más el movimiento y al ser transparente no deja mucha huella de pegamento.

En el caso de la portada utilizo fimo de diversos colores para realizar las placas en relieve, rodillo para un mayor manejo del material e instrumentos de madera para manejar la arcilla polimérica. Y en cuanto al soporte donde van colocadas utilizo cartón piedra reciclado de publicidad, cíter para su recorte y silicona para el pegado de cada una de las piezas de su soporte. Para la colocación de la tela donde irán dispuestas las placas en relieve utilizo también una espátula, pegamento *supergen* y tela negra.

Por último, en cuanto a la unión de las hojas a la tapa utilizo fragmentos de distintas cartulinas de colores para realizar los bordes de la unión entre cada una de las hojas. Al ser una encuadernación tipo fuelle, las hojas van dispuestas mediante la unión de sus extremos para que no se vea un corte seco al pasar cada una de sus hojas añado un reborde de cartulina de un color similar a la ilustración de cada hoja. En cuanto al pegado a la tapa de la primera y última hoja a la portada utilizo silicona líquida.

➤ Aplicación del color

El enfoque del color realizado en este estudio o prototipo de libro consiste en el combinado entre el uso de la acuarela y de sus aguadas para los escenarios, la utilización de hojas metalizadas de color y el manejo de rotuladores *promarkers* y rotuladores calibrados para los personajes.

Para la correcta aplicación comienzo con la sujeción del papel con cinta de carrocería a una tabla de madera de contrachapado para que al añadir las aguadas no se ondule el papel. Seguidamente, pinto la base de la hoja con diversas aguadas. Primero le doy una

aguada muy suave, y conforma se va secando comienzo a introducir distintos tonos medios de color. Una vez seco, introduzco los últimos tonos más potentes dando lugar al acabado de la base de la hoja.

A continuación, procedo a pintar con acuarela las figuras o capas en forma de teatrillo que salen tridimensionalmente. En ocasiones pinto la parte delantera y la parte trasera según su visibilidad, y en otras, tan sólo la delantera y en la otra capa utilizo el recurso de pegar una cartulina de un color similar. De esta manera, mediante cinta de carrocería sujetó los bordes del recorte de la capa tridimensional y utilizo el mismo método de aguadas que la base de la hoja en sí, tanto por la parte delantera como en alguna ocasión la parte trasera.

En cuanto a los personajes, tras estudiar las opciones de color en acuarela, decidí aplicar el color mediante rotuladores *Promarker*. En el caso del niño utilice un tono marrón en el pelo, tonos de grises en la camiseta para realizar el sombreado y tonos rojos para los ribetes, tonos de azul para el pantalón, los zapatos mantienen un color rojo y blanco en sintonía con la camiseta. En cuanto al rostro manejo varios tonos superpuestos como son el amarillo o el naranja y para los ojos un azul cyan. Para delinear el personaje utilizo rotuladores calibrados. Cuando el rostro aparece en un gran tamaño utilizo también acuarela y lápices de colores para añadirle más expresividad.

En el caso del monstruo se observa un empleo de un tono rojo en el caso del sombreado un tono tirando a morado y el pelaje lo represento delineando con rotuladores calibrados. En el único momento en el que aparece el personaje en forma humana, el personaje adquiere rostro, por lo tanto utilizo la misma técnica que en el protagonista añado varios tonos para crear el color deseado. En cuanto a la ropa utilice un tono verde ya que es el color complementario al rojo y un tono blanco.

El personaje del padre tan sólo aparece en una ocasión como adulto y en otra como niño.

En el personaje de adulto y en el de niño se observa el empleo de tonos marrones para el pelo, un tono azul ultramar para el jersey y un tono gris para el pantalón y en los zapatos color negro humo.

Todos estos personajes se encuentran delineados con rotuladores calibrados.

Por último el personaje del dragón utilizo tonos azules predominantemente ultramar, carmín de garanza, y detalles dorados.

Para una mayor información sobre la realización de las hojas consultad Anexo III.

➤ Tipografía

En cuanto a la elección de la tipografía fueron barajadas diferentes opciones. La condición de que el libro haya sido realizado de manera artesanal, y la investigación sobre la tipografía de cuentos infantiles de temáticas similares, me hicieron optar por un estilo de caligrafía manuscrita.

Busqué varias opciones de este estilo de letra más gruesas, más finas:

Freestyle Script

Lucida Caligraphy

Dominican Italic

French Script

Blackadder ITC

Lucida Handwriting

Carlz Mt

Vladimir Script

Tras valorar estas opciones, consideré que la más acertada era la tipografía French Script, ya que lo que mejor se adaptaba era una caligrafía manual con ornamentos, no cursiva que a la vez se entendiera fácilmente.

En un principio, como el libro es un prototipo, la idea era imprimir el texto con la tipografía sobre papel de pegatina transparente. Sin embargo, al realizar una prueba comprobé que el brillo de la pegatina se apreciaba demasiado.

La segunda idea consistió en realizar la tipografía mediante rotuladores calibrados no obstante, la letra quedaba demasiado contorneada.

Así pues, decidí imitar la caligrafía de este estilo adaptándola a mis medios mediante plumilla de punta gruesa y tinta caligráfica, de esa manera la letra quedaba más fluida aportando un mejor resultado a nivel visual. La problemática de esta técnica consiste en el control de la cantidad de tinta que contiene la plumilla, ya que si tiene exceso de tinta existe el riego de goteo, y si tiene poca la caligrafía apenas se aprecia.

Tras la práctica, consigo realizar la tipografía de cada una de las hojas imitando la tipografía que había escogido previamente, con la diferencia de que en algunas hojas la contorno con dorado para darle un sentido más mágico y visual, ya que el libro en el que se introduce el niño es mágico, por ellos en las hojas en las que aparece el libro la letra se encuentra con ese recurso, y en la página en la que el niño atraviesa un lugar rodeado por

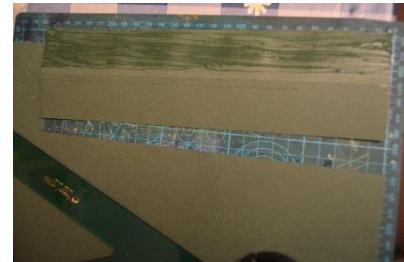
el fuego para aportar mayor luminosidad y reforzar esa idea de que todo lo que le rodea es casi por completo fuego.

➤ Unión de las hojas definitivas

La encuadernación de un libro *pop-up* consiste en la sujeción de la primera y última hoja a la portada y contraportada y el resto se mantienen unidas por cada uno de sus extremos verticales. Así pues, Ya no tengo miedo al ser un prototipo, mantiene la peculiaridad de que sus cortes tanto verticales como horizontales, al ser realizados de una manera manual, son demasiado evidentes. Por ello se tomó la decisión de realizar un doblez con cartulinas de colores gruesas que se asemejaran al color de cada hoja de tal manera que no se distinguiesen cortes demasiado secos en el lateral del libro.

Para ello, procedo a cortar tiras de cartulina de siete centímetros de grosor y de altura el tamaño del lado vertical de cada hoja. Realizo un doblez mediante regla y un instrumento de madera por la mitad de cada tira.

Posteriormente, mido tres cm a cada lado, que serán las partes que irán pegadas al extremo de cada hoja. Pego estas dos zonas con silicona líquida transparente, de tal forma que, sobresale medio centímetro de cada hoja de esas cartulinas.

Repite este proceso con cada una de las hojas excepto con el comienzo de la primera y el final de la última hoja que dispuestas sobre la portada y contraportada del libro.

➤ Portada, preparación, entelado y colocación de las placas en relieve (consulta Anexo IV)

Para la realización de la portada del prototipo de libro *pop-up* *Ya no tengo miedo* se llevaron a cabo varias fases:

- ❖ Recorte del cartón piedra reciclado: mediante unos cartones publicitarios de cartón piedra grueso, realicé la portada y contraportada de lo que sería la encuadernación. Mediante escuadra, cartabón, regla, cúter y un cuchillo muy afilado. El uso del cuchillo afilado es debido a que, al no disponer de una guillotina, el cartón era tan sumamente grueso que fue necesario el uso de un objeto cortante de mayor tamaño. Para calcular las distancias utilicé la medida de la hoja y con la regla aproximadamente añadí un centímetro y medio por cada lado. Posteriormente con la escuadra y cartabón realicé líneas paralelas y perpendiculares para que las piezas mantuviesen un ángulo recto. Con el cúter

realice incisiones en el cartón y por último con el cuchillo afilado los corté adecuadamente.

- ❖ Recorte de cartón piedra gris fino: calculando mediante la cantidad de hojas del cuento el grosor adecuado del lomo, recorté su grosor más dos centímetros más a cada lado del lomo para después crear dos solapas y pegarlas a la superficie de la portada y contraportada por la parte de dentro de la portada. Para ello, esos dos centímetros de cada lado del lomo, los remarco mediante una línea con un instrumento de madera para posteriormente realizar correctamente la doblez del lomo, tanto los del lado derecho como los del izquierdo creando así las solapas.
- ❖ Unión del lomo y la portada y contraportada: mediante silicona líquida transparente pego las solapas del lomo a la portada y contraportada.
- ❖ Forrado de papel pinocho: pensando en ofrecer textura, procedí a forrar portada lomo y contraportada con papel pinocho, sin embargo no tuve en cuenta la delicadeza de ese papel y tras pegarlo con silicona el papel comenzó a romperse de la humedad del pegamento. Quite todo el papel y una vez seca la silicona lije las desigualdades que había dejado el pegamento.
- ❖ Dejando a un lado la realización de la portada, lomo y contraportada, basándome en el trabajo de la artista Mandarinduck, realicé placas de arcilla polimérica en relieve para colocarlas después en el lugar correspondiente de la portada el lomo y la contraportada posteriormente. Para llevar a cabo este trabajo de arcilla polimérica sin maquinaria especial de trabajo de este tipo de material utilicé, un rodillo de madera para aplanar los bloques, y mediante regla escuadra y cartabón medí la superficie de la portada. Mediante palillos de madera de arcilla de modelar comencé a modelar la forma del niño y de varias plantas simulando las que había dibujado en el pop-up. La arcilla polimérica es un material bastante difícil de modelar ya que no es tan blanda como la arcilla normal y tiene la peculiaridad de que no se puede mojar para ablandarla. Mediante mucho tiempo, fuerza y paciencia dominé el material dentro de mis posibilidades y diseñé una portada en relieve del niño mostrando miedo e incertidumbre y en la contraportada el niño de espaldas, de esta manera, muestro la idea de que el libro realmente es el niño en sí, de que el contenido del libro en cuanto a el hecho de sentir miedo y a las pruebas que supera para enfrentarse a él mismo, forman parte de él y de su evolución como persona.
- ❖ Una vez modeladas, procedo a meterlas en el horno a 150 °C, con papel vegetal por encima y por debajo aproximadamente una hora.
- ❖ Tras dejarlo enfriar, procedo a pintarlo con más detalle mediante acrílicos.

- ❖ Mientras tanto procedo al entelado de las tapas con una tela negra y pegamento supergen. El primer paso consiste en extender con una espátula el pegamento sobre la parte delantera de la portada, lomo y contraportada de la forma más homogénea posible, ya que este es un material bastante espeso.
- ❖ Una vez repartido y cuando el pegamento no está del todo seco se coloca la tela de la forma más tirante posible para que no queden arrugas.
- ❖ Una vez seco, se aplica pegamento por los lados de la parte trasera para realizar los remates del entelado. Se recortan las esquinas de la tela con un cuarto de círculo y realizando una pequeña doblez de las esquinas se colocan los remates de la tela.
- ❖ Cuando el entelado ya esté completamente seco, se colocan las placas de arcilla polimérica con pegamento muy resistente a la tela.
- ❖ Por último, mediante la mezcla de látex y agua se extiende sobre la parte trasera de la portada y contraportada y se colocan la primera y la última hoja del libro de tal manera que, el cuento una vez seco ya queda finalizado.

6. Conclusión

Ya no tengo miedo es un prototipo de cuento infantil *pop-up* que trata el tema de los miedos típicos infantiles mostrando que la manera más adecuada para superarlos es enfrentarse a ellos pese a las dificultades.

Este trabajo ha sido un modo de descubrimiento de las infinitas posibilidades de uso del papel y de sus infinitas transformaciones. Durante el trabajo, he encontrado muchas dificultades ya que, por primera vez, empezaba de cero con esta técnica y no conocía ningún tipo de estructura ni el papel adecuado para llevarlo a cabo. En principio tenía en mente llevar a cabo un libro ya finalizado, no obstante tras observar la dificultad del material, decidí plantearlo como prototipo.

Se realizaron varias pruebas que debido a la fragilidad del papel, no daban el resultado correcto y una vez que logre el material más adecuado se planteó el prototipado mediante la observación de multitud de libros *pop-up* y técnicas sencillas para llevar a cabo algunas estructuras.

A pesar de que es un proyecto de acabado no definitivo, que en un futuro me encantaría retomar digitalmente, y en el que he encontrado varias dificultades en su proceso, he de decir que, he disfrutado realizándolo y considero que he aprendido mucho mediante su realización.

7. Bibliografía

FERRERÓS, Mª Luisa, *Tengo miedo. Las claves para afrontar con éxito los miedos de la infancia*, Barcelona, Editorial Planeta, S.A., 2008.

MONJAS, M. Inés. *La timidez en la infancia y en la adolescencia*. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.), 2000.

AVELLA, Natalie. *Paper Engineering, 3-D design techniques for a 2D material*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L., 2009.

HIEBERT, Helen, *Playing with pop-ups, the art of dimensional, moving paper designs*, Beverly, Massachusetts: Quarry Books, 2014.

BETTELHEIM, Bruno. *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Barcelona: Editorial Crítica, 1977.

Recursos de Internet

ORTEGA, Ana María. *Pop-up. Los libros móviles y desplegables. Historia de los libros móviles y desplegables*. [Fecha de consulta: 15 febrero de 2016]. Disponible en internet: <http://emopalencia.com/desplegables/historia.htm>

Literatura SM. *Libros pop-up. Características de los libros pop-ups*, 2016 [Fecha de consulta: 3 de marzo de 2016]. Disponible en internet: <https://es.literaturasm.com/somos-lectores/libros-pop>

ORTIZ, Gloria Lucía. *Pop-up books*, 2011 [Fecha de consulta: 5 de marzo de 2016]. Disponible en internet: es.slideshare.net/gloriaortizh/pop-up-books-9941995

BRODSKAYA, Yulia. *Portfolio*. [Fecha de consulta: 20 marzo de 2016] Disponible en internet: <http://www.artyulia.com/index.php/About>

WHITE, Maude. *Maude White, CUT PAPER ARTIST*. [Fecha de consulta: 1 de abril de 2016] Disponible en internet: <http://bravebirdpaperart.com/about/>

DAUTREMER, Rebecca. *Rebecca Dautremer*. [Fecha de consulta: 25 de mayo de 2016] Disponible en internet: <http://www.rebeccadautremer.com/>

CAREAGA, Mónica. *Las mejores pinturas de miedo en la historia del arte*. [Fecha de consulta: 16 de agosto de 2016] Disponible en internet: <http://culturacolectiva.com/las-mejores-pinturas-de-miedo-en-la-historia-del-arte-parte-1/>

Qué es el Cuadro El grito de Edvard Munch. [Fecha de consulta:20 de agosto de 2016]

<https://www.significados.com/cuadro-el-grito-de-edvard-munch/>

LACOMBE, Benjamin. *Benjamin Lacombe.* [Fecha de consulta: 30 de Mayo de 2016]

Disponible en internet: <https://www.benjaminlacombe.com/>

WESOLOWSKI. María. *Arteterapia: qué es, para qué sirve y ejemplos prácticos.*

[Fecha de consulta: 19 de Agosto de 2016] Disponible en internet:

<http://www.saludterapia.com/glosario/d/6-arteterapia.html>

Medios audiovisuales

Editorial COMBEL; CARTER, David. En: *Entrevista a David Carter* [en línea]. 23 abril 2010.

Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=VEw3crEKQfY>

Roam New Roads y Mathew Reinhart. En: *That's Art: Matthew Reinhart, Pop-Up Book*

Artist [en línea]. 9 marzo 2016. Disponible en internet:

<https://www.youtube.com/watch?v=qIV4sEyK8Jw>

BNStudio, En: *Cover Story - Robert Sabuda & Matthew Reinhart* [en línea]. 21 julio

2008. Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=7PE4CpqAYa8>

Tesis

GAVILANES, Johnny Vicente. *GUÍA DE RECONOCIMIENTO VISUAL POP- UP DE LA CIUDAD DE CUENCA (Construcción gráfica con pliegues de papel).* Dirigido por: David Arévalo. Tesis de pregrado. Universidad de Cuenca, Facultad de Artes, 2012. Disponible en internet: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/371?mode=full>

Trabajo final de máster

SANGLADA, Aroa. *EN busca de las LETRAS. Un cuento pop-up para pequeños lectores.* Dirigido por: Nuria Rodríguez Calatayud. Trabajo final de máster en Producción Artística. Universidad Politécnica de Valencia, 2013.

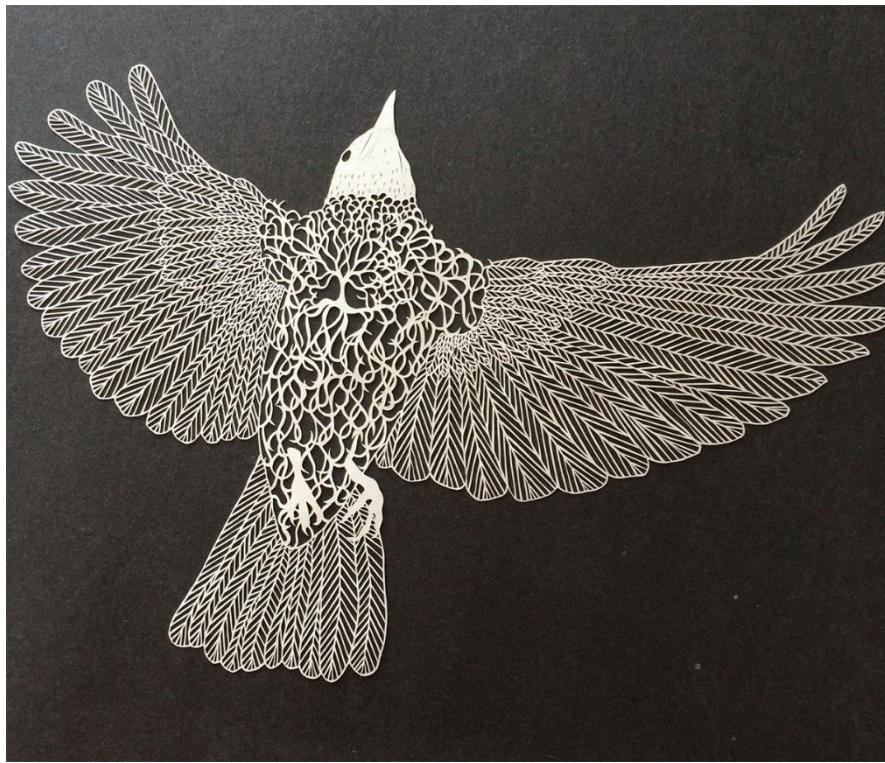
Ya no tengo miedo

Coral De Juan

Anexo I. Influencias *pop-up*

Yulia Brodskaya

Maude White

Ya no tengo miedo

Coral De Juan

Ramón Llul

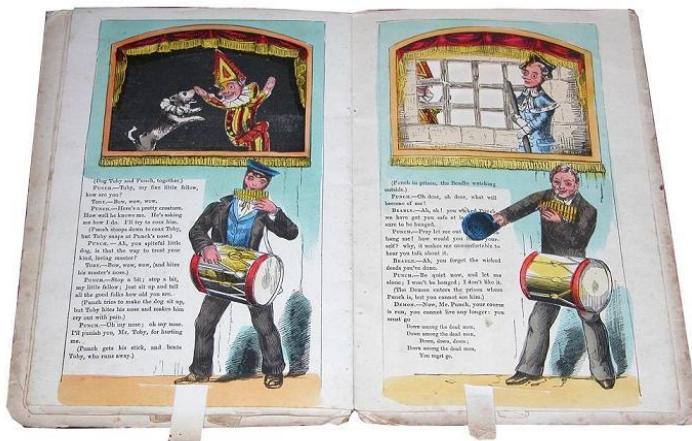
Peter Arpian

Harlequinade de Adán y Eva. c. 1770

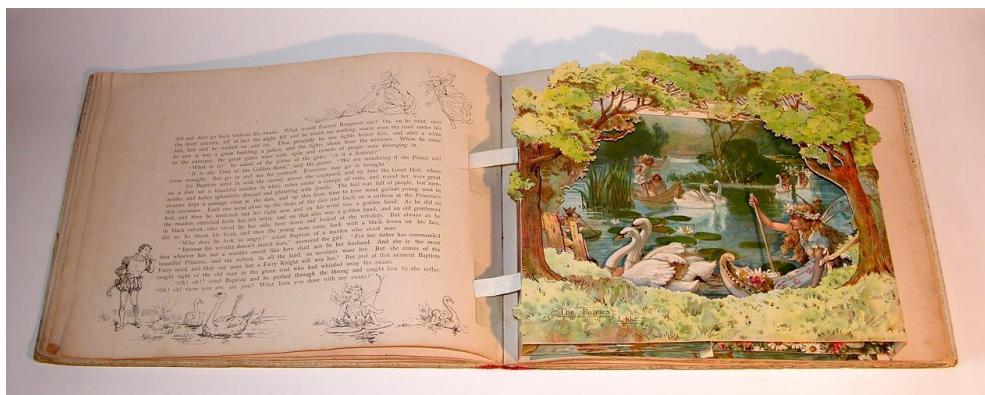
The Toilet. William Grimaldi 1821

The Royal Punch & Judy as Played before the Queen. Dean & Son. 1861

In Fairyland. Raphael Tuck & Sons. 1900

Peeps into Fairy Land. Ernest Nister. 1896

La ventana mágica. Ernest Nister. 1895

Comic Actors. Lothar Meggendorfer. 1891

Ya no tengo miedo

Coral De Juan

Internationaler Circus. Lothar Meggendorfer. 1887

Blue Beard: Pantomime Toy Books. McLoughlin Brothers. 1884

Ya no tengo miedo

Coral De Juan

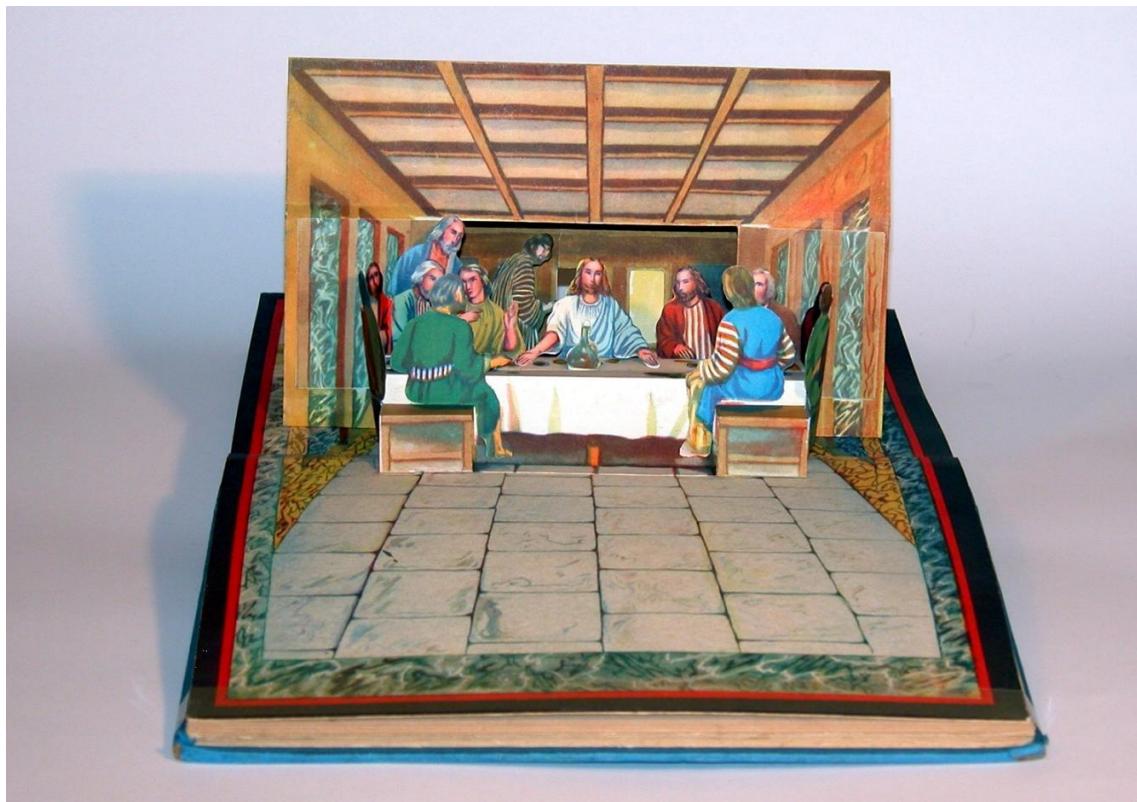
Daily Express Children's Annual. S. Louis Giraud. 1930

Bookano Stories N° 16. Louis Giraud. 1949

Ya no tengo miedo

Coral De Juan

The Story of Jesus. S. Louis Giraud. 1938

The Pop-Up Pinocchio. Harold Lentz. 1933

Ya no tengo miedo

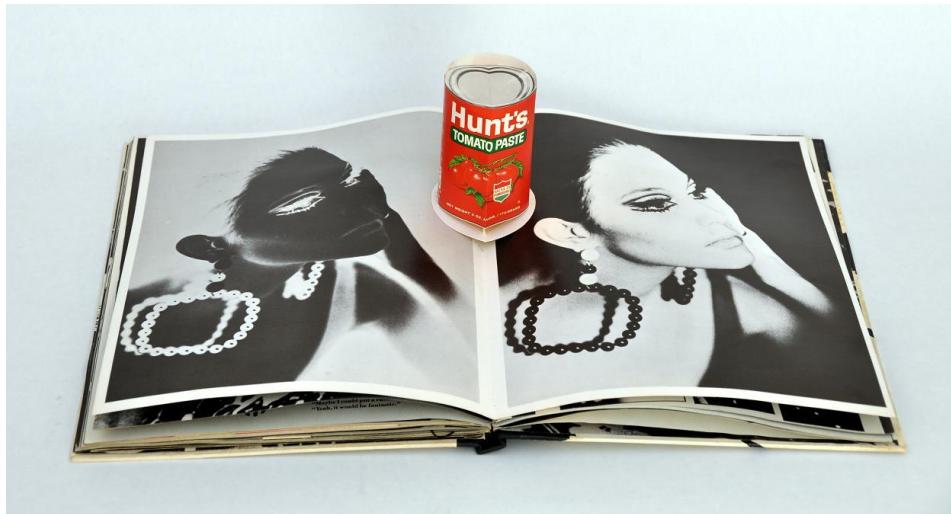
Coral De Juan

Tip + Top + Tap y los dragones. V. Kubasta. 1965

Les bateaux à voiles. Ron van der Meer. 1989

Index Book. Andy Warhol. 1967

The Night Before Christmas. Robert Sabuda. 2003

Anexo II. Primeras pruebas de *pop-up*

La realización de cada hoja tiene un proceso de elaboración distinto por ello procedo a su explicación en este anexo.

Presentación: (esta hoja en un principio iba a ser como la primera hoja de la novela gráfica, sin embargo, al realizar el cuento pop-up no consideré necesario que el niño se presentara y cambió) iba a ser una de las hojas que actúe como sujeción de la encuadernación, será sin volumen. Aparecía el protagonista presentándose y diciendo que quiere contar su propia historia, algo que le sucedió que cambió su vida para siempre.

Primera hoja:

Texto: Era una noche de tormenta, sentía miedo, truenos y relámpagos me impedían dormir.

Errores que solucionar: solucionar la huella del pegamento y arreglar fallos de recorte, ilustración, color y papel.

Segunda hoja:

Texto: de repente, la puerta se abrió, alguien entró en mi habitación. Mi corazón latía cada vez más fuerte y mi miedo aumentaba por momentos.

Errores que solucionar: solucionar la huella del pegamento y arreglar fallos de recorte y papel.

Prueba en papel de acuarela.

Pruebas en papel *Geler*.

Tercera hoja: aparecerá su padre en primer plano.

Texto: - hola hijo, soy papá, sabría que tendrías miedo he venido a leerte un cuento que te ayudará a dormir.

Cuarta hoja: primer plano del libro cerrado.

Texto: Durante un largo rato mi padre me leyó el cuento, cuando se hizo tarde mi padre dejó de leer, ya había sido suficiente por hoy.

Quinta hoja:

Texto: El cuento era genial, quería saber cómo continuaba, mi padre lo había dejado a los pies de mi cama, así que decidí seguir leyendo. De repente el libro comenzó a cobrar vida.

Errores que solucionar: todavía estaba sin pintar, uno de los bordes está sin guillotinar y en las hojas abiertas quiero poner las siguientes palabras: En este momento, comienza tu propia historia, la aventura que cambiará tu vida para siempre, tú serás el protagonista. Las palabras estarán recortadas y debajo tendrán un papel metalizado, para simular la magia del libro como en la siguiente hoja.

Sexta hoja:

Errores que solucionar: quizás pequeños fallos de pintura.

Séptima hoja:

Texto: Aparecí en una especie de bosque, las hojas se movían alguien o algo se acercaba.

Errores: solucionar la huella del pegamento, arreglar pequeños fallos de recorte y papel y quizás algún fallo de pintura.

Octava hoja:

TEXTO: - Hola, me llamo Pyxis, si quieras volver a casa, tendrás que superar una serie de pruebas que desafiarán tus miedos. Hace mucho tiempo vine aquí con un amigo, mi miedo me impidió el volver, tú todavía estás a tiempo. -No sé si voy a ser capaz.

Novena hoja:

Texto: -Seguro que sí la primera prueba es muy sencilla, no debes tener miedo a caerte pues el fracaso tan solo es un modo de decirnos que debemos volver a ponernos en pie y volver a intentarlo. Si caes no morirás confía en mí. Tan solo recuerda no tengas miedo, y lo conseguirás. -Está bien lo haré.

Errores que solucionar: me gustaría añadir al niño creando una pequeña hendidura que llegase de abajo a arriba de la página para que se pudiese mover y llegar al otro lado. Todavía tengo que hacerlo.

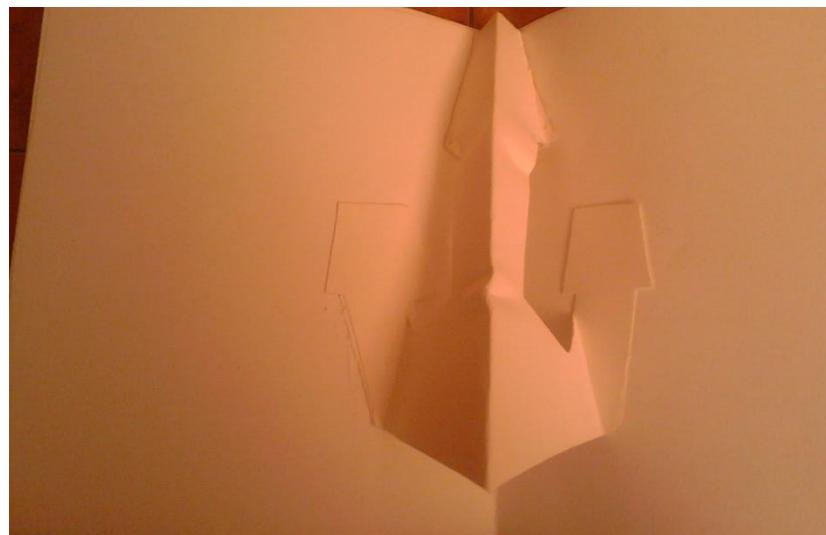
Décima hoja: (todavía sin hacer) saldrá un primer plano del niño.

Texto: -¡Lo conseguí! -¡Muy bien! - Me gustaría saber tu historia, ¿por qué acabaste aquí?
- No superé mis miedos, hasta que no los supere no podré volver... Voy a contarte como ocurrió.

Undécima hoja:

Texto: Todo comenzó cuando un amigo y yo decidimos hacer una ruta por el bosque, nos encantaba vivir aventuras, y encontramos una mansión abandonada muy misteriosa.

Errores que solucionar: arreglar la mansión al doblar se arrugó, cambiarla de papel, dibujar un poco más la escena y pintarla. Posteriormente hice varios modelos hasta llegar a la hoja correcta.

Duodécima hoja:

Texto: Decidimos entrar, la casa estaba en ruinas unas largas escaleras conducían al piso de arriba.

Errores: debo pintarla y dibujar un poco más la escena. Posteriormente hice varios modelos hasta llegar a la hoja correcta.

Decimotercera hoja:

Texto: Subimos las escaleras, era un viejo desván, estaba vacío, tan solo había un extraño libro cerrado en el suelo y mi amigo decidió abrirlo. El libro nos absorbió y acabamos en este bosque como tú.

Errores: dibujar y pintar la escena.

Decimocuarta hoja:

Texto: - ¿Qué ocurrió con tu amigo? – Te lo contaré después, ahora debes hacer frente a la siguiente prueba. Debes atravesar este lugar lleno de serpientes. No tengas miedo a la multitud, pues el que haya muchas no significa que sean peligrosas. Recuerda no tengas miedo. -Lo haré.

Errores: debo pintarla arreglar fallos de pegamento y al igual que en la otra prueba quiero añadir al niño creando una pequeña hendidura que llegase de abajo a arriba de la página para que se pudiese mover y llegar al otro lado.

Decimoquinta hoja: (todavía sin hacer) primer plano del co-protagonista.

Texto: - Muy bien, lo has conseguido ahora debes hacer frente a la última prueba y podrás volver. –Espera antes quiero que me cuentes que ocurrió con tu amigo. – Pensaba que ya lo sabrías, mi amigo era tu padre, consiguió vencer sus miedos y volvió a casa. Tú eres igual que él.

Decimosexta hoja:

Texto: Debes enfrentarte a este monstruo, que no te asuste, las apariencias engañan, por muy grande que sea. Si has vencido al miedo significa que a él le vencerás. Te cedo una espada para que puedas atravesarlo inmediatamente llegarás a casa. - Lo haré.

Errores: dibujar al niño abajo con una espada, pintarlo, solucionar fallos de pegado.

Última hoja: servirá como sujeción será una ilustración simple como la hoja de presentación, sin volumen, el niño y el padre aparecerán en la habitación del niño.

Texto: -Buenos días hijo. -Papá gracias por este cuento, he aprendido que no he de tener miedo, he de ser valiente como tú. Tu amigo está bien gracias por todo papá.

Tras observar los problemas decidí cambiar de material y opté por usar papel geler. Este papel era grueso y liso pero no lo suficiente como para soportar la multitud de aguadas a las que intentaba someter al papel mediante la acuarela. El papel se combaba y aunque era más manejable que el anterior, su acabado era muy ondulado.

Finalmente decidí utilizar papel *Basik*, este último papelera grueso y sin textura, era mucho mejor que los anteriores y aunque todavía mantiene en parte el problema de la ondulación apenas se observa en comparación con el anterior.

Anexo III. Adecuación de los bocetos y primeras piezas a la estructura pop-up

El proceso de realización de las estructuras definitivas fue una tarea ardua y con mucha dificultad.

Tras las pruebas realizadas en papel de acuarela y papel *Geler*, comencé a mejorar el estilo de ilustración y realicé varios cambios en las nuevas hojas de papel *Basik*.

Para comenzar recorté cada una de las hojas de papel *Basik* mediante cúter o bisturí a un tamaño aproximado de 24,5cm x 44 cm.

Presentación: tras las pruebas en papel *Geler* y alguna en papel *Basik*, mejoré el doblez de la mitad de la hoja, y realicé la tipografía a pluma.

Pruebas:

Hoja definitiva:

Primera hoja:

Color: realicé cambios en la tonalidad del fondo, introduce más tonalidades de azul y marrón mediante veladuras. Para la tormenta utilicé papel metalizado para los rayos y encima coloque una cartulina negra con incisiones con forma de rayo simbolizando una noche oscura y tormentosa. El marco de la ventana lo realice con rotulador gris. En cuanto al niño, mediante promarkers, utilicé tonos marrones para el pelo, en la cara utilicé varios tonos amarillo y naranja, para el iris de los ojos azul cyan, para el cabecero amarillo y un naranja un tono mayor al del rostro y lápices de colores de tonos marrones y, por último para la tela de la cama utilicé lápices de colores azules y rotulador.

Explicación del doblez: para crear volumen en la imagen, en el fondo tan sólo se encuentra la imagen de la tormenta de tal manera que, el marco de la ventana y el niño y la cama se encuentran en primer plano. Para la realización de este primer plano del niño en la cama, realicé un doblez vertical en la mitad de esta capa mediante escuadra y cartabón y un instrumento de madera para remarcar el doblez y no dañar el papel. Posteriormente realicé dos dobleces a los lados para darle la consistencia necesaria para crear volumen al colocarlo sobre el fondo. Una vez creadas estas dos solapas a su vez se realizan otras dos solapas de un cm que van pegadas al fondo de la ilustración. Una vez pintado, lo sitúo haciendo coincidir el doblez central de la capa con el doblez central de la base, de tal manera que, desde las solapas de 1 cm de sujeción hasta el borde de la página queden 12 cm a cada lado.

En cuanto al montaje de la ventana, mediante la medida que había realizado anteriormente de la tormenta, realicé un corte de papel de unos cm más largo realicé dos incisiones en forma de cuadrado para que se viera a través de ella la imagen de la tormenta. Mediante el doblez que marca la mitad de la ventana y el pegado de los extremos de este marco de

ventana creo el volumen de la ventana a modo de perspectiva imposible. Al colocarlo, desde las solapas de sujeción hasta el borde de la página quedan 10,6 cm a cada lado.

Texto: *Era una noche de tormenta, truenos y relámpagos me impedían dormir.* La tipografía se encuentra realizada a pluma y tinta caligráfica.

Prueba:

Definitiva:

Segunda hoja:

Color: en cuanto al color realizo la misma tonalidad para la base de la hoja que en la anterior mediante veladuras y la puerta mediante la combinación de varias tonalidades de rotuladores *Promarker*, violeta, amarillo, naranja y rojo crean una serie de tonos marrones bastante interesantes mostrando un efecto madera y el pomo lo realizo mediante la colocación de un encuadrador. La iluminación también se encuentra realizada mediante *Promarker*.

Explicación del doblez: para esta hoja fueron necesarias cuatro pruebas previas ya que, aunque es una estructura sencilla, no sabía cómo solucionar los huecos de la parte superior y posterior de la hoja. La hoja consistía en una puerta entreabierta colocada mediante un

ángulo recto, en la que aparecía luz procedente de otra habitación y una silueta recortada que a su vez se aprecia de color negro debido a que justo detrás de la puerta en la base se encuentra pegada una cartulina negra. La idea consistía en que la silueta se vislumbrara completamente negra ya

que un objeto dispuesto a contraluz tiene la peculiaridad de encontrarse en penumbra, queriendo transmitir también esa idea de incertidumbre del niño cuando en una noche de tormenta algo o alguien quiere entrar en su habitación y posiblemente hacerle daño. Así pues, para solucionar la luz que entraba por los huecos de arriba y de abajo, recurrió a dos pequeñas estructuras con forma de triángulos doblados por la mitad con dos solapas en dos de sus lados. De esta manera, las solapas quedan pegadas por dentro del ángulo recto de la puerta y al abrirse y cerrarse no existía ningún problema de iluminación ni de dificultad para abrir la página. Cada lado de la estructura de la puerta mide 9,5 cm y desde las solapas de sujeción hasta el borde de la página 13,7 cm.

Texto: *De repente, la puerta se abrió, alguien entró en mi habitación. Mi corazón latía cada vez más fuerte y mi miedo aumentaba por momentos.* Realizado a pluma y tinta.

Tercera hoja:

Color: el fondo se encuentra a acuarela con las mismas tonalidades que las anteriores, ya que la escena se encuentra en la misma habitación. El personaje del niño se encuentra también de la misma forma y el del padre se encuentra realizado a promarkers con tonos azules y grises en su vestuario.

Explicación del doblez: mediante varios planteamientos (en un principio consistía en el primer plano del padre, después pensé en realizar un plano detalle del libro y de la mano del padre) finalmente decidí crear un plano más general en el que se aprecia la cama y al niño completamente, la ventana y la tormenta y la figura del padre sentado al borde de la cama dispuesto a contarle el cuento. Para ello, aprovecho el propio soporte de la base, y

sin hacer el doblez previo de la mitad del papel realizo dos incisiones horizontales de la misma medida entre sí y dispuestas a la misma medida con respecto a la parte superior e

inferior del papel. Posteriormente realizo un doblez vertical que crea una línea que une el extremo izquierdo de ambas dos, otro doblez más a unos 4 cm de la primera, que dobla hacia dentro para crear la sensación del apoyo del niño en la almohada, y por último, de la misma forma un doblez en el extremo

derecho y otro paralelo al mismo a 5 cm que dobla hacia afuera. De esta manera, en la mitad de la base realizo el doblez que marca la mitad de la hoja, con la peculiaridad de tan solo colocarlo desde la primera incisión hacia la parte superior de la hoja, y desde la segunda incisión hacia la parte posterior de la página. De esta forma al doblar automáticamente vemos la forma de la cama. La gran dificultad consistió en colocar la figura del padre, encontrar la manera correcta, ya que si lo colocaba de pie, la figura no se sostendría o no se podría doblar correctamente la hoja, si se encontraba sentado en uno de los lados de la cama, tampoco podría doblarse la hoja. La única solución fue disponerlo sentado a los pies de la cama, de tal manera que, las rodillas se doblasen, el cuerpo fuese hacia el fondo, y la cabeza se encontrase sujetada por una estructura que viniese dispuesta desde la cama, hasta el lugar correcto. Esta hoja, al mantener esta peculiaridad de plano general y de deformación corporal para la correcta colocación y perspectiva del personaje del padre, su correcta visualización sería dirigir la mirada verticalmente en lugar de horizontalmente como el resto de hojas.

Texto: *Hola Metus, soy papá, sabría que tendrías miedo he venido a leerte un cuento que te ayudará a dormir.* A pluma y tinta caligráfica.

Cuarta hoja:

Color: la hoja se encuentra realizada en su totalidad por acuarela con ciertos toques de color dorado.

Explicación del doblez: en un principio la imagen sería el plano de un libro cerrado para posteriormente continuar con

una imagen en la siguiente hoja de un libro abierto. Decidí simplificar y hacer un plano del libro abierto sobre las sábanas del niño ya que, el niño, tras salir su padre de la habitación decide seguir leyendo.

Para ello, realizo una hoja del mismo tamaño vertical que el propio de la base. En cuanto al ancho, lo reduzco 5 cm en total y realizo un doblez hacia dentro que marca la mitad de la hoja, otro vertical de 4 cm a la izquierda que pliega hacia afuera y otro de las mismas características a la derecha. Por último realizo otros dos dobleces de un cm desde el extremo izquierdo y derecho de la hoja en sí. De esta manera, creo la forma del libro abierto. Para terminar, los dobleces de un cm los pego sobre la base a unos seis cm de distancia desde sus extremos.

Texto: *Durante un largo rato mi padre me leyó el cuento, cuando se hizo tarde mi padre dejó de leer, ya había sido suficiente por hoy.*

El cuento era genial, quería saber cómo continuaba, mi padre lo había dejado a los pies de mi cama, así que decidí seguir leyendo. De repente el libro comenzó a cobrar vida.

Quinta hoja:

Color: la base se encuentra totalmente pintada a acuarela, excepto las incisiones que realizo en la base para introducir papel metalizado. En cuanto al niño el rostro se encuentra pintado y delineado de la misma manera que las veces anteriores, salvo la camiseta que se encuentra pintada por pequeños toques de acuarela y una pequeña franja de papel metalizado que lo rodea simulando que el libro lo está absorbiendo.

Explicación del doblez: es la única hoja que mantiene un elemento totalmente tridimensional. En un principio la hoja no iba a ser de este modo iba a tener un elemento

circundante y la cara del niño se iba a encontrar dentro de este elemento. No obstante, observando algunas estructuras de algunos libros del artista pop-up Robert Sabuda, observé como creaba figuras de todo tipo y de una forma más simple, decidí realizar una estructura en la cual se reconociese al niño deformándose e introduciéndose en el libro.

Para ello realicé mediante una pieza de papel de tres cm de ancho por los lados arriba y dos cm por abajo, y de largura unos once cm. Marco la mitad de la anchura de arriba y realicé un doblez vertical hacia abajo. Por arriba y por abajo realicé dos dobleces horizontal de 1 cm aproximadamente.

Posteriormente realicé otra pieza igual pero esta vez con dos solapas verticales una en el lado derecho y otra al izquierdo de medio cm. Estas dos solapas irán pegadas mediante silicona líquida transparente a la otra pieza. Las dos solapas de abajo de la primera pieza van pegadas a la base. De esta forma al introducir la pieza en el conjunto la figura se despliega sin ningún problema.

Después, pego dos estructuras triangulares similares o iguales a las de la puerta de la segunda hoja para cerrar por arriba lo que sería el cuerpo del niño. Y a continuación introduzco una pieza pequeña vertical pegada a una de estas dos estructuras, añadiendo la cabeza del niño. Por último añado los brazos más grandes en proporción con el cuerpo, ya que el niño se está deformando para entrar en otra dimensión que es la del libro.

Texto: *Y sentí una sensación extraña...*

Prueba previa:

Definitiva:

Sexta hoja:

Color: la base se encuentra totalmente realizada a acuarela mediante varias veladuras. En cuanto a los personajes son realizados mediante promarkers y las plantas que los rodean mantienen pequeños toques de lápiz de color.

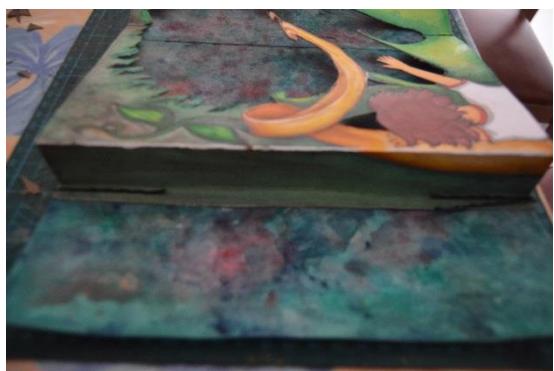
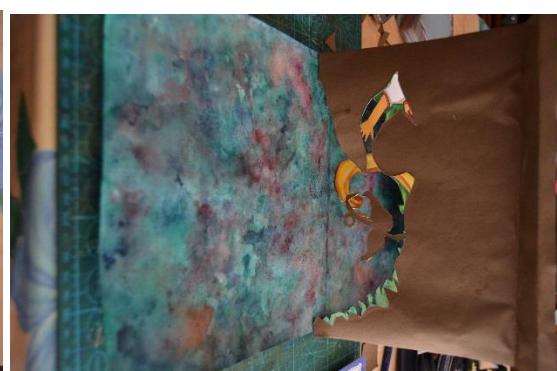
Explicación del doblez: a modo de escenario, creo una escena de la misma forma que la cuarta página, con la diferencia de que esta vez la ilustración tiene un hueco que permite ver el interior de la base. Como esta imagen no quiero me mantenga la forma de libro introduzco dos piezas que constan de cuatro solapas para que al abrirse la figura en sí no se hunda en el centro.

Proceso:

Ya no tengo miedo

Coral De Juan

Texto: *Aparecí en una especie de bosque, las hojas se movían alguien o algo se acercaba.*

- *Hola, me llamo Pyxis, si quieras volver a casa, tendrás que superar una serie de pruebas que desafiarán tus miedos. Hace mucho tiempo vine aquí con un amigo, mi miedo me impidió el volver, tú todavía estás a tiempo.*

- *No sé si voy a ser capaz.* Realizado mediante tinta china blanca.

Séptima hoja:

Color: El color de las llamas se encuentra realizado a acuarela por la parte delantera y por la parte trasera mediante varias veladuras como en todas las ocasiones en las que ha sido utilizada la acuarela he pegado el papel mediante cinta de carrocería para que no se ondule el papel y una vez pintado y seco lo he despegado y he procedido a su recorte. En cuanto al césped, el niño y las piedras que constituyen el puente desfigurado las he realizado con promarkers grises verdosos y amarillos y bolígrafo blanco uniball para realizar los brillos. El fondo de rojo metalizado es directamente el papel metalizado cortado a la medida de la hoja.

Explicación del doblez: del mismo modo que la anterior, esta página se encuentra realizada a modo de escenario con troquelados realizados con bisturí.

Texto: *La primera prueba es muy sencilla, no debes tener miedo a caerte.*

Si caes no morirás, confía en mí.

Tan solo recuerda, no tengas miedo y lo conseguirás. -Está bien, lo haré

Tinta china negra y reborde dorado con bolígrafo uniball.

Octava hoja:

Color: el pelo, la base y el rostro del niño se encuentran pintados mediante veladuras a acuarela y la camiseta mantiene tonos realizados con promarkers.

Explicación del doblez: consiste en un método similar al método escenario. Esta página consta de la base y el primer plano del niño. En este primer plano realizo un doblez en la mitad del dibujo mediante regla escuadra y cartabón y un palillo de madera grueso para reforzar el doblez. Para la sujeción de este plano realizo varias sujeteciones en la mitad y a los lados mediante solapas como en las anteriores hojas.

Texto: -*¡Lo conseguí! - ¡Muy bien! - Me gustaría saber tu historia, ¿por qué acabaste aquí? - No superé mis miedos, hasta que no los supere no podré volver... Voy a contarte como ocurrió.* Tinta china negra.

Novena hoja:

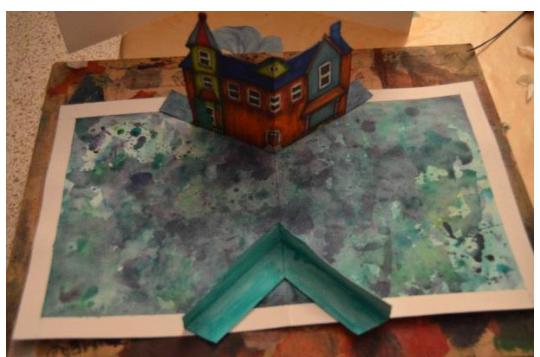
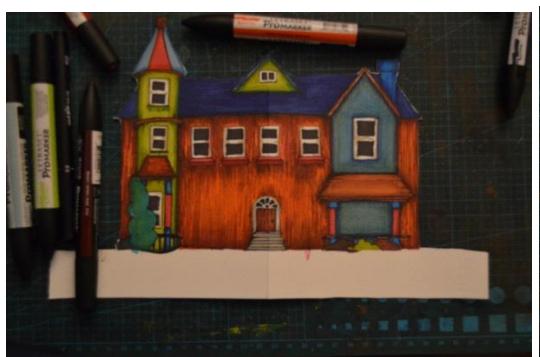
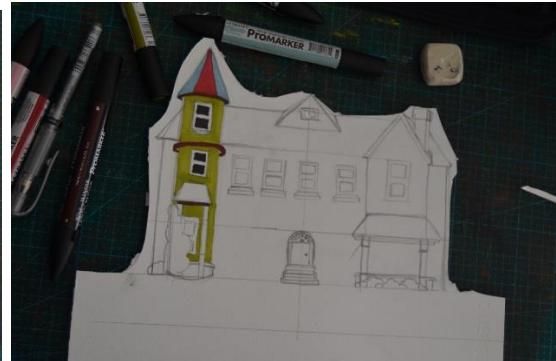
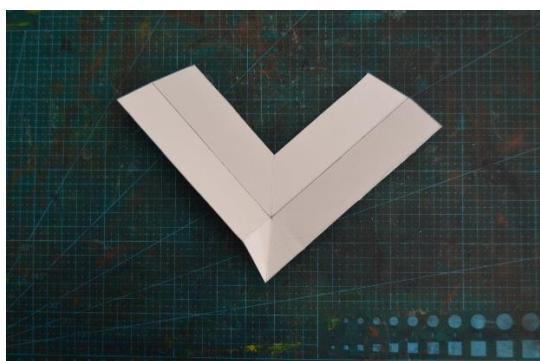
Color: la base y las solapas al mantener el color del césped mantienen la misma gama de colores mediante veladuras a acuarela. La parte trasera del edificio es una cartulina negra y la parte delantera de éste y los niños se encuentran pintados a *Promarker*.

Explicación del doblez: en un principio la hoja iba a ser una mansión que ocupase toda la hoja pero no daba buen resultado, así pues, tras hacer una prueba de otro modo, realice dos estructuras en forma de ángulo recto. En la parte superior de la base se sitúa un edificio, y en la parte posterior los niños. Para la creación del edificio, dibuje el edificio y una solapa debajo de este, después recorté el conjunto y cree un doblez en la mitad del edificio y la solapa mediante un palillo de madera para reforzarlo. Después tan sólo en el doblez de la mitad de la solapa, realice dos dobleces formando ángulos de 45°. De esta manera pego ese nuevo doblez y posteriormente la vuelvo a pegar a la solapa creando el ángulo de 90°. Para terminar la solapa realice el doblez horizontal que separa el edificio de ésta pegándola a la base con silicona líquida. En el caso del ángulo posterior llevo a

Ya no tengo miedo

Coral De Juan

cabo el mismo proceso cortando con bisturí las formas del césped y añadiendo después las figuras de los niños con silicona líquida.

Texto: *Todo comenzó cuando un amigo y yo decidimos hacer una ruta por el bosque, nos encantaba vivir aventuras, y encontramos una mansión abandonada muy misteriosa.*
Mediante tinta china blanca.

Décima hoja:

Color: el color de la escalera y la base es el mismo mediante veladuras de acuarela, ya que las propias luces y sombras de las dobleces crean la sensación de profundidad.

Explicación del doblez: en un principio la representación de las escaleras no estaba muy lograda, realicé una prueba mediante el recorte de la propia base, sin embargo, una sola confusión en el doblez de la base hizo fallar la estructura.

Tras revisar la estructura sin hacer el doblez que marca la mitad de la hoja calculé la largura exacta que quería de la propia escalera. Realicé dos incisiones horizontales paralelas de 15 cm, a 4 cm del extremo superior y posterior de la página. En el extremo derecho de las incisiones

realizo un doblez vertical hacia dentro y a dos cm de este realizo otro doblez paralelo hacia afuera, de esta manera creo el primer escalón. Posteriormente a un cm y medio realizo otro doblez hacia adentro paralelo a los anteriores restando un cm por cada lado, es decir, este doblez mide dos cm menos que el anterior para crear otro escalón más pequeño, realizo otro doblez paralelo que dobla hacia afuera de la misma medida, y a un cm y medio vuelvo a repetir este proceso dos cm menos que el anterior. Sucesivamente continúo este proceso creando la escalera completa.

Texto: *Decidimos entrar, la casa estaba en ruinas unas largas escaleras conducían al piso de arriba.* Tinta china negra.

Undécima hoja:

Color: predominantemente es a veladuras de acuarela, la base con tonos marrones simbolizando el tono de la madera del desván y el libro mediante ocres. Tiene incisiones donde aparece el papel dorado metalizado que simboliza la magia del libro como en las anteriores ocasiones. Aparece también la

sombra de los niños realizada mediante lápices de colores.

Explicación del doblez: plano del libro a modo de escenario, de la misma manera que las otras veces, consiste en una hoja del mismo tamaño vertical que el propio de la base. En cuanto al ancho lo reduzco unos 5 cm en total y realizo un doblez hacia dentro que marca la mitad de la hoja, otro vertical de 4 cm a la izquierda que pliega hacia afuera y otro de las mismas características a la derecha. Por último realizo otros dos dobleces de un cm desde el extremo izquierdo y derecho de la hoja en sí. De esta manera creo la forma del libro abierto. Para terminar, los dobleces de 1 cm los pego sobre la base a unos 6 cm de distancia desde sus extremos.

Texto: *Subimos las escaleras, era un viejo desván, estaba vacío, tan solo había un extraño libro cerrado en el suelo y mi amigo decidió abrirlo. El libro nos absorbió y acabamos en este bosque como tú.* Tinta china negra.

Duodécima hoja:

Color: La base y la primera capa son pintadas a modo de veladuras. Las capas intermedias están realizadas mediante promarkers.

Explicación del doblez: a modo de escenario creo una primera capa como las veces anteriores con la peculiaridad de que detrás de

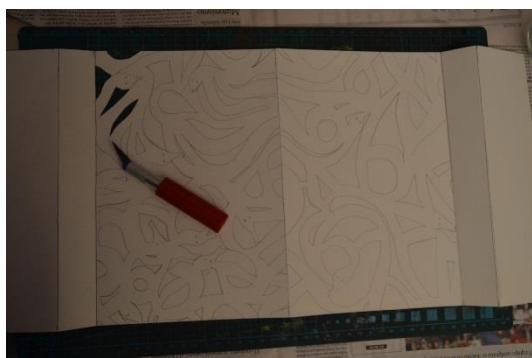
la primera capa añado dos capas más mediante solapas a los extremos de éstas pegándolas mediante silicona líquida al borde de la primera capa. Esta primera capa tiene incisiones en las hojas.

Texto: - *¿Qué ocurrió con tu amigo? – Te lo contaré después, ahora debes hacer frente a la siguiente prueba.* Tinta china blanca.

Decimotercera hoja:

Color: la primera capa está con papel metalizado azul creando una ilustración de multitud de serpientes únicamente mediante la incisión con bisturí. La segunda capa consiste en el rostro del niño con los ojos cerrados mediante acuarela, rotuladores calibrados, pequeños toques de *Promarker* y lápices de colores.

Explicación del doblez: a modo de escenario por capas creo una primera capa con incisiones y una segunda con el rostro del niño mediante solapas pegadas a la base. Ambas dos capas mantienen el doblez de la mitad para poder doblar correctamente.

Texto: *Debes atravesar este lugar lleno de serpientes. No tengas miedo a la multitud, pues el que haya muchas no significa que sean peligrosas. Recuerda no tengas miedo. - Lo haré.* Tinta china negra.

Decimocuarta hoja:

Color: la base mantiene tonos verdes y morados de acuarela mediante veladuras. El monstruo se encuentra realizado mediante papel de color rojo y rotuladores calibrados, y los ojos mediante bolígrafo uniball blanco y promarkers marrones.

Explicación del doblez: en ángulo recto, se encuentra dispuesto sobre la base el monstruo mediante solapas pegadas a la base hacia adentro. Para ello, en la mitad del monstruo realice el doblez vertical que marca la mitad para que se abra la imagen de forma correcta.

Texto: - *Muy bien, lo has conseguido ahora debes hacer frente a la última prueba y podrás volver. – Espera antes quiero que me cuentes que ocurrió con tu amigo. - Cuando termines lo entenderás. Debes enfrentarte a un monstruo, que no te asuste, las apariencias engañan, por muy grande que sea. Si has vencido al miedo significa que a él le vencerás. Te cedo una espada para que puedas atravesarlo inmediatamente llegarás a casa.* - Lo haré. Tinta china negra.

Decimoquinta hoja:

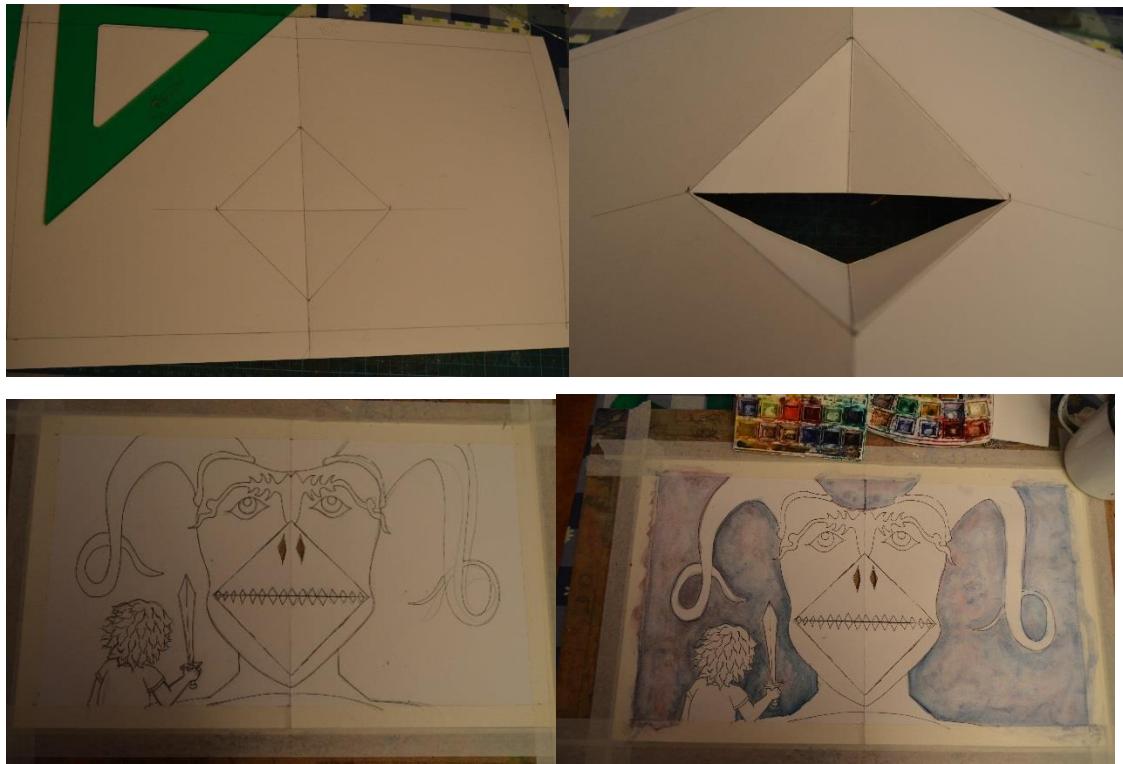
Color: La base se encuentra realizada por veladuras de acuarela de tonos azules y rojizos.

El monstruo mantiene un color verde con *Promarker* de distintos tonos. El niño también se encuentra realizado de esta manera. El interior de la boca mantiene mediante acuarela tonos rojizos y amarronados.

Explicación del doblez: tras dos pruebas con otro método, mediante papel de acuarela y otra realizada con papel *Basik*, decidido utilizar un cuadrado girado, realizando doblez en la línea que une sus dos vértices verticales.

Posteriormente, realizo una incisión en la línea que une los dos vértices horizontales. A partir de esta incisión, doblo hacia el lado contrario de la hoja los lados del cuadrado creando la boca del dragón.

Texto: *Me dispuse a luchar con el dragón, sin embargo comenzó a hablar. Me explicó que todo el mundo le temía por su apariencia y que tan sólo una persona tuvo el valor de conversar con él y no escapar aterrorizado, las apariencias engañan. Tras un largo rato, me confesó que esa persona era mi padre y, de repente, una sensación de paz y tranquilidad recorrió mi cuerpo.* Tinta china negra.

Decimosexta hoja:

Color: fondo mediante tonos azules a acuarela, el niño y el cabecero de la cama se encuentra realizado a *Promarker*.

Explicación del doblez: no tiene ningún elemento tridimensional tan solo el doblez que marca la mitad de la hoja. El extremo izquierdo de la hoja se encuentra colocado mediante silicona líquida sobre la parte interior de la contraportada

Texto: -Buenos días hijo. -Buenos días papá, gracias por este cuento, he aprendido que no he de tener miedo, he de ser valiente como tú. Tu amigo está bien gracias por todo papá. Tinta china negra.

Adjunto un vídeo en un cd al final de esta memoria, en el cual se observa la apariencia y el movimiento del mismo.

Anexo IV. Imágenes proceso de creación de la portada.

Ya no tengo miedo

Coral De Juan

