

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Análisis del trabajo ilustrativo de Christine Varadi.

ESTRATEGIA: Recurso pedagógico Conviviendo con normas y valores E.O.R.M. Colonia Pérez Guisasola.

PROYECTO DE GRADO

YADIRA MISHALLE LEMUS HERRERA
CARNET 12253-08

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Análisis del trabajo ilustrativo de Christine Varadi.

ESTRATEGIA: Recurso pedagógico Conviviendo con normas y valores E.O.R.M. Colonia Pérez Guisasola.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
YADIRA MISHELLE LEMUS HERRERA

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DECANO: MGTR. HERNÁN OVIDIO MORALES CALDERÓN
SECRETARIA: MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA REGINA LÓPEZ DE LA VEGA

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. DANIA MARIA MOLLINEDO ROJAS

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. KARIN LUCRECIA ABREU LISQUITIN
LIC. ANDREA ALEJANDRA TORRES GRAMAJO
LIC. JESSICA PAOLA PEREZ ESPINOZA

Universidad
Rafael Landívar
Tradicón Jesuita en Guatemala

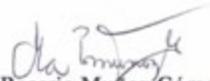
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño Gráfico
Teléfono: (502) 2426 2626 ext. 2428
Fax: (502) 2426 2626 ext. 2429
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Reg. No. DG.0013-2013

Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los dieciséis días del mes de mayo
de dos mil trece.

Por este medio hacemos constar que el (la) estudiante **LEMUS HERRERA,
YADIRA MISHELLE**, con carné No. **1225308**, cumplió con los requerimientos del
curso de **Elaboración de Portafolio Académico**. Aprobando las tres áreas
correspondientes.

Por lo que puede solicitar el trámite respectivo para la Defensa Privada de Portafolio
Académico, previo a optar el grado académico de Licenciado(a).

Mgtr. Rosario Muñoz Gómez.
Asesora Proyecto de Investigación

Licda. Dania Mollinedo Rojas
Asesora Proyecto de Estrategia

Lic. Alejandro Ramírez Pineda
Asesor Portafolio Académico

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante YADIRA MISHELLE LEMUS HERRERA, Carnet 12253-08 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0371-2015 de fecha 16 de junio de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN: Análisis del trabajo ilustrativo de Christine Varadi.
ESTRATEGIA: Recurso pedagógico Conviviendo con normas y valores E.O.R.M. Colonia Pérez Guisasaola.

Previo a conferírsele el título de DISEÑADORA GRÁFICA en el grado académico de LICENCIADA.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 8 días del mes de julio del año 2015.

MGTR. ALICE MARÍA BECKER ÁVILA, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

Cuentos con perfume de niñas y niños...

con sabor de maestros

Taller de Sueños

Análisis del trabajo ilustrativo de Christine Varadi

Colección “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros” en sus dos tomos
“Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros” y “Taller de sueños”

Resumen

En la presente investigación se abordó el trabajo ilustrativo de Christine Varadi en la colección Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros como tema de estudio, ya que su estilo de ilustración infantil es un aporte al diseño gráfico por la calidad de las ilustraciones así como el estudio que realiza de los textos para plasmarlos y darles un sentido pedagógico a sus ilustraciones.

Se llevó a cabo consultando fuentes bibliográficas, y de internet, experiencias de diseño, y con el apoyo de expertos en el área de ilustración así como en educación, para analizar las piezas que conforman el trabajo ilustrativo de Varadi y establecer las principales características gráficas y pedagógicas de su obra.

Índice

1. Introducción	11		
2. Planteamiento del problema	12-13	8. Conclusiones	67
3. Objetivos de investigación	14	9. Recomendaciones	68
4. Metodología	15-16	10. Referencias	69-71
4.1 Sujetos de estudio	15	11. Anexos	72-74
4.2 Objetos de estudio	15		
4.3 Instrumentos	16		
4.4 Procedimiento	16		
5. Contenido teórico y experiencias de diseño	17-33		
5.1 Diseño editorial	17		
5.2 Ilustración	18-24		
5.3 Tipos de ilustración	25-27		
5.4 Ilustración infantil	27-29		
5.5 Recurso pedagógico	29-31		
5.6 Experiencias de diseño	32-33		
6. Descripción de resultados	34-58		
Entrevistas	34-37		
Guía de observación	38-58		
7. Interpretación y síntesis	59-66		

1. Introducción

El ser humano a lo largo de la historia ha buscado formas para comunicarse de manera escrita y una de las más antiguas fue mediante los manuscritos medievales; con el paso del tiempo la comunicación ha evolucionado a tal punto que se abrió paso a disciplinas enfocadas en su estudio y aplicación entre ellas el diseño editorial que forma parte del cúmulo de disciplinas que conforman el diseño gráfico.

El diseño gráfico como disciplina dedicada a la transmisión de mensajes hace uso de la ilustración, que tiene como función de plasmar imágenes que transmitan ideas o mensajes. Hoy en días se hace uso de la ilustración en diferentes ámbitos, desde la mercadotecnia y la publicidad, hasta en la educación ya que esta es capaz de captar la atención del espectador por el impacto que provoca.

En los textos impresos, específicamente en los libros de cuentos, las ilustraciones se han convertido en una herramienta muy útil, ya que se ha comprobado que resultan mucho más atractivos y llamativos, además llevan al niño a construir pensamientos e ideas más concretas.

En la presente investigación se realizó un estudio sobre el trabajo ilustrativo de Chistine Varadi en la colección Cuentos con perfume de niñas y niños...con sazón de maestros donde se analizó las características de sus ilustraciones a nivel gráfico y pedagógico ya que se consideró que Varadi cuenta con un estilo sin igual de ilustrar que la lleva a identificarse con los niños y niñas tanto visualmente como a nivel cognitivo, aspecto que resulta un reto para muchos otros diseñadores e ilustradores.

2. Planteamiento

del problema

El término Ilustración tiene diferentes acepciones, entre ellas la que compete al presente estudio es la que se refiere a la acción de ilustrar (dibujar, adornar). Ilustración proviene del vocablo latín "*illustrare*" que significa estampa, grabado o dibujo que documenta un libro, es decir un componente gráfico que complementa o realza un texto.

La ilustración tiene orígenes remotos, un buen punto de partida son los manuscritos medievales y que luego con el invento de la imprenta abre la posibilidad de editar imágenes en serie para difundir mensajes de todo tipo o que decoran gráficamente los textos, hoy en día la ilustración es utilizada de manera recurrente ya que gracias a ella se asocian fácilmente imágenes con palabras.

Según Chichoni (s.f.) "En un cierto género de pintura se plantea un hecho prevalentemente estético, donde la composición y el uso del color suelen tener una preponderancia sobre la anécdota. En la ilustración, en cambio, existe siempre una carga narrativa más evidente y directa. Por lo tanto creo que una ilustración es una suma de calidad estética, buena técnica y originalidad narrativa". Considerando esto se puede evidenciar que

para un ilustrador plasmar una imagen encierra muchos aspectos que lo llevan a transmitir más que palabras. La ilustración es por lo tanto un medio de comunicación visual de gran impacto que en el diseño gráfico es explotada en muchas de sus ramas, como el diseño web, publicitario, editorial, entre otras.

La ilustración infantil es una subdivisión de la ilustración que abarca un inmenso campo en el que cuenta la edad del grupo objetivo al que se dirige; estas ilustraciones deben proporcionar una interpretación clara y legible del tema, las ilustraciones desempeñan un papel fundamental para el desarrollo intelectual de los niños, estéticamente agradan, e impactan; además, sirven para fijar conceptos en la memoria, enriquecen la personalidad, ejercitan la imaginación, la creatividad, la razón crítica, y propician el amor por la lectura.

Actualmente existen en Guatemala ilustradores que se dedican específicamente a dar vida a libros de cuentos por medio de la ilustración infantil, como es Christine Varadi, quien tiene un singular estilo de plasmar imágenes tanto por sus trazos, como por las técnicas que utiliza; por lo que resulta muy interesante conocer con mayor detalle las características de sus ilustraciones. Varadi se

ha destacado por cada uno de los trabajos que ha realizado, siendo la colección: "Cuentos con perfume de niños y niñas con sazón de maestros y Taller de sueños" en los que se centrará la investigación por el valor de cada una de las ilustraciones que no son simples imágenes que acompañan los cuentos, sino imágenes ricas en contenido visual en las cuales se manifiesta la presencia de niños y niñas, quienes son autores de la narrativa en cada uno de los cuentos de la colección, además se evidencia las páginas de los libros la versatilidad en el uso de las técnicas y estudio del texto como medio de inspiración para ilustrar, dándole un valor pedagógico a los libros de cuentos ilustrados.

Todo permite plantear las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las principales características del trabajo ilustrativo de Christine Varadi en la colección: Cuentos con perfume de niños y niñas con sazón de maestros y Taller de sueños?

¿Cuál es el principal aporte de Christine Varadi a la ilustración infantil desde el punto de vista pedagógico?

3. Objetivos

✓ Identificar las características del trabajo ilustrativo de Christine Varadi en la colección: Cuentos con perfume de niñas y niños con sazón de maestros y Taller de sueños en relación con el contenido de los cuentos.

✓ Determinar la forma en que Christine Varadi logra plasmar en las ilustraciones el contenido de cada uno de los cuentos de la colección para darle un valor pedagógico.

4. Metodología

4.1. Sujetos de estudio

El ámbito en el que se desarrolló la investigación fue la ilustración infantil plasmada en la colección “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros” y “Taller de sueños”, los informantes que apoyaron la misma fueron:

✓ Christine Varadi: siendo la autora de las ilustraciones de los “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros y Taller de Sueños” brindó información precisa para el desarrollo de la investigación, facilitando su apoyo desde su experiencia al plasmar cada una de las ilustraciones.

✓ Zully Larios: contribuyó con el proyecto desde el punto de vista del diseño editorial porque se ha desempeñado en el área además de analizar desde su experiencia los “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros y Taller de sueños”

✓ Elba Mendoza, psicóloga educativa, se contó con su apoyo en el área pedagógica, pues la investigación tuvo un enfoque pedagógico porque se consideró que el trabajo de Christine Varadi en los “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros y Taller de sueños” es un aporte en el área educativa.

4.2. Objetos de estudio

Se tomaron como objetos de estudio las ilustraciones de la Colección: “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros y Taller de sueños” por su alto valor en cuanto al uso de técnicas así como la manera en que se logró plasmar en cada una de las imágenes el contenido de los cuentos. Las ilustraciones fueron realizadas por la reconocida ilustradora guatemalteca Christine Varadi.

La colección se titula “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros” esta formada por dos libros el primero del mismo nombre de la colección: “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros”; y el segundo titulado: “Taller de sueños” que contienen cuentos infantiles totalmente ilustrados, con un total de 120 ilustraciones por libro. Se decidió extraer una muestra de 20 imágenes para su análisis estas fueron elegidas por su riqueza en cuanto a la técnica pues evidencian el trabajo ilustrativo de Varadi.

4.3 Instrumentos

El instrumento que se utilizó para obtener la información deseada de cada uno de los informantes fue la Guía de Entrevista, se realizó un instrumento (ver anexo 1) para cada persona ya que se deseaba obtener diferente información porque los expertos son de áreas distintas que conformarían la investigación.

✓ Christine Varadi: se obtuvo información a través de una guía de entrevista conformada por preguntas básicas y específicas relacionadas con su experiencia al realizar las ilustraciones de la colección “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros”.

✓ Zully Larios: brindó la información requerida con el apoyo de una guía de entrevista específicamente en la que habló del área del diseño editorial.

✓ Elba Mendoza: brindó información mediante una guía de entrevista, las interrogantes fueron formuladas en función del aporte pedagógico de las ilustraciones en los libros de cuentos.

✓ Guía de observación para el análisis de las características ilustrativas de una muestra significativa que se tomó del total de imágenes de la colección “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros y Taller de sueños”.

4.4. Procedimientos

1. Planteamiento del problema: se plantea el tema que se consideró más factible,
2. Objetivos de investigación: con acciones concretas a realizar en la investigación.
3. Metodología
- 4.1-4.2 Determinación de sujetos y objetos de estudio.
- 4.3 Descripción de instrumentos y procedimientos a utilizar en la investigación.
5. Contenido teórico y experiencias de diseño: apoyado en fuentes bibliográficas e internet.
6. Elaboración de Instrumentos
7. Descripción de resultados obtenidos en entrevistas.
8. Interpretación y síntesis de la información obtenida.
9. Conclusiones y recomendaciones: que responden a los objetivos planteados.
10. Introducción: al lector en la temática tratada y un resumen de la misma
11. Referencias y anexos
12. Preparación de documento final que incluye la colocación de índice.

5. Contenido teórico

y experiencias de diseño

Las posibilidades del diseño gráfico son infinitas, ya que cada vez son más los campos en los que se emplean elementos creados a través de él.

Fotonostra (s.f.) divide el diseño en tres grupos principales:

- ✓ La edición, diseño de todo tipo de libros, periódicos, y revistas y que es llamado Diseño Editorial.
- ✓ La publicidad, diseño de carteles publicitarios, anuncios, folletos denominado Diseño Publicitario.
- ✓ La identidad, diseño de una imagen corporativa de una empresa que se conoce como Diseño corporativo o Imagen institucional.

5.1. Diseño editorial

El diseño editorial surge y evoluciona simultáneamente a la invención de la imprenta, los manuscritos fueron las primeras evidencias del ambiente editorial en la historia de diferentes civilizaciones egipcia, griega y romana. Estos manuscritos también se confeccionaban en los monasterios medievales y tenían gran valor.

Durante siglos, los dibujantes trabajaban en libros ilustrados a mano; con la llegada de la imprenta, los artistas grababan sus creaciones en madera o metal, lo cual permitía a los impresores renacentistas reproducir en sus imprentas tanto imágenes como textos.

Zapaterra (2008) opina que determinar en qué consiste el diseño editorial y en qué se diferencia de otras áreas del diseño es el punto de partida necesario a la hora de emprender su análisis. Una publicación editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar, o desarrollar una combinación de todas estas acciones. Zapaterra también afirma que el diseño editorial consiste en la combinación de textos e imágenes, pero también en uno de ambos elementos exclusivamente.

Padilla (2005) expone que el diseño editorial proporciona a las revistas, los libros y otros un espacio donde información e imagen conviven fortaleciéndose, fomentando la precisión del mensaje.

El estilo de una publicación es consecuencia de la atención a numerosos detalles: la tipografía, la elección de imágenes, las tecnologías de impresión, el papel, etcétera.

Objetivo del diseño editorial

El objetivo del diseño editorial es transmitir una idea o una narración mediante la organización y presentación de imágenes y de palabras.

Función del diseño editorial

- ✓ Dotar de expresión y personalidad el contenido.
- ✓ Atraer y retener la atención de los lectores.
- ✓ Proporcionar estructura al contenido.
- ✓ Ofrecer al lector un producto agradable, útil o informativo o una combinación de las tres cualidades para que tenga éxito y funcionalidad.

Para lograr la función del diseño editorial son integrados distintos elementos textos, titulares e imágenes que pueden ser fotografías o ilustraciones.

Texto e imágenes en el diseño editorial

Una de las necesidades más habituales en el diseño editorial es la mezcla exitosa entre texto e imágenes ya que mediante ellas se buscan diferentes propósitos.

En unos casos se desea incluir una información para los destinatarios, por ejemplo en un cartel anunciador, y en otros porque el texto formará parte de la composición, por ejemplo, a la hora de diseñar un logotipo, aunque no sea con intenciones comerciales, como la cabecera de una sección para incluir en la web.

La unidad armónica entre texto, imagen y diagramación

debe darle valor al material ya que de su integración depende la interpretación y lectura del mensaje que se quiere transmitir.

Aunque a las ilustraciones en muchos casos se les atribuye únicamente un valor estético, proporciona originalidad, expresividad y poder de atracción hacia el lector.

Los espacios en blanco en distintas partes y con ilustraciones producen una sensación diferente en relación al texto, Sirven también como puntos diversos de atracción.

5.2. Ilustración

Etimológicamente la palabra Ilustración proviene del vocablo latín *"illustrare"*, (de ilustrar). Se refiere a una estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.

Aunque sus orígenes se remontan a la Edad Media, la ilustración moderna comienza con el invento de la imprenta y la posibilidad, a partir de este momento de editar imágenes en serie que difundan informaciones de todo tipo: literarias, artísticas, científicas, técnicas, etc. o que decoren y comenten gráficamente textos. Desde entonces los diferentes estilos de la ilustración se han desarrollado a la par de los avances técnicos en la reproducción de imágenes.

Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión.

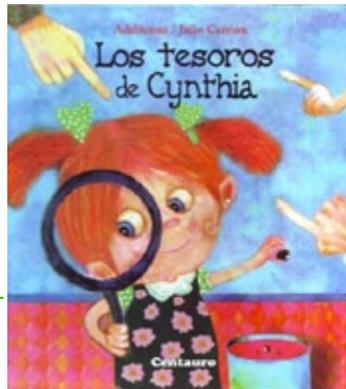
¿Qué es ilustrar?

Según Ventura(2003) la función del ilustrador es captar la imagen o crearla y darle vida llevando a cabo la idea. El ilustrador se subordina a la idea, pero le presta su habilidad creadora al llevarla a la práctica.

El campo de la ilustración fue dividido por Venrura (2003) en tres amplias zonas :

✓ La primera clase de ilustración es la que narra la historia completa sin necesidad de título, texto ni inscripción alguna que sirva de guía.

Las portadas de revistas y las sobrecubiertas de libros son ejemplos de este tipo de ilustración.

Sin autor (2009)
http://2.bp.blogspot.com/_CKubk2FxBk

✓ La segunda es la que ilustra un título, o que visualiza un slogan o cualquier mensaje escrito, su función es dar mayor fuerza al mensaje. La narración y la ilustración trabajan conjuntamente.

Ejemplos de este tipo son letreros, tarjetas de propaganda, anuncios.

La Dinamo (2009)
<http://www.ladinamo.com/archivos/jpg/ladinamo-aspacerioja-publicidad->

✓ La tercera clase de ilustración es aquella en la que la narración contada por el cuadro en sí es incompleta; su intención evidente es despertar la curiosidad, intrigar al lector, para que este encuentre la respuesta en el texto que la acompaña. Muchos anuncios obedecen a este plan, para asegurar la lectura del texto, ya que si la historia estuviera expresada completamente, en ilustración sería posible que se omitiera leer el texto.

Aguilar (2009)
<http://www.google.com.gt/imgres?q=anuncios+publicitarios&um=1&hl=es&biw=1280>

Elementos de la ilustración

Según Olmos (2011) la ilustración cuenta con ciertos elementos que la conforman, estos son:

✓ Punto: elemento más simple, fuerza atractiva como marca, crean formas, movimiento, dirige la visión del observador.

✓ Línea: organiza el espacio, puede crear texturas, profundidad y movimiento, su dirección y grosor le da una expresividad.

✓ Formas: define y organiza el espacio, pueden simular tridimensionalidad cuando se representan en perspectiva.

✓ Luz: contribuye a la composición de la escena. Una característica importante es la tonalidad, que incide en la captación de las formas:

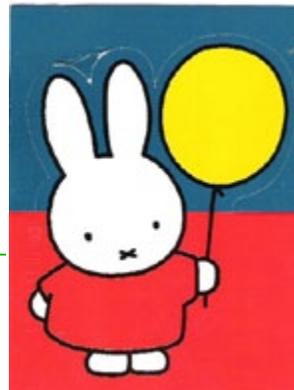
Un tono claro parece más claro cerca de un tono oscuro y viceversa, un tono claro se expande rodeado de uno oscuro, un tono oscuro se comprime rodeado de uno claro.

✓ Color: según Tiposde (s.f.) el color es la sensación provocada por los rayos luminosos. Cada uno de ellos depende de la longitud que posea la onda, las cuales son captadas por los ojos e interpretadas por el cerebro.

Existen distintos tipos de colores que se pueden clasificar de la distinta manera:

Colores primarios: estos son los que componen al espectro solar y son tres: amarillo, rojo y azul. Se les dio este nombre ya que es a partir de ellos se realizan distintas mezclas.

Estos tres colores, combinados con el blanco y negro, logran originar nuevos colores, en diversos matices y cantidades.

http://4.bp.blogspot.com/-z_z42b5bZPO/Tbx0kz7-13I/AAAAAAAAAOM/p6rkbG8qH7M/s1600/

Colores secundarios: estos colores se obtienen a partir de la combinación de dos de los primarios. Los colores secundarios son tres: verde (que se obtiene de la combinación del azul y amarillo), violeta (que es la sumatoria de rojo y azul) y naranja (se obtiene de la mezcla de rojo y amarillo).

<http://3.bp.blogspot.com/-nIX5BUrLUFE/TZVSUkdtf4I/>

Colores intermedios: estos son la combinación de un color secundario con uno primario. Algunos ejemplos serían la combinación del rojo con el violeta, el verde con el amarillo o el naranja con amarillo.

http://3.bp.blogspot.com/_RHNud-VJrxY/SisHv4AeRCI/AAAAAAAAARQ/x7dELdkTWvA/S1600-R/

Colores cálidos: dentro de esta clasificación se encuentran el naranja, rojo, amarillo y púrpura y se caracterizan por transmitir sensación de confianza, alegría y actividad.

<http://www.google.com.gt/imgres?q=ilustr.blogspot>.

Colores claros: verdes, naranjas y amarillos, son colores que transmiten jovialidad, limpieza y juventud.

http://1.bp.blogspot.com/_6lpmVxOBIA/S4PNSOYMk1I/AAAAAAAAABIs/azQKubambvA/s400/ninosnavidadbk.

Colores fríos: estos colores transmiten distanciamiento, tranquilidad y seriedad. Aquí se encuentran el azul verdoso, cian, verde, violeta y azul.

<http://www.google.com.gt/imgres?q=ilustracion+con+colores+frUtufQ65WiDQ&zoom=1&iact=hc&v>.

Colores oscuros: estos transmiten la sensación de seriedad, calma y madurez, como por ejemplo el azul, rojo y negro.

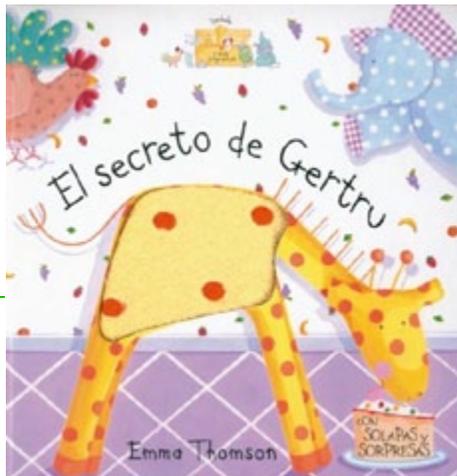
<http://acquarelas.typepad.com/a/6a00d8341d03a353ef00e55374eb788833-pinosnavidadbk>.

Colores apagados o sucios: estos son los obtenidos de la disminución de la luminosidad del círculo cromático y expresan seriedad, muerte y oscuridad.

<http://nonperfect.files.wordpress.com/2012/04/portada.jpg>

Colores pastel: estos colores, transmiten frescura, tranquilidad y claridad, y se obtienen del aumento de luminosidad en el círculo cromático.

http://4.bp.blogspot.com/_piUUpQK5z1U/S_NDHxtH4il/AAAAAAAAABk/J5aEG58k8bc/s1600/gertru.jpg

✓ Textura

La textura es el aspecto externo que presentan las superficies de las formas e informan del material del que están hechas.

Su función es resaltar la forma de los objetos y hacerlos atractivos.

Existen diferentes tipos de textura, Álvarez (2006) las divide de la siguiente manera:

Naturales: son aquellas que tienen las superficies y cuerpos de la naturaleza: el tronco de un árbol, la piel de un animal, etc.

http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_237/1202960877bmqTHls.jpg

Artificiales: son aquellas superficies que tienen los objetos fabricados por el ser humano: la superficie de una pared, la superficie de un auto, etcétera.

http://www.coloredhome.com/paisajes_pirineo/estacion_de_confranc/estacion_confranc_2594.JPG

Visuales: son las que se perciben sólo a través del sentido de la vista. Por ejemplo, la veta del mármol, de la madera o el trazo de un lápiz.

<http://www.us.123rf.com/400wm/400/400/hamsterman/hamsterman1105>

Táctiles: son las que se perciben a través del tacto. En algunos objetos se da el caso de que conjugan los dos tipos de texturas, por ejemplo, la corteza de un árbol.

<http://www.us.123rf.com/400wm/400/400/gunnar3000>

✓ **Tiempo:** se puede simular el paso del tiempo en imágenes fijas, organizando adecuadamente el espacio: Usando diferentes intensidades lumínicas, contrastes cromáticos, de textura, de escala, etcétera.

Jerarquizando los elementos representados, ordenándolos según una cierta secuencia.

✓ **Tamaño:** ayuda a crear sensación de profundidad

✓ **Composición:** es la forma de ordenar y organizar los elementos morfológicos de la imagen en el espacio estructural que ofrece el formato, los principios de la composición don unidad y claridad. Se puede crear diversidad y contraste para añadir dinamismo, aunque complica la composición. Hay que delimitar claramente el centro de interés, el que atraerá la mirada del espectador, y que depende de la composición.

Color y textura en la ilustración

Color

NeoPixel (2009) explica que el arte de ilustrar no comprende solamente una buen técnica y dominio de la composición, si bien, estos dos elementos son importantes, el buen manejo y aplicación del color es vital y marca la diferencia entre una excelente ilustración y una que no lo es. La percepción y el mensaje que transmite una ilustración cambiarán radicalmente solamente por hacer variaciones en el esquema del color.

Las mejores composiciones y/o ilustraciones tienen siempre un punto o centro de interés principal, y otros puntos de interés más pequeños o secundarios para ayudar a mantener un balance. Es necesario guiar al ojo humano a través de las áreas principales de interés. Por lo regular es recomendable utilizar los colores más brillantes alrededor del punto de interés principal para centrar la atención en él.

Los colores son relativos al ambiente y el entorno:

En la ilustración, como en el mundo real, el color de cualquier objeto es afectado directamente por los objetos y entorno que le rodea.

Cada área de color en un objeto es modificada directamente por el reflejo de la luz de los objetos o ambientes circundantes. Así, una luz cálida sobre un objeto cálido acentúa la sensación de calidez en el ambiente, pero la misma luz sobre un objeto frío resta calidez a la composición. Es muy raro encontrarse con colores sólidos, estos siempre son afectados no solo

por las luces y las sombras, si no por el reflejo de otros objetos. Es importante recordar esto, que los objetos no aparecen nunca aislados, siempre van a afectar y ser afectados por su entorno.

Buen balance del color: No hay una regla para esto, pero encontrar un buen balance en el color se logra en la mayoría de las ocasiones con una paleta limitada, y no con una saturación innecesaria de colores.

Texturas

VISUALTIC (2010) explica que la textura visual forma parte de los recursos expresivos básicos de la historia del arte, este a tomado en los últimos años mucha mas presencia dentro de la ilustración llegando a ser protagonista casi principal de la misma.

Quinteros (s.f.) comenta que el uso de la textura tiene que ver con la necesidad de “informar” al espectador de la cualidad de la materia y de ciertos materiales. Al dibujar un ser humano -por ejemplo- usualmente basta con indicar la zona que corresponden a la piel, la ropa y demás aditamentos externos sin abundar en la compleja textura de las pestañas, arrugas, imperfecciones, granos, cicatrices, lunares e incluso los miles y miles de poros y vellos. No es vital representarlos en tanto el lector haya convenido en que tal dibujo refiere a un ser humano.

Los trazos básicos que sirven para representar a la persona humana (el clásico dibujo de palitos, bolitas y puntos que se hace cuando niños) son suficientes sólo en un nivel elemental. Sin embargo, en la medida que

el mensaje visual va adquiriendo mayor complejidad se vuelve imperativo el manejo eficiente de recursos técnicos profesionales como el conocimiento anatómico, el manejo de la luz y su comportamiento, la gestualidad y el uso de las texturas, entre otros.

5.3.Estilo

Colyer (1994) hace mención acerca del estilo como el efecto global que ocasiona el trabajo, o en este caso la ilustración. La impresión que esta causa hacia a quien va dirigido.

El estilo suele asociarse con la forma en que se identifica a un diseñador o ilustrador a través de las características personales que éste o ésta le impriman a su trabajo, ya sea con la repetición de elementos en varias de sus piezas, pero como en la aplicación de color, textura, objetos, personajes, ideas, etc. Existen varias formas para poder determinar el estilo de algún diseñador, o bien de un trabajo ilustrativo.

Estilo Ilustrativo

Se define como el conjunto de trazos, formas, texturas, colores y elementos gráficos que utiliza el ilustrador de forma peculiar en el desarrollo de cada una de las piezas que ilustra diferenciándolo de otros. En las técnicas que aplica, el género y tipo de ilustración que realice siempre es evidente esos rasgos que lo caracterizan y a esto se le denomina estilo ilustrativo.

✓ El cómic: el dibujante de comics no ilustra un libro sino que lo realiza por entero. El ilustrador debe ser capaz de ilustrar un guión.

García, C (2011)
http://hosted.pikistrips.com/comic_strip/s/image/29/986/993/comic-p.jpg

✓ Ilustración en blanco y negro. es el tipo de ilustración que se realiza a una sola tinta (el negro).

Pelozo. (s.f.)
[/www.mepolus.com.ar/ilustracion-aguara-guazu/](http://www.mepolus.com.ar/ilustracion-aguara-guazu/)

✓ Humor gráfico: transmite el ingenio y humor de un individuo a través de un grafismo personal.

Álvarez. (s.f.)
www.ediciona.com/humor_grafico-dir-pi-24194.htm

✓ La ilustración de portadas: exige el máximo poder gráfico del ilustrador. Las ilustraciones de portadas deben estar en conjugación con el diseño interior del libro. Pueden implicar la rotulación de textos o tipografías.

Muelas Mutantes. (2007)
[/www.mepolus.com.ar/ilustracion-aguara-guazu/](http://www.mepolus.com.ar/ilustracion-aguara-guazu/)

✓ Ilustración publicitaria: está destinada a acompañar o dar forma y personalidad a una marca comercial o un producto o también anunciar un acontecimiento.

Marcos (s.f.)
<http://www.apic.es/imagenes/APIC859.jpg>

✓ Ilustración de moda: no ha podido ser desplazada por la fotografía, su utilidad abarca desde la inspiración para el diseñador hasta la expresión de un estilo aplicable a los books de moda, revistas y publicidad en general.

Ramírez (s.f.)
http://www.cisco-web.com/ilustracion_publicitaria.html

5.4. Ilustración Infantil

Para los editores de libros infantiles y juveniles, la ilustración juega desde el inicio un papel fundamental en la producción de un proyecto editorial exitoso. Las imágenes en un libro, en especial para niños y jóvenes, complementan de manera inigualable el texto del impreso, en diseño de carátula, como en páginas interiores, donde llegan a tener la fuerza expresiva que el texto que las acompaña, para lograr este resultado el trabajo en equipo del editor es fundamental para lograr transmitir al ilustrador su proyecto.

Las ilustraciones deben tener la característica de estar en concordancia con el tipo de obra: narrativa, pedagógica, de actividades, etc. Deben complacer a los niños visualmente aunque no son ellos los consumidores directos de estas ilustraciones pues son los adultos quienes leen estos libros y son quienes los compran.

Ilustracion narrativa Sin autor (2009)
http://www.cisco-web.com/ilustracion_publicitaria.html

Técnicas en la ilustración infantil

Ventura (2003) expresa que enumerar las técnicas que se pueden encontrar en la ilustración de libros para niños a lo largo del siglo XX es casi como hacer un recorrido por los materiales utilizados en el arte de la pintura durante este mismo periodo de tiempo, sobre todo si se observa los trabajos de los ilustradores a partir de los años setenta, período en que se encuentran referencias estéticas análogas y, consecuentemente, técnicas similares o incluso idénticas en una y otra manifestaciones artísticas.

Las técnicas de la ilustración se dividen en tres grandes grupos:

- Puras
- Mixtas
- Digitales

Puras: Son aquellas que utilizan un solo material o pigmento.

Estas se dividen en dos grupos:

✓ En el primer grupo se encuentran los de aplicación directa, denominados también procedimientos secos como son el lápiz, el grafito, las pinturas de madera, el carboncillo, la sanguina, el pastel, las barras de pastel-óleo, las ceras, el lápiz comté, el bolígrafo y los rotuladores, siendo el más sobresaliente el lápiz.

Lápiz: existen diferentes tipos de lápices según su dureza, el tipo de trazo que se obtiene, y de las marcas.

Es necesario establecer el tipo de dibujo que se desea realizar para la elección del lápiz más adecuado. Los lápices cuya gradación es expresada con números son lápices para usos corrientes.

Mientras que la gradación de los lápices para dibujar se indica con letras. Gracias a la elección de lápiz se pueden obtener trazos duros o blandos, además de escalas de grises y degradados.

Sin autor (2009)
<http://www.ades-gana.com/blog/wp-content/uploads/cielos.jpg>

- En el segundo grupo se encuentran las técnicas que utilizan un disolvente líquido más o menos fluido, orgánico o no, y que se aplican a través de un instrumento, ya sean pinceles, brochas, algodón, esponja, plumilla o spray...

Las más conocidas son la acuarela, la tinta, el óleo, el acrílico y el gouache. A continuación se describen los más importantes para efectos de la presente investigación.

Tinta: tiene múltiples usos que puede aplicarse con muchos instrumentos y se adapta a la mayoría de las superficies de dibujo.

Algunas tintas de color son solubles en agua y otras tienen una base de goma laca o acrílica. Son transparentes y poseen una considerable profundidad de color.

Las tintas chinas de color se presentan en frascos y botellas. Algún tiempo después de pintar con ella, la tinta se vuelve resistente al agua y ya no puede ser diluida. Las tintas de color son impermeables, no emborronan y tienen muy buenas propiedades adherentes, son un medio excelente para dibujo lineal, ilustraciones a la aguada y rotulación. Son transparentes, pueden mezclarse entre sí y superponerse para crear una infinita variedad de tonos y matices, se secan con rapidez y pueden aplicarse con pincel o con plumilla.

Acuarela: este método tradicional inglés consiste en superponer finos lavados de colores delicadamente mezclados hasta que se alcancen los efectos de profundidad y color deseados. Esta técnica se basa en el sistema de pigmentación por veladuras transparentes, se utiliza el blanco brillante del papel para los efectos de luz y sin intervención alguna del pigmento blanco.

La textura de la superficie sobre la que se aplica el color es un factor importante en ésta técnica. Los papeles de algodón de grano rugoso o medio son los mejores ya que el color se adhiere mucho mejor.

Por otro lado las superficies demasiado ásperas de grano grueso crean una impresión óptica de gran vibración debida a la irregularidad de la superficie. En general éste término de acuarela se emplea

para distinguir específicamente este tipo de pintura transparente de todos los medios opacos.

La acuarela mantiene diferentes recursos técnicos:

- Baños planos
- Baños por fusión de varias tintas sobre una base húmeda
- Uso de esponja
- Graneado por baños
- Color insertado
- Color degradado
- Goteados
- Color corrido
- Frotado
- Lavados de color
- Esgrafiado
- Rascado

Acuarela
Ahumada (2008)
antonioahu-
mada.blogspot.
com/2008/07/acuare-
las.html

✓ **Mixtas:** en las que se mezclan o yuxtaponen diversos materiales.

Aquí se encuentran todos los materiales enumerados anteriormente, mezclados o yuxtapuestos, además del collage, las instalaciones y la fotografía.

Técnica: Mixta:
Tinta-Digital
Ss&z (2009)
www.szestudio.com.ar/portfolio-ilustracion.html

✓ Digitales o informáticas: estas se aplican utilizando soportes electrónicos.

En los últimos años, de la mano de los avances de la industria electrónica e informática, según explica Ventura (2003), existen técnicas que están provocando la desaparición de «arte final», es decir, no existe un trabajo definitivo de ilustración en soporte papel, sino que el artista realiza una parte del proceso en soporte electrónico, bien escaneando los dibujos y aplicándoles color con un ordenador, bien escaneando fotografías o texturas y mezclándolas en un programa informático que genera la ilustración final en soporte digital.

Existen múltiples maneras de manipular imágenes mediante programas informáticos entre los que cabría nombrar el Freehand, el Photoshop y el Illustrator, además de la realización directa de dibujos con lápiz digital sobre una pantalla electrónica.

Con este nuevo panorama, es evidente que las técnicas

de ilustración quedarán obsoletas en poco tiempo. ilustración quedarán obsoletas en poco tiempo.

Técnica: Digital
Cervantes (2010)
<http://morcera.blogspot.com/2010/12/ilustracion-para-preescolar.html>

Los cuentos infantiles con utilizados actualmente cómo un recurso útil en la educación por lo que se consideró estudiar desde esta pues gracias a la ilustración infantil se convierten en una herramienta para la educación.

5.5. Recurso pedagógico

Según Gimeno (1990) un recurso pedagógico es cualquier instrumento u objeto que pueda servir como para que, mediante su manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades para aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza.

Es decir, los materiales comunican contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente. Así, por ejemplo, el material no sólo sirve para transmitir conceptos, ideas, etc., sino también para avivar el interés

del alumno, guiarlo en un determinado proceso de pasos a seguir, facilitarle la sensación de que progresa, señalarle lo fundamental de accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etcétera.

Tratamiento de la forma

Según Gutiérrez y Prieto (1991) la mediación pedagógica es el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo. La mediación pedagógica comienza desde el contenido, siendo esto el tratamiento desde el tema.

El tratamiento desde el aprendizaje desarrolla los procedimientos más adecuados para que el auto aprendizaje se convierta en un acto educativo.

Por último el tratamiento desde la forma se refiere a los recursos expresivos puestos en juego en el material: diagramación, tipos de letras, ilustraciones, entre otros.

Cuento como recurso pedagógico

Fernández (2010) afirma que el cuento es una herramienta que estimula la imaginación y refuerza la creatividad, además de abrir la posibilidad de fomentar el hábito de la lectura con mayor firmeza, solidez y confianza en los niños. Es una pieza fundamental en el ámbito pedagógico e instructivo del niño que le proporciona entretenimiento, diversión, tranquilidad y desahogo, le ayuda a conocer el mundo y sus personajes.

El cuento genera comunicación, destreza el uso de las palabras para expresarse, curiosidad, control balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica, producción y reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades en el momento de interpretar, inventar leer, etcétera.

Los cuentos le dan a los niños y niñas un marco de confianza, seguridad y autoestima.

Ilustración de cuentos infantiles

Salisbury (2007) expresa que la alfabetización visual se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos años, este hace referencia a la relación de los niños con los álbumes ilustrados o textos visuales. Alfabetización se refiere a la habilidad de leer, escribir y comprender por lo tanto alfabetización visual se refiere a la destreza de ver, dibujar, y formular un juicio estético, más que descodificar las imágenes en palabras-significados. Los dibujos de los libros ilustrados comunican gran cantidad de cosas a los pequeños, las imágenes portan el significado.

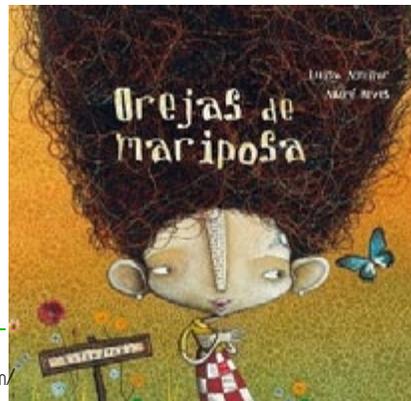
La utilización de ilustraciones dentro de los cuentos infantiles es muy común esto porque ayudan a captar la atención de los niños y niñas además de motivarlos a continuar con la lectura, mantener su interés, así como estimular su imaginación.

Salisbury (2007) también afirma que las ilustraciones en los libros infantiles desempeñan en el proceso de desarrollo del niño una función mucho más importante que el puro auxilio de la lectura.

Las ilustraciones cobran un papel importante pues los niños imaginan según lo que leen y observan, la tarea del ilustrador siempre es plasmar la idea del tema de la ilustración lo más clara y efectiva posible según Parramón (2003).

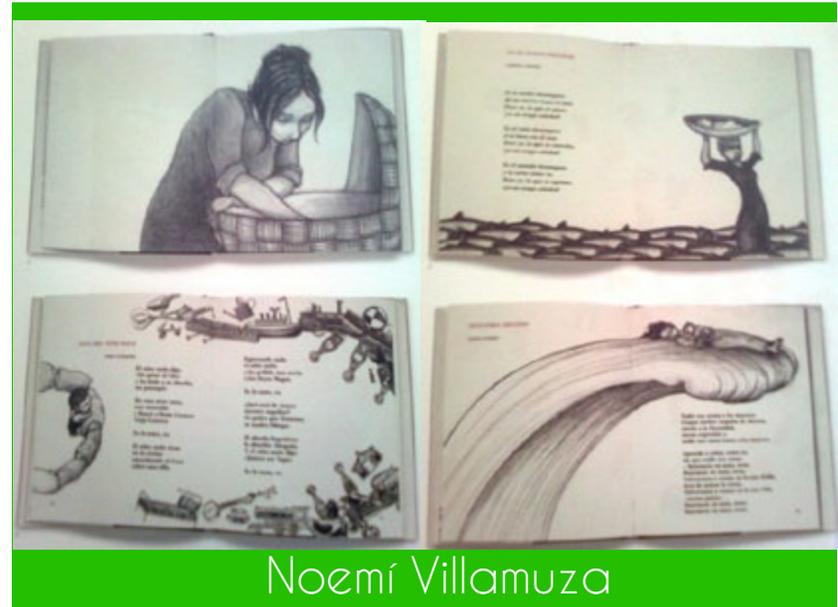
Herdeg (s.f.) en una edición de cuentos infantiles apuntaba que “El pequeño propietario de libros posee una galería privada de arte con la que tiene una relación muy especial, pues estudia detenidamente sus imágenes favoritas, una y otra vez las observa fijamente con una fascinación que garantiza el recuerdo de tramas y sucesos.”

Salisbury (2007) expresa que el álbum ilustrado es posiblemente el escaparate más popular del arte de la ilustración de cuentos infantiles. Estos libros suelen considerarse aptos para un público infantil desde los tres años de edad y sus contenidos y significados se comunican ante todo mediante los dibujos apoyados en unas cuantas palabras. Hace algún tiempo se le atribuye a las imágenes un valor educativo.

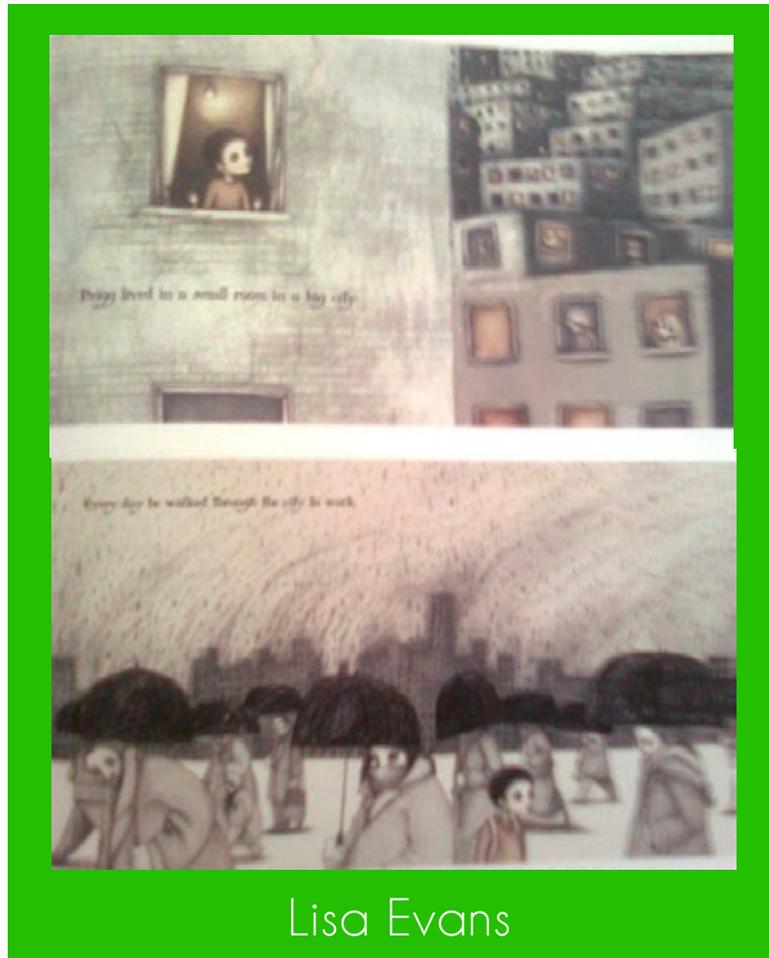

Técnica: Digital
<http://lamima.blogia.com/>

5.6 Ejemplos de ilustración en cuentos

Salisbury (2007) explica que a Villamuza le gusta explorar experiencias cotidianas de los sentidos, utiliza el espacio pictórico y la perspectiva de forma económica y poderosa. Villanueva aporta a cada página un soplo de aire fresco a las palabras del escritor, pequeñas divagaciones pictóricas o contrapuntos visuales que integran la impronta de una artista con una especial sensibilidad hacia la palabra escrita. En este libro utilizó la técnica de ilustración a lápiz completamente en blanco y negro, los trazos y texturas coexisten de manera sutil y sorprendente. Es de la opinión de que la noche sirve para que los ojos puedan descansar de los colores.

Expresa que la influyen los detalles, los viajes, los procesos, las narraciones sutiles y las tramas subyacentes. Le atrae la ficción entre realidad y ficción así como la infinidad de posibilidades que genera una imagen.

The Flower (child's Play 2006) es su primer libro en el cual explora la valentía personal, la audacia y la esperanza. Los personajes tienen un aire embrujado y desorientado y las palabras se entretajan con los dibujos. Trabajó con acrílicos sobre escayola y algunas veces con lápiz texturizado en photoshop.

Se tomaron como experiencias de diseño el trabajo ilustrativo de Villamuza y Evans, ambas dedicadas a la ilustración infantil porque los rasgos de sus ilustraciones causan impacto visualmente, además de comunicar, principales en sus obras se evidencian en el uso de texturas, así como la integración de textos.

Estudio ilustración en la Universidad de West of England y se especializó en ilustración de libros infantiles en la Cambridge School of the Art de la Universidad de Anglia Ruskin, en el Reino Unido, según Salisbury (2007).

6. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los sujetos de estudio.

Ilustradora infantil Christine Varadi

1. ¿Cómo descubrió su vocación por el diseño gráfico?

Se inició estudiando diseño gráfico, aunque lo que realmente le interesaba era el arte, no logrando identificación por la carrera decidió estudiar por su cuenta arte, pintura e ilustración. Años después fue motivada a participar en un concurso promovido por la Editorial Norma sobre ilustración, en el cual participó siendo ganadora. Gracias a este concurso encontró su vocación por ilustración infantil.

2. ¿Cómo definiría la ilustración infantil?

La ilustración infantil es un mundo que podría ser muy imaginario pero sobre todo se debe comprender ya que debe lograr identificación con niños y niñas por lo que debe ser muy verdadera.

La ilustración se debe mantener paralela al texto ya que ambos comunican un mensaje.

El ilustrador se convierte en un autor que integra el texto con su manera particular de plasmar en una imagen el contenido.

3. ¿Cuál ha sido su experiencia en la realización de ilustraciones para niños y niñas?

Ha sido muy emocionante, un desafío ya que cada proyecto es diferente y trato de investigar para que las ilustraciones funcionen según el tipo de libro.

Lo más emotivo es escuchar anécdotas o historias de niños y niñas que se han identificado y han disfrutado de sus ilustraciones ya que se da cuenta que esta cumpliendo su propósito al ilustrar.

Christine afirma que su intención al ilustrar siempre es realizar un trabajo de buena calidad y dejar una huella en alguien.

4. ¿De qué manera las ilustraciones le dan un valor agregado a los libros de cuentos? Ejemplifique

Lo hace más atractivo, motiva a leer el contenido del libro, provoca la curiosidad del niño.

5. ¿Cuál fue su experiencia de principio a fin al ilustrar los Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros?

Representó un arduo trabajo ya que era mucho trabajo en poco tiempo. Primero se tuvo una reunión con los clientes donde le explicaron el proyecto a Christine

para que ella en base a lo solicitado posteriormente presentara bocetos y propuestas del material. Una vez definido el material y dimensiones, se empezó el trabajo ilustrativo simultáneo a la diagramación la cual aunque estuvo a cargo de otras personas tuvo la supervisión de todo el proyecto.

Christine también menciona que la diversidad de ilustraciones que se lograron plasmar es el resultado de una gran cantidad de bocetos.

6. ¿Describir qué técnicas, materiales, y soportes utilizó para la realización de las ilustraciones en los cuentos?

Se experimentó con una infinidad de materiales ya que según palabras de Christine esta diversidad enriquece las ilustraciones llenándolas de texturas y expresividad. Entre los materiales que se pueden mencionar esta tinta, acrílico, crayón de madera, lápiz, témpera, acuarela, papel de china, semillas y esponja.

Trabaja las ilustraciones a tamaño real o un poco más grande para que los detalles no se pierdan. Busca que el soporte tenga un calibre intermedio y libre de ácido, pues mencionó que los delgados se deforman y destruyen más rápidamente y los gruesos no se manejan con facilidad.

Afirmo que la calidad del material es importantísima para que el resultado final tenga el impacto deseado.

7. Considera que sus ilustraciones tienen algún estilo en particular, explique cual

Consideró que efectivamente mantienen una misma línea por el tipo de dibujo, las técnicas y colores utilizados, sin

embargo no podría enmarcarse en un estilo particular pues al trabajar ilustración infantil explora entre la narración y la literatura conjugándolo con texturas y colores.

8. ¿Qué proceso realiza para ilustrar de principio a fin?

Inicia considerando las dimensiones de la ilustración que va a realizar, número de páginas y el tipo de impresión como punto inicial que le da los límites para saber sobre que va a trabajar.

Luego recibe el texto, lo lee varias veces, lo examina detalladamente, se aleja por un momento y después de unas horas retoma su trabajo de manera más concreta y enfocada a lo que va a ilustrar. Varadi menciona que esto le permite aclarar sus ideas, además de establecer parámetros y dejar fluir su creatividad.

Otro aspecto que considera al ilustrar es conocer como ven los niños una ilustración, como hacen ellos un dibujo y que esperarían del material que ella esta por ilustrar.

9. ¿Cuáles son los principales retos profesionales a los que se enfrentó al realizar las ilustraciones para los cuentos?

“Los retos me los pongo yo” fueron las palabras de Christine al escuchar la pregunta pues afirmó que siempre busca mejorar, comparar sus trabajos, busca recursos y que su trabajo mantenga la misma calidad de una página a otra.

Diseñadora e ilustradora Zully Larios

1. ¿Qué relación encuentra entre el diseño editorial y la ilustración infantil?

Larios afirma que tienen una relación muy estrecha ya que en cualquier publicación la ilustración abre la posibilidad de comunicar de una manera más amplia y atractiva a la vista.

2. ¿Qué aporte dan las ilustraciones a una publicación editorial?

Enriquece gráficamente, ayuda a comprender mejor el texto, ayuda a entender el estilo del libro, es clave para darle un valor más interesante a la publicación.

3. ¿De qué manera las ilustraciones le dan un valor agregado a los libros de cuentos? Ejemplifique

Los colores, texturas y técnicas hacen muy interesante la lectura convirtiéndose en un aporte.

Las ilustraciones ayudan a padres, maestros y niños ya que facilitan la comprensión del texto que se quiere transmitir a niños y niñas.

Es importante mencionar que la ilustración es un motor que trasmite y comunica pero que no lo debe decir todo

ya que uno de los valores que tiene en el de motivar la imaginación.

4. ¿Considera que las ilustraciones de Christine Varadi tienen algún estilo en particular? Explique cuál.

Definitivamente muestran un estilo propio y único que no podría enmarcar en una tendencia en particular que tiene un enfoque bastante artístico por las técnicas y texturas utilizadas.

5. ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo ilustrativo de Christine Varadi en los Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros?

La originalidad de sus técnicas es muy significativa, el uso de materiales y trazos tan irregulares e incluso descuidados le proporcionan un estilo propio. El uso de color es muy rico y variado, además la sencillez de cada dibujo logra captar y representar el estilo de dibujo en niños.

Logra hacer de cada ilustración una composición interesante.

6. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma en que Varadi plasma el contenido en cada ilustración?

Las ilustraciones son muy elaboradas en detalle que no lo dicen todo pero ayudan a entender y provocan interés por el texto en cada cuento.

Educadora y Psicóloga Educativa Elba Mendoza

1. ¿Qué opina acerca de los cuentos infantiles en relación a su aporte pedagógico?

Mendoza considera que los cuentos infantiles son una herramienta muy eficaz en el proceso educativo, ya que estimula la creatividad y la expresión de la imaginación de los niños y niñas.

2. ¿De qué manera las ilustraciones le dan un valor agregado a los libros de cuentos? Ejemplifique

Estimulan la imaginación del niño y lo motiva a interesarse por la lectura.

Mendoza explica que cuando un libro no tiene ilustraciones se vuelve tedioso y aburrido para los alumnos, también hay casos en los cuales si hay ilustraciones pero no son lo suficientemente llamativas ni expresivas por lo que no causan identificación con el niño.

3. ¿Qué reacciones se observan en los niños y niñas ante un libro de cuentos ilustrado?

Antes de iniciar la lectura del texto los alumnos pueden deducir de que trata la lectura, únicamente por las ilustraciones, logrando de esta manera captar la atención del niño.

4. ¿Cuál es su opinión acerca de las ilustraciones de Christine Varadi en los Cuentos con perfume de niños y niñas con sazón de maestros y Taller de sueños a nivel pedagógico?

Son ilustraciones muy llamativas y el valor más importante que tienen es que van acorde a la edad y gustos del niño o niña. Es muy gráfico, las ilustraciones envuelven el texto por lo que mantiene el interés y la atención del niño porque se fascina en lo visual.

Los cuentos son sumamente enriquecedores porque cada uno de ellos tiene un mensaje. En cuento a las ilustraciones Mendoza expone que el aporte de las imágenes les permite a los pequeños contextualizar e imaginar. Las ilustraciones tienen características propias de un niño pues hay manchas, rayones, papel rasgado, se colorea en diferentes direcciones en fin una serie de aspectos que causan identificación con lo que niños y niñas ven en su cotidianidad al dibujar.

5. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma en que Varadi plasma el contenido en cada ilustración?

Para Elba Mendoza la manera en que Varadi plasma el contenido es muy creativa ya que tiene un alto impacto visual, además despierta la curiosidad del lector.

Guía de observación

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la guía de observación (ver anexo2) realizada para analizar una muestra conformada por 20 ilustraciones.

1. Portada Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros

1. Técnica utilizada: Mixta ya que se mezcla diferentes materiales, entre ellos acrílico, témpera y crayón.

2. Estilo ilustrativo: Infantil

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual pues se le da un enfoque más profundo al texto.

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes fantasiosos que estimulan la imaginación y que fácilmente reconoce un niño.

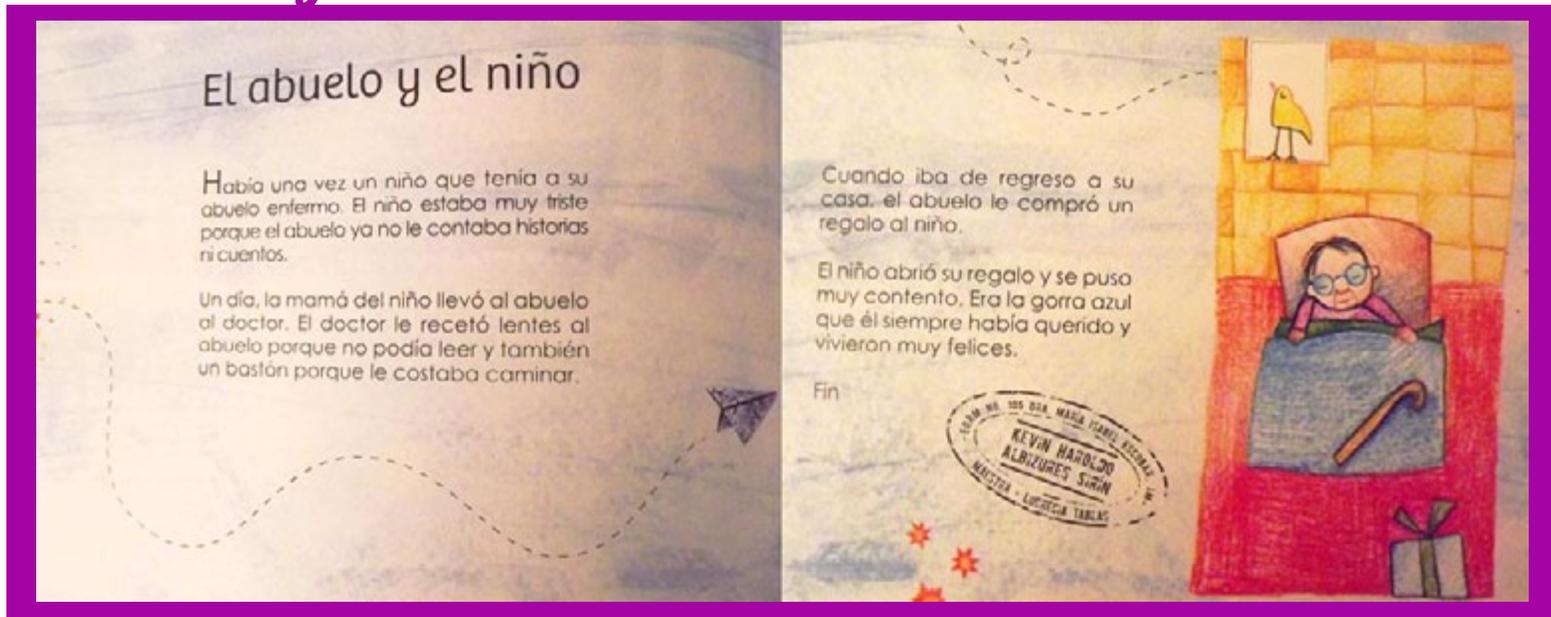
8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica utilizada en la ilustración.

9. Los colores utilizados: son pastel, transmitiendo frescura, tranquilidad y aumentan la luminosidad.

10. Las texturas ilustradas: son visuales pues se logran percibir mediante la vista.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción

2. El abuelo y el niño

1. Técnica utilizada: Pura (crayón).

2. Estilo ilustrativo: Infantil.

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal.

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes fantasiosos que estimulan la imaginación y que fácilmente reconoce un niño.

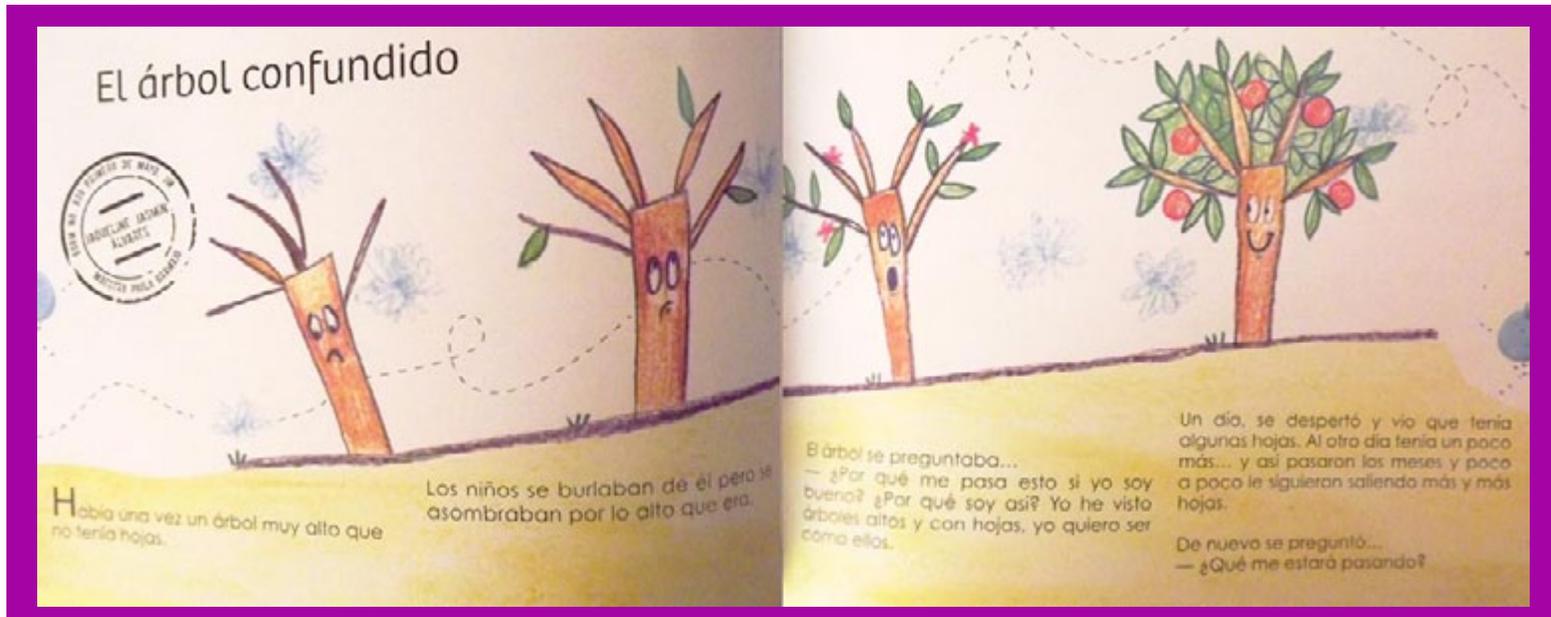
8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica de la ilustración.

9. Los colores utilizados: son claros como naranjas y amarillos, estos transmiten jovialidad, limpieza y diversidad.

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

3. El árbol confundido

1. Técnica utilizada: Pura (crayón).

2. Estilo ilustrativo: Infantil.

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.

8. La tipografía utilizada: sobresale pero no se integra con el tipo de ilustración.

9. Los colores utilizados: son claros.

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

4. El cuento de Rocio

1. Técnica utilizada: Mixta (crayón, lápiz y acrílico)

2. Estilo ilustrativo: Infantil

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal ya que lo que se relata en las líneas es ilustrado.

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.

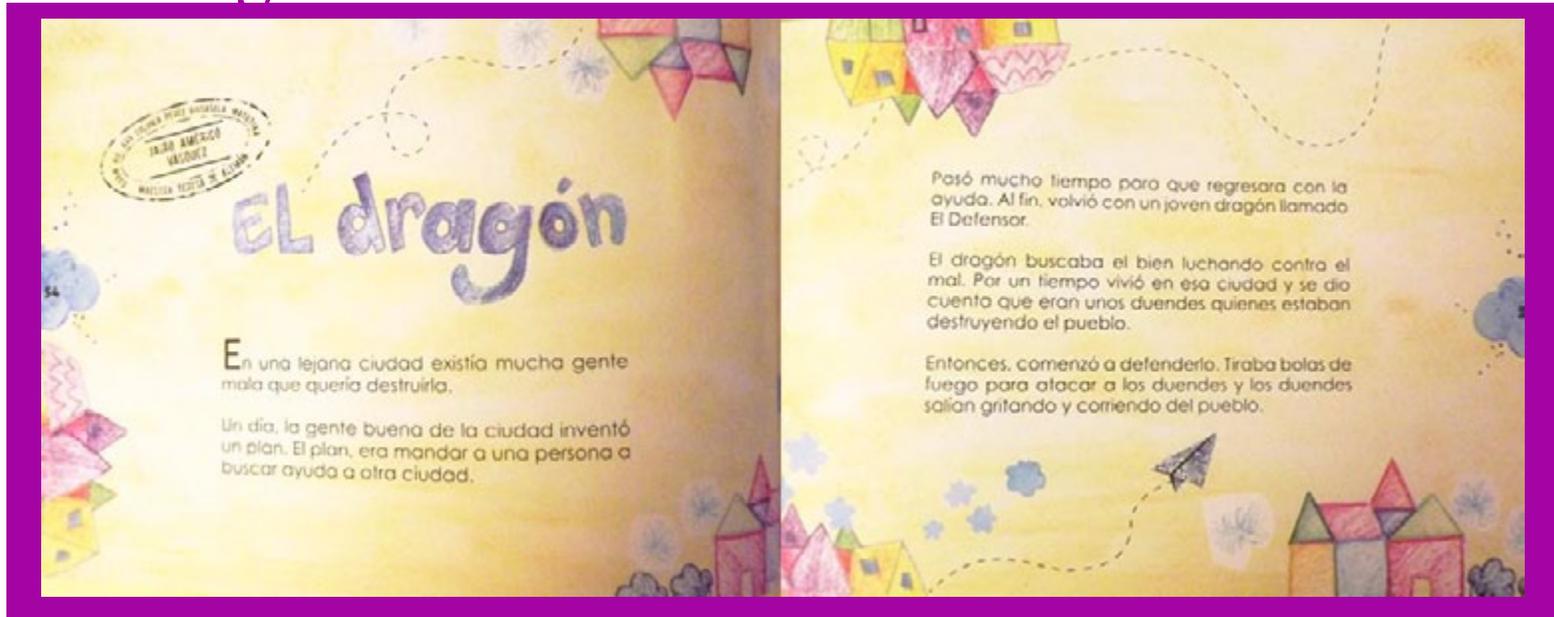
8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica de la ilustración.

9. Los colores utilizados: son pastel.

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

5. El dragón

1. Técnica utilizada: Pura (crayón).

2. Estilo ilustrativo: Infantil.

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.

8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica de la ilustración.

9. Los colores utilizados: son pastel.

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

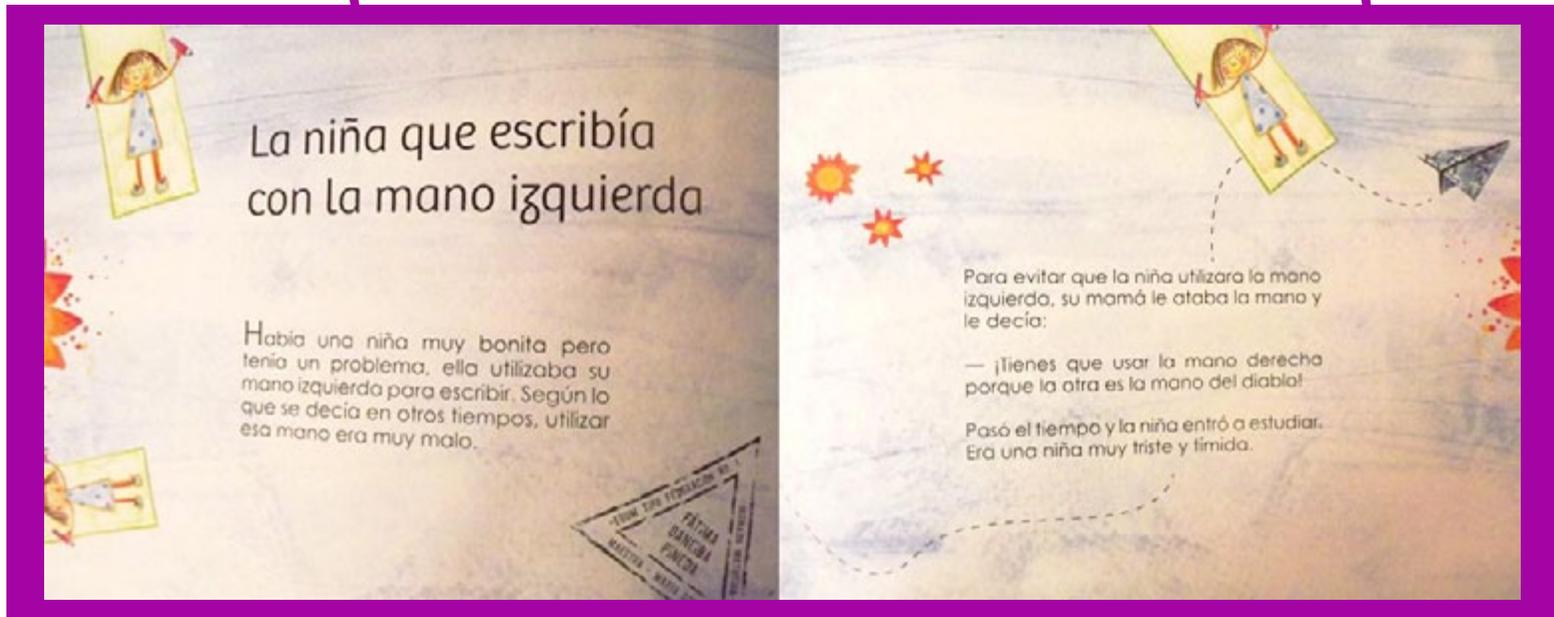
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

6. El día que la Llorona le habló a mi papá y a mi tío

1. Técnica utilizada: Pura (crayón).
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: sobresale pero no tiene relación con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: son pastel.
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

7. La niña que escribía con la mano izquierda

1. Técnica utilizada: Pura (crayón)
2. Estilo ilustrativo: Infantil
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: sobresale pero no tiene relación con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: son pastel, estos colores transmiten frescura, tranquilidad y claridad.
10. Las texturas ilustradas: son visuales pues se logran percibir mediante la vista.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

8. Papá lejos

1. Técnica utilizada: Pura (crayón)

2. Estilo ilustrativo: Infantil

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.

8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo de la ilustración.

9. Los colores utilizados: son claros.

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: Muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

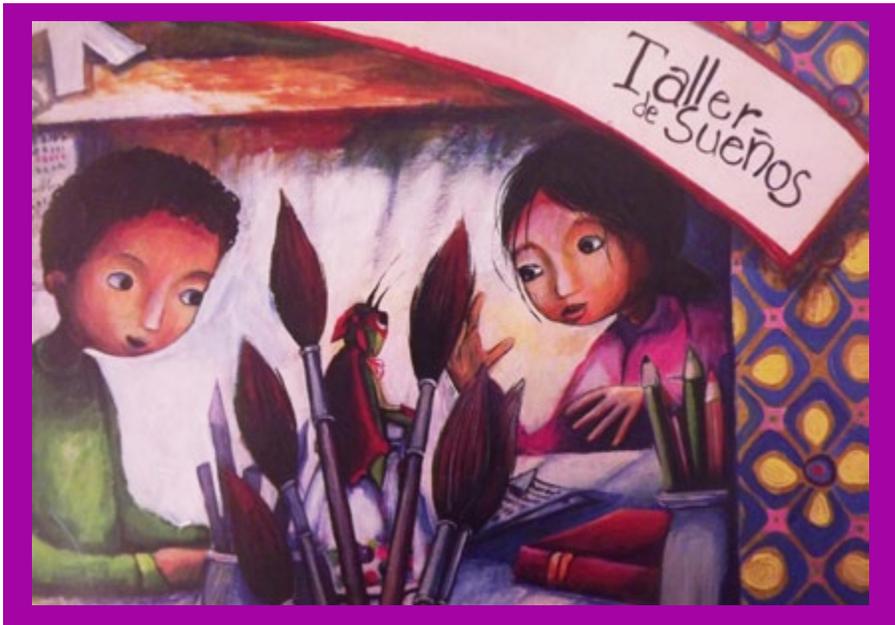
9. Interiores iniciales

1. Técnica utilizada: Mixta.
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Decorar las páginas para generar interés.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Coceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: no aplica.
9. Los colores utilizados: son pastel.
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

Guía de observación para ilustraciones del segundo libro de la colección "Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros" titulado "Taller de sueños".

10. Portada Taller de sueños

1. Técnica utilizada: Mixta

2. Estilo ilustrativo: Infantil

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual pues se le da un enfoque más profundo al texto.

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes fantasiosos que estimulan la imaginación y que fácilmente reconoce un niño.

8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica utilizada en la ilustración.

9. Los colores utilizados: son pastel, transmitiendo frescura, tranquilidad y aumentan la luminosidad.

10. Las texturas ilustradas: son visuales pues se logran percibir mediante la vista.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción

11. El árbol

1. Técnica utilizada: Mixta (collage, témpera).
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que facilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: pastel.
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

12. El árbol de durazno de Don Pedro

1. Técnica utilizada: Mixta(collage, témpera).
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que facilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: claros
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

13. El ayote

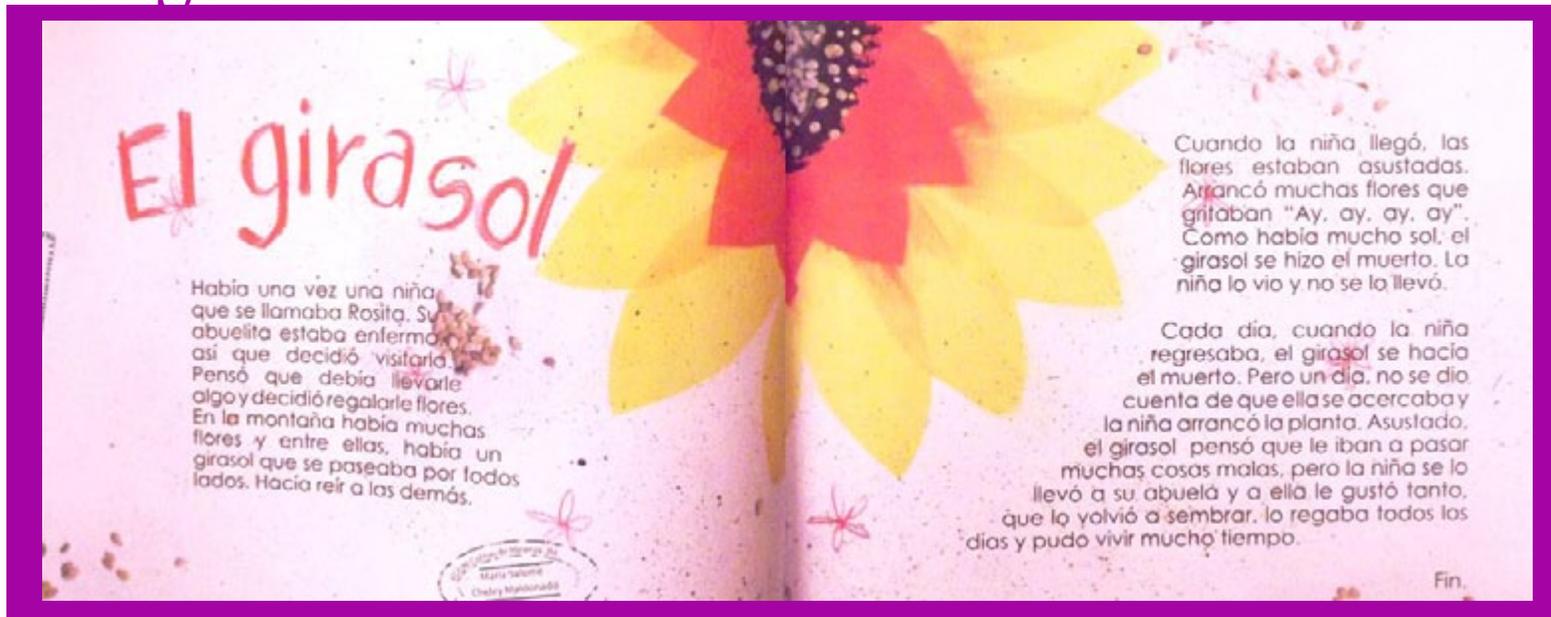
1. Técnica utilizada: Mixta(collage, crayón).
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: conceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: claros
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

14. El chompipe bailarín

1. Técnica utilizada: Mixta.
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: claros
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

15. El girasol

1. Técnica utilizada: Mixta (collage, semillas).
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: claros
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

16. El lápiz y el borrador

1. Técnica utilizada: Mixta
2. Estilo ilustrativo: Infantil
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo ilustrativo.
9. Los colores utilizados: claros
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

17. El loro y el gato

1. Técnica utilizada: Mixta

2. Estilo ilustrativo: Infantil

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.

8. La tipografía utilizada: se integra con el estilo ilustrativo.

9. Los colores utilizados: claros

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

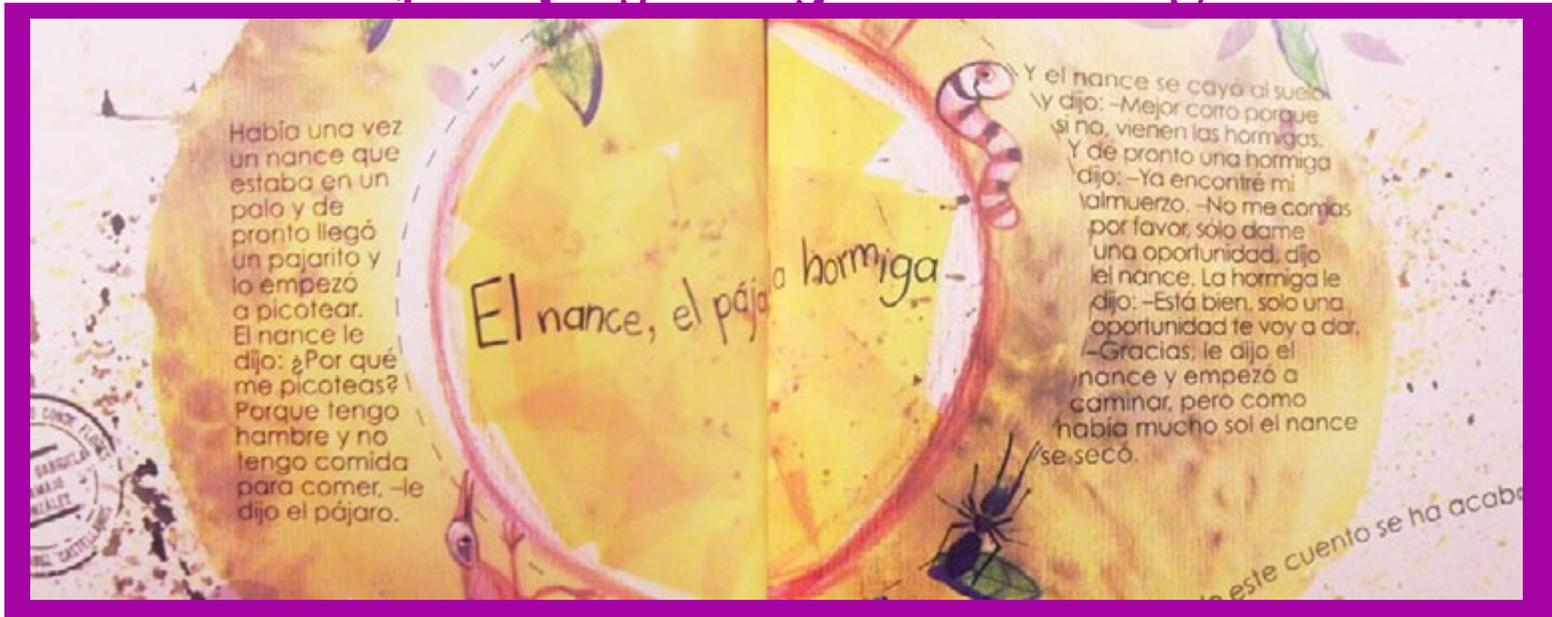
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

18. La mariposa de mil colores

1. Técnica utilizada: Mixta (témpera, acrílico).
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica de la ilustración.
9. Los colores utilizados: son pastel.
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

19. El nance, el pájaro y la hormiga

1. Técnica utilizada: Mixta.
2. Estilo ilustrativo: Infantil.
3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.
4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Conceptual
5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.
6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.
7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.
8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica de la ilustración.
9. Los colores utilizados: son claros.
10. Las texturas ilustradas: son visuales.
11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

20. Pepe y sus amigos

1. Técnica utilizada: Mixta.

2. Estilo ilustrativo: Infantil.

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.

8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica de la ilustración.

9. Los colores utilizados: pastel.

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

21. El tomate presumido

1. Técnica utilizada: Mixta

2. Estilo ilustrativo: Infantil

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos: Graficar el contenido de texto de manera visualmente atractiva.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera: Literal

5. Las ilustraciones son elaboradas: de manera análoga.

6. Los personajes utilizados tienen construcción: libre y siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen: personajes que fácilmente reconoce un niño.

8. La tipografía utilizada: se integra con la técnica de la ilustración.

9. Los colores utilizados: claros.

10. Las texturas ilustradas: son visuales.

11. Pedagógicamente las ilustraciones: muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.

7. Interpretación y síntesis

Características del trabajo ilustrativo de Christine Varadi en la colección Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros. en sus dos libros 1. Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros. y 2. Taller de sueños.

Los Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros es una colección literaria conformada por cuentos infantiles creados por niñas y niños guatemaltecos. Esta colección de cuentos es sumamente rica gracias a la intervención de Christine Varadi, ilustradora también guatemalteca, quien le dio un toque único a los libros mediante la ilustración infantil.

La función principal de la ilustración es captar la atención del lector y transmitir un mensaje, la ilustración infantil está enfocada al público infantil, que según define Christine Varadi es un mundo lleno de imaginación donde se busca la identificación con niños y niñas, además de integrar el texto y la imagen en una sola idea. El ilustrador se convierte en un autor que integra el texto con su manera particular de plasmar en una imagen el contenido.

Por su parte Larios y Mendoza coinciden en que la ilustración es capaz de transmitir mucho más que solo el texto, pues el lenguaje visual resulta conciso y comunicativo.

Además expresan que en los libros Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros se evidencia un estilo único que sería difícil de comparar con el trabajo de otro ilustrador. El trabajo ilustrativo de Christine Varadi le proporcionó a las páginas de los libros un aire fresco tal como lo hace Noemi Villamuza, ilustradora infantil.

Por lo tanto Varadi, según opinión de otros expertos cuenta con un estilo infantil muy propio que encierra ciertas características, pero para estudiarlo es necesario definir la palabra estilo previamente, este concepto es muy utilizado en el diseño gráfico y se divide en dos ámbitos: el primero es desde la historia del arte donde han surgido movimientos artísticos que han marcado el diseño y el segundo ámbito se refiere a las características peculiares y específicas que el diseñador le impone al trabajo que realiza y que se mantiene de un proyecto a otro.

A continuación se mencionarán las características del trabajo ilustrativo de Varadi tomando para su análisis

imágenes de la colección Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros :

✓ La construcción de personajes, animales, plantas y objetos está inspirada en los dibujos que un niño conoce y es capaz de realizar, esto hace que al niño le parezcan familiares y de inmediato se sienta identificado, a continuación algunos ejemplos.

- a. La casa es dibujada sin perspectiva real pues la fachada y el resto de la casa está en el mismo plano.
- b. Dos ventanas en el frente divididas en cuatro es peculiar en la ilustración realizada por niños y que Varadi recrea.

- c. En los personajes no se evidencia una construcción según proporciones humanas, sin embargo pueden observarse detalles como el número de dedos que sí respeta la figura humana, colocándole cinco dedos, también en los personajes se muestra movimiento y expresividad a pesar de la simpleza en las formas.

- d. En este ejemplo de la ilustración del cuento titulado "El dragón" se puede observar que la ubicación de las casas no se mantiene sobre una línea horizontal tal como los niños lo hacen al dibujar pues su espacialidad no está desarrollada totalmente.

✓ La gama de colores utilizada es muy rica y variada, ya que en cada ilustración se manejan diferentes tonalidades sobresaliendo principalmente los colores pastel que se obtienen del aumento de luminosidad en el círculo cromático, y transmiten frescura, tranquilidad y claridad y los colores claros que transmiten jovialidad y limpieza.

En las ilustraciones anteriores de los cuentos “El ayote”, “La selva nocturna” y “El árbol de duraznos de Don Pedro”, se puede observar cómo la percepción y el mensaje que transmite una ilustración cambian radicalmente solamente por hacer variaciones en el esquema del color, aunque en las tres se mantenga la misma técnica.

El manejo de color es sin duda un elemento que le ha dado a cada ilustración la capacidad de transmitir e impactar de formas totalmente distintas sin perder la unidad, esto gracias a que se mantiene el estilo infantil.

✓ La utilización de técnicas puras y mixtas permite integrar diferentes materiales logrando con ello interesantes texturas visuales que evidencian versatilidad en la ilustración así como se resalta la forma de los objetos y los hace atractivos. Noemy Villamuza y Lisa Evans así como otros ilustradores de gran reconocimiento, utilizan texturas para obtener efectos sorprendentes en las imágenes que ilustran, aspecto que se repite en las ilustraciones de Christine.

Algo muy particular es que Varadi utiliza la textura del papel, semillas, acuarelas, crayones y cualquier cantidad de materiales, para obtener como resultado imágenes llenas de detalle.

papel de china y semillas

crayón
de madera

papel de china
y témpera

acrílico y crayón

✓ El contenido de los cuentos se encuentra estrechamente ligado con la imaginación de los niños y niñas que crearon los cuentos, algunos fantasiosos, mientras que otros realistas.

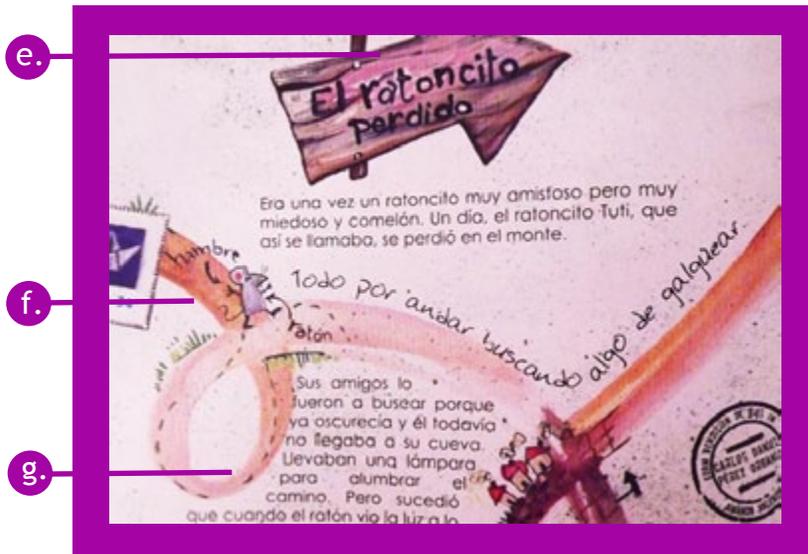
Varadi busca conectar el contenido del texto también con los trazos que utiliza para cada dibujo, haciendo algunos completamente irregulares y descuidados, mientras que otros rígidos y firmes.

El tipo de trazo para la construcción de tipografía también varía de una página a otra, cambiando el grosor del tipo, serif y sans serif, decorada y simple, logrando identificación con el niño pues en la variedad se logra agradar al gusto personal de cada lector

✓ Otro aspecto importante es la integración de elementos como líneas, colores, textos, texturas, personajes, haciendo composiciones que captan la atención del niño, y estimulan su imaginación a partir de lo que observa, es de esta manera como la ilustradora logra plasmar imágenes concretas y que muestran cómo dentro de cualquier publicación el cuidado y elección de todos y cada uno de los elementos mantiene la línea gráfica.

En la ilustración de estos cuentos se logra observar que la integración de composiciones permite que el texto forme parte de la ilustración y viceversa, no aislando a un elemento del otro.

- e. La tipografía para el título del cuento es realizada como parte de la ilustración por lo que llama la atención y se observa su integración.
- f. El número de página cuenta con el detalle de tener una ilustración específica, esto le da mayor valor al numeral y evidencia que hubo un estudio previo de su ubicación e imagen.
- g. En este ejemplo se puede observar cómo se juega con la diagramación para que se mantenga integrado el texto y la imagen, se le proporciona un equilibrado peso visual a los elementos para que no compitan entre sí.

Todas las características analizadas anteriormente definen el estilo ilustrativo infantil de Varadi desde el punto de vista gráfico recreando la manera de dibujar de niños y niñas en cada una de sus ilustraciones.

Aporte de Christine Varadi a la ilustración infantil desde el punto de vista pedagógico

La colección Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros tiene como objetivo fomentar la lectura y escritura en los niños y niñas entre 7 y 9 años de edad que cursan los grados de Primero, Segundo y Tercero de primaria.

Según concimiento de Varadi este proyecto se inició convocando a niños y niñas estudiantes de las escuelas oficiales de la capital del país a participar de un concurso promovido por la Universidad del Valle del Guatemala y su Programa CETT a crear un cuento. Los cuentos ganadores se seleccionaron tomando en cuenta la originalidad, creatividad, coherencia en la información y claridad en las ideas. Al tener los cuentos ganadores se formó la colección que fue ilustrada por Christine Varadi, se reprodujo y distribuyó en las escuelas que participaron del concurso.

En Guatemala lamentablemente el hábito de la lectura se esta perdiendo por lo que con estos libros se busca que padres y maestros motiven a los niños para que esta practica se retome, pero para lograrlo era necesario no solamente contar con el texto sino tambien que el material fuese capaz de llamar la atención del niño, y gracias al trabajo ilustrativo esto podría lograrse.

Una característica innata de la ilustraciones es la concordancia con el tipo de obra que se ilustra. Dentro de los cuentos infantiles la utilización de esta herramienta

es muy recurrente puesto que desempeñan en el proceso de desarrollo del niño una función importante, por ejemplo ayuda a captar la atención, además de motivar la lectura, estimular la imaginación y mantener el interés, tomando en consideración estas razones se ha considerado la ilustración como un recurso pedagógico dentro de los Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros, sabiendo que se le denomina recurso pedagógico a cualquier instrumento u objeto que ofrezca la posibilidad de aprender algo nuevo ya sea mediante la observación, lectura o manipulación.

Ilustrar no comprende solamente una buen técnica y dominio de la composición, ya que agregado a esto debe plasmar la idea general del texto, provocando con esto que niños y niñas imaginen según lo que leen y observan, es ahí donde el ilustrador se convierte en un autor y cobra importancia el estudio que se haya realizado del texto; Varadi trabajó con el texto desde el punto de vista conceptual y literal, a continuación se analizan algunos ejemplos:

Ilustración conceptual

En la ilustración anterior puede observarse que el texto fue ilustrado de manera conceptual ya que el cuento habla de una mariposa de muchos colores, Varadi se enfocó en plasmar únicamente los colores, pero gracias a las formas que utilizó la imagen evoca a una mariposa aunque no aparezca, de esta manera se logra hacer que el niño imagine y vaya más allá de lo que puede observar.

Ilustración literal

Por ejemplo en el cuento "Pajaritos en la cabeza" Varadi realizó la ilustración de manera literal, pues el texto habla de una niña que tenía pájaros en la cabeza y es precisamente lo que se ilustró. Mediante la ilustración literal se logra transmitir al niño un mensaje más concreto visualmente.

En ambos tipos de ilustración se logra llevar un mensaje, cada uno de manera diferente pero gracias a la integración de ambos se logra llevar al niño a un mundo

en el que puede imaginar, visualizar, concretar y crear, esta es una de las principales razones por las que se puede determinar que el trabajo ilustrativo de Varadi es un aporte pedagógico a la colección de cuentos.

La originalidad de sus ilustraciones es muy evidente y la utilización de técnicas en las cuales plasma trazos irregulares y descuidados similares a los de un niño tal como explica Larios, generan impacto y al mismo tiempo se logra que el niño encuentre familiaridad e identificación con el material.

En esta ilustración de "El cuento de Rocío" se observa cómo se trabajó el grosor en las líneas, los trazos no son firmes, el desorden en la ubicación de las imágenes es intencional y propia del estilo infantil de la ilustración.

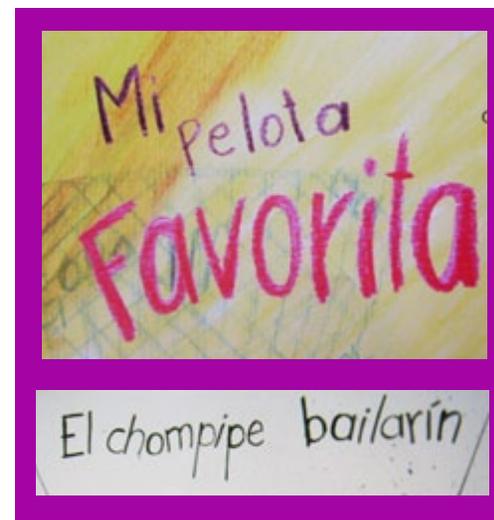

La textura borrosa y manchada refleja el acto tan cotidiano de cuando los niños borran algunos trazos hechos a mano.

Mendoza expone que desde su experiencia en el trabajo con niños puede afirmar que el valor que una ilustración le da a los libros de cuentos no radica en el hecho de que se presente una imagen sino en la calidad de esta, pues una imagen poco llamativa no transmite y la lectura se tornará monótona y aburrida.

Varadi realiza sus ilustraciones de manera análoga, es decir son elaboradas manualmente con materiales como acuarelas, pinceles, crayones, acrílico y collage, gracias a ello y a la calidad con que se ejecutan las técnicas las ilustraciones logran captar la atención y son el aporte del cual habla Mendoza se puede encontrar en las ilustraciones.

La elección de la tipografía desde el punto de vista pedagógico influye en la percepción del niño, ya que la construcción del tipo que se elija debe ser similar al que el ha aprendido, pues muchas veces lo que le resulta desconocido o difícil de entender le provocará desinterés.

En la tipografía realizada para el título del cuento: "Mi pelota favorita" o en el cuento "El chompipe bailarín" se observa que cada letra está trazada siguiendo la construcción básica que el niño aprende, basada en palitos y bolitas.

Cada uno de los aspectos analizados y ejemplificados muestran las razones por las cuales se ha considerado el trabajo ilustrativo de Christine Varadi como un aporte a los cuentos infantiles de ambos libros en la colección "Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros."

8. Conclusiones

✓ Christine Varadi realizó un trabajo ilustrativo de gran calidad visual y comunicativa en la colección “Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros” que cuenta con cualidades particulares que la identifican con la ilustración infantil, dentro las principales características encontradas en su estilo ilustrativo infantil se encuentra:

- Los personajes, animales y ambientes son similares en construcción y técnica a los que niños y niñas dibujan.
- La paleta de colores que selecciona para cada ilustración es muy variada en la que integra colores pastel, claros, primarios y secundarios principalmente; evidenciando riqueza visual, además de lo que transmite mediante su uso.
- Varadi utiliza técnicas puras y mixtas de manera análoga, esto hace que las ilustraciones tengan texturas visuales que enriquecen el mensaje que plasma en cada ilustración.
- Y la integración de todos los elementos muestra composiciones concretas, equilibradas visualmente pero que sobretodo mantiene la misma línea gráfica, obteniéndose como resultado un material integrado.

✓ La colección Cuentos con perfume de niñas y niños...con sazón de maestros en sus dos tomos; Cuentos con perfume de niñas y niños... con sazón de maestros y Taller de sueños, a nivel de contenido es sumamente valioso porque cada uno de los cuentos que contiene fueron creados por niños y niñas. Además las ilustraciones creadas por Varadi le proporcionan un valor pedagógico ya que la calidad de las imágenes su construcción de tipo infantil, los rasgos en la tipografía y la ubicación de elementos gráficos; provoca identificación con niños y niñas, motiva la lectura, estimula la imaginación y genera interés y creatividad, además cumplen con la cualidad de propiciar el aprendizaje del niño mediante la lectura tanto del texto como de las imágenes permitiendo llevar al niño mensajes de fácil comprensión pues en esta etapa el niño aprende con mayor facilidad mediante la observación.

9. Recomendaciones

✓ En la diagramación de cuentos infantiles se recomienda mantener el cuidado en la integración de textos con imágenes, principalmente cuando esta última tiene texturas muy elaboradas y cargadas ya que puede interferir con la legibilidad de los textos causando dificultades en la lectura del pequeño lector.

✓ Es recomendable que cuando se realice una ilustración para público infantil y sea de tipo conceptual, el ilustrador se asegure que realmente le lleve un mensaje al niño y que provoque su imaginación, pues las ilustraciones de este tipo en algún momento pueden generar desinterés si al niño le causa dificultad relacionarla con el contenido de texto.

10. Referencias

A

Alvarez L.(2006) Texturas
Disponible en:<http://www.slideshare.net/luciaag/las-texturas>
Consultado en: marzo 2012

C

Colyer, M., (1994). "El diseño y la ilustración hoy: Buscando al ilustrador ideal". (1era. Edición) Barcelona: Editorial NIESA.

E

Espacio logopedigo (s.f.) Recurso pedagogico
Disponible en: www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=224

F

Fernández, C. (2010) Recurso pedagógico
Disponible en: http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/CRISTINA_GEMA_FERNANDEZ_SERON_01.pdf
Consultado en : marzo 2012

Fotonostra (s.f.) Diseño editorial
Disponible en: www.fotonostra.com
Consultado en: marzo 2012

G

Gimeno, J. (2009) Los Materiales y la Enseñanza, Cuadernos de Pedagogía Barcelona, España.

Gutiérrez, F. y Prieto, D. (1991) La Mediación Pedagógica, Hilversum, Países Bajos

O

Olmos, I. (2011)
Disponible en: [Olmoshttp://www.slideshare.net/Ilianova14/clase-ilustracion-grafica-8876055](http://www.slideshare.net/Ilianova14/clase-ilustracion-grafica-8876055)
Consultado: marzo2012

P

Padilla, A. (2005) Diseño editorial
Disponible en: <http://www.alipso.com/monografias2/EEpZEEZAFQqKCGfVU.shtml>
Consultado: marzo 2012

Parramón Ediciones, S.A. (2004) Curso completo de dibujo y pintura (9.º. Edición) Barcelona: Grupo Editorial Norma

Parramón Ediciones, S.A.(2003) Todo sobre la técnica de la ilustración. (2.º. Edición) Barcelona: Grupo Editorial Norma

R

Revista NeoPixel J (2009) Ilustración
Disponible en <http://www.neopixel.com.mx/articulos-neopixel/articulos-ilustracion/361-color-ilustracion-pilip.html>
consultado: marzo 2012

Romero R. (s.f.) Taller de ilustración gráfica
Disponible en: http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/taller_ilustracion_avanzada.pdf
Consultado: marzo2012

S

Salisbury M (2007) Imágenes que cuentan (2da edición)
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL,

T

Tiposde.(s.f.) División del color
Disponible en: <http://www.tiposde.org/cotidianos/522-tipos-de-colores/>
Consultado en marzo: 2012

V

Ventura A. (2003) Técnicas en la ilustración infantil
Disponible en <http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/tecnicas.htm>
Consultado:marzo 2012

VISUALTIC (2010) Texturas visuales
Disponible en: <http://visualtic.wordpress.com/2010/11/22/la-textura-visual-en-la-ilustracion/>
Consultado en: marzo 2012

W

Ways of the illustrator: Visual Communication in Children's Literature (1982)Chicago, American Library Association

Z

Zappaterra, Y (2008) Diseño: Periódicos y Revistas.
Barcelona España. Editorial Gustavo Gili,S.A.

10. Referencias

imágenes

http://2.bp.blogspot.com/_CKubk2FxNBk

<http://www.ladinamo.com/archivos/jpg/ladinamo-aspac-e-rioja-publicidad>

<http://www.google.com.gt/imgres?q=anuncios+publicitarios&um=1&hl=es&biw=1280>

yaelumba.blogspot.com/2011/11/taller-con-los-montt-olea.html

http://img.corcholat.com/img/arte_conceptual_de_wall_e_uVx_wide.jpg

<http://deckowalls.com/uploads/producto/TEXTURA-DECORATIVA-VERDE-6233.jpg>

<http://3.bp.blogspot.com/-nIX5BUrIUFE/TZVSUkdtf4I/AAAAAAAAAGk/7f4Ub1OLME8/s1600/colores+secundarios.jpg>

http://3.bp.blogspot.com/_RHNud-VJrxY/SisHv4AeRCI/AAAAAAAAARQ/x7dELdkTWvA/S1600-R/

http://4.bp.blogspot.com/-z_z42b5bZP0/Tbx0kz7-13I/AAAAAAAAAOM/p6rkbG8qH7M/s1600/miffycolores.jpg

<http://www.google.com.gt/imgres?q=ilustracion+con+colores+frUtufQ65WiDQ&zoom=1&iact=hc&v>

<http://www.google.com.gt/imgres?q=ilustr.blogspot>

<http://acuarelas.typepad.com/.a/6a00d8341d03a353ef00e55374eb788833-pininosnavidadbk>

http://4.bp.blogspot.com/-z_z42b5bZP0/Tbx0kz7-13I/AAAAAAAAAOM/p6rkbG8qH7M/s1600/miffycolores.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_RHNud-VJrxY/SisHv4AeRCI/AAAAAAAAARQ/x7dELdkTWvA/S1600-R/

<http://3.bp.blogspot.com/-nIX5BUrIUFE/TZVSUkdtf4I/AAAAAAAAAGk/7f4Ub1OLME8/s1600/colores+secundarios.jpg>

<http://www.apic.es/imagenes/APIC859.jpg>

http://www.cisco-web.com/ilustracion_publicitaria.html

<http://lamima.blogia.com/>

<http://www.adesgana.com/blog/wp-content/uploads/cielos.jpg>

www.szestudio.com.ar/portfolio-ilustracion.html

<http://mocersa.blogspot.com/2010/12/ilustracion-para-preescolar>

http://1.bp.blogspot.com/_6llpmVxOBIA/S4PNSOYMk1I/AAAAAAAAAB1/s/azQKubamBvA/s400/ninosnavidadbk

11. Anexos

Anexo 1: Guías para entrevistas

Christine Varadi

1. ¿Cómo descubrió su vocación por la ilustración?
2. ¿Cómo definiría la ilustración infantil?
3. ¿Cuál ha sido su experiencia en la realización de ilustraciones para niños y niñas?
4. ¿De qué manera las ilustraciones le dan un valor agregado a los libros de cuentos? Ejemplifique
5. ¿Cuál fue su experiencia de principio a fin al ilustrar la colección Cuentos con perfume de niños y niñas... con sazón de maestros?
6. ¿Describir qué técnicas, materiales y soportes utilizó para la realización de las ilustraciones en los cuentos?
7. Considera que sus ilustraciones tienen algún estilo en particular, explique cuál
8. ¿Qué proceso realiza para ilustrar? Ejemplifique
9. ¿Cuáles son los principales retos profesionales a los que se enfrentó al realizar las ilustraciones de los cuentos?

Nota: se mostrarán los libros de la colección Cuentos con perfume de niños y niñas... con sazón de maestros.

Zully Larios

1. ¿Qué relación encuentra entre el diseño editorial y la ilustración infantil?
2. ¿Qué aporte dan las ilustraciones a una publicación editorial?
3. ¿De qué manera las ilustraciones le dan un valor agregado a los libros de cuentos? Ejemplifique
4. ¿Considera que las ilustraciones de Christine Varadi tienen algún estilo en particular? Explique
5. ¿Cuál es su opinión acerca del trabajo ilustrativo de Christine Varadi en los Cuentos con perfume de niños y niñas con sazón de maestros?
6. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma en que Varadi plasma el contenido en cada ilustración?

Nota: se mostrarán los libros de la colección Cuentos con perfume de niños y niñas... con sazón de maestros.

Elba Mendoza

1. ¿Qué opina acerca de los cuentos infantiles en relación a su aporte pedagógico?
2. ¿De qué manera las ilustraciones le dan un valor agregado a los libros de cuentos? Ejemplifique
3. ¿Qué reacciones se observan en los niños y niñas ante un libro de cuentos ilustrado?
4. ¿Cuál es su opinión acerca de las ilustraciones de Christine Varadi en los Cuentos con perfume de niños y niñas con sazón de maestros a nivel pedagógico?
5. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma en que Varadi plasma el contenido en cada ilustración?

Nota: se mostrarán los libros de la colección Cuentos con perfume de niños y niñas... con sazón de maestros.

Anexo 2: Guía de observación

1. Técnica más utilizada

	Pura Utiliza un solo material o pigmento. Puede ser lápiz, crayón, grafito, óleo, pastel, bolígrafo, entre otros.
	Digital Se aplica utilizando soportes electrónicos, por ejemplo ilustrator, photoshop, etcétera.
	Mixta Se mezclan diferentes materiales, aplica el collage y fotografía.

2. Estilo ilustrativo

	Narrativo Muestra un suceso o secuencia de hechos literarios.
	Decorativo Acompaña los textos para embellecer las páginas.
	Infantil Es el estilo enfocado a complacer visualmente a niños y niñas.

3. Función que cumplen las ilustraciones en los cuentos

	Decorar las páginas para generar interés.
	Graficar el contenido textual de manera visualmente atractiva.
	Transmitir el mensaje que en las líneas se cuenta.

4. En las ilustraciones el contenido se refleja de manera

	Literal ya que tal como aparece el texto se plasman las imágenes
	Conceptual pues le da un enfoque más profundo al texto.

5. Las ilustraciones son elaboradas

	De manera digital
	De manera análoga

6. Los personajes utilizados

	Son contruidos de manera estructurada y basado en formas geométricas.
	Su construcción es libre y elaborada siguiendo la estructura del dibujo hecho por un niño.

7. En los ambientes que se ilustran sobresalen

	Personajes fantasiosos producto de la imaginación
	Personajes infantiles y que fácilmente reconoce un niño.
	Animales y plantas realistas

8. La tipografía utilizada

	Se integra con la técnica utilizada en la ilustración
	Sobresale pero no tiene relación con el estilo ilustrativo
	Se confunde entre la ilustración

9. Gama de colores aplicada

	Colores pastel
	Colores claros
	Colores oscuros

10. Las texturas ilustradas

	Artificiales: son aquellas superficies que tienen los objetos fabricados por el ser humano.
	Visuales: son las que podemos percibir sólo a través del sentido de la vista.
	Táctiles: son las que percibimos a través del tacto.

11. Pedagógicamente las ilustraciones

	Muestran identificación con niños y niñas por el estilo y construcción.
	Tienen un nivel de elaboración muy laborioso pero no causa identificación con niños y niñas.