

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

INVESTIGACIÓN: La intervención de la ilustración para el fomento del hábito de lectura en libros infantiles. ESTRATEGIA:
Desarrollo de la imagen visual y material promocional e informativo para el proyecto Soy Pastoral.

PROYECTO DE GRADO

MARÍA ALEJANDRA CHINCHILLA NATARENO
CARNET 11503-13

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

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

INVESTIGACIÓN: La intervención de la ilustración para el fomento del hábito de lectura en libros infantiles. ESTRATEGIA: Desarrollo de la imagen visual y material promocional e informativo para el proyecto Soy Pastoral.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
MARÍA ALEJANDRA CHINCHILLA NATARENO

PREVIO A CONFERÍRSELE
EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, 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. CRISTIÁN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PERDOMO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. CLAUDIA MARIA AQUINO AREVALO

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

LIC. INÉS DE LEON VALDEAVELLANO
LIC. PABLO ANDRÉS DUBÓN CARRILLO
LIC. SÚA YASMIN SUELLY GARCÍA PÉREZ

Carta de Asesores

Universidad
Rafael Landívar
Tradicción Jesuita en Guatemala

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

Reg. No. DG.090-2017

Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los doce días del mes de Julio de
dos mil diecisiete.

Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **CHINCHILLA NATARENO, MARÍA ALEJANDRA** con carné **1150313**, 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).

Lic. Claudia María Aquino
Asesor Proyecto de Investigación

Lic. Juan Manuel Monroy
Asesor Proyecto Digital

Lic. Ana Isabel Cahuex
Asesor Proyecto de Estrategia

Carta de Autorización de Impresión

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 031047-2017

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante MARÍA ALEJANDRA CHINCHILLA NATARENO, Carnet 11503-13 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 03138-2017 de fecha 28 de agosto de 2017, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN: La intervención de la ilustración para el fomento del hábito de lectura en libros infantiles. ESTRATEGIA: Desarrollo de la imagen visual y material promocional e informativo para el proyecto Soy Pastoral.

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

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, al día 1 del mes de septiembre del año 2017.

MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SÁNCHEZ DE LOPEZ, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

Agradecimientos

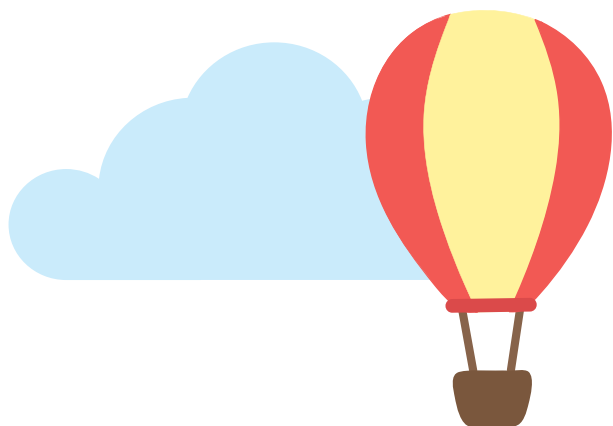

A **Diosito y la Virgencita María** porque me han brindado todo su amor y sobre todo de sabiduría para lograr terminar esta meta, por guiar mi camino y ser luz en mi vida, por llenarme de tantas bendiciones y éxito.

A mis abuelitos **Benjamín y Salomé** por acompañarme en cada desvelo, por motivarme a seguir y no rendirme; por ser tan comprensivos y apoyarme. Gracias por ser luz en mi camino, estuvieron presentes en cada etapa para que yo lograra esta meta y el logro no es solo mío, también es de ustedes.

A mis amados padres **Yury y Ana Luisa** quienes han dado todo su esfuerzo por lograr sacarme adelante, les agradezco por ser un gran ejemplo de superación y perseverancia, sobre todo porque siempre han confiado en mis habilidades y conocimientos, no estarán a mi lado pero desde lejos se cuanto me apoyaron incondicionalmente.

A **Samuel Kim** por siempre demostrarme su amor, por apoyarme y calmarme en los momentos de estrés, por creer en mí y mis habilidades. Gracias por hacerme sonreír, y por ser mi compañía en los desvelos y sobre todo por brindarme tu ayuda cada vez que lo necesitaba.

A mi asesora **Ana Cahuex** por confiar en mis capacidades y motivarme a dar la milla extra. Gracias por considerarme una de sus "superstars", pero sobre todo le agradezco su paciencia, confianza y conocimiento.

A mi tío **Alejandro** por ser un ejemplo de superación, talento e inteligencia, por su apoyo y fe en mí.

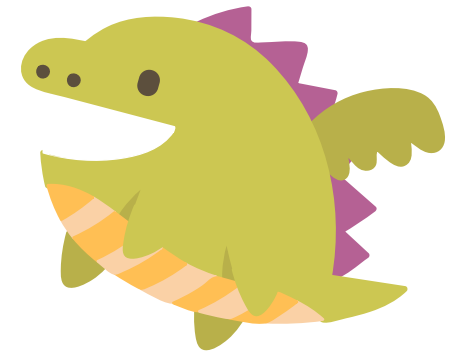
A cada uno de mis **catedráticos** por confiar en mis capacidades, quienes me apoyaron en todo el transcurso de mi carrera, contribuyendo con sus conocimientos a mi pasión por el diseño.

índice

★ 1. Introducción	>	12
★ 2. Planteamiento del Problema	>	13
★ 3. Objetivos de Investigación	>	17
★ 4. Metodología	>	19
3.1 Sujetos de Estudio		
3.2 Objetos de Estudio		
3.3 Instrumentos		
3.4 Procedimiento		

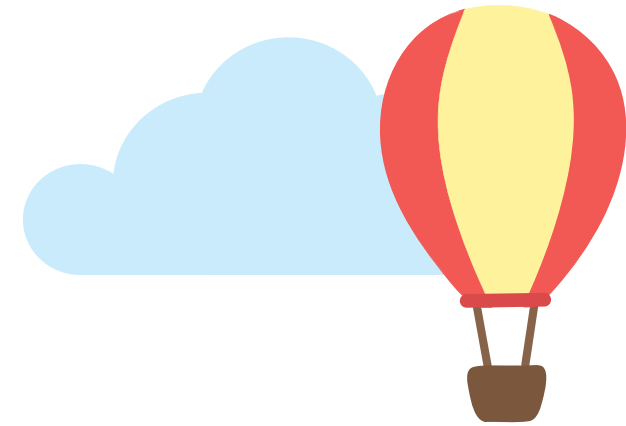

★ 5. Contenido Teórico y Experiencia desde Diseño > 28

- Teoría de la Literatura Infantil > 29
- Ilustración, Comunicación, Aprendizaje > 34
- Vías de Comunicación en la Ilustración > 39
- Una Breve historia de la Ilustración > 46
- Las imágenes en los libros para chicos > 51
- La importancia de las ilustraciones en las obras infantiles > 55
- La Imagen, protagonista de nuestro tiempo > 60
- Promover el placer de leer en la Educación Primaria > 63
- Lenguaje Visual > 70
- Las Imágenes y la Educación > 75
- El desarrollo de las Inteligencias Múltiples > 83
- La Inteligencia Emocional en los Niños > 85
- Elementos a tomar en cuenta para contar historias > 88

→ Experiencia de Diseño > 107

★ 6. Descripción de Resultados	>	135
6.1 Entrevista		
6.2 Guías de Observación		
★ 7. Interpretación y Síntesis	>	247
★ 8. Conclusiones y Recomendaciones	>	283
★ 9. Referencias	>	289
★ 10. Anexos	>	296
10.1 Instrumentos Guía de Entrevista		
10.2 Instrumentos Guía de Observación		

Resumen

En la actualidad se vive en una era digital, sin embargo la lectura no es un elemento que pase desapercibido, la literatura infantil ha tomado un gran auge por parte de los diseñadores e ilustradores, ya que parte de las ilustraciones de los libros infantiles van más allá de funcionar como apoyo al contenido textual. A partir de esto se generan varias propuestas y estilos gráficos.

La presente investigación rescata el aporte gráfico con el fin de conocer qué tipo de consideraciones se deben tomar en cuenta para desarrollar libros infantiles, las cuales capturen la atención del niño para fomentar el hábito de lectura, así mismo como funcionan los diferentes estilos característicos de cada ilustrador para comunicar y fomentar el hábito de lectura en ellos.

Introducción

La educación es primordial para el desarrollo de la sociedad guatemalteca, así mismo por medio de ella los niños adquieren conocimientos fundamentales para su futuro. Es por ello que el hábito y el amor por la lectura deben ser primordiales para su formación.

El hábito de lectura se debe estimular desde pequeños, ya que parte de los beneficios que adquiere el niño al leer es despertar su curiosidad y estimular su imaginación, además de ampliar sus conocimientos; por ello es importante diseñar libros especialmente dirigidos a ellos, donde la ilustración desarrolle un papel importante dentro del contenido, por lo que la imagen se convierte en una herramienta para transmitir mensajes y comunicar, la cual se basa en el uso de varios elementos gráficos como el color, las texturas, el formato, los trazos, entre otros para generar resultados cautivadores en los niños.

Tomando en cuenta estos elementos, se puede considerar la realización de publicaciones editoriales para niños, las cuales a lo largo de los años han evolucionado, de igual

manera los ilustradores/diseñadores realizan ilustraciones versátiles donde cada uno posee su propio estilo gráfico, y existen una inclinación por el uso de las texturas y el color.

Por consiguiente, ilustradoras de libros infantiles como Melany Hernández, Aileen Arango y Jessica Pérez destacan en su trabajo en el ambiente editorial para niños, brindando ilustraciones expresivas llenas de vida y atractivo visual, donde capturan la atención de los pequeños lectores y facilitan la comprensión del contenido textual.

Por lo tanto se evidenció el aporte de los elementos gráficos en las ilustraciones para libros infantiles, así mismo se contrasta el estilo gráfico de las ilustradoras guatemaltecas mencionadas anteriormente, así mismo han desarrollado diversas publicaciones de libros infantiles, donde cada tipo o estilo ilustrativo posee la misma finalidad, el capturar la atención del niño para fomentar el hábito de lectura, siendo funcional a pesar de sus diferencias y estilos gráficos.

2

Planteamiento del
Problema

La educación es parte fundamental para la evolución y el progreso de una persona y sociedad, por medio de ella se adquieren conocimientos valiosos, entre ellos los valores y la cultura. Es importante que desde pequeños se incentive a los niños aprender, ya que en los primeros años de vida los niños adquieren mucha información la cual les permite desarrollarse y que puedan adaptarse a su entorno según Baenza (2013). Por ello es fundamental generar un hábito de lectura desde pequeños, pero difícilmente aprenderán con material que no este diseñado basado en los métodos didácticos, educativos y gráficos; en este sentido el papel del Diseñador Gráfico es esencial para el desarrollo de conocimientos en los niños, siendo un mediador para que la experiencia y comunicación sea lo más clara y atractiva para el niño.

La ilustración es una herramienta que permite a los niños sentirse identificados y motivados a la hora de leer; por medio de ellas se genera empatía con el niño. La ilustración en los libros infantiles tiene como función contar historias basado en el contenido o el texto, ya que por medio de ellas se puede estimular la memoria, la personalidad, la imaginación, el razonamiento y el amor por la lectura. En la antigüedad para que los niños aprendieran, se les mostraba un objeto relacionado con la palabra que debían aprender, luego se mostraba el texto y de esta forma los

niños podían reconocer el significado de la palabra con el objeto, almacenándola en su memoria.

Actualmente se realiza el método por medio de las ilustraciones como “alfabetización visual”, la cual consiste en tres etapas, la primera se basa en el reconocimiento que es distinguir el objeto por su nombre, la segunda en identificar la imagen basado en una experiencia y la tercera es la imaginación donde el niño asocia la imagen en su mente y logra asimilarla con la experiencia que esté viviendo en el momento comenta Artium (2010). En la actualidad hay varios ilustradores que colaboran con sus técnicas para la realización de ilustraciones en libros infantiles.

Hay varios artistas/ilustradores que colaboran con libros infantiles en el mundo como España, Irlanda, Estados Unidos y otros, cabe mencionar historias como Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas y otros cuentos que han incentivado a los niños a leer y conocer más del mundo de la literatura.

En Guatemala actualmente la ilustración es una de las áreas en crecimiento, día con día hay nuevos ilustradores que colaboran con la educación por medio de su trabajo, que explotan nuevas técnicas, estilos y tendencias donde cada uno refleja su propio estilo, entre ellos se encuentra

el trabajo de Melany Hernández con sus ilustraciones y su propia editorial, esta editorial llamada Lero-lero pretende iniciar una revolución en la literatura infantil, formando un mundo de pequeños lectores hoy, grandes pensadores mañana.

Actualmente parte de sus publicaciones es la Revista Chispudo la cual cuenta ya con 8 ediciones, ella realiza varias técnicas para la creación de sus personajes, las cuales han revolucionado e inspirado a muchos diseñadores para la creación de nuevas ilustraciones, su estilo característico la hace distinguirse de la competencia por el uso de trazos irregulares y colores intensos para captar la atención de los niños y la personalidad de sus personajes.

Aileen Arango es una ilustradora guatemalteca, ha realizado varias publicaciones para libros infantiles como “La casa del Árbol”, “Gabriela y su reino submarino” entre otros; además ha trabajado para la editorial Santillana, su estilo mágico y distintivo es un elemento que la caracteriza y la forma tan peculiar de realizar sus personajes. Jessica Pérez es ilustradora y diseñadora guatemalteca, parte de sus logros a destacar son los premios por su libro “Toti y la Luna” escrito e ilustrado por ella, así mismo posee su propia marca llamada Girly Motion donde vende productos con ilustraciones de su autoría.

Nobile, A (2007) explica que la imagen asume el papel de la función narrativa así mismo debe ser expresiva-comunicativa, su función es aclarar, enriquecer, integrar y completar el mensaje transmitido por el contenido textual, para así facilitar la comprensión y decodificación del texto, comenta que la ilustración puede asumir la función de “activación afectiva” donde estas logran incentivar y reforzar el interés por la lectura del texto a narrar.

Por consiguiente, es importante distinguir los métodos de creación y estilo de estas ilustradoras guatemaltecas, ya que su diversidad para comunicar el contenido de los libros o cuentos por medio de sus ilustraciones así mismo buscan motivar a los niños de Guatemala a tener metas, propósitos y sueños. Por medio del lenguaje visual de las ilustraciones que realizan, logran empatizar con los niños formando su carácter y personalidad; influenciando el hábito de lectura de forma positiva, siendo un aporte para la sociedad guatemalteca para el desarrollo.

Debido a la calidad de sus propuestas y poca documentación acerca de ellas y su intervención a mejorar el hábito de lectura se llega a plantear las siguientes cuestionantes:

¿Cuál es el aporte gráfico de la ilustración en los libros infantiles para la mejora del hábito de lectura en los niños y cómo esta se ve influenciada?

¿Cuáles son las técnicas de ilustración y estilo gráfico que funcionan para capturar el interés del niño?

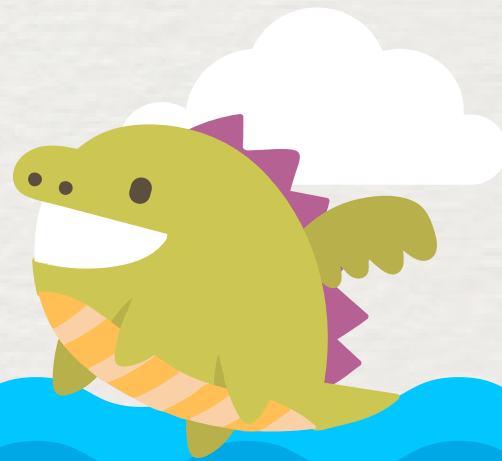
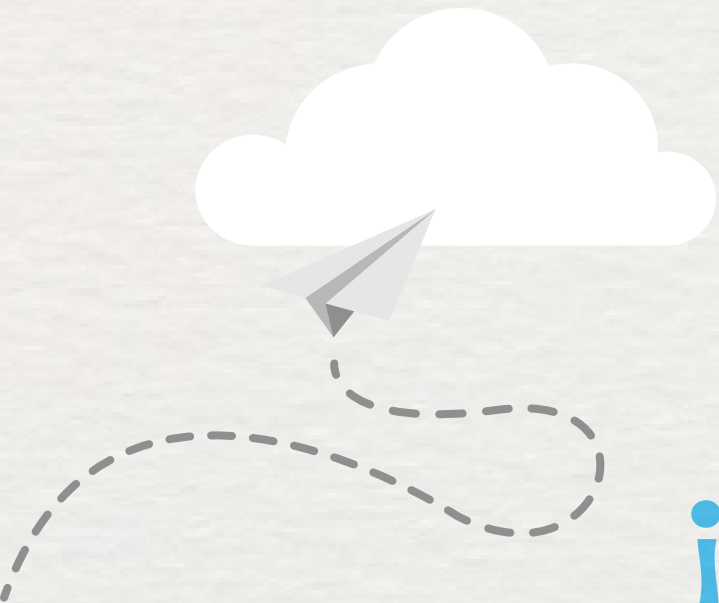

3

Objetivos de
investigación

Debido a lo mencionado anteriormente, se definen los siguientes objetivos de investigación:

- ★ Evidenciar el aporte gráfico de la ilustración en los libros infantiles en el fomento del hábito de lectura en los niños.
- ★ Identificar la caracterización, ilustración de técnica y estilo en el trabajo de Melany Hernández, Jessica Pérez y Aileen Arango, basado en su estilo peculiar que permiten captar el interés en el niño.

4

Metodología

4.1 Sujetos de Estudio

Según los objetivos que se plantearon en la investigación, se realizó la selección de los sujetos de estudio ámbito, según su experiencia en el desarrollo de ilustraciones para libros o cuentos infantiles, con el fin de obtener la información necesaria para la investigación a realizar. A continuación, se en listarán los sujetos:

- ★ Melany Hernández (Editorial Lero-Lero)/Guatemala
- ★ Aileen Arango/ Guatemala
- ★ Jessica Pérez/ Guatemala
- ★ Grupo de Niños de 5 a 7 años

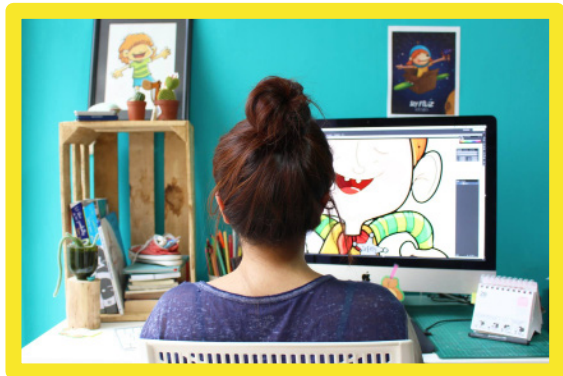

★ Melany Hernández

Editorial Lero-Lero / Guatemala

✉ editorial.lerolero@gmail.com

Bê [Melanie_Maldonado](#)

Ilustradora guatemalteca, ella se describe como una ilustradora de ideas gráficas, infantiles, geniales y simpáticas; es dueña de la Editorial Lero-Lero. Dentro de la editorial ha trabajado 6 ediciones de la Revista “Chispudos” y una serie de cuentos como “La princesa Dragona (2015)”, “Ratón Pérez (2014)”, “Soy Feliz en mi Planeta” y otros. Su tipo de ilustración se basa en trazos irregulares y personajes llenos de personalidad. Además de su propia editorial ha trabajado con Prensa Libre, una serie de Campañas para la Revista “Chicos”, colaboró con la marca Nestlé para la realización de cuentos adaptados para el suplemento de leche Nido entre otros proyectos.

Se eligió a Melany Hernández como sujeto principal de la investigación, ya que parte de su misión con la Editorial Lero-Lero es revolucionar la literatura infantil, “logrando formar un mundo con pequeños lectores hoy y grandes pensadores mañana”, así lo expresa ella. Ha trabajado una serie de cuentos, además de realizar talleres para niños donde se les inspira a ser ilustradores y grandes lectores. El manejo de su ilustración es un aporte al desarrollo de la educación y comunicación de Guatemala, por ello su aporte se basó en sus conocimiento de caracterización, estilo gráfico y experiencia como maestra e ilustradora para niños.

Aileen Arango

Ilustradora Guatemalteca

✉ aileen.arango@gmail.com

🌐 www.aileenrango.com

Be [aileenarango](#)

Aileen Arango es una diseñadora guatemalteca, que se ha especializado en el campo de la ilustración especialmente para libros infantiles. Ha trabajado para la Editorial Santillana con la realización de libros para niños, con la marcas de Juegos Metta, para la Fundación Infantil Ronald McDonald Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y otras marca. Parte de su fuerte es la ilustración de personajes, caricaturas, infografías, retratos y otros. Maneja técnicas como acuarela, vectores, acrílico, lápiz y digital. Su estilo se basa en la simplificación y aplicación de variedad de colores y ella explicó que parte de su fuente de inspiración es la naturaleza, la música y la textura.

Debido al criterio y trabajo que la ilustradora ha logrado, posee experiencia en el ámbito editorial e ilustrativa, además de conocimientos acerca de técnicas de ilustración, el aporte de Aileen se basó en la explicación del tipo de lenguaje visual que deben contener las ilustraciones y su versatilidad en varias técnicas de ilustración.

★ Jessica Pérez

Ilustradora Guatemalteca

✉ contact@jessperezes.com

🌐 www.jessperez.com

f [Jess Pérez](#)

Jessica Pérez es una diseñadora gráfica, egresada de la Universidad Rafael Landívar. Parte de sus logros a resaltar es dueña de la marca “Girly Motion”, la cual distribuye ropa y artículos de moda con ilustraciones de su propia autoría. Ha trabajado con ilustraciones expuestas en certámenes convocatorios nacionales e internacionales, además que ha trabajado para entidades nacionales, otros países como Chile, España, Inglaterra y Japón. Es creadora del libro “Toti y la Luna” ilustrado y escrito por ella, fue seleccionada como una de las 4 finalistas de los premios Alas-BID, por mejor publicación infantil de América Latina y el Caribe. Ha trabajado una serie de ilustraciones para la editorial Santillana, realiza body painting y ha impartido algunos talleres de manualidades de Pintura por parte de la Municipalidad de Guatemala.

Debido a su trabajo y trayectoria como representante guatemalteca aportó la importancia de los diseñadores en la intervención de la ilustración para mejorar el hábito de lectura en los niños, además colaboró con el proceso de realización del cuento Toti y la Luna, uno de los más destacados de su carrera profesional.

4.2 Objetos de Estudio

Se seleccionaron 12 piezas editoriales las cuales se analizaran en algunos portadas y páginas interiores, y en otros solamente páginas interiores; en ellas se busca evidenciar la aplicación de la ilustración como incentivo para mejorar el hábito de la lectura en los niños, enfocado en el campo de la ilustración y el diseño editorial ya que estos en su mayoría están plasmados en álbumes/libros infantiles o suplementos.

★ Melany Hernández - Editorial Lero-Lero

Revista Chispudos

- 1era Edición, cuento “Princesa de Chocolate”
(Pág 12 y 13)
- 2da Edición cuento “Micos y Pericos” (Pág 2)
- 6ta Edición cuento “Mi Chocolate” (Pág 4 y 5)
- 7ma Edición cuento “Martina al Rescate”
(Pág 2 y 3)
- Cuento “La Princesa Dragona”
(Portada, Páginas interiores 2 y 3)

- Cuento “La Princesa Dragona”

(Página Interior)

- Cuento El bebe elefante (Suplemento Nestlé) es una adaptación de Marcelo C. Fenoglio

★ Aileen Arango

La casa del Árbol (programa de estudios MIVED)

- Cuento “Los Bomberos te Ayudan”
(Portada y 2 páginas interiores)
- Cuento “Tomasa está pérdida”
(Portada y 2 Páginas interiores)
- Cuento “Visita al Museo”
(2 páginas interiores)
- Cuento “El vecino con Lentes”
(2 páginas interiores)
- Cuento “¿Qué película vemos?”
(2 páginas interiores)

★ Jessica Pérez

Libro “Toti y la Luna”

- Portada y 2 Páginas Interiores
- 2 Páginas Interiores

4.3 Instrumentos

Para realizar la recopilación de la información basado en los objetivos establecidos se construyeron tres medios de recopilación los cuales se consideraron por medio de la accesibilidad de los sujetos de estudio, por medio de estos instrumentos se logró evidenciar cómo la ilustración es una herramienta que interviene en la mejora del hábito de lectura en los libros infantiles.

a) Guía de Entrevista a **Melany Hernández** - Editorial **Lero Lero**

Se realizó una guía de preguntas para la entrevista la cual contenía preguntas abiertas. Por medio de ella se buscó profundizar acerca de los conocimientos, experiencias y estilo gráfico de la ilustradora, con la finalidad de obtener respuestas sobre el aporte de la ilustración en los libros infantiles y cómo es su proceso para la creación de dichas ilustraciones dentro de su propia editorial. *(Ver Anexo 1)*

b) Guía de Entrevista a **Aileen Arango**

Se desarrolló una guía de preguntas para el proceso de la entrevista la cual se basó en preguntas abiertas. A través de ella se buscó profundizar acerca de los conocimientos, experiencias y estilo gráfico de la ilustradora, con el propósito

de obtener respuestas sobre el aporte de la ilustración y el uso de las texturas en las ilustraciones. *(Ver Anexo 2)*

c) Guía de Entrevista a **Jessica Pérez**

Se elaboró una guía de preguntas abiertas para la entrevista donde por medio de ella se buscó profundizar acerca de los conocimientos, experiencias y estilo gráfico de la ilustradora, con el propósito de obtener respuestas sobre el aporte de la ilustración en los libros infantiles, así mismo su proceso dentro del libro “Toti y la Luna”. *(Ver Anexo 3)*

d) Guía de Observación participante a **Niños de 5 a 7 años**

Se procedió a realizar una guía con respuestas de selección múltiple y preguntas abiertas para observar y analizar el comportamiento, comprensión y actitud de los niños al momento de leer cuentos ilustrados. *(Ver Anexo 4)*

e) Guía de Observación/Piezas Gráficas

Se elaboró una guía con respuestas de selección múltiple y algunas preguntas abiertas para analizar las características de la ilustración y el lenguaje visual dentro del contenido de los objetos de estudios. *(Ver anexo 5)*

4.4 Procedimiento

A partir de las diferentes áreas de Diseño Gráfico se buscó elegir un tema de interés, el cual fuera significativo para la sociedad guatemalteca. Partiendo de ello se generaron varios temas de investigación los cuales fueron sometidos a una evaluación previa, de ello se seleccionó el siguiente tema:

“La intervención de la ilustración en el fomento en el hábito de lectura en libros infantiles”

Luego de la elección del tema y el título de la investigación se procedió a realizar las siguientes etapas descritas a continuación:

1. Planteamiento del Problema y Objetivos de Investigación

De acuerdo al tema elegido, se planteó el valor de la ilustración como herramienta de motivación para la mejora del hábito de la lectura, de la cual surgieron dos interrogantes en donde se prosiguió a desarrollar los objetivos de la investigación.

2. Selección de Sujetos de Estudio y Objetos de Estudio

Basándose en los objetivos planteados se seleccionaron los

sujetos de estudio quienes aportaron información relevante al tema de investigación mediante su trabajo y experiencia. Se analizaron los objetos de estudio por medio de la relevancia del valor gráfico implementando en el contenido de los libros infantiles luego se prosiguió a determinar los instrumentos de investigación.

3. Contenido Teórico y Experiencia de Diseño

Se elaboró un mapa de relación donde se establecieron temas a desarrollar basado en el tema seleccionado, para enriquecer la investigación por medio de referencias bibliográficas y electrónicas que aporten como fundamento al planteamiento del problema, así mismo se realizó la recopilación de información basado en el tema. Se incorporó el análisis y entrevistas en relación del trabajo de Melany Hernández y otros ilustradores que se especializan en la ilustración de libros infantiles.

4. Construcción e implementación de Instrumentos

Se desarrolló una guía de entrevista dirigida a los sujetos de estudio, los cuales buscaron fortalecer el contenido basado en el tema, los conocimientos de los sujetos y la observación de los objetos de estudio.

26

investigación

La implementación de los instrumentos se realizó a los sujetos de estudio principales y secundarios; para luego proceder a realizar las guías de observación donde se analizaron las piezas seleccionadas de cada sujeto de estudio, así mismo se elaboró otra guía de observación para los niños donde se analizó el comportamiento, comprensión y actitud de los mismos hacia los libros infantiles ilustrados y no ilustrados.

5. Descripción de resultados

Una vez establecidos los instrumentos e implementados estos se utilizaron para la recopilación de datos, estos fueron aplicados a sus respectivos sujetos y objetos establecidos. Luego de ello se procedió a realizar esta etapa donde se presentaron de manera escrita los resultados, apoyándose por medio de gráficas y tablas.

6. Interpretación y Síntesis

Por medio de la información recopilada del contenido teórico, experiencias de diseño e interpretación de resultados se logró definir la síntesis de la investigación, basado en los objetivos planteados.

7. Conclusiones y Recomendaciones

Posteriormente al proceso de investigación, surgieron las conclusiones y recomendaciones las cuales responden a los objetivos planteados en la investigación.

8. Referencias

Se elaboró una lista de fuentes o referencias de consulta basado en la normativa APA tanto bibliográficas como electrónicas.

9. Anexos

Se adjuntaron los instrumentos que fueron utilizados para entrevistar u observar en los sujetos y objetos de estudio.

10. Introducción

Por último se desarrolló la introducción la cual introduce el tema a tratar y explica el propósito de la investigación.

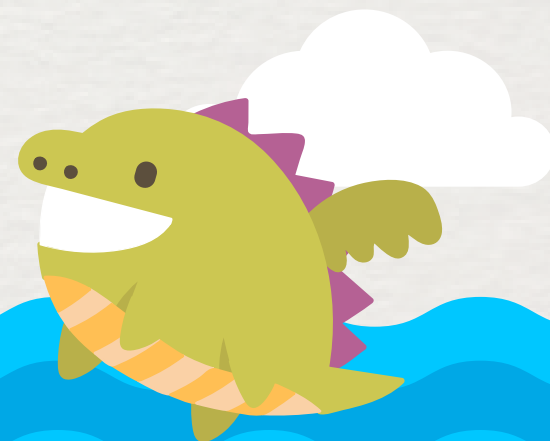

5

Contenido **Teórico**

y experiencia desde diseño

★ Teoría de la Literatura Infantil

> Concepto de Literatura Infantil

Cervera, J. (2003), explica que la literatura se basa en el conjunto de obras literarias de algún país, época, lengua o de un género, por ello la literatura infantil son los elementos principales para la creación, el arte y la expresión por medio de las palabras, Cervera cita a Bortolussi, M. (1985), la cual define la literatura infantil como una obra artística que es destinada a un público de niños, además se complementa por medio de elementos artísticos o creativos que van dirigidos especialmente al infante; sin embargo Sánchez, D (2008) agrega que la literatura infantil es el arte de crear contenidos profundos, los cuales generen emociones, afecto, memoria y sentimientos, donde parte primordial abarca temas de cultura, educación, comunicación y ciencia. Así mismo menciona varias características fundamentales que la definen entre ellos el uso de los temas donde el niño se podrá identificar, el lenguaje debe ser claro y mágico, la fantasía lo debe sorprender, el heroísmo que los inspire a luchar por un mundo mejor y la esperanza para alentarlos.

En sus orígenes la literatura infantil se relacionaba con el juego por medio de la lírica popular. El uso de la narrativa oral se relacionaba más con la vinculación del entretenimiento

más que con la didáctica, sin embargo se llegó a señalar que lo artístico y lo didáctico van de la mano. A la hora de implementar el uso de la literatura la escuela es su centro promotor, ya que por medio de ella se aprecia el libro infantil, en la actualidad se recomienda el cuento o libro infantil dentro y fuera de la escuela, siempre se toma en cuenta que el niño tome el libro por el placer de leer no como una obligación.

> Literatura y el Niño

La literatura infantil se basa en una realidad interdisciplinaria, ya que se relaciona con las otras manifestaciones o actividades donde el texto busca relacionarse con las actividades del texto, por medio de la intervención de fenómenos artísticos, se coloca como ejemplo la danza y el juego como un soporte literario, el cine y la televisión se relacionan con la imagen y la dramatización y varios juegos se basa en la creatividad. El placer por la lectura nace del placer de oír y jugar. A la hora de implementar la lectura individual se busca que el niño se discipline y se esfuerce por comprender, asimismo que se le motive a estimularse por medio de la curiosidad por conocer más palabras y más de la historia explica Cervera, J. (2003).

> Literatura y el Pensamiento del Niño

Es importante reconocer los objetivos de la literatura infantil en relación con el niño como receptor, es difícil determinar las exigencias que posee un niño basado en la literatura, sin embargo es bueno que tanto los autores como los educadores busquen conocerlas, entre ellos se establece el esquema de PIAGET explica Cervera, J. (2003).

Este esquema se utiliza desde el nacimiento del niño a los dos años de edad, en ella se desarrolla la etapa de los reflejos, la organización de la percepción y los hábitos que van hasta los 8 años, muchos de ellos se impresionan con los movimientos es parte de llamar su atención, sin embargo el niño no comprende dichos movimientos, sin embargo al escuchar una canción él manifiesta su alegría. Luego de ello es capaz de admirar imágenes con pocas figuras para lograr comprender lo que le rodea. El siguiente punto del esquema se basa de los dos a los siete años, se le llama pre-operacional ya que logra proceder a la formación de las primeras operaciones de los sentidos, en acciones concretas, por medio de símbolos, donde se genera el lenguaje, logra la comunicación verbal por medio del reconocimiento del dibujo o expresión gráfica.

> La función de la imaginación en la literatura

Esta se produce en lo imaginario, en ella se logran adoptar formas y varias manifestaciones poco imprecisas.

Lo maravilloso es representado por algo sorprendente en extremo, lo cual no puede ser explicado de forma natural. Muchos de estos elementos se basa en hacer invisible a un personaje, o crear una princesa que permanezca dormida por 100 años, lograr los animales hablen y razón todo este tipo de elementos logran que los cuentos sean maravilloso, ya que todo es posible en ellos.

Lo fabuloso se basa en lo extraordinario del concepto de la fábula así mismo se define como un mito explica Cervera, J. (2003), por lo contrario lo maravilloso se basa en el ámbito de lo natural, no necesita una justificación ahora lo fabuloso si lo necesita por ser algo fuera de lo común donde los seres están sobre los humanos.

La magia se caracteriza por producir varios efectos que va en contra del orden de la naturaleza, muchas veces la naturaleza puede presentarle al niño realidades que no puede comprender, Cervera, J. (2003), cita a Bettelheim el cual afirma que los niños tienen una necesidad por la magia la cual brindan los cuentos ya que dejan que el

niño imagine cómo puede aplicar la historia en la vida y la naturaleza.

> Preferencias Infantiles

Es importante destacar que los niños se atraen preferentemente por las estrofas pequeñas en verso. El hecho de encontrar musicalidad y facilidad en su pronunciación logra que capturen su atención y ser de su preferencia.

> Lectura de la imagen y de la palabra

Se debe reconocer que la palabra y la imagen poseen grandes diferencias, ya que la imagen guarda una relación con su referente o el objeto presenta en cambio la palabra solamente refleja un signo lingüístico codificado, en el proceso de comunicación de la lectura la palabra pasa por una fase de codificación por parte del emisor y una decodificación por el receptor.

La imagen no posee sintaxis, en ella se toman en cuenta elementos como la perspectiva, las líneas, formas, colores, volúmenes y el movimiento, sin embargo no se puede hablar de un alfabeto o vocabulario, por ello la imagen es libre e libre de cualquier interpretación, donde existe una

regla fundamental que es realizar la interpretación de la imagen en su parecido con la realidad, comenta Cervera, J. (2003).

> Aproximación al cuento

Cervera, J. (1992), explica que este puede ser determinado desde una doble perspectiva, siendo una acción de contar basado en su contenido. La acción de contar o relatar explica Cervera es la narrativa, Stith Thompson lo cita Cervera “Un cuento es un relato de cierta longitud que conlleva una sucesión de motivos o episodios” y Aguiar E Silva lo define como “una narración breve, de trama sencilla y lineal, caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio.

Los cuentos para niños se caracterizan por una estructura lineal, además es fundamental que el narrador se encuentre fuera del tiempo, actuando de forma objetiva, por ello son escritos en tercera persona, suele comenzar con “Érase una vez...” y otras en el pasado para determinar el tiempo de la historia; el cuento es una invención y siempre es un relato, en diversas ocasiones el cuento puede ser oral, todo cuanto posee un personaje principal y otros a su alrededor, por lo que no puede existir un cuento sin personajes, por ello el personaje se transforma en un elemento simbólico

del cuento. Se dice que no existe un lenguaje específico o propio de niños, por ellos las imágenes buscan decodificar ese lenguaje.

> La Clasificación de los Cuentos

Los cuentos se dividen o se clasifican desde el cuento maravilloso hasta el cuento realista, además de los cuentos tradicionales y cuentos literarios creados especialmente para los niños, Stith Thompson realizó la clasificación más citada y los distingue de la siguiente forma:

I. Cuentos de Animales: Pueden ser domésticos, pájaros o ya sea peces.

II. Cuentos Maravillosos: En ellos se encuentran adversarios ya sea sobrenaturales o tareas sobrehumanas, protectores sobrenaturales con poderes, objetos mágicos, o algún poder sobrenatural explica Thompson.

- > Cuentos Religiosos
- > Cuentos Novelescos
- > Cuentos de Bandidos y ladrones

III. Anécdotas, relatos chistosos

- > Relatos de Mentiras

- > Cuentos de Fórmula
- > Cuentos de Chasco
- > Cuentos no clasificados

Sin embargo para Anderson Imbert el término del cuento lo cita como “las anécdotas, refranes explicados o ya sea casos curiosos, en si busca retener temas orales, populares o de fantasía”, así mismo Chevalier explica que el uso de animales en la narrativa podrían catalogarse como las famosas fábulas.

> El Lenguaje de los Cuentos

Todo lenguaje tiene la función de comunicar por lo que no existe un límite para la expresión y la creación, es importante utilizar un lenguaje dinámico y con viveza que sea capaz de cautivar a los niños, este explica que los niños poseen una lógica más abierta y auténtica. Se comenta que el magia del cuento se basa en la fantasía y situaciones sorprendentes, para mantener vivo el interés así mismo la intriga y lo inesperado explica Cervera.

El uso del tono es parte del lenguaje siendo el recurso como símbolos tradicionales para crear historias, logrando capturar el interés en los niños.

> El Cultivo de la Memoria

Se establece que el espacio y el tiempo son dos fundamentos esenciales en el desarrollo de las personas o individuos, el cuento logra establecer un orden en las acciones ya que por medio de las expresiones “Erase una vez, hace muchos, muchísimos años” determinan la distancia del tiempo en este caso el pasado. La continuidad se determina a la hora de presentar los hechos o acontecimientos por lo que se organizan en la memoria.

Al contener un principio y fin el cuento determina una duración, así mismo el inicio, nudo y desenlace, aquí es donde la memoria busca adueñarse del tiempo para ser capaz de actuar basado en la realidad de las acciones en la mente del niño. Es importante tomar en cuenta al desarrollar un cuento por medio de imágenes, considerar que el niño puede llegar a perderse en el contenido por la sucesión de las ilustraciones, en consecuencia se puede perder la secuencia o el hilo de la historia. Se menciona que a la hora de realizar un cuento filmado se admite más la ilustración que la fotografía.

A continuación se presenta un ejemplo gráfico del proceso de continuidad:

Descripción: Este libro esta realizado para niños con TDAH (Trastorno de Deficit de Atención e Hiperactividad) por medio de ella el niño puede identificarse y afrontar este problema por medio de la lectura y el apoyo de sus padres.

0 | “Una Palabra Olvidada” por María Pineda

Fuente: <https://issuu.com/issuu17024132/docs/unapalabraolvidada>

Inicio: comienza con una frase, “Al levantarse una mañana, Adrian...” por medio de esta frase el niño establece el tiempo.

Nudo: A lo largo del cuento Adrián pregunta a su maestra, su mamá, su papa y hermana por su palabra olvidada, el niño, logrando ubicar al niño dentro del contenido.

Desenlace: Para establecer el final el escritor utiliza la frase “Y así, con su palabra encontrada y bien guardada en su cabeza regreso a casa” por medio de ella el niño se ve interesado por el uso de la rima, así mismo comprende que la historia finalizó.

★ Ilustración, Comunicación, Aprendizaje

Durán, T. (2005), define la ilustración como una imagen narrativa que por lo general es persuasiva. El lenguaje de la ilustración, desde sus códigos, elementos, sintaxis y propiedades secuenciales, son capaces de transmitir los mensajes por medio de la narrativa de manera eficaz. La forma en que la ilustración narra es totalmente diferente a la del texto, en cuanto a su grado de concreción e interiorización receptora. La función de la ilustración es meramente comunicar, y existen varias maneras de comunicación que forman órbitas cognitivas en nuestra mente. Al momento de captar el mensaje de la ilustración, se desarrolla un proceso de aprendizaje en donde el niño adquiere competencias básicas de lectura y sociabilización.

lo que el ilustrador es un narrador. Para los educadores, la capacidad de significación de la ilustración, es la cualidad más apreciada en los trabajos ilustrados, ya que esta persuade y da lugar a la comprensión e interpretación de los relatos. Las propiedades educativas de la ilustración son, en palabras de John Vernon-Lord (1997), un arte instructivo que ensancha y enriquece el conocimiento visual y perceptivo sobre las cosas. Por lo general la ilustración complementa o interpreta textos que no se pueden expresar únicamente con palabras, por lo tanto las ilustraciones explican los significados mediante esquemas o diagramas, o simplemente exponer conceptos complicados de la manera convencional. Estas reconstruyen el pasado, reflejan el presente e imaginan el futuro. También pueden deleitar, divertir y conmover a la gente.

> ¿Qué es ilustración?

Para algunos como Pacheco (1997), Lobato (1998), la ilustración es una rama derivada de la pintura y dibujo la cual produce imágenes dirigidas al gran público, mientras que para otros como Durand y Bertrand (1975), Lapointe (1995), o Ecarpit (1988), la ilustración es un lenguaje narrativo. Durán retoma la segunda definición, ya que el lenguaje de la ilustración establece entre el emisor y receptor una comunicación narrativa. Ilustrar es narrar, por

Por lo tanto la ilustración es una forma de arte visual figurativo pero con cualidades mágicas que se le atribuyen para cumplir más allá del sujeto o contenido descrito. El potencial de la ilustración, entonces, se aplica a los libros infantiles que contengan ilustraciones.

1

"Knights & Dragons" por Steve Simpson

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/20760917/Knights-Dragons>

> El factor temporal en la ilustración

La ilustración debe desarrollarse dentro de una coordenada temporal para que esta se convierta en lenguaje narrativo. Los espectadores captan e interpretan el contenido de la imagen a primera vista, ya que en las imágenes no hay tiempo de lectura, o por lo menos, el tiempo de lectura es imperceptible. La ilustración ya no es entendida como ornamento de un libro, sino como una modalidad autónoma de las artes que transforma el libro, especialmente si se habla de libros infantiles, dado que esta establece un relato completo y compacto con lectores objetivos.

La combinación de textos con imágenes en un libro es fundamental, por lo que lleva a apreciar más los libros debido a la experiencia que le otorga al lector, ya que es más completa. Una distinción clara de la imagen y la ilustración es que, la imagen pertenece al ámbito del espacio, mientras que la ilustración de libros infantiles debería posicionarse en el cruce del tiempo y el espacio.

Debe considerarse que en muchos casos el ilustrador no es el creador del mensaje, sino que, los mensajes son creados por un escritor, por lo tanto el ilustrador no es el emisor directamente, sino el repetidor o amplificador del emisor.

> Relación entre texto e ilustración

¿En qué se parecen y en qué difieren los lenguajes narrativos del texto y a ilustración, dejando de lado su obvia disimilitud de apariencia?

La grafía del texto, es decir, su forma tal cual de las letras, crean una imagen alfabética que no tiene relación con el referente, en otras palabras, la letra en sí no se relaciona con el significado que la palabra refiere. Como Durán, T. (2005), lo explica con un ejemplo claro, la palabra cima, no tiene mucho de altitud, le tocaría a lector proyectar dentro de su mente la imagen de una cima, mientras que un dibujo de una cima, puede dar a conocer con más características lo que esta refiere. En el caso de ilustraciones fantásticas o surrealistas, con una imagen se tiene mejor percepción de las características. Si la imagen contiene color, es mayor la percepción de la ilustración, ya que no se tratará de un dibujo con color, verde, si no se puede afirmar el color de una ilustración, es decir, se afirma que el bermellón de la ilustración no se confunde con magenta, sanguínea, granate, rojo cadmio, entre otros.

En los casos en donde la ilustración es más concreta que los textos, la relación entre el significado y significante es más evidente, por lo tanto es más impactante y persuasiva.

Tomando el punto de vista del receptor, la narratividad de la ilustración se diferencia de la del texto no solo por su grado de concreción, sino también por el grado de interiorización del mensaje.

La lectura de un relato se encuentra mucho más llena de procesos cognitivos internos que la lectura de una ilustración, ya que en la interpretación del texto es mi “yo” quien lee e interpreta, mientras que en la imagen, se percibe el concepto de otro, de lo externo o pensamiento de alguien más. Ante esta constatación surgen críticas por Bettelheim y otros pedagógicos, con respecto a la necesidad de no ilustrar libros para niños, puesto que priva la imaginación de los niños. Característica que debe ser no considerada, no solo porque etimológica-mente imaginar proviene de imagen, y en consecuencia, se necesitan imágenes para imaginar, sino que se cree que la ilustración es algo más que una imagen suelta, y esta posee un discurso propio para desarrollar los mejores potenciales lectores para los niños.

2 | "O Malence" por Lena Pokaleva

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/52083683/Thumbelina-Fairytale-Book>

3 | "Matisyahu's Hanukkah song for Mibblio" por Hilli Kushnir

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/11485247/Matisyahus-Hanukkah-song-for-Mibblio>

Interacción del texto con la imagen

El uso de la ilustración en complemento para transmitir el mensaje por medio de la ilustración.

> Emisión y Recepción de las ilustraciones

Uno de los retos que tiene la ilustración actualmente es enseñarle a los niños a valorar el libro ilustrado, es por eso que es interesante ver como la ilustración funciona como herramienta de comunicación e interpretación del texto. Se deben precisar los conceptos de estética y capacidad comunicativa, ya que no son excluyentes en absoluto. Los factores para que los lectores valoren las ilustraciones de los libros según Vernon-lord, son los siguientes:

- Observar atentamente todo lo que acontece a su alrededor.
- Leer cautelosamente qué es lo que el texto explica.
- Considerar qué pasajes del texto se pueden ilustrar y cuáles no.
- Estudiar una secuencia posible, con el fin de mantener el ritmo secuencial constante.
- Diagramar la secuencia en imágenes cerradas y abiertas, grandes, pequeñas, centradas o descentradas, etc.
- Ver en qué punto de la acción de lo relatado se puede congelar una imagen, cómo y por qué con respecto a las anteriores y posteriores.

- Probar y aprobar los distintos trazos que se pueden aplicar.
- Identificar el tono del relato en la medida en que se pueda mantener constante.
- Ejecutar a los personajes, con expresiones y actitudes adecuadas para cada momento, con el propósito de que el pequeño lector pueda relacionarse en cuanto a la personalidad de cada cual.
- Seleccionar los escenarios, exteriores e interiores, tomando en consideración su presentación, es decir, simple o detallada.
- Observar qué objetos, componentes o propiedades hacen falta incluir.
- Seleccionar el punto de vista de cada imagen, ya que aportan contraste y dinamismo al relato.
- Proponer la estación del año, el momento del día o noche, o el tiempo meteorológico en que transcurre el relato, porque por lo general el escritor no indica ninguno de estos factores.

38

- Seleccionar una composición adecuada de elementos dentro de la imagen para que refleje lo mejor posible la idea o contenido de lo que se desea expresar.
- Decidir el ritmo que se imprimirá a las acciones representadas y el procedimiento técnico más adecuado para ellas.
- Apostar por un determinado tipo de valores que se desean transmitir.
- Reflexionar sobre lo que la obra puede aportar de nuevo, considerando si el texto merece una aportación o una continuidad.

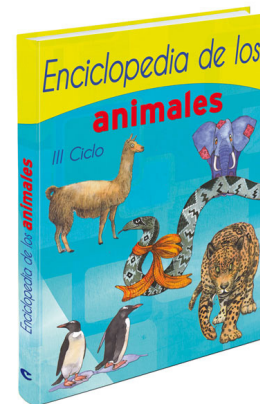
Vernon-Lord, por último expresa que no hay una manera específica de ilustrar para niños, sin embargo existen opciones mejores que otras. Los niños necesitan que se les estimule con una diversidad de ilustraciones e historias.

★ Vías de comunicación dentro de la ilustración

Durán, T. (2005), explica que existen vías ilustrativas que establecen ejes de comunicación entre el ilustrador quien es

el emisor y el lector quien es el receptor. Dichas vías tienen efectos que repercuten en la interpretación y comprensión lectora de los niños.

- **La vía objetiva:** es cuando el ilustrador actúa como cronista documental y va tras la máxima objetividad. Esta vía documental es una de la que más funciona ya que despierta la curiosidad en los niños. Ninguna ilustración nace de la nada, puesto que el ilustrador dibuja a partir de aspectos del pasado. La vía documental únicamente sirve para la narrativa realista o de un libro de conocimientos. Por lo tanto sea cual sea el tipo de relato que se transmite, el ilustrador lo ha visto y por lo tanto permite ver. El ilustrador se ve limitado cuando realiza ilustraciones por esta vía, ya que si se persigue la objetividad, la libre expresión y originalidad se ven anuladas.

4

“Enciclopedia de los Animales”
 Fuente: http://www.grupocultural.com/catalogo-grupo-cultural-detalle.php?id=127&id_categoria=1

· **La vía subjetiva:** esta vía a diferencia no presenta o informa sobre algo que el ilustrador sabe, sino de cómo lo ha visto, el ilustrador informa de cómo ve y vive, personalmente, la ilustración. Los ilustradores comunican a partir de su propia y definida poética visual, dicha poética no debe confundirse con la lírica. Las creaciones de este tipo son únicas, ya que por encima de todo el trasfondo que narran, también presentan al artista que hay detrás.

5

Libro "Mujeres" por Lola Roig

Fuente: http://libros28.blogspot.com/2013_04_01_archive.html

· **La vía de la empatía afectiva:** es la forma más común de ilustrar, ya que es usual utilizar una manera cariñosa de comunicarse a través de ilustración con los niños. Estas ilustraciones constan de colores, trazos, entornos, angulaciones, puntos de vista, que se utilizan para conseguir la mayor complicidad afectiva con el niño; intercambian ternura por afecto. Este tipo de ilustración no solo se ha utilizado en libros, sino que también en juguetes, dulces, mobiliario, moda, papelería, entre otros. La forma de las ilustraciones es, por lo general, de formas redondeadas, cabezas y cara redondeada, ojos grandes, boca sonriente, manos y pies diminutos sin relación anatómica en comparación con la cabeza y en cuanto al color, generalmente se utilizan gamas brillantes de colores puros y saturados, por otro lado los tonos pastel. Por lo tanto esta vía ilustrativa llega al lector principalmente por su forma y no por su contenido.

6 | **“Mamá Maravilla” por Elen Lescoat**

Fuente: http://pitiguitaandmore.blogspot.com/2015_04_01_archive.html

· **La vía de la empatía ingeniosa:** Se puede llegar a simpatizar con los niños mediante bromas y risas. Los ilustradores que se comunican a través de esta vía utilizan trampas ingeniosas, las cuales desafían la inteligencia del lector que a la larga se convierten en retos intelectuales al sentido común y a la experiencia de cada niño. Se basa en el juego, y se resume en la frase “A que no sabes”, “A que no puedes”, ante esta actitud, el ilustrador propone juegos de perspectivas o anacronismos, también puede proponer la lectura laberíntica. Puede distorsionar la anatomía, movimiento y proporciones para hacerlos ridículos y causar risa. El artista utiliza la capacidad persuasiva de la ilustración para simular que lo imposible es posible.

Como lo es naturalmente, cualquier imagen dentro de un libro puede informar o sensibilizar, despertar una relación afectiva o transgresora, indicar o experimentar, pero el desarrollo continuo de una de estas aptitudes, es el que otorga a la comunicación que establece la obra, la cualidad de relato narrativo.

Interacción del Niño por medio de retos y acciones

Por medio de este libro el niño experimenta e interactúa con el libro para aprender los colores, en este ejemplo se le indica al niño que coloque su dedo en el punto gris y verá como los demás colores se acercan, al pasar de la página estos se acercaron de esta forma el libro interactúa con el niño mediante el aprendizaje.

7

“Colores” por Hervé Tullet

Fuente: http://pitiguitaandmore.blogspot.com/2015_04_01_archive.html

> Los Principios de Ilustración

Zeegen, L. (2005), expresa que la función de la ilustración varía en comparación con la fotografía donde las fotos poseen la función de presentar un hecho mientras la ilustración busca representar una idea o un punto de vista.

El libro fue uno de los medios más utilizados para la aplicación de las ilustración, donde la relación entre el lenguaje escrito y la ilustración dió mayor importancia, los comienzos de esta relación se dieron desde la creación de los manuscritos religiosos para luego la implementación de la imprenta; sin embargo la cámara llegó a suplantar a la ilustración, ya que la ilustración era el único método para producir imágenes, así mismo en el mundo editorial se ha mostrado un gran interés por los ilustradores de libros infantiles o títulos de ficción, entre otros.

Existe un vínculo especial para los ilustradores en la creación de ilustraciones par los libros, ya que muchos de ellos conocieron la ilustración por medio de libros ilustrados en su infancia, así mismo muchos los coleccionaba sin embargo en su mayoría estos utilizan a diario los libros para obtener imágenes de referencia. Actualmente el papel de los ilustradores de cuentos infantiles se basa en escribir e ilustrar historias o ya sea la creación de las portadas o

contraportadas de las mismas. A la hora de bocetar las ilustraciones de los libros difieren con las de los periódicos o revistas, ya que para este tipo de obras se necesitan versiones definidas de lo que será el resultado final de la obra, estos deben detallar la posición de cada elemento, así mismo es importante definir los personajes principales de la historia.

Tanto los ilustradores/escritores trabajan en el texto como en la imagen del cuento, ya que para su realización se dispone aún más tiempo, por ello se deben realizar las creaciones de los personajes los cuales reflejen la idea, el estilo y el punto de vista principal del libro. La edición de los libros infantiles se basa en el enfoque o visión del diseño y la ilustración, los cuales difieren entre sí, explica Zeegen, L (2005); parte de los mejores trabajos en este campo se basan en el uso de elementos sencillos, llamativos y concretos los cuales buscan transmitir simplicidad para transmitir la narración adecuada.

> El Ilustrador de Libros

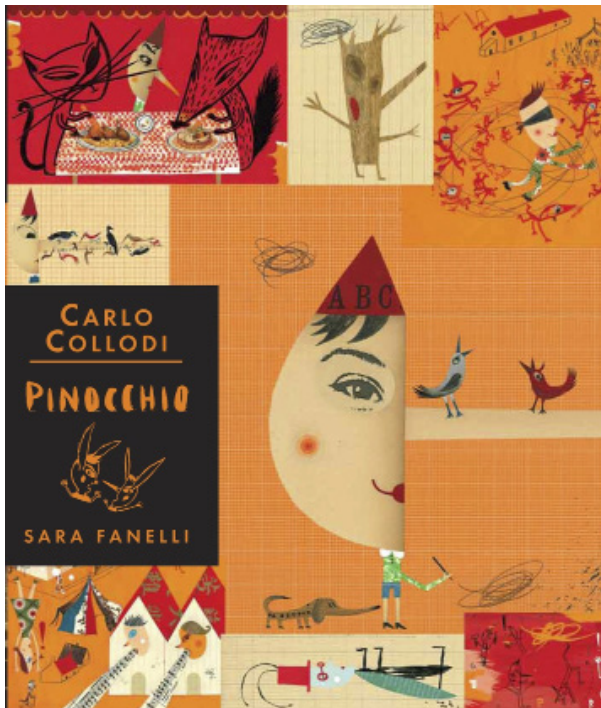
Se realizó una entrevista a la ilustradora Sara Fanelli la cual resolvió varias cuestionantes acerca de los ilustradores, en la primera cuestionante se preguntó acerca de la función de las ilustración las cuales son creadas para que el texto

tome vida, se le cuestionó a la ilustradora el proceso que posee para la creación de sus ilustraciones, a ésta Sara Fanelli expresó que luego de leer el texto del libro o cuento, se realiza la pregunta sobre qué elementos se deben tomar en cuenta o se desean explorar por medio de la ilustración, para luego proceder a plasmarlo, a la hora de ilustrar para cuentos infantiles Fanelli explica que estas surgen de imágenes previas.

La segunda cuestionante que se le realizó a la ilustradora fue que tipo de libros fueron significativos para ella cuando era pequeña y por dichos libros, sí Sara expresa que era fan de la atmósfera que crean los cuentos, ya que por medio de ellos podía imaginar que se adentraba a ellos, así mismo el uso de los colores y los detalles de las ilustraciones, uno de sus favoritos fue la obra de Pinocho.

La tercera cuestionante se basó en cómo determina los aspectos que debe contener una historia para llegar a ser ilustrados, así la ilustradora expresó que no se interesa por realizar lo mismo que describe la historia, ya que es importante mostrar una perspectiva visual inesperada, la cual muestre los detalles menos obvios, porque el texto referencia a la imaginación del lector.

Y por último se le realizó la pregunta sobre sus propósitos a la hora de realizar ilustraciones para este sector del mercado, a la cual ella respondió que es fundamental realizar libros que de pequeña ella hubiera preferido, ella retoma siempre su conexión interior con la niña que fue. Ella ilustró la portada del cuento infantil Pinocchio (Walker Books, 2003).

8

“Pinocchio” por Sara Fanelli

Fuente: <https://www.amazon.com/Pinocchio-Walker-Illustrated-Classics-Collodi/dp/1406317470>

> ¿Para qué sirve ilustrar?

Fernández, A. (2012), comenta que el papel del ilustrador es parte del proceso para llevar a cabo la comunicación de una idea, producto o concepto el cual busca llegar al consumidor, para vendérselo o para comunicar un mensaje.

Muchos expresan que la ilustración es igual o lo mismo a dibujar sin embargo esta afirmación es errónea, los dibujantes son libres de trazar lo que deseen, sin embargo el ilustrador se somete a una visión más objetiva y comercial, donde ilustrar sirve para vender y comunicar.

> ¿Qué es comunicar ilustrando?

Se hace referencia a la palabra “comunicar” como el resultado de dialogar, hablar y compartir, e ilustrar se refiere a contar, a través del dibujo o una historia donde se necesita comunicar a un tercero. Estas historias se basan en responder una necesidad en específico, por medio de las ilustraciones se aporta un valor añadido a la comunicación, El autor presenta un ejemplo acerca del tema donde se intervino un hospital, muchos expresan que el realizar un dibujo es decorar, sin embargo para realizar las ilustraciones se desarrolló una estrategia de ilustración, donde se busca comunicar una “ambientación pedagógica”, la cual ayude al

estado de ánimo de los pacientes, visitantes y el personal del hospital. Dichas ilustraciones logran fomentar el diálogo, aprendizaje y tranquilidad ante las enfermedades que se presenten en el hospital, así mismo para los familiares y personal.

> ¿Cuál es el rol de un ilustrador en el proceso de comunicación?

El papel del ilustrador es parte de un equipo de trabajo, el cual tiene como función ser uno de los más importantes dentro del proceso de comunicación, sin embargo esto no quiere decir que el ilustrador debe ser el jefe o director para una campaña o proyecto, el ilustrador posee diversas formas de trabajar entre ellas recibir pedidos directos de clientes.

> ¿Cuáles son los retos del ilustrador?

Es importante que el ilustrador mejore su trabajo por medio del estímulo y la motivación enfrentándose a diversos retos creativos entre ellos campañas o proyectos que cada uno son retos diferentes, estos le permiten al ilustrador ampliar sus conocimientos.

9

Ilustrador

Fuente: <https://assets8.domestika.org/course-images/000/000/898/898-big.jpg>

★ Una Breve Historia de la Ilustración

En la actualidad menciona Fernández, A. (2012), se vive en una época de “renacimiento de la ilustración” esto quiere decir que se encuentra en auge, así mismo su importancia no se basa solamente actualmente, sino esta viene desde varios años atrás.

Un ejemplo de ello fueron las cavernas donde se encontraron ilustraciones las cuales narraban historias, siendo así un proceso de comunicación. Actualmente la era digital proporciona información no solamente por textos, sino por medio de gráficos, símbolos, imágenes e ilustraciones. Varios ejemplos a mencionar son los libros, cómics, películas, publicidad, posters y otros; en los cuales se han empezado sustituir la palabra por medio de la imagen.

El ilustrar posee como objetivo contar historias, donde los ilustradores buscan comunicar por medio de los “dibujos” lo que se les solicita que se narre, siendo así el ilustrador un narrador por encargo, esta profesión busca crear historias diferentes de productos, valores sociales u otros las cuales lleguen al usuario o consumidor de la forma más fácil y directa. Es importante reconocer que nada nace de nada

explica el autor, por ello es importante conocer sobre la ilustración para mejorar los resultados de implementación.

> Las Cavernas

Parte de los ejemplos más antiguos que se posee de la ilustración se yacen entre los 30,000 y 60,000 años a esta se le identificaba como la pintura rupestre, no se tiene una certificación exacta del porqué se realizaron sin embargo se puede evidenciar sus pretensiones comunicativas, donde el lenguaje hablado no poseía una estructura definida para comunicarse con los miembros del grupo.

10

Pintura Rupestre “La Caza” en las Cuevas de Altamira

Fuente: <http://www.abc.es/2011108/natural-enbreve/abci-pinturas-rupestres-reales-20111081144.html>

> Roma

Fernández, A. (2012), explica que la “columna de Trajano” ubicada en Roma es el modelo narrativo visual más antiguo que se ha llegado a conocer, se cree que el año de construcción fue en el 112 d.C, en ella se encuentran varios detalles e imágenes que cuentan la historia de los hechos sucedidos en la conquista de Dacia realizados por parte del emperador Trajano, estas se encuentran bajo relieve en forma de espiral hacia arriba, está en total realiza veintitrés vueltas alrededor de la columna, a este se le puede llegar a conocer como el precedente del cómic.

11

“Columna de Trajano” - Roma

Fuente: <http://www.fuenterrebollo.com/Heraldica-Piedra/roma-columna-trajano.html>

> Egipto

En el antiguo Egipto en las orillas del Nilo, antes de la columna de Trabajo mencionada anteriormente, se conserva el libro más antiguo ilustrado, este data del año 1980 a. C, realizado en papiro.

12

“El libro de los muertos” - Manuscritos Egipcios

Fuente: http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/egipto/pintura/libro_de_los_muertos.htm

> China

Aquí nacieron los “ideogramas”, los cuales se tienen piezas de David Bland estas también son consideradas como un tipo de ilustración.

> Manuscritos Medievales

Antes del nacimiento de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en el siglo XVI se conoció el trabajo de los monjes por medio de los códices, estas se consideraban como libros escritos a mano donde se utilizaron dibujos, gráficas o ilustraciones de tema religioso o devocional.

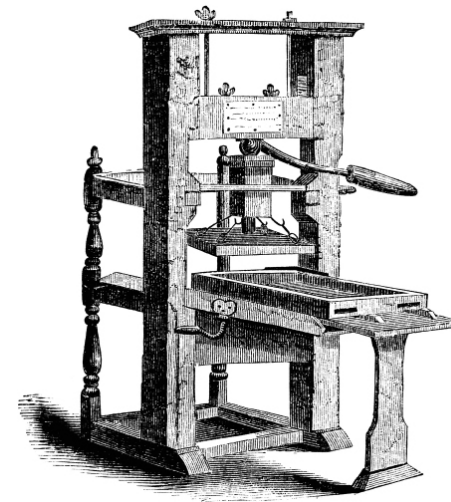
> La Imprenta

Fernández, A. (2012), explica que esta nace en Europa en el siglo XV, sin embargo se tienen precedentes de un sistema de impresión similar en el año 593. En esta época se la forma de reproducción seriada se basaba en tallados en madera, esta técnica se le conocía como xilografía, esto por parte de los monjes chinos, los cuales en el año 868 publicaron el primer libro impreso en el cual se implementaron ilustraciones, luego de este punto en la historia de la impresión las técnicas van evolucionando y van creando tendencia sobre varios estilos los cuales se pueden evidenciar en las piezas de ilustración.

En 1710 Jakob Christof hace el descubrimiento de la tricromía, la cual se comienza a implementar en las ilustraciones impresas, estas eran imágenes que al ser reproducidas se realizaban en los 3 colores primarios; rojo, amarillo y

azul, la mezcla de estos creaba las ilustraciones, desde esa época el papel de la ilustración en diferentes técnicas iban aumentando su calidad.

En 1976 nace la litografía gracias a Alois Senefelder el cual implementa el color por medio de la simplificación de los mismo, en ese tiempo este procedimiento era realizado a mano hasta 1830 que George Baxter y Charles Knight lograron perfeccionar el método de impresión donde se permitía obtener el color gracias a varios bloques de manera colocados de forma independiente. Y en el siglo XIX se comienza a cobrar bajo el concepto “por derechos de autor” de este se cree que el primer ilustrador “Randolph Caldecott” comenzó a cobrar por obra vendida basado en un porcentaje sobre las ventas de la misma.

13

“Primer sistema de impresión” por Gutenberg

Fuente: http://etc.usf.edu/clipart/14000/14021/frank-press_14021.htm

> Arte o No Arte

Hasta finales del siglo XIX la ilustración no era considerada como un arte, esto no ocurre hasta que los impresionistas y la fotografía comenzaron a proporcionar la ilustración ya como un arte, muy parecido al de la “pintura académica” explica Fernández, A. (2012).

> La Edad de Oro

Esta hace referencia al desarrollo de la impresión offset, donde la proyección del trabajo de los ilustradores es mayor ya que hasta ese momento se utilizaban planchas que no poseían un largo tiempo de vida, lo cual no les permitía imprimir tirajes extensos.

> Diseñadores e Ilustración

En 1950 se convierte en una década en que los diseñadores gráficos se introdujeron en el mundo de la ilustración. La unión de la ilustración, diseño gráfico y pintura crearon una fuerte relación por las escuelas de arte, en este momento los diseñadores empezaron a formarse en áreas como dibujo y tipografía. Los diseñadores fueron los que influenciaron un cambio en el campo de la ilustración ya que se comenzaron a introducir procesos conceptuales en los resultados; logrando propuestas impactantes.

14

Ilustración de Blossac - Diseños de Givenchy (1952)

Fuente: <https://vestuarioescenico.wordpress.com/2016/03/01/bernard-blossac-ilustrador-de-la-sinuosidad-femenina-de-los-anos-1950/>

> La recepción infantil de la ilustración

Según Arcenegui (2014), las imágenes, representaciones de la vida real, conducen a ideas concretas, especialmente si se refiere a niños, ya que actualmente desde pequeños intervienen su tiempo en la televisión, en jugar con máquinas, incluso navegar por internet, en donde encuentran en lo visual un núcleo de comunicación. Estos siguen desde tempranas edades las imágenes de lo cotidiano, e identifican dichas imágenes, como por ejemplo, cuando el niño identifica su refresco favorito por medio de la asociación del logotipo.

Por tanto Durán, J. (2015), retoma que una de las funciones fundamentales de las ilustraciones infantiles consiste en familiarizarse progresivamente al niño con la representación de la realidad, percibir la realidad o percibir su representación son dos cosas diferentes, en donde el niño desarrolla habilidades y experiencias básicas para su desarrollo y a socializar.

La actitud de los padres respecto a la relación entre niño y libro durante la etapa preescolar es indispensable, ya que determina el interés del niño hacia el libro.

La experiencia de la adquisición de la representación gráfica, conforma la primera fase de la lectura visual, ya

que se basa en reconocer que es aquello, aquella, aquel dibujo. La ilustración irá ganando autonomía narrativa, puesto que no se limitará solo a mostrar sino a explicar, por lo tanto adquirirá un argumento. La segunda fase consiste en identificarse a sí mismo a través de lo que la imagen transmite, en llorar si el otro llora, en reír si el otro ríe, en aplicar el propio mundo de experiencias emocionales a la representación de las experiencias del otro. Arcenegui agrega que el niño deduce los que los personajes actúan o sienten algo que el niño a vivido o sentido. La tercera fase consiste en imaginar, es decir, ser capaz de visualizar otra realidad alterna a la del lector, imaginar implica a sumar, el resultado de sumar dos experiencias, la del lector y la de la imagen, para conseguir otra, como por ejemplo cuando un niño es capaz de proyectar lo que habría más allá del marco del encuadre relatado o imaginar sonidos que se representen gráficamente.

La ventaja de la lectura visual que ofrecen los libros ilustrados, es que permiten adquirir competencias, experiencias y emociones que son básicas para el desarrollo cultural y social.

50

investigación

> ¿Cómo influye la imagen en el niño?

Además de las fases anteriormente pautadas, Arcenegui comenta otras funciones que tiene la imagen en los libros, dentro de las cuales se pueden añadir:

- La selección del ambiente donde se situará la narración, aportando información sobre los personajes y el entorno a través de los colores seleccionados, la técnica, las luces, sombras, entre otros.
- La advertencia del contenido: cómico, romántico, didáctico, poético, irónico, etc.
- Incitar al lector a tomar una postura a favor o en contra ante la situación expuesta por el ilustrador o autor.
- Produce sensaciones como miedo, tristeza, risa, afecto, pena, sorpresa, entre otros, cuando los lectores observan la imagen.

★ Las imágenes en los libros para chicos

Silveyra, C. (2002), explica que las ilustraciones no siempre existieron en los libros, actualmente estas parecen naturales sin embargo anteriormente los libros para niños era libros para adultos, debido a que no eran diseñados especialmente para ellos. Las ilustraciones se vieron aplicadas por primera vez en las páginas de folletines o almanaques estos iban dirigidos para lectores débiles, analfabetos o semianalfabetos, ya que apoyaban a la comprensión del texto; así mismo se ven aplicadas en los libros infantiles. En sus orígenes Comenius (1592-1670) propone un método para la enseñanza de idiomas donde las imágenes son un fuerte apoyo para el aprendizaje.

Para la realización de un libro infantil se deben tomar en cuenta cuatro personas para su realización entre ellos se encuentra el escritor, el dibujante o fotógrafo en dado caso existan ilustraciones un diseñador gráfico y un editor, por medio de este equipo se elabora un mensaje el cual se divide en tres lenguajes el texto, la imagen y el diseño donde debe complementarse para transmitir el mismo mensaje que el contenido.

En los últimos 40 años explica Silveyra, C. (2002), que se ha revolucionado en las ediciones de libros infantiles, ya que

se han vuelto libros de muy alta calidad en agradecimiento a excelentes ilustradores y diseñadores Gráficos, sin embargo él comenta que eso no significa que antes no se realizarán libros de calidad.

Las ilustraciones de los libros representan una forma innovadora de lenguaje el cual apoya al contenido textual de los libros, los ilustradores son convocados por los editores ya que debe conocer sus antecedentes para aprobar el texto, por el ilustrador no es libre de realizar cualquier ilustración o imagen, por lo que debe estar consciente que se realizará una lectura de sus creaciones, por lo que no puede llegar a ser obstáculo para los niños a la hora de leer.

Silveyra, C. (2002), cita a Ulises Wensell el cual explica que los ilustradores no se encuentran realizando cuadros para colgar o exponer, sino que buscan realizar ilustraciones para libros no solamente infantiles sino también para la juventud, por medio de técnicas variadas y varios estilos, entre ellas se cabe mencionar tendencias como estilización lineal, el realismo, simbolismo, impresionismo, naif entre otros, así mismo aplicar diversas técnicas como lo son la acuarela, las ceras, el óleo, los lápices de colores entre otros, además de tomar en cuenta varios elementos a la hora de analizar las ilustraciones de un contenido o texto como:

- > Que el ilustrador utilice el entorno, mundo visual que el texto o contenido sugiere para que los niños puedan integrarse y continuar con la historia narrada.
- > Si existe un aporte visual es fundamental que este sea capaz de transmitir y comunicar.
- > Se deben añadir o no sugerencias visuales o afectivas
- > Debe dominar la técnica utilizada
- > En dado caso se planteen problemas estéticos se deben resolver
- > Es importante que mantenga un estilo original y valioso no un estilo “infantilista banal” que son ilustraciones cómo prototipos.
- > Las ilustraciones deben ser de calidad y estética con la finalidad de atraer, interesar y conmover al observador (ya sea un niño o adulto) sin necesidad de caer en ilustraciones tradicionales que generan ternura ñoña explica el autor Wensell (2000).

Existen diferentes tipos de libros basado en sus ilustraciones, uno de los más utilizados son los libros para niños, donde

más predominan las imágenes son en los álbumes, ya que son imágenes completas donde se coloca un pequeño bloque de texto por encima, luego se encuentran las obras narrativas en ellas predomina el texto así mismo existen libros donde solo se utilizan imágenes y sin textos escritos donde el fin es crear una secuencia narrativa por medio de las imágenes o ilustraciones.

Nazzareno, T. (1979), se cuestiona acerca del papel que tienen las imágenes en los libros para niños, él explica que se debe apuntar por la educación con la imagen para la imagen, ya que esta se ha encontrado en auge se ha expandido en obras cinematográficas y la televisión (siendo una secuencia de imágenes para crear movimiento), por ello es fundamental educar a los niños a seguir apreciando la literatura, ya que en la actualidad los niños prefieren las imágenes en movimiento debido al poder y su difusión.

Silveyra, C. (2002), explica que los textos teóricos señalan que los niños pequeños perciben de mejor forma las figuras con colores planos, contenidas por trazos y por encima del fondo, el cual debe ser lo más neutro posible, así mismo se menciona que el mensaje de las imágenes es significativo lo cual significa que los niños pueden comprenderlo a pesar de no ser la imagen más apropiada para comunicar el mensaje.

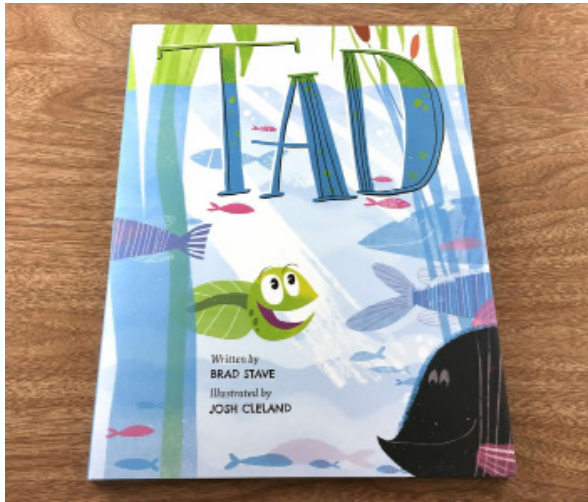
Se menciona que es importante que las imágenes de los libros no se basen en estereotipos, deben aportar al contenido para que el lector pueda sentirse identificado con ella; el estereotipo se refiere a una imagen esquemática, simplificada y superficial en representación de una cosa o persona.

La reflexión final que realiza Silveyra es la importancia de la educación estética ya que si los maestros, padres y maestros donde los educadores tienen un papel primordial en el desarrollo de la misma.

> Funciones de la Ilustración

Chatry-Komarek, M. (1986), explica que la ilustración en los libros de lectura cumple varias funciones, una de ellas es la de estimular y mejorar la sensibilidad estética del estudiante, así mismo por medio de ella se le confronta a varios valores socio-culturales. donde se contribuye a su formación. La ilustración además cumple con funciones didácticas las cuales son motivadoras para la lectura y complementan los textos.

Muchos de los especialistas no logran llegar a un acuerdo sobre el papel de la ilustración en la aprendizaje de la lectura, ya que muchos consideran que la ilustración es

15

“TAD-Picture Book” - Josh Cleland

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/46857243/TAD-Picture-Book>

El uso de la ilustración en diferentes tonalidades, colores, texturas y estilos se basa en la educación estética a la que hace referencia Silveyra, C (2002).

un instrumento para el aprendizaje eficaz donde el texto escrito se complementa con la ilustración, y otros llegan a concluir otros términos donde hacen referencia a que la ilustración puede ser un impedimento para la lectura, ya que esta puede llegar a distraerlo, sin embargo es importante tomar en cuenta el papel de la ilustración en el aprendizaje, a pesar de las diferentes conclusiones.

> Principales aspectos formales de la ilustración

La ilustración posee características de individualización, donde se le aplica su propio sello y aspecto, al concluir el proceso de redacción se busca tomar acuerdo con el ilustrador, el cual define aspectos formales los cuales se deben adaptar al grupo objetivo y cumplir las funciones que se establecieron.

> Foto y Dibujo

Un libro de lectura puede llegar a ser ilustrado por medio de fotos o ilustraciones, es importante definir cuál de las dos opciones es más funcional, ya que se debe elegir la que mejor se adecúa a la necesidad. La fotografía transmite la información con más fiabilidad, ya que se captura la realidad como tal con la cual el ilustrador no puede competir, este

tipo de imagen se utiliza para un público adulto; sin embargo para un primer libro de lectura es importante utilizar una ilustración, ya que los niños deben aprender a decodificar mensajes por medio de material impreso, al contrario de la fotografía, para los niños puede ser imprecisa o confusa.

Por medio de las ilustraciones se pueden representar más elementos, los trazos asisten a la comprensión visual, ya que por medio de ella se pueden captar más detalles. Además a comparación de la fotografía a la hora de salir impresa esta no posee tanta claridad como lo es con una ilustración donde es primordial que esta conserve claridad.

★ La importancia de las ilustraciones en las obras infantiles

Arcenegui J. (2014), establece que la literatura infantil, que es la que se dirige a los niños de 3 a 12 años, se ha considerado por mucho tiempo un contenedor de ideas y estética que daba lugar a todo lo que fuera fácil de vender, a pesar de tener faltas de redacción y ortografía, ya que a la literatura infantil no se le tenía por literatura en sí, sino como un ensayo con el fin de entretener a los niños. Por esa razón, tenía más valor comercial que de calidad. Actualmente esa idea sigue vigente por lo que existen

multitud de libros actuales que recopilan ilustraciones del pasado o de personajes televisivos, de juguetes, entre otros. En los últimos años se ha puesto énfasis en la presentación de las obras infantiles, un cuerpo de profesionales, entre ellos, docentes, psicólogos, pedagogos, mediadores, ilustradores y escritores, destacan la idea de que un libro de estas características debe cuidar, el encuadernado, el tipo de letra, los formatos, sin mencionar como más importante, el cuidado de las imágenes, ya que estas ayudan al lector a comprender mejor el texto si lo hubiere, y a desarrollar su gusto estético y su imaginación.

En consecuencia a ello, muchas editoriales y librerías optan por formatos de calidad en donde el texto e imagen casen de forma equilibrada, o bien que se componen únicamente de imágenes, como los ya mencionados, álbumes ilustrados donde predomina la imagen.

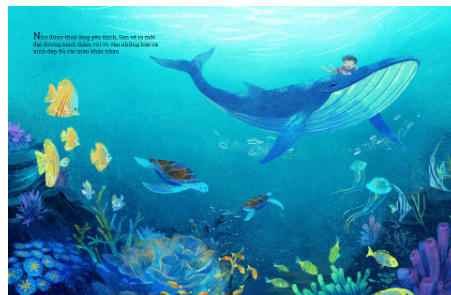
Las imágenes en las obras infantiles no son solo adornos o atractivos que facilitan la lectura de los textos, sino que son una nueva lectura que permite al niño recrearse en los detalles que él mismo elige, dedicando el tiempo que le apetezca a lo que le atrae a cuyo ritmo de movimiento él desee.

Se recomienda la utilización de imágenes claras para los más pequeños, ya que su no entendimiento podría romper la interrelación comunicativa que ha de generarse entre el dibujo y el lector. Esto quiere decir que se deben presentar nuevas opciones de imágenes a los niños para que crezcan como lectores y como personas. Jeanine Despinette (presidenta del Centro de Estudios para la Literatura Infantil y juvenil de París) afirma que “la lectura de imágenes siempre deja una huella sobre la sensibilidad de un niño pequeño, Las imágenes participan en la elaboración del recuerdo y ayudan en el proceso de estructuración de su propia personalidad.”

El niño ve en las imágenes una historia, por tanto descubre un personaje que cambia mientras que la narración avanza, en donde se presenta un nudo, y un desenlace; así mismo, el niño examina cómo los personajes transitan en un tiempo y espacio determinado y neutro, en donde solo se presenta lo importante.

16

“Sans World” por Bau Lou

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/31499329/SANS-WORLD>

Durante esta historia se puede observar cómo el personaje principal atraviesa por varias situaciones mostrando cambios de humor, aventuras, etc. Durante el libro el niño se siente triste porque sus compañeros tienen crayones y él no, al llegar a su casa comienza a dibujar siendo así utiliza su imaginación y crea mundos por medio de sus dibujos.

De esta forma se interpreta el uso de la narrativa por medio de un principio, nudo y desenlace.

> La ilustración como posibilidad de lectura

La lectura no solo comprende las palabras que conforman un texto, sino también a la visual, ya que la lectura de imágenes también aportan información.

Existen distintas lecturas en una misma obra. Los libros jamás serán leídos de igual manera por niños diferentes, ya que cada uno estará condicionado a su estado de recepción o comprensión de lectura basado en su entorno, vivencias, elementos socioculturales que lo rodean y la edad, entre otros factores; así mismo no será leído de la misma forma por el mismo niño en distintas etapas de su vida, debido a su desarrollo en todos los niveles. También cabe mencionar que no todas las historias que el niño crea en su mente al leer dibujos, serán las mismas que plasma el mismo texto, esto se da porque el lector se encuentra en constante evolución, por lo tanto relacionar su conocimiento a lo que lee. Probablemente el niño deduzca que la historia que leyó ya no es la misma, quizás olvide detalles, o quedará marcado por alguna escena específica que lo marcó, o incluso creará que hay ciertas cosas que no estaban ahí cuando lo vio por primera vez.

A pesar de que las transformaciones que surjan a través que los niños crecen, no se debe descartar la idea de que las ilustraciones fueron creadas y puestas en los libros con un propósito, siendo una de sus funciones la de facilitar la imaginación, invitar al lector a construir un mundo en su imaginación, entre otros.

Dichas imágenes no solo cumplen con la función de que el lector imagine, sino que acotan la imaginación, ya que estas se refieren a segmentos escogidos por el autor, por lo tanto tienen determinados colores u no otros, están creados con una técnica determinada o muestran imágenes que siguen el patrón convencional.

> Infancia, Libro y Civilización de los medios de comunicación

Nobile, A. (2007), explica que actualmente la infancia vive en una civilización tecnológica, donde se encuentran rodeados de mensajes y estímulos insistentes, entre ellos el cine, la televisión, los cómics, la publicidad, la prensa, los dibujos animados, los videojuegos etc, los cuales invaden constantemente la vida de las personas.

A pesar de que las transformaciones que surjan a través que los niños crecen, no se debe descartar la idea de que las ilustraciones fueron creadas y puestas en los libros con un propósito, siendo una de sus funciones la de facilitar la imaginación, invitar al lector a construir un mundo en su imaginación, entre otros.

Dichas imágenes no solo cumplen con la función de que el lector imagine, sino que acotan la imaginación, ya que estas se refieren a segmentos escogidos por el autor, por lo tanto tienen determinados colores u no otros, están creados con una técnica determinada o muestran imágenes que siguen el patrón convencional.

> Infancia, Libro y Civilización de los medios de comunicación

Nobile, A. (2007), explica que actualmente la infancia vive en una civilización tecnológica, donde se encuentran rodeados de mensajes y estímulos insistentes, entre ellos el cine, la televisión, los cómics, la publicidad, la prensa, los dibujos animados, los videojuegos etc, los cuales invaden constantemente la vida de las personas.

17

La Tablet y los Niños

Fuente: <http://www.viamm.com/wp-content/uploads/2014/07/Make-Sure-Your-Kids-Protect-Their-Electronic-Devices.jpg>

> Valor informativo de la lectura

Debido al problema de la tecnología es importante retomar el tema del valor de la lectura, Nobile define al libro como un “medio personal, capaz de poner en situación de objetiva autonomía cultural al usuario” donde la lectura permite que se desarrolle el sentimiento estético, la fantasía, aumenta la imaginación y busca una reflexión interior por medio del silencio en ambientes acogedores como las bibliotecas o las aulas.

★ La Imagen, protagonista de nuestro tiempo

> Tendencias monopolizadoras de los lenguajes icónico-visuales

Nobile, A. (2007), explica que antiguamente se ha tomado el lenguaje verbal-literario en la comunicación por medio de la narrativa escrita en papel; sin embargo actualmente el lenguaje de la imagen ha revolucionado en aspectos como la tecnología e informática, se ha desarrollado hasta convertirse en una tendencia monopolizadora; con una función expresiva y de comunicación; así mismo Nobile explica que en la antigüedad las ilustraciones encontradas en las cavernas eran la abstracción del símbolo verbal para ser convertidos en términos visuales.

La imagen posee funciones narrativas y de comunicación entre ellas se encuentra la imagen fija aplicada en ilustraciones, cómics, carteles publicitarios y la imagen en movimiento como el cine, televisión y videojuegos siendo la imagen el elemento principal del universo de la comunicación en consecuencia es un elemento de enriquecimiento, integración y explicación de los textos refiriéndose a las ilustraciones sobre papel siendo la interpretación narrativa, para los niños pequeños la imagen asume el papel narrativo en su totalidad con el uso de poco texto.

> Valoración Pedagógica

Walvoord, B. (2010), comenta que la valoración del aprendizaje se basa en la recolección de información sobre el proceso que posee el estudiante para aprender, donde se involucran aspectos del tiempo, conocimientos, experiencias y los recursos cumpliendo los fines de afecto sobre el aprendizaje, así mismo Suskie, L. (2009), agrega que la valoración se deben establecer claramente y de forma medible los resultados que se verán evidenciados en el estudiante, por medio del análisis e interpretación del contenido.

60

investigación

Nobile, A. (2007), explica que “la imagen, como la lengua verbal, el sonido musical, el gesto, etc, pertenece al universo del lenguaje como posibilidad de simbolización, expresión, y comunicación” donde se reconoce el valor de la imagen como la lengua verbal. Por ello se hace referencia acerca de la palabra escrita e imagen como un elemento complementario entre libros y los medios de comunicación, la cual comienza desde la infancia en la escuela.

> La Ilustración de Libros para Niños

El aporte de la relación narrativa entre textos e ilustración se basa en el progreso y uso de técnicas “iconográficas” en busca de una conciencia pedagógica y didáctica basada en la madurez. La historia de la ilustración en los libros inicia en la segunda mitad del siglo XX menciona Nobile donde los primeros ilustradores como Enrico Mazzanti y Carlo Chiostrri han sido magistral e insuperables “ilustradores figurativos” así mismo Attilio Mussino creador de la obra Pinocho Collodiano.

> Funciones de la Ilustración

El autor la describe basado en el contexto narrativo como “una unidad con la palabra escrita, la ilustración aclara, enriquece, integra y completa el mensaje transmitido por el texto, del

18

“Children’s Book Illustration”
por Kasia Nowowiejska

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/21669645/Childrens-Book-Illustration>

cual facilita la comprensión”, cabe mencionar algunos casos en específico como personas que poseen dificultad para descifrar los signos alfabéticos donde se decodifica el texto para su entendimiento, así mismo fomenta la memorización y memorización de mensajes, episodios o experiencias de los personajes, refina la sensibilidad estética y estimula aspectos como la inteligencia y la fantasía. Además esta influye en la emotividad, la efectividad y en despertar los sentimientos además de la creatividad.

Nobile hace referencia en especial a respetar los cánones del arte y de la estética infantil ya que esta es parte de la fuente de alegría y gratificación desde el interior para la recreación estética.

Salisbury, M. (2007), expresa que se vive en un época donde se “consumen imágenes” esto quiere decir que estas bombardean a las personas en todas las direcciones, por ello no es una sorpresa que se maneje la ilustración para los niños sin embargo se ha apreciado varios artistas o diseñadores gráficos imaginativos que muestran diversas técnicas ya sean tradicionales, digitales o sus combinaciones siendo así un aporte para la literatura infantil.

Se menciona la expresión que posee la “alfabetización visual” en los últimos años, ya que este hace referencia

a la relación que poseen los niños entre los textos y las imágenes o álbumes ilustrados, Salisbury, M (2007) hace mención que la “alfabetización significa la habilidad de leer, escribir y comprender” ahora la palabra visual hace referencia a la “destreza de ver, dibujar y formular un juicio estético”, sin embargo estas dos se basan en la capacidad de decodificar las imágenes en los significados de las palabras explica el autor. Se expresa que los dibujos o ilustraciones de los libros llegan a comunicar múltiples mensajes, ya que estas aportan el valor de las palabras. El autor transmite su afición por las ilustraciones en libros infantiles ya que van más allá de la mejora en el desempeño de la lectura, el autor resalta la importancia de las ilustraciones para los niños siendo esta su oportunidad para acceder al arte de calidad.

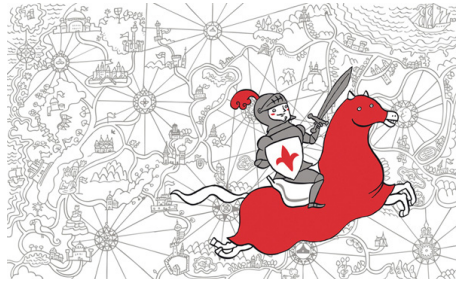
El papel que toma el estilo en las ilustraciones o en su contexto, por ello es importante conservar la esencia del artista para no caer en contenido o ilustraciones trilladas ya que los niños desarrollan la habilidad para memorizar sus personajes, canciones, ilustraciones o artistas favoritos.

ARTODAY / Sonia Alins
Miguela

Fuente: <https://medium.com/artoday/artoday-sonia-alins-miguel-8e8feca6f389>

19

> Álbumes ilustrados

Este tipo de material es uno de los más reconocidos del arte de la ilustración en cuentos infantiles, debido a que estos libros son aptos para niños entre 3 a 7 años de edad, debido al contenido que se comunica por medio de ilustraciones o dibujos, apoyados de escasas palabras, actualmente no solo existen ilustradores de libros, sino los mismos autores son los que ilustran sus libros, siendo así el perfecto vínculo entre las imágenes y los textos, desde años anteriores el valor de imagen en la educación ha venido evolucionando por lo que su papel es fundamental para el aprendizaje de los niños. Este cuenta de 32 a 24 páginas, las cuales deben generar una experiencia visual y verbal equilibrada.

★ Promover el placer de leer en la Educación Primaria

Lockwood, M. (2011), explica que la lectura por placer puede llegar a ser tanto en el centro escolar, la biblioteca o en la casa; por ello el autor procedió a realizar unas encuestas donde se les preguntaba a los niños acerca de la lectura parte de las respuestas se basaron en comentarios

positivos y negativos, entre ellos les gustaba leer porque se sentían parte de la historia, además de ser divertido, sin embargo otros pensaban que era aburrido y algunas veces divertido o solo por leer se podía ser popular; así mismo se encontraron comentarios donde se tomaba la lectura como una regla o algo obligatorio en clases.

Parte de las imágenes que realizaron los estudiantes y sus comentarios se encuentran vinculadas con la identidad e imagen que cada uno desea proyectar de sí mismos.

Otro ejemplo por parte del autor para incentivar y concientizar la literatura infantil en la escuela invitaron a cada maestro a llevar un libro infantil para comentarlo con los demás compañeros, así conformando grupos de lectura donde se expresen comentarios sobre los libros.

> El ambiente de la lecturas

Se expresa la opinión de un maestro donde explica que se “trata de hacer que los niños lean y disfruten plenamente con la lectura y dialogar con ellos después sobre esos libros con los que tan bien lo pasan”; el autor expresa que es primordial evitar un mensaje negativo acerca de la lectura,

donde esta se emplee como un castigo, menciona un ejemplo donde al niño se le haga quedarse sin recreo para leer un libro esto no logrará que los estudiantes consideren la lectura como algo atractivo. Así mismo se hace mención de buscar espacios donde se coloque material de lectura para leer en los tiempos descanso, celebrar autores de libros famosos o establecer zonas de lectura en el jardín u otros.

Lockwood explica que los niños son mejores cuando tienen la oportunidad de leer y pueden elegir que leer entre ellos obras, comics o revistas, siendo así una lectura por placer y no se encuentran obligados a escribir sobre lo que leen, sin embargo esto no significa que por medio de la lectura no se deban enfrentar a diferentes retos. Los niños se limitan a buscar el libro más grande o con la portada más impresionante, un ejemplo fue el dado por un maestro donde un niño eligió un diccionario para la lectura “libre” siendo el libro más gordo que había.

Cabe mencionar que los lectores no nacen si no se hacen, señala Aidan Chambers. Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage establece varios objetivos de aprendizaje que deben obtener los niños a los 5 años, bajo el proceso de lectores precoces entre ellos cabe mencionar:

> Escuchar una serie de palabras y estas ser reproducidas en el mismo orden.

> Vincular sonidos y letras, donde se nombren y pronuncien las letras del alfabeto.

> Otro que se menciona es el utilizar parte de sus conocimientos fónicos para escribir palabras sencillas. Examinar y experimentar por medio de sonidos, palabras y textos.

> Manifestar por medio de la comprensión de los elementos de la narración y la sucesión de acontecimientos.

> La enseñanza precoz de la lectura

El programa de enseñanza de “Letters and Sounds” se basa en varias fases para la enseñanza entre ellos se mencionan los siguientes:

Se debe contratar a maestros o maestras de lectura entusiastas, donde se realicen actividades abiertas y auténticas.

Buscar un entorno de lectura donde se acceda fácilmente a diversos textos.

Practicar el aprendizaje colaborativo.

21 **Incentivar el hábito de lectura desde bebés**

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/44/71/a5/4471a57762086941f70b278676d89daa.jpg>

Implementar varios enfoques donde los alumnos sean conscientes de lo que realizan, del porqué lo hace y del cómo lo hacen.

Crear vínculos entre la lectura dentro de la clase y fuera de ella donde se muestre a los pequeños lectores un mundo más allá que el que se tiene en el centro educativo, es primordial mostrar la lectura como si fuera un placer de la vida cotidiana.

> **Actividades abiertas y auténticas para amar la lectura**

Lockwood, M. (2011), menciona varias actividades que pueden realizarse dentro de las aulas para entusiasmar a los niños con la lectura:

Se puede preparar una visita a los autores e ilustradores, donde los niños conozcan a los creadores de sus libros favoritos, donde se promueva la lectura, así ellos podrán leer y hablar sobre los libros del autor.

Organizar días del libro o del autor para toda la escuela, por parte de esta actividad se puede implicar a los niños y a los padres o los familiares; para estas actividades se pueden actuar o dramatizar pequeños fragmentos de la historia para darle un valor añadido a los libros, siendo así mismo ser una forma diferente de compartir los padres con sus hijos por medio de una lectura.

Realizar un diario de lectura en clase, los alumnos deben tener fácil acceso a este ya que por medio de él se pueden realizar aportaciones de los libros, puede ser guardado en el área especial de lectura o el rincón de libros del aula, siendo esta una actividad donde los niños compartan lo que escriben o dibujen.

Incentivar a los niños por medio del uso de vestuarios o marionetas, de esta forma los alumnos disfrutan los relatos naturalmente con el juego. Representar escenas del libro por medio de materiales teatrales el autor menciona el uso de máscaras, escenografía entre otros, así los niños pueden disfrutar del libro en su entorno, observar a los personajes y la secuencia narrativa.

Lockwood, M. (2011), comenta que las preferencia por género literario son las obras de ficción fantásticas más que al realismo u otras; sin embargo un porcentaje prefiere obras informativas.

> Una forma sencilla de “Animar a Leer”

Quintanal, J. (2000), comenta que a la hora de leer un cuento se encuentran diversas formas de realizarlas, siempre y cuando estos respeten la fidelidad de la narrativa, muchos muestran las ilustración del libro a los niños

mientras leen en voz alta, además de usar muecas, gestos, inflexiones en la voz, diferente tonos entre otros logran un resultado enriquecedor agrega el autor.

Los objetivos de las experiencias lectoras poseen como fundamento sensibilizar la importancia sobre la lectura escolar, aplicarla de forma idónea además de proporcionar un marco y estructura que se base en la experimentación.

Los fundamentos se basan en estimular la sensibilidad que es el aprender amar, favorecer su relación con el autoestima, proporcionar experiencias lúdicas, actividades basadas en juegos que ayuden a fomentar la lectura y formar parte del vocabulario de los estudiantes y su forma de expresarse.

El programa tomará la intervención, la unión entre personas o cosas siendo así una experiencia que se basa en plataformas que apliquen en todos los aprendizajes de los niños.

> Iniciación a la Lecto-Escritura

Vallet, M. (2001), expresa que el cuento es la mejor herramienta para que el niño se informe y disfrute a leer y escribir. Existen dos tipos de lectura:

68

investigación

La lectura personal hace referencia a la que realiza cada persona, esta se lleva a cabo en silencio, donde los ojos son los únicos que se mueven; esta no se concentra en cada sílaba y palabra, ya que el cerebro lee globalmente, este tipo de lectura favorece al hábito lector, ya que se lee para informarse o para disfrutar, por ello es importante comprender lo que se lee.

La lectura expresiva se basa en la que se realiza con las demás personas, ya que por medio de ella los demás deben comprender lo que se está leyendo en voz alta, esta debe ser una lectura lenta a diferencia de la lectura personal, por ello es primordial que se lean las palabras con claridad además del uso de la entonación, así facilitando la comprensión de los demás; por medio de ella se logra gesticular, entonar y pronunciar.

Para el aporte del aprendizaje es importante la utilización de la lectura personal, por lo que desde pequeños se debe enseñar a los niños a leer para ellos mismos, así facilitando la comprensión de los textos.

> Los cuentos y la Biblioteca de aula

Es importante que la lectura no se convierta en una actividad mecánica, ya que es importante que aprenda a

22

Cuenta-Cuentos

Fuente: http://ocio.farodevigo.es/img_contenido/noticias/2013/04/179452/112113800.jpg

leer las imágenes y las comprenda. Los cuentos son una herramienta fundamental e imprescindible para que se fomente el hábito de lectura, donde el niño disfrute lo que lee, la autora Vallet, M. (2001), explica que es importante que dentro del aula exista un rincón de los cuentos los cuales se convertirían en la biblioteca del aula.

> Como se leen las imágenes de los cuentos

A la hora de leer los cuentos es importante que la educadora o exista una cuenta-cuentos, ya que es importante que los niños vean las imágenes y aprendan a interpretarlas, por ello el uso de estos cuentos son de gran tamaño, con dibujos grandes y claros. Cuando se comience a leer se le debe preguntar a los niños sobre las imágenes por ejemplo “¿De qué trata el cuento?” Dejando que los niños respondan y utilicen su imaginación; así mismo se procede a la lectura de cada página preguntando sobre el contenido de la misma, además se deben señalar elementos dentro de las ilustraciones que ayuden a los niños a crear la historia, tanto elementos de la parte de arriba, el centro y abajo, de esta forma los niños podrán conocer cómo se leen las imágenes, por medio de un análisis detallado de lo que posee la ilustración.

Siendo esta forma un incentivo para que los niños deseen leer los libros.

23

Identificación de Palabras por medio de imágenes

Fuente: <http://static.consumer.es/www/imgs/2013/10/bibliotecas-bebes-bebetecas-libros-ninos-infantiles-padres-listg.jpg>

> Lectura de Palabras sin conocer las Letras

Los niños poseen la capacidad de leer palabras complejas antes de llegar a conocer las letras, lo que en realidad cada niño realiza es descifrar símbolos, Vallet, M. (2002), describe tres propuestas para facilitar este proceso:

A la hora de identificar los instrumentos de los niños es importante colocar el nombre en letra cursiva, por ello a la hora de crear un hábito el niño sabrá que al ver ese tipo de palabra es donde corresponde dejar sus pertenencias. Los niños tienden a relacionar los objetos con la palabra que deben leer, por ello también se sugiere realizar tarjetas clasificadas donde los niños relacionen la imagen con la palabra, con este ejemplo se puede observar cómo los niños leen las palabras basado en el dibujo las asocia con ello sin necesidad de conocer las letras.

Quesada, R. (2002), explica que la lectura si se realiza con el afán de estudiar y aprender se facilita para el estudiante si éste comprende lo que lee, siendo así un método donde el alumno cambie por sus palabras lo que dice el autor y así escribir las ideas principales de lo que lee.

★ Lenguaje Visual

En la actualidad el mundo se basa en impactos visuales por

medio de imágenes, estas se pueden captar a la hora de ver televisión, cuando se va por la calle en los anuncios, leer algún medio de comunicación o cuando se va a comprar a una tienda, este tipo de impactos visuales son los que a diario atraen a cada persona sin darse cuenta.

Fernández, A. (2012), explica que existen dos tipos de imágenes las que pueden llegar a crear placer y las demás, ya sean de cualquier tipo estas en su mayoría crean conocimientos y poseen significados. Actualmente los medios comunicación dominan la sociedad, ha logrado entender circunstancias propias para cada propósito. Las

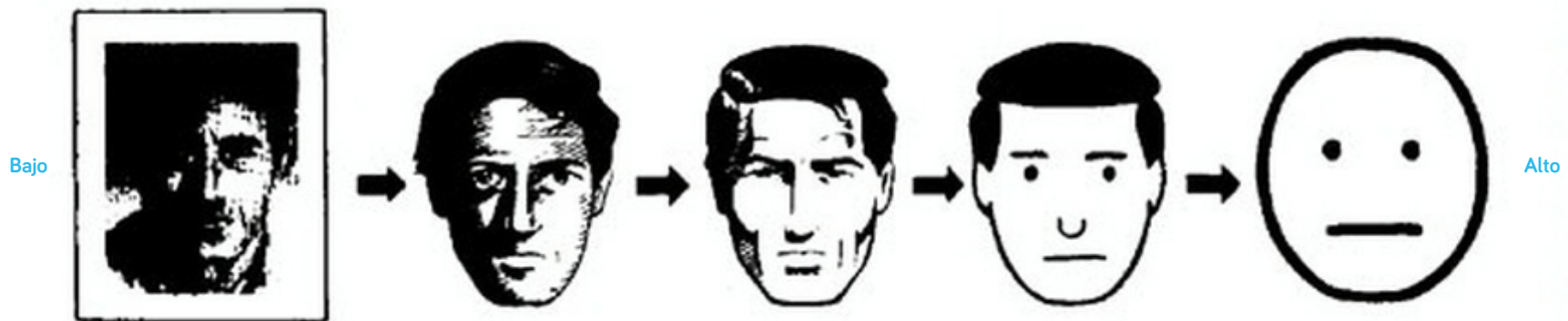

imágenes pueden llegar a transmitir mensajes específicos por medio de elementos visuales, los cuales se utilicen por cada tipo de usuario al que son dirigidos.

Es importante que los ilustradores conozcan los sistemas de comunicación, se debe estudiar cada proyecto en función de la persona que lo solicita, el cliente o el destinatario, porque de lo contrario el éxito de la pieza no quedará en el consumidor.

> Niveles de Íconicidad

El autor menciona que “una imagen no es la realidad sino la representación de la misma” esto quiere decir que el ilustrador busca darle un significado a la imagen, en ella se mezcla el interés

25 | **Grados de Íconicidad**
Fuente: <http://narceaeduplastica.weebly.com/uploads/8/9/2/8/8928253/5587339.jpg?866>

del cliente, a la persona que se dirige y el estilo propio del ilustrador para que sea una creación propia.

Los niveles de íconicidad, estos se pueden clasificar por la representación fiel casi fotográfica, la media cuando aún se puede interpretar y bajo, cuando esta es más esquemática. A continuación se muestra un ejemplo de dichos niveles.

> Punto y Contrapunto

Por medio de las ilustraciones se cuentan historias, pero dentro de estas hay puntos los cuales llaman o capturan la atención del usuario, por medio de ellos el espectador podrá captar lo que se le quiere decir con la ilustración realizada, sin embargo pueden existir otras donde se manejen varios puntos de faciliten la comprensión del mensaje.

Además existen ilustraciones donde se encuentra un punto principal y varios puntos secundarios; para este tipo de composiciones se debe utilizar un contrapunto el cual tendrá la función de hacer comprender la ilustración como una sola. Por medio del contrapunto se puede capturar la atención del usuario, por medio de ellos se logrará que el público encuentre más interés por la ilustración y tenga la oportunidad de percibir más mensajes. Un ejemplo de ella es la obra “Las Meninas” de Velázquez.

26

“Las Meninas” por Velázquez

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Las_Meninas_01.jpg/300px-Las_Meninas_01.jpg

72

investigación

27

“Smiles” por Junissa Bianda

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/49714449/Smiles>

Dentro de esta composición se logró percibir a la niña y el perro como un punto y el contrapunto el fondo que le rodea como el arbusto las flores, el tronco y la mariquita.

En el primer punto se colocan a las hijas de la familia, ya que estas se encuentran en un primer plano, junto a las niñas se encuentran varios elementos como bufones y animales, estos toman el lugar de puntos secundarios y por último el contrapunto se refleja en la figura de los reyes por medio del reflejo en el espejo de al fondo. Siendo así una composición de la cual se pueden percibir varios mensajes.

> Educación Visual y Plástica

Balada, M. y Juanola, R. (1987), explican que la educación visual se basa en la preparación para pensar, comprender y comunicar por medio del lenguaje visual y la imagen. En ella se abarca la comunicación no verbal la cual hace referencia a la percepción, expresión y la comunicación por medio del lenguaje visual.

La educación visual busca que el aprendizaje por medio de la observación, donde se fomentan proceso de sensibilización y estética para comprender la realidad.

> Como se codifica el lenguaje Visual

Es necesario que se traduzcan las palabras al contenido por medio de material icónico, existen estudiantes donde la

imaginación no es un punto a su favor, esto es debido a que han recibido una educación que se basa en estereotipos y rutinas, donde el pensamiento divergente o hemisferio derecho no se ha estimulado lo suficiente.

La imagen mental se basa en la preparación de lograr captar un problema o necesidad, así mismo obtener la capacidad para resolverlo; obteniendo como resultado la realización de varias imágenes mentales, donde la percepción del entorno, la imaginación y la sensibilidad sean parte de su desarrollo; todos estos elementos hacen referencia a un concepto mental o conceptual.

La imagen materializada hace referencia a los sueños y emociones, se basa en una etapa misteriosa, en la cual se establece el momento de la “iluminación”, la cual consiste en una idea creativa, donde la imagen procede a ser expresada y materializada de forma plástica explica Balada, M. y Juanola, R. (1987).

La comunicación se basa en la verificación y comprobación que las ideas con la finalidad de transmitir mensajes que sean de utilidad o sensibilicen al observador; así mismo el uso de las imágenes donde en la antigüedad se utilizaron como representaciones pictográficas en las cavernas, las cuales hasta el día de hoy se ve en el cine y los avances

de la técnica ilustrativas. A continuación se mencionan varias relaciones que existen basado en la imagen como un elemento de comunicación:

La íconicidad hace referencia a la capacidad que una imagen puede poseer a la hora de representar un objetivo establecido, en sí el grado máximo de la íconicidad es el objeto en sí, entre menos este parezca menos grado de íconicidad posee.

La abstracción se refiere a la eliminación de diversas características estimadas.

La simplicidad y complejidad se basan en la dependencia ya sea mayor o menor de la atención que se debe necesitar para su decodificación, en sí hace referencia a conocer lo que se va a representar.

La pregnancia de la forma se refiere a la fuerza o debilidad que poseen las imágenes ya sea por elementos como su nitidez, la ausencia o recargo de detalles o el nivel de la información en que pueden transmitir en cada momento.

La connotación hace referencia a la capacidad de crear asociaciones en el sujeto con lo que se ve en la imagen, en la cual se crean impactos emocionales y se le sugiere algo.

La denotación posee la capacidad de hacer una imagen más clara, consciente y objetiva, esta cuenta con más información.

★ Las Imágenes y la Educación

En la psicología evolutiva se muestra desde el primer año de vida, donde el infante empieza conociendo las formas de los objetivos, los cuales con el tiempo le son más familiares, luego procede a reconocerlas como objetos seguidamente en imágenes como dibujos o fotografías. A los dos años de edad, los niños adquieren un vocabulario de formas simples y familiares como animales y objetos. Al principio las imágenes atraen a los niños debido al uso del color, sin embargo aún no sabe interpretarlas, entre los 18 y 20 meses este reconoce las imágenes representadas y puede llegar a confundirlas por las cosas que representan. A la hora que el infante distingue entre las imágenes y sus representaciones, es donde el niño ya adquirió la función representativa de las imágenes, junto con su lenguaje, luego de ello ya lo asocia de forma plástica como lo son las ilustraciones.

El nivel de comprensión basado en el uso de imágenes depende la edad, efectividad y la personalidad del autor en la interpretación de la misma, por ello debe aprenden

28

Ilustración por Muxxi

Fuente: <https://illustrationweb.tumblr.com/post/112773292292/muxxi>

Esta ilustradora maneja varios códigos visuales los cuales se ven reflejados en sus personajes, así mismo fomenta la imaginación por medio de mundos extraordinarios.

a decodificar las imágenes por medio de formas, colores y estructuras. La educación visual debe estar presente desde los primeros años en la escuela, ya que este es el centro de una pedagogía artística que se basa en la creatividad, la estimulación visual por medio de material didáctico elaborado especialmente para ellos explica Balada, M y Juanola, R. (1987).

> El dibujo como mensaje

Francia, A. y Oviedo, O. (1999), explican que el dibujo es un aporte al valor de la inteligencia estética, todos los dibujos hablan, ya que los dibujantes ilustran y las personas descifran esas palabras, es importante conocer sobre la cultura de cada lugar, ya que cada una de ellas entiende su lenguaje.

A la hora de realizar dibujos realistas o no se buscan analizar rasgos que aporten a su valor estético, en ella se va desarrollando un mensaje propio, donde este se entiende y se asimila; por medio de la lectura de las imágenes se logra la observación, la concentración y la capacidad de imaginarse en el mundo de la ilustración, además se analizan los detalles, y estimular las sensaciones.

76

investigación

> La configuración del Lenguaje Visual

Se le denomina al lenguaje visual como un lenguaje plástico, ya que por este se representa por medio de formas, se entiende por forma como la percepción de por medio de sensaciones.

Las generalidades del alfabeto visual se basan en varios elementos entre ellos:

> La definición es un elemento principal de la expresión visual o plástica, este es más simple y sencillo, el cual no posee dimensiones solo una posición

> Las clases se les define según la forma y la medida.

> La configuración hace referencia a la materialización la cual es un encuentro con la superficie material, como el soporte o la base.

> La forma se refiere al resultado final, esté en su mayoría es redondo y puede ser parecido a un pequeño círculo este depende del soporte, material y técnica utilizada.

> La medida se basa en la ocupación de un espacio, donde el tamaño puede aumentar tanto como se desee.

> La expresividad se basa en la precisión, intersección e interrupción de un sonido.

> La función se refiere a la configuración de las formas se hace mención del puntillismo, las texturas y la ornamentación.

Las Líneas como elemento gráfico

Estas se definen como un hilo extendido con una dirección establecida, por medio de trazos continuos y alargados, así mismo el conjunto de puntos con una longitud y movimiento.

Las clases pueden llegar a ser líneas simples o complejas. Su configuración se basa en la coordinación, ya sea de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de forma circular, ondulada, entre otros.

> El trazo puede ser representado por medio de rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas entre otros.

> El rastro se define si es fino, grueso, difusa, irregular, precisa etc.

> La huella se define por la marca del surco o en relieve.

> La textura en dado caso sea brillante, opaca o granulada.

> La posición en el sentido de la gravedad puede ser vertical, horizontal e inclinada.

> Su expresividad por medio de la suavidad, dulzura, agilidad, rigidez, brusquedad, fragilidad, fuerza, temblor entre otros. Y su función como un objeto de contorno o sombreado.

> Lenguaje Visual y Comunicación

Este hace referencia a un instrumento de comunicación el cual se basa en 4 elementos el emisor, el mensaje, el canal y el receptor.

El emisor transmite las ideas, pensamientos, experiencias, a la hora de elaborar mensajes por medio de códigos con un sistema de signos, símbolos, íconos o sonidos. Luego dicho código procede a ser codificado por el emisor y decodificado por el receptor ya que este es el que interpreta el mensaje. Los mensajes que se reciben pueden ser visuales, sonoros, táctiles, olfativos o de información cinética, dinámica entre otros; la importancia de conocer este sistema y sus elementos ayuda a la realización de una lectura de un contenido por medio de mensajes visuales explica Balada, M. y Juanola, R. (1987).

> La percepción

Posee como finalidad estimular la imaginación asimismo la creación de imágenes mentales por medio de actividades que ejerciten la observación, el diálogo y las motivaciones audiovisuales siendo así un incentivo.

Los estudiantes deben adquirir una capacidad de percepción universal por medio del análisis visual y la observación de su ambiente. Trabajar por medio de los cinco sentidos básico donde se generen contrastes y relaciones mutuas, adquirir hábitos de observación visual donde se retengan la información y se implemente la imaginación creadora, asistir el pensamiento divergente o el hemisferio derecho por medio de la experimentación con objetos o materiales, por medio de las leyes de la forma aumentar su capacidad de percepción.

> Elementos del Alfabeto Visual

Las estructuración de los elementos del lenguaje visual se basan en varias variantes, por medio de diversas terminologías entre ellas se comprende intuitivamente el concepto de la línea y la superficie es fundamental que el estudiante identifique este tipo de elementos, comprender

78

investigación

Mediación Pedagógica	
RESUMEN DEL TRATAMIENTO DESDE LA FORMA	
ASPECTOS	ESTRATEGIAS
1.- Juego Pedagógico (Contenido y Forma)	<p>► Expresión del Contenido: Conjugar lo escrito y lo icónico</p> <p>► Recursos Expresivos: Puestos en juego en el material</p> <p>► Características de la Forma: Belleza, expresividad, originalidad y coherencia.</p>
2.- Características del Tratamiento Formal	<p>► Enriquece el tema y la percepción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hace comprensible el texto. • Establece un ritmo. • Da lugar a sorpresas, a rupturas. • Logra variedad
3.- Línea Editorial	<p>• Letras y números, títulos y subtítulos.</p> <p>• Caja: márgenes, citas.</p> <p>• Pie de Página, otros.</p>
4.- Diseño Gráfico	<p>► Diagramación del texto: toda la forma se refiere a los recursos</p> <p>Darle formato a la hoja: es en el material. Diagramación, Dado de Ilustraciones</p> <p>Figuras, gráficas, dibujos, color, Contraste, ubicación, textura, Silencios, soportes.</p>

29

Resumen del Tratamiento de la Forma por Antonio Molina

Fuente: <https://es.slideshare.net/antoniomolina7568596/mediacion-pedagogica>

el espacio, adquirir el significado de la forma por medio de la coordinación del espacio y los elementos plásticos como la línea, superficie, etc. Dominar los colores, texturas y demás elementos sensoriales, transformar el lenguaje plástico a objetivo, representar las propias experiencias por medio de vivencias personales. Expresarse de forma espontánea implementado la imaginación y traducir de forma plástica su mundo emocional.

> Mediación Pedagógica en la Elaboración de Libros de Texto

Gutiérrez, F. (1995), explica que la mediación promueve el aprendizaje por medio de la participación, la creatividad, la expresividad y la racionalidad, esto quiere decir que el aprendizaje se vuelve válido cuando propone varios procesos educativos, se debe educar para la incertidumbre, asimismo implementar la educación como un método para gozar la vida se retoma la palabra “Scholé” que para los griegos significaba tiempo libre o un estado de relajación sin obligación, en la actualidad el aprendizaje se ha convertido en cumplir con varias obligaciones que son impuestas y las cuales deben obedecerse constantemente.

Otro de los objetivos que se mencionan es el buscar educar por medio de la expresión, donde no solamente se le da

sentido al problema de la comprensión si no a la expresión, este se basa en la claridad, coherencia, seguridad, riqueza y belleza del manejo de las formas en los diferentes lenguajes, esta es una virtud positiva, que requiere de interés y gozo, por ello es importante que los estudiantes se expresen y no se repriman así encuentren el sentido de lo que hacen. El aprender a educar para convivir es otro de los objetivos que se mencionan, la mediación pedagógica busca realizar ejercicios que se basen en el ínter aprendizaje en los cuales los alumnos cooperen y participen, donde se respeten las opiniones e ideas ajenas.

> El sentido de los libros de texto

El sentido de la mediación pedagógica se basa en la diferencia entre los modelos pedagógicos que buscan educar por medio un modelo temático la enseñanza, se debe buscar la información y verificarla para su asimilación, además de evaluar la retentiva por parte de los estudiantes. Para lograr el aprendizaje por medio de la creatividad, expresividad y racionalidad se utilizan tres tratamientos específicos:

El tratamiento del tema que se basa en mediar los contenidos por medio de recursos claros, accesibles y organizados para ayuden al aprendizaje. El tratamiento desde el aprendizaje hace referencia a las prácticas y los ejercicios que se pide que

realicen los estudiantes. El tratamiento desde la forma que se refiere específicamente al diseño de los materiales y la forma en que estos son trabajados por medio del formato, las ilustraciones el color, la tipografía entre otros.

La implementación de los personajes van de la mano con el tratamiento de la forma ya que estos pueden lograr relaciones más variadas donde se ubican, explican y se le brinda apoyo al mensaje escrito por medio de ellos.

> Estrategias para el tratamiento de la forma

Parte de las claves para guiar este tipo de tratamiento son los siguientes:

La expresividad se basa en el contenido que toma forma, parte de su tarea fundamental el es el tratamiento desde la forma, siendo así un producto de la misma. La expresividad se logra por medio de diferentes recursos de expresión como:

- > El uso de imágenes lúdicas y atractivas para los niños.
- > Imágenes que apoyen el texto para mejorar la comprensión.
- > Buscar imágenes que complementen el texto.
- > Utilizar imágenes que contrastan.
- > La diagramación del contenido debe establecer un ritmo de percepción.

- > Uso de imágenes son soportes ricos
- > Utilizar imágenes que resaltan en diferentes puntos de perspectiva o de mira.
- > El uso de diagramación que enfatizan en los nudos temáticos.
- > Buscar imágenes con detalles significativos
- > Uso de la reiteración de un elemento.

Por medio de la originalidad se pueden implementar los siguientes:

- > Buscar se que asiente lo novedoso, donde se motive por medio de la creación visual del tema.
- > Debe entenderse con claridad, simplicidad y belleza de la forma.
- > Se debe concretar el toque visual más en relación con el tema.
- > La originalidad se puede lograr por medio de la diagramación no usual y creativa.

Por medio de la coherencia se pueden toman en cuenta los siguientes puntos, explica Gutiérrez, F (1995):

- > Los discursos verbales e icónicos deben llevar un desarrollo lógico entre ambos.
- > La continuidad basado en la variedad y la aplicación de la variedad en la unidad

- > Uso de la diagramación como una articulación del contenido e imágenes.
- > El estilo de diagramación y diseño debe estar en sintonía con la personalidad del texto.
- > Obtener una integración tanto verbal como visual.
- > Complementar el contenido
- > Buscar la intencionalmente de segundos mensajes.

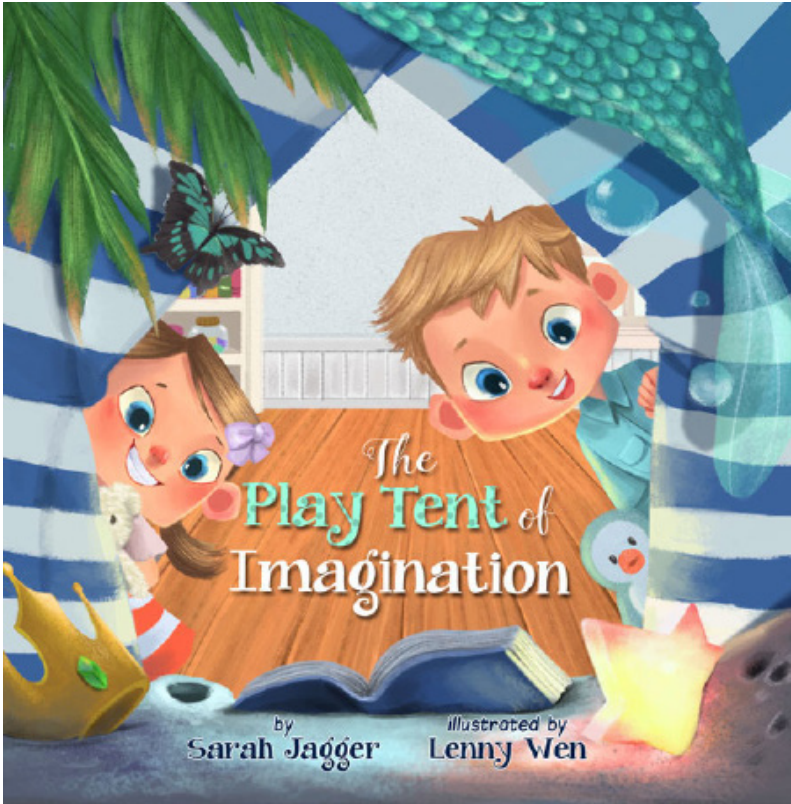
Por medio de la redundancia pedagógica se puede llevar a cabo lo siguientes puntos:

- > El uso de la apropiación no lineal basado en lo temático
- > Encontrar la forma como el reforzamiento para el texto.
- > Establecer la forma como un elemento de complementación con el contenido.
- > Buscar que la visualización del tema se tome de diferentes perspectivas por medio del uso de gráficas e imágenes.

Asimismo esta se puede lograr por medio de:

- > Complementación gráfica de los contenidos.
- > Identificar gráficamente los nudos temáticos.
- > Establecer la concentración gráfica desde diferentes puntos de vista.
- > Recopilar recursos icónicos de la vida cotidiana o del día a día.

30 | **The Play Tent of Imagination - Sarah Jagger**
Illustrated por Lenny Wen

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/41493847/The-Play-Tent-of-Imagination-Childrens-Book>

Dentro de estos ejemplos se puede observar el uso de las imágenes para comunicar y despertar el interés del niños, así mismo la aplicación de diagramación en complemento de la imagen y el texto.

También el tratamiento de la forma se ve enfatizado en el uso de los elementos gráficos del fondo y los personajes, estos permiten al niños interactuar con la ilustración por medio de un análisis de los elementos ilustrados, así mismo el uso de los contrastes como el color rojo de la guacamaya y el rosa de la tienda de dulces.

- > Buscar sorpresas y rupturas por medio de contra hábitos perceptibles y en contra de los estereotipos, el uso de imágenes fuera de lo común.
- > Varias las estructuras de la diagramación
- > Buscar contrastar el subjetivo y el objetivo.

Para la implementación del ritmo se constituyen varios elementos como:

- > La columna vertebral de la forma
- > Buscar un orden que genere armonía en la diagramación
- > Encontrar la estimulación apropiada para la percepción de los de la persona oyente.
- > Buscar la variedad en la unidad.

Para lograr el ritmo se deben tomar en cuenta los siguientes elementos:

- > Encontrar el ritmo de intensidad que combine los elementos visuales.
- > Establecer contrastes por medio de imágenes e imágenes con texto.
- > Basarse en juegos que generen intriga.
- > Realizar juegos de espacios, el uso del blanco y los vacíos.
- > Reiteración de los elementos.
- > Juego de equilibrios y compensaciones.

- > Establecer curvas de atracción como altos y bajos.
- > Graduar el estímulo en los niños para llegar al clímax de su interés.

★ El desarrollo de las Inteligencias Múltiples

Regader, B. (2014), en red explica que la teoría de la Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, el cual busca una inteligencia única, durante su búsqueda propuso que la vida humana o los humanos requieren del desarrollo de varias inteligencias, durante su investigación Gardner y sus colaboradores en Harvard explicaron que la inteligencia académica que es la obtención de titulaciones y méritos educacionales no son factores que definen la inteligencia de una persona. Por ello definió 8 tipos de inteligencia a continuación se describe cada una de ellas:

La **inteligencia lingüística** se basa en la capacidad de dominar el lenguaje y la habilidad de comunicación con los demás. Un ejemplo de ello es la el aprender el idioma materno para lograr una comunicación efectiva y eficaz, esta no hace referencia a la comunicación oral, sino a las diferentes formas de comunicarse como lo son la escritura y la gestualidad, parte de las profesiones que destacan en

este tipo son los políticos, escritores, poetas, entre otros.

La **inteligencia lógico-matemática** fue conocida principalmente como una de las inteligencias más importantes o primordiales, esta era utilizada para saber cuán inteligente podría llegar a ser una persona. Esta inteligencia se basa en la capacidad de los humanos para el razonamiento lógico y la forma en que resuelven problema matemáticos, así mismo implica la rapidez con la que pueden solucionar ese tipo de problemas, de esa forma se determina el nivel de inteligencia lógico-matemática. Parte de las profesiones que destacan son los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos.

La **inteligencia espacial** se basa en la habilidad o capacidad que posee una persona para observar el mundo y los elementos u objetos que le rodean en diferentes perspectivas, muchas de las profesiones que manifiestan este tipo de inteligencia son los pintores, diseñadores, escultores entre otros, por medio de esta capacidad las personas pueden visualizar imágenes mentales, ideas, dibujar y localizar detalles, así mismo poseen un sentido por la estética.

La **inteligencia musical** se basa en un arte universal comenta Regader, B. (2014), en red, muchas culturas poseen música

distintiva por ello Gardner y sus compañeros consideraron que existe la inteligencia emocional, esta se basa en varias zonas del cerebro las cuales ejecutan una serie de funciones que se vinculan con la interpretación y la composición de la música, esta puede perfeccionarse y entrenarse, las personas que poseen este tipo de inteligencia son capaces de componer canciones o piezas musicales y tocar una serie de instrumentos así mismo el leer pentagramas.

La **inteligencia corporal y cinestésica** se compone de todas las habilidades corporales y motrices entre ellos se basa el uso de manejo de herramientas o expresar algunas emociones por medio del cuerpo, muchos de los que poseen este tipo de inteligencia con los bailarines, actores, deportistas, cirujanos ya que ello deben conectar sus habilidades racionales con las físicas.

La **inteligencia intrapersonal** hace referencia a la la habilidad de controlar y comprender lo que sucede en el ámbito interno de uno mismo, así mismo estas personas son capaces de comprender sus sentimientos, emociones y hacer reflexión sobre cada uno de ellos.

La inteligencia interpersonal es la facultad de entender lo que va más allá de lo que los sentidos logran percibir de los demás, por medio de ella se permite interpretar ya sean palabras o los gestos, o ya sean los objetivos y metas al

escuchar un discurso, esta se basa principalmente en la capacidad de lograr empatizar con los demás, las personas con este tipo de inteligencia poseen la habilidad de detectar y comprender las circunstancias y problemas de los demás, algunas profesiones que desarrollan este tipo de inteligencia son los maestros, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos.

La **inteligencia naturalista** es la que permite detectar, diferenciar y categorizar varios aspectos que pueden ser vinculados con la naturaleza, elementos relacionado como lo son el clima, la geografía, los animales o las plantas, esta inteligencia fue agregada en 1995 ya que Gardner consideró que era parte de una de las inteligencias esenciales que logran la supervivencia del ser humano para la evolución.

★ La inteligencia emocional en los niños

La pedagoga Panes, J. (2011), en red explica que la aplicación de las inteligencias múltiples en la educación de los niños es innato y estático, sin embargo se puede potencializar el aprendizaje de las inteligencias en los niños, así mismo explica que Gardner convierte esas capacidades en destrezas que pueden ser desarrolladas. Es importante reconocer las que estas inteligencias se pueden enseñar en los niños y ser potencializadas en habilidades para ellos a

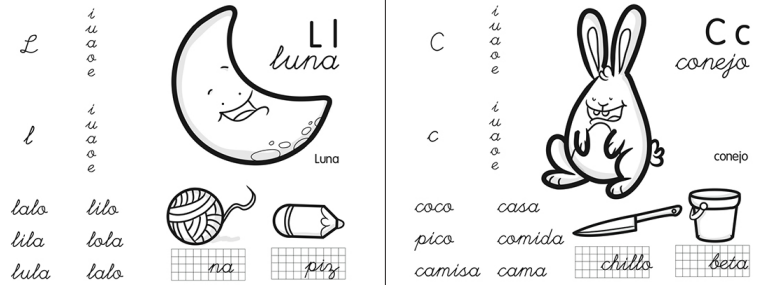
continuación se mencionan las 8 inteligencias aplicadas a los niños y su desarrollo:

La inteligencia Lógico-matemática se basa en la capacidad de trabajar con los números y la lógica, así mismo el razonamiento el cual se basa en el hemisferio convergente-izquierdo, por medio de esta inteligencia los niños logran aprender a contar, identificar los números, relacionar las cantidades por medio de los números, realizar series y clasificaciones.

La inteligencia Lingüístico-Verbal está en los niños se aplica de forma en la que procesan los mensajes lingüísticos, relacionan las palabras para darles sentido a la hora de hablar, por medio de ella desarrollan los dos hemisferios del cerebro, por medio de ella aprenden hablar, leer, escuchar y escribir explica la pedagoga.

La **inteligencia Corporal-kinestésica** se basa en la capacidad de los niños de utilizar su cuerpo de forma hábil para realizar varias actividades o resolver problemas, entre estas se pueden mencionar cargar, jalar, patear, moverse, realizar varios deportes o trabajos manuales.

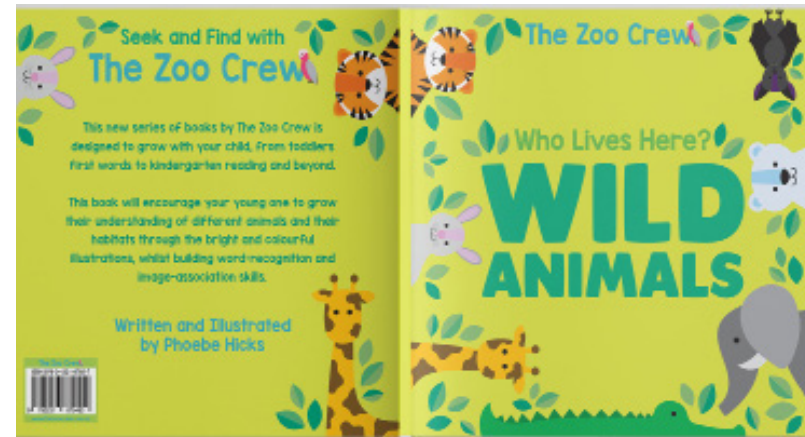
La **inteligencia Espacial** en los niños es su habilidad o capacidad de percibir lo que está a su alrededor con precisión,

32

Desarrollo Inteligencia Ligüística- Libros de Lectura y Escritura por Melany Hernández

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/23051115/Libro-de-Pre-lectura-inicial>

33

Desarrollo Inteligencia Naturalista - Libros sobre Animales y Plantas "Wild Animals" - por Phoebe Nyman Hicks

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/44541467/Wild-Animals-Story-Book>

lograr obtener imágenes mentales en las 3 dimensiones, por medio de ella el niño logra realizar construcciones o armar rompecabezas.

La **inteligencia Musical** se basa en la capacidad de percibir así mismo de identificar los elementos y las características de los sonidos por medio de ella el niño aprende a cantar, reconocer los sonidos, recordar las canciones, además de poseer ritmo y el disfrutar el sonido de la música.

La **inteligencia Pictórica** es la capacidad del niño de expresarse por medio del trazo o el dibujo, por medio de esta el niño dibuja y pinta.

La **inteligencia Naturalista** la desarrollan por medio de la capacidad de sentirse atraídos a la naturaleza o el mundo natural son capaces de sensibilizarse, así mismo con esta inteligencia los niños son capaces de aprender a cuidar y respetar a los animales, plantas y su medio ambiente.

La **inteligencia Emocional** por medio de ella logra dirigir su vida de forma feliz esta se divide en las siguientes:

Interpersonal se basa en la capacidad de entender a los demás en este caso la empatía, por medio de ella los niños aprenden a socializar y a conservar amistades.

Intrapersonal es la capacidad para comprenderse a sí mismo, se saber quien son, conocer sus fortalezas y sus debilidades por

34

Desarrollo Inteligencia Espacial- Libros de Pictórica "Nautical Coloring Book" por Ashley Lucas

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/38035145/Nautical-Coloring-Book>

medio de ella los niños aprender a desarrollar su personalidad y su autoestima.

Por medio de estas inteligencias Gardner explica que cada una de las inteligencias tiene un nivel de importancia y que muchos poseen la habilidad de desarrollarlas, sin embargo algunos poseen unas más desarrollada que otras, en la educación es importante estimular cada una de ella, ya que por medio de ella se puede alcanzar la máxima expresión de un niño.

★ Elementos a tomar en cuenta para contar historias

Las ilustraciones tienen el objetivo de contar historias, por medio de ellas se proyectan mensajes, para lograr estas se toman en cuenta ilustraciones de personajes humanos, animales o antropomórficos, así mismo la elaboración de los entornos y las tipografías para rotular los trabajos.

> Personajes Humanos

Es primordial que los ilustradores tengan conocimiento de la figura humana, ya que por medio de ella se puede modificar, simplificar y comprender las formas de ilustrar nuevas composiciones, para dibujar un personaje con rasgos humanos se debe tomar en cuenta la perspectiva, la proporción y la

simetría, sin embargo se pueden crear personajes humanos donde se manejan diferentes ritmos y masas así creando personajes interesantes.

> El cuerpo

Los cuerpos pueden medirse por medio de cabeza, ya que se toma de referencia la altura de la cabeza para establecer la altura, se debe obtener un total de 8 cabezas para obtener un personaje proporcionado, sin embargo se pueden encontrar varias referencias basado en los cánones, así mismo componer varias vistas del personaje.

> El rostro

Fernández, A. (2012), para la construcción de los rostros es primordial el conocimiento de las expresiones, varios de los elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de dibujar personas con los rostros se debe tomar en cuenta dos ojos, una nariz y otro para la boca, luego de ello se puede reconocer un rostro. Sin embargo existen caso como los emoticonos donde no poseen nariz, por ello si se desea conservar personajes representados más a la realidad es importante conservar rasgos simétricos, proporción y el equilibrio, además de no exagerar las expresiones además de perfilar cada rasgo con precisión explica el autor.

> Personajes Animales y Plantas

A la hora de dibujar personajes animales se debe también tomar en cuenta las proporciones y la altura basado en los demás personajes, a la hora de realizar composiciones donde se utilicen personajes humanos y animales, se debe tomar de referencia la medida de la cabeza para la creación de los demás personajes así establecer composiciones equilibradas.

Existen 3 tipos de intenciones para la realización de este tipo de personajes entre ellos se encuentran los que son realizados basado en la realidad, otros realistas y por último unos que son adaptados según la necesidad que se desee representar pero siempre se debe tomar en cuenta su aspecto animal o ya sea antropomórfico.

También se le puede aplicar cualidades humanas a los objetos inanimados, así mismo como un animal o una planta, a la hora de combinar elementos humanos a estos elementos se está aplicando una personificación, que son personajes antropomórficos estos son aplicados en las novelas gráficas o cuentos se les puede llamar humanoides.

Un ejemplo claro de este tipo de personajes nace desde Egipto donde realizaban a sus dioses por medio de rasgos humanos y de animales.

37

"A Good Monster" - por
Jacob Souva

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/8488745/A-Good-Monster>

90

investigación

A la hora de realizar personajes es clave saber la anatomía, para su aplicación en formar orgánicas ya sean vegetales o animales, por medio de estos conocimientos se logra crear personajes propios, para crear personajes antropomórficos se debe tomar en cuenta todos los conocimientos mencionados anteriormente para su construcción, explica Fernández, A. (2012).

> Personajes Combinados

Estos se basan en la mezcla de los personajes combinados, en estos casos la imaginación no debe tener límites, ya que las propuestas realizadas tienen el objetivo de ser memorizadas por el destinatario.

> Escenarios, fondos y ambientaciones

La creación de los fondos es primordial para el desenvolvimiento de los personajes, las escenas hacen referencia al conjunto de las acciones que se realizarán en el escenario; por medio de los escenarios se permite entender la historia, ya que la ambientación establece escenarios donde se pueda entender la historia para el destinatario.

38

“Ocean Dream” -
por Khoa Le

Fuente: [https://
www.behance.net/
gallery/13583235/Ocean-
dream](https://www.behance.net/gallery/13583235/Ocean-dream)

Los escenarios se encuentran al fondo de los personajes, estos pueden ser representaciones gráficas tanto reales como ficticias; a la hora de utilizar fondos con líneas en movimiento se logra representar más dinamismo, la combinación de fondos planos y los escenarios logran fortalecer la idea sobre la realidad y la fantasía.

> Tipografías e Ilustración

La tipografía es el “arte o el oficio que trata el tema de los signos en un texto impreso, ya sea por medio físico o digital” parte de los elementos que se deben tomar en consideración a la hora de la realización de la tipografía, son los espacios, el tamaño, la forma, las relaciones visuales entre otros. Se le puede describir a la tipografía como el soporte físico del pensamiento, este tipo de elementos tienen relación entre sí, ya que la tipografía es parte de lenguaje y este es un medio de comunicación, donde se encuentran dos partes el emisor que expresa el contenido y el receptor, el cual recibe el contenido. Gutenberg fue parte del nacimiento de la tipografía debido a la imprenta, ya que las letras eran fundidas en pequeñas piezas de plomo para luego ser entintadas, y por medio de presión se estampaban sobre el papel, así mismo la tipografía ha evolucionado por medio de sus aplicaciones.

39

Tipografía de Niños

Fuente: <http://www.rodrigotipo.com/wp-content/uploads/2014/05/mona1.jpg>

40

Intervención de la Tipografía dentro de la Ilustración por Yuliya Gwilym

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/51593499/My-color-is-rainbow-picture-book>

> ¿Para qué tener en cuenta la tipografía en una ilustración?

Fernández, A. (2012), explica la importancia de la tipografía en los mensajes visuales, siendo esta parte de todos ellos, de igual forma esta debe estar en armonía con los otros elementos visuales dentro de las composiciones. Al utilizar la fotografía o ilustración la tipografía debe cumplir el papel de ser legible, el autor le reconoce a la tipografía como la parte visual del lenguaje, siendo así el conjunto de signos que son reconocidos por la sociedad, los cuales se resguardan en la memoria de los usuarios, siendo elementos reconocibles. Cuando la ilustración posee la funcionalidad de ser comunicativa esta debe ir acompañada de textos ya sea pequeño o grande, el autor presenta un ejemplo a la hora de realizar un cartel, la ilustración tiene por finalidad captar la atención y comunicar; por ello el texto se basa en informar siendo así un complemento para la codificación de los mensajes.

> Requisitos Visuales para tomar en cuenta para la aplicación de la tipografía en las ilustraciones

A la hora de utilizar una ilustración, la elección tipográfica se puede sesgar en dos criterios ya sea por similitud o antítesis.

Por el criterio de similitud hace referencia a la construcción a partir de los mismos principios de la ilustración, entre ellos se pueden tomar los elementos como la dirección de los trazos, la tensión de las curvas, los diferentes grosores en los trazos, entre otros; tomando en cuenta estos elementos se pueden lograr composiciones integradas, las cuales todas sus partes se expresen en el mismo idioma. Por medio de la antítesis es de forma opuesta o complementaria, a la hora que la ilustración maneje un concepto fuerte o marcado la tipografía debe alejarse de ese tipo de personalidad, por ello se buscan elementos tipográficos complementarios donde el texto contraste con la ilustración.

La aplicación de la lectura en la lectura busca comunicar de la mejor forma posible, para su aplicación en el proceso de la lectura, interactúan varios elementos entre ellos la letra la cual simboliza un sonido, la palabra que hace referencia a una unidad pequeña de información, el pequeño segmento de la oración que brinda el significado y la oración completa que es la que construye el mensaje en su totalidad.

> Texturas

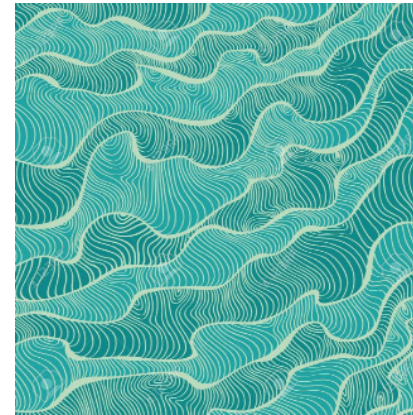
Wong, W. (1995), explica que la textura es un elemento visual importante y muchas veces no le es considerado de la forma que se debería, estas poseen las características

de la superficie de una figura, la cual posee superficies suaves, rugosas, lisas, decoradas, brillantes, opacas, blandas o duras. Asimismo la textura es un riqueza de la naturaleza, esto se debe a que cada planta, roca o madera poseen texturas diferentes, el aporte de la textura puede generar más riqueza visual a un diseño. Esta puede ser clasificada en dos categorías:

> **La textura visual** es la que puede ser vista por medio del ojo, asimismo puede crear sensaciones táctiles, esta se divide en tres clases más:

> **La textura decorativa** tiene la funcionalidad de decorar las superficies, independiente de la figura esto quiere decir que la textura puede ser removida sin afectar a la figura y sus interrelaciones, puede ser ilustrada a mano o ser obtenida por medio de recursos especiales, es uniforme y puede ser regular o irregular.

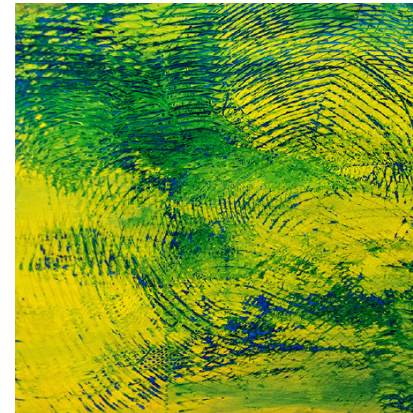
> **La textura espontánea** está no posee la funcionalidad de decorar, en este caso posee la función del proceso de la creación visual. Tanto la figura como la textura no pueden llegar a ser separadas una de la otra, ya que la textura también juega el papel de la figura, estas en su mayoría son dibujadas a mano.

41

Textura Decorativa

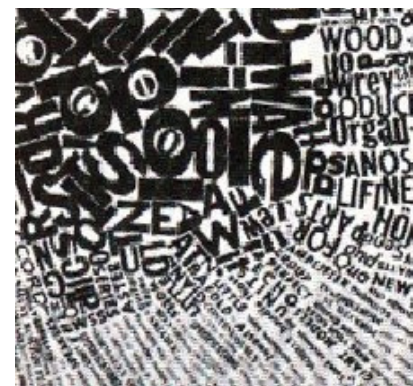
Fuente: <https://previews.123rf.com/images/innkey/innkey1302innkey130200075/18089161-Sea-textura-decorativa-plantilla-azul-incons-til-del-modelo-para-el-dise-o-textil-fondos-fondos-de-p-Foto-de-archivo.jpg>

42

Textura Espontánea por Matías Brèa

Fuente: <https://previews.123rf.com/images/innkey/innkey1302innkey130200075/18089161-Sea-textura-decorativa-plantilla-azul-incons-til-del-modelo-para-el-dise-o-textil-fondos-fondos-de-p-Foto-de-archivo.jpg>

43

Textura Espontánea por Matías Brèa

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-roqr40GSujk/UXbU6qmebPI/AAAAAAAAABs/odnouAH43wk/s1600/clip_image005.jpg

> **La textura mecánica** no hace referencia a la que es obtenida por medio de instrumentos mecánicos como la regla o los compases, esta se refiere a la obtención de la textura por medio de procesos mecánicos especial un ejemplo de ella es la textura granulada encontrada en las fotografías o la retícula que se encuentra en los impresos, esta además puede ser encontrada en gráficos en las computadoras o en el diseño creados por medio de la tipografía.

> **La Fabricación de la Textura Visual**

La textura visual se puede reproducir de diversas formas, a continuación se presentan las técnicas más comunes:

El dibujo o la pintura son los más simples a utilizar como método para crear texturas visuales, puede ser construido a base de fondos detallados, por medio de estructuras rígidas o sueltas, además puede ser obtenida por medio de líneas trazadas a mano alzada o por medio de pincelas siendo un ejemplo de la textura espontánea explica Wong, W. (1995). La impresión, copia o frotado hace referencia al dibujo en relieve o puede poseer una superficie rugosa la cual puede ser entintada para luego ser impresa sobre otro tipo de superficie, por medio de ella se crea una textura visual decorativa o espontánea basado en la técnica utilizada, otro ejemplo es el uso de imágenes pintadas manualmente sobre un superficie que sea transferible a otra, este proceso

se realiza cuando la pintura aún no ha secado, asimismo el frotar un papel liso con un lápiz u otra herramienta sobre una superficie de carácter rugoso produce los efectos de una textura.

La evaporación, derrame o volcado se refiere al uso de pintura líquida, diluida o evaporada para obtener la consistencia que se necesita o desea utilizar, para luego ser derramada o volcada sobre una superficie en específico.

El manchado o teñido, se crea por medio de una superficie que sea absorbente, la cual puede ser manchada o teñida para obtener una textura visual

El ahumado o quemado hace referencia a el uso de una llama para obtener una textura ahumada, por ejemplo las manchas de pequeñas marcas de quemaduras.

El raspado o rascado se refiere a una superficie que se encuentra pintada o entintada la cual puede ser raspada por medio de algún utensilio duro o filoso así obteniendo una textura.

Los procesos fotográficos se basan en el uso de técnicas en cuartos oscuros en los cuales se pueden agregar texturas agradables en las imágenes.

> La textura táctil

Se refiere al tipo de textura que no se basa solamente en ser visible para el ojo humano si no también puede sentirse por medio del tacto, esta pasa a ser una superficie bidimensional para llegar acercarse a un relieve tridimensional, el principal objetivo de estas es que pueda ser sentida, algunos ejemplos a mencionar es el uso de papel, tinta o la pintura. Las texturas pueden ser creadas especialmente por un propósito, donde se forme una composición.

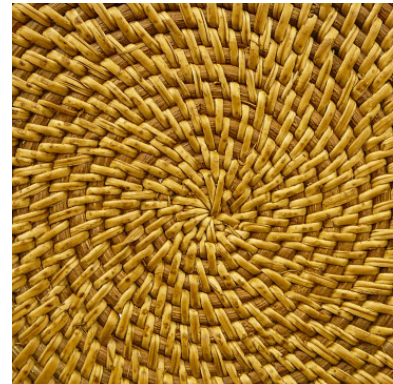
La **textura natural** asequible hace referencia a la textura natural que poseen los materiales, ya sea papel, tejido, ramas, hojas, arena, hilos entre otros. La textura natural modificada se refiere a los materiales que son modificados para que no vuelvan a ser los mismo se describe un ejemplo donde el papel no se adhiere a una forma lisa sino que se ha arrugado, rascado o abollado o una pieza de madera que es tallada, este tipo de textura hace referencia a materiales que son transformados pero siguen siendo reconocibles explica Wong, W. (1995).

La **textura organizada** hace referencia a los materiales que son divididos en varios o pequeños pedazos, estos quedan

44 | Textura Natural Tronco de Madera

Fuente: <https://previews.123rf.com/images/elen/elen1011/elen101100025/8110705-Vieja-madera-craqueada-textura-natural-de-fondo-Foto-de-archivo.jpg>

45 | Textura Organizada

Fuente: <https://userscontent2.emaze.com/images/855539f2-28bf-451a-951d-6ae51a55c5b0/5ed51cc2-3639-4d11-a9bb-46fe4817a858.jpg>

organizados formando una especie de esquema para crear una nueva superficie. Las texturas pueden ser modificadas pero deben ser cortadas en pequeños trozos, por ejemplo las semillas, los granos de arena, las astillas de madera, hojas cortadas en tiras, el papel arrugado en bolitas, los alfileres, los botones entre otros. Todos los tipo de textura táctil pueden llegar ser modificados en una textura visual por medio de un proceso fotográfico, ya que por medio de ella se elimina la superficie que se encuentra en relieve.

> El uso de la luz y el color en la textura táctil

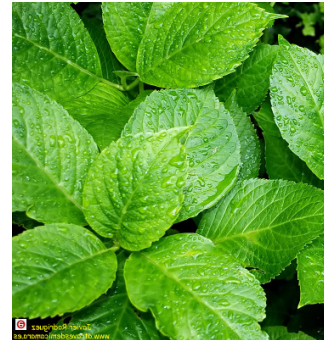
Algunos materiales puede reflejar o refractar la luz, lo cual crea resultados interesantes, esta se basa en una iluminación lateral, la luz puede ser un elemento que genere cierta modulación, donde cada unidad de textura puede ser larga o delgada y se proyecta desde una superficie del material base , logrando sombra lineales o formar dibujos confusos, sin embargo se debe hacer mención que tanto las sombras como la luz son elementos visuales, los cuales no pueden tocarse ya que no van en relación con el tacto; por ello esto solo funciona como una sensación visual.

El uso del color crea texturas más interesantes, la cuales pueden mantener su color original, pero al agregar una capa de color se puede crear una sensación diferente en

la textura, transformando una textura natural asequible en una textura natural modificada, al encontrar más de un color sobre las superficies se genera un esquema visual el cual puede crear la sensación de una textura táctil.

> Texturas Concretas

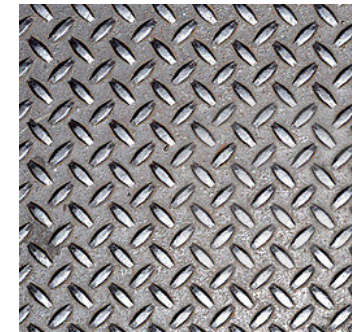
Los autores Lupton, E. y Cole, J. (2009), agregan las texturas concretas las cuales se basan en los proceso de cortar, quema, marcas y extraer superficies de otras texturas.

46

Textura Fisica

Fuente: <http://2.bp.blogspot.com/-ixFY16hR87I/VX4ElxLI2LI/AAFm/2dnBAjGRmjY/s1600/HOJA.jpg>

47

Textura Virtual

Fuente: <https://thumbs.dreamstime.com/x/textura-cruzada-de-la-red-del-metal-15202004.jpg>

> Texturas Físicas y Virtuales

En ellas se construyen conexiones entre el uso de texturas físicas y virtuales las cuales se basan en el tacto y el aspecto de las superficies, el uso de las cámaras digitales tienen la posibilidad de captar cualquier tipo de textura en el entorno.

> Armonía y Contrastes de Texturas

Las texturas pueden crear armonía en las composiciones además de contrastes visuales, las texturas que poseen un alto contraste poseen tamaños grandes al contrario de las texturas pequeñas son más delicadas, el uso de texturas contrastantes logrará construir composiciones con diferentes efectos visuales.

> Uso de la textura para enfatizar

En su mayoría las texturas funcionan como fondos y no como figuras, estas son apoyo de la imagen principal para que se cree un concepto visual, sin embargo al implementar muy poco el uso de la textura está distrae y confunde al observador, por ello agrega ruido a la composición explican Lupton, E. y Cole, J. (2009).

> Características del Color

El color posee varias características entre ellas se encuentra la temperatura, la luminosidad y la saturación. Se puede definir a la temperatura como las sensaciones

que provocaba cada color visualmente, para esta se toma de referencia la temperatura corporal del cuerpo, existe la fría y caliente. La cálida o caliente hace referencia a que los colores que pesan o se acercan, estos colores responden al rojo, naranja, amarillo, rojos o violentas. Ahora los colores fríos expresan la sensación de “aligeramiento” expresa el autor y al contrario de los cálidos estos se aleja, entre ellos se encontrarán los colores verdes, azules y violetas azulados.

La luminosidad se basa en la cantidad de luz que proyecta un color, por ello existen colores oscuros y luminosos, o colores donde se encuentran las dos versiones, por ejemplo el azul marino y el azul cielo ambos son de una tonalidad fría sin embargo la luminosidad es diferente.

La saturación se basa en el nivel de pureza que posee un color en relación con el color gris. Cuando se menciona que un color es muy saturado se refiere a que éste está alejado del color gris y si se expresa que el color se encuentra sin saturación llegando cerca del gris.

> Significados del Color

Fernández, A. (2012), explica un ejemplo de la Bandera de España donde el color amarillo y rojo poseen una saturación alta que puede ser captada mejor desde la lejanía, así

mismo esta transmite fuerza y energía.

Los colores poseen un significado y un valor simbólico, para las personas, estos varían según su contenido y el lugar donde se publique la ilustración. En España los siguientes colores reflejan diferentes significados:

- > El color blanco refleja la pureza, neutralidad y la navidad.
- > El negro refleja la muerte, seriedad y el lujo.
- > El color rojo representa el poder, sexo, sangre, violencia o lujo.
- > El color rosa representa feminidad, dulzura y sinceridad.
- > El púrpura refleja poder y la iglesia.
- > El color naranja refleja la energía, el sol el verano.
- > El color verde representa la naturaleza, el dinamismo y la vitalidad.
- > El color verde militar representa la caza y la autoridad
- > El color azul representa la frialdad, el frío, la ligereza y lo fresco.
- > El color morado representa la magia, el veneno y la tortura.

Un ejemplo del uso de color como un elemento simbólico son las estaciones, ya que estas cambian en base su temperatura y la ropa que se utiliza para cada estación o tiempo; estos colores que se establecen basado en la época o ya sea la moda por temporada.

> Significado de los Colores

Wong, W. (1995), explica que la familia del color rojo es la familia del sol naciente, del carbón al ser quemado o del metal al ser calentado en una temperatura muy alta o el color de la sangre, por ello representa la esperanza, el poder, el ardor, la excitabilidad y el peligro. Es uno de los colores más llamativos a comparación de los demás, sin embargo Lupton, E. y Cole, J. (2009), explican que el significado de los colores cambia según la cultura, el color rojo en se utiliza para el vestido de las novias en Japón, sin embargo en Europa y Estados Unidos este se considera picante y erótico, así mismo Comex (2011), explica que este color atrae la visión al momento y estimula las acciones, este se recomienda de utilizar en juguetes y ropa ya que parte de sus características se basa en la energía y vitalidad, este no es recomendable utilizar en el caso que los niños sean hiperactivos o agresivos, ni en espacios donde los niños deben concentrarse uno de ellos es como leer.

El uso de color blanco en Occidente refleja la pureza y la virginidad sin embargo en las culturas orientales este es el significado de la muerte, para algunos países el color negro es el reflejo de la muerte pero en la India este es un color que representa la vida explican Lupton, E y Cole, J (2009), por aparte Comex(2011) refuerza que el color blanco representa la pureza, tranquilidad y la paz, de igual forma este estimula actividades mentales e impulsa a la imaginación en los niños y el color negro absorbe la luz además se asocia con la tristeza y la depresión lo cual es negativo para los niños.

Wong, W. (1995), explica que el uso del color naranja al estar en su punto más alto de saturación representa la calidez, la amistad o la alegría, al igual que el rojo también se le utiliza para las señales de precaución o peligro, Comex (2011), agrega que este color representa vitalidad, alegría y felicidad, define que las tonalidades suaves llegan a expresar calidez, además de estimular el apetito y la comunicación, entre más brillantes pueden incentivar la diversión para los niños.

La familia del color amarillo es asociado con la luz del sol, este genera un aire placentero, representa la energía juvenil, la velocidad y el movimiento, este al ser mezclado con negro se vuelve verdoso o dorado, lo cual da una sensación de lujo, Comex (2011), agrega que el uso del color

amarillo representa el optimismo, por medio de este se estimulan las actividades mentales, estas se recomiendan para habitaciones donde los niños poseen problemas de aprendizaje ya que los reanima, el uso de este color explica la Dr. López, N. (2013), basado en los comentarios de la Profesora Ivette Castro de Vélez certificada en la Terapia del Color y directora de Proyectos Especiales a la Asociación de Maestro de Puerto rico que pone a las personas más alerta, además de estimular el sistema nervioso, además funciona para captar la atención de los niños en determinados lugares, no se debe utilizar en exceso ya que tiende a estimular a los niños que sufren de hiperactividad.

La familia del color verde se basa en una fría y otra más calidad con la mezcla de un verde más amarillo este representa el color de las hojas nuevas, por ello simboliza la infancia, lo juvenil, la frescura y la viveza. Ahora el color verde azulado representa las aguas tranquilas por ello se asocia con la limpieza y la tranquilidad; ahora el color verde puro representa el recuerdo del color de las hojas del verano, por lo que genera una sensación de vida silvestre, salud o el crecimiento maduro explica Wong, W. (1995), Comex (2011), así mismo agrega que el color verde fomenta la armonía, además de ser relajante o calmante para el sistema nervioso, este color le dará el niño este tipo de sensaciones, además la Dr. López, N. (2013), explica por

48 | Color Verde - Tranquiliza

Fuente: <http://residencestyle.com/wp-content/uploads/2015/07/kids-room.jpg>

parte de la Profesora Ivette Castro que el verde combate el estrés y el insomnio, debido a su efecto calmante.

La familia del color azul puede ser representado de diversas tonalidades predominantes puede ser un azul turquesa, cerúleo, ultra amarillento, índigo o marinero. El azul verdoso es el color del mar o el océano, es un color frío por lo que expresa una pequeña sensación cálida al compararlo con el azul normal, es el color más frío de todos, el azul púrpura se relaciona con la noche, el infinito y la dignidad, Comex (2011), agrega que este color representa un efecto de relajación o calmante, este así mismo ayuda a el insomnio o a conciliar el sueño, de paz y gran tranquilidad, si es utilizado en colores pastel disminuye el estrés y relaja a los niños, este color es recomendable para niños con hiperactividad al igual que el color negro.

La familia del color púrpura, este refleja un pigmento caro, el cual representa a la realza y la nobleza, cuando el púrpura tira a magenta se asocia con la elegancia femenina o la resonancias románticas, Comex (2011), agrega que el uso del color violeta, púrpura o lila da sensación de paz.

Muchos de los niños de 3 a 5 años se sienten más interesados por los colores que por la forma, parte de sus sentimientos y estados de humor o ánimo logran hacerlos más conscientes y sensibles a los colores, al momento de

dibujar muchos de ellos encuentran placentera la actividad ya que colocan los colores que piensan y sienten.

> Colores de Tonalidad clara

Los colores pálidos o pasteles pertenecen a una categoría de tonalidades claras, los cuales expresan suavidad, ternura y alegría, además aportan la sensación de apertura, pacifismo y la relajación. El amarillo a comparación de los demás colores muestra mayor saturación.

> Colores de Tonalidad intermedia

Este tipo de colores se encuentran en un nivel de saturación más alto, por medio de ella se pueden explorar más colores brillantes para representar un color más exuberante.

> Colores de Tonalidad oscura

Este tipo de colores se basa en los azules y los púrpuras los cuales pueden mantener una mayor saturación pero en una categoría más oscura, estos colores se asocian con el misterio y la melancolía.

> Colores Terrosos

Wong, W. (1995), expresa que dentro de este tipo de tonalidades se incluyen los colores castaños u ocres, estos se relacionan con la tierra, por ello se les representa como colores profundos, ricos,

49

Colores de Tonalidad Oscura

Fuente: http://www.elmueble.com/medio/2016/06/08/paleta_tonos-frios-oscuros1_674x492_b1e2d257.jpg

50

Colores Terrosos

Fuente: <http://guyland.com/uploads/2014/01/paleta-2.jpg>

102

investigación

cálido y populares, son tonalidades medias y oscuras en su mayoría. Entre los colores que se clasifican en esta categoría son naranjas mohosos, dorados oscuros, amarillos bronceados y los verdes color oliva a los castaños oscuros.

> Colores Casi Neutros

Dentro de esta clasificación de los colores estos son los grises con un ligero uso de color magenta o amarillo, pueden encontrarse grises cálidos y fríos por medio del toque de dichos colores, parte de las sensaciones que transmiten estos colores son la quietud, la tristeza y la nostalgia.

> Color y Luz

Fernández, A. (2012), menciona que existen dos tipos de color cuando se ilustra, el denomina al CMYK como color pigmento, en él se trabaja el color como materia y al RGB se le llama color luz porque es intangible, en las técnicas manuales se implementara el CMYK y para las técnicas digitales el RGB.

Los colores pigmento referidos al CMYK forma los colores básicos, cian, amarillo y magenta que al combinarse da el color negro. Por medio de estos colores básicos se logra obtener los demás colores, así mismo estos son como se ven, sin embargo los colores luz varían en los monitores o

pantallas debido a la calibración de los mismos. A la hora de imprimir los colores pigmentos suelen cambiar también de color debido al tipo de impresora, por ello es importante trabajar con colores regulados como Pantone u otros para obtener la combinación de color deseada.

> La iluminación

Este es un factor importante a la hora de ilustrar ambientes, ya que por medio de la cantidad de luz se puede jugar con las sensaciones, en la cultura occidental la luz representa la seguridad y la presencia divina por lo contrario la oscuridad representa el miedo, el mal y la penumbra.

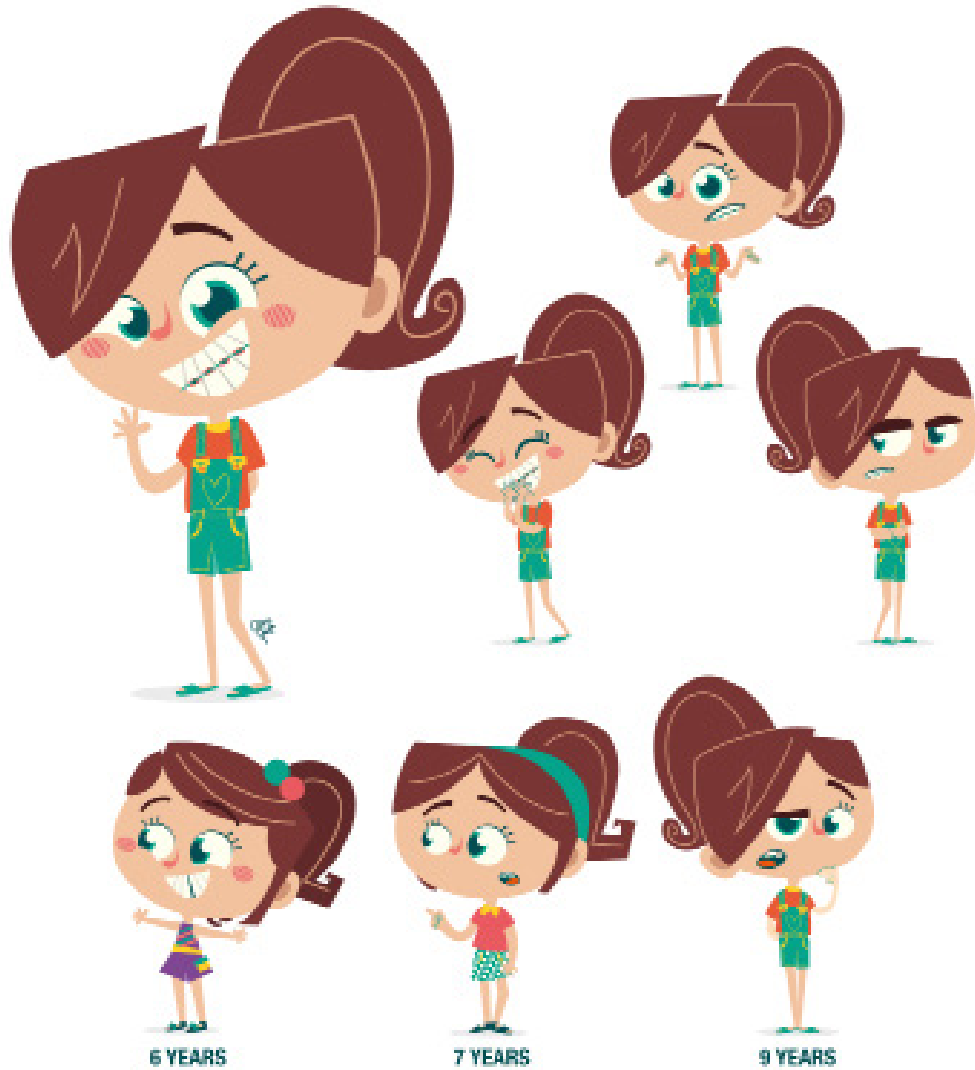
> Teoría Biológica de la Personalidad

Kretschmer realizó varias tipologías que llegaron a ser convertidas en “estereotipos” que forman parte de la cultura en la actualidad él define varios tipos entre ellos se encuentran el:

A. Leptosómico o Asténico

Los rasgos morfológicos se basan en el uso de líneas alargadas, el tronco se basa de forma cilíndrica y una caja torácica estrecha, las extremidades son largas con manos prolongadas y finas, toda su complexión es fina, es delgada

Leptosómico

51 | **Morfología de Personajes por Claudia Souza**
Fuente: <https://www.behance.net/gallery/47262039/CHARACTER-DESIGN-PERSONAGENS>

y elegante. Posee el rostro alargado, la nariz puntiaguda y los maxilares inferiores pequeños, la piel es suele ser pálida, suave y seca, el cabello es abundante.

Sus rasgos de personalidad se caracterizan por ser poco afectivos, se les denomina fríos, pueden llegar a ser rígidos e insensibles respecto a sus pensamientos, son poco tolerantes con ellos mismos y con los demás, no confían en el juicio de los demás y son constantes en lo que se proponen.

> B. Biotipo Pícnico

Los rasgos morfológicos son anchos su espalda es estrecha y las extremidades son cortas, sus manos son pequeñas, el esqueleto es corto y delicado, la cabeza posee rasgos redondos y nariz pequeña, su cuello no es alargado, se les conoce como “cuello de toro”, su cutis es graso y poseen la piel suave, su cabello es fino y flexible; sin embargo a la hora de poseer vello en la barba y el cuerpo lo poseen abundantemente.

Sus rasgos de personalidad los define Kretschmer como personas eufóricas y depresivas, tienden cambiar rápidamente su estado de humor, son influenciables e inconstantes, son muy cariñosos o se les puede definir como muy afectivos, poseen la habilidad de hacer amigos rápidamente debido a la

Pícnico

52

Morfología de Personajes por Claudia Souza

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/47262039/>

CHARACTER-DESIGN-PERSONAGENS

tolerancia que tienen hacia los demás. A este tipo también se les llama ciclotímico ya que puede ciclar su estado de ánimo de alegre a triste.

> Biotipo Atlético

Los rasgos morfológicos se basan en perfiles alargados pero fuertes, su cuello es sólido y alto, parte del tronco es poderoso y musculoso, los hombros son anchos y su base inferior es estrecha al igual que su cintura, sus extremidades son alargadas sin embargo los brazos son musculosos al igual que las piernas, las manos son fuertes no poseen mucha grasa corporal, su cabeza es pequeña pero firme y su rostro se caracteriza por ser cuadrado con facciones marcadas y su piel es elástica.

Los rasgos de personalidad no son totalmente definidos ya que se alternan entre los rasgos del pícnico y el leptosomático, este se relaciona con personajes fuertes, deportistas o heroicos, dentro de la literatura se le presenta como sujetos bien parecidos, buena musculatura y fuertes.

53

Popeye - Atlético

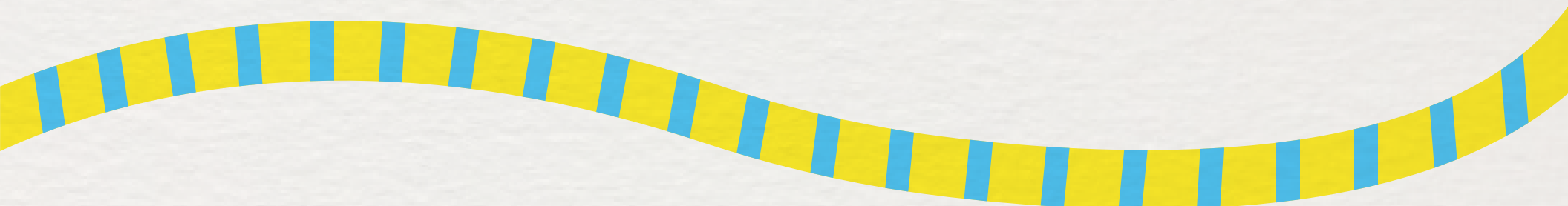
Fuente: <http://vignette1.wikia.nocookie.net/doblaje/images/7/73/Popeyemarino.jpg/revision/latest?cb=20130321124104&path-prefix=es>

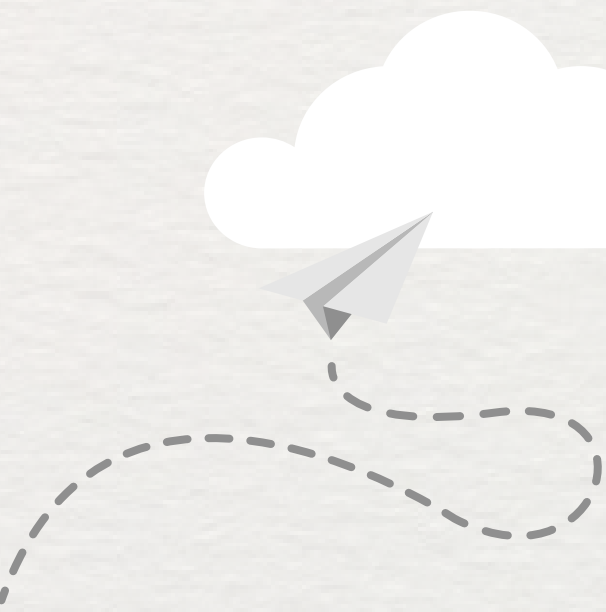
106

investigación

Experiencia desde
Diseño

La interacción texto/imagen en el cuento ilustrado. Un Análisis multimodal

A. Jesús Moya Guijarro y María Jesús Pinar Sanz (Universidad de Castilla-La-Mancha) Artículo en la Revista OCNOS no 3, 2007 p. 21-38 ISSN 1885-446X

El objetivo de este artículo es realizar un análisis multimodal de un álbum ilustrado, basándose en el modelo semiótico de Kress y van Leeuwen y en las categorías de interacción texto/ilustración de Nikolajeva y Scott. El análisis revela un claro predominio de relaciones simétricas, complementarias y de ampliación, que desempeñan una función determinante en la creación de significado, tanto a nivel textual como visual. Los componentes verbales y visuales están cuidadosamente distribuidos en cada página, de forma que ambos modos, a la vez que se complementan, se especializan en la transmisión de aspectos informativos específicos en la transmisión de aspectos informativos específicos. Autor e ilustradora parecen combinar sus esfuerzos para mostrar la historia desde dos perspectivas, la visual y la verbal, con el objetivo de facilitar al niño la comprensión del cuento y mantener su interés en la historia narrada.

1. Ámbito, objetivos y estructura del estudio

La utilización de recursos multimodales y su combinación

dentro de un contexto sociocultural específico son características inexorablemente ligadas a la sociedad actual, donde la transmisión de significado es un proceso interactivo y dinámico que se realiza a través de diferentes modos o códigos semióticos (Kress y van Leeuwen 2001; Lemke 1998; Wee 1999). El uso de elementos visuales en el discurso escrito es un aspecto de la multimodalidad que actualmente está atrayendo especial atención en el campo de los estudios del discurso, puesto que el desarrollo de las nuevas tecnologías y el potencial comunicativo de la imagen evidencian, cada vez más, que el significado, en raras ocasiones, se construye únicamente por medio del lenguaje impreso (Baldry y Thibault 2006). Sin embargo, la manera en la que se complementan, se refuerzan o se organizan los componentes verbales y visuales de un mensaje en un contexto específico no está claramente determinada (Renkema 2004; O'Halloran 2000; Thibault 2000; Kress y van Leeuwen 2001). Por ello, el objetivo de este artículo es analizar la interacción entre la palabra y la imagen en un cuento infantil destinado a primeros lectores, *Adivina cuánto te quiero*, escrito por Sam McBratney e ilustrado por Anita Jeram. Nuestro propósito es descubrir cuáles han sido las posibles motivaciones comunicativas que han llevado al escritor y a la ilustradora del cuento a presentar la información visual y textual de una forma concreta y específica y, a su vez, analizar cómo la combinación de

108

investigación

modos semióticos visuales y textuales puede llegar a determinar la comprensión del cuento por parte del niño. Los libros ilustrados infantiles se han analizado en relación con la psicología del desarrollo y su efecto terapéutico en el lector (Spitz 1999), como objetos de la historia del arte (Cianciolo 1970; Lacy 1986) o en función de su diversidad temática y estilística¹ (Bader 1976; Feaver 1977). Sin embargo, la mayor parte de estas investigaciones otorgan un segundo plano al análisis de la interacción entre la imagen y el texto en las obras infantiles. Rompiendo con esta línea, en los últimos veinte años un número importante de críticos han centrado su atención en este aspecto y han considerado que las imágenes, al igual que el texto impreso, desempeñan una función determinante en la creación del significado, llegando a ampliar notablemente el potencial informativo del mensaje (Moebius 1986; Nodelman 1988; Sipe 1998; Navas 1995; Agosto 199). De hecho, Nodelman (1988: 196), entre ellos, asume que un álbum ilustrado sólo puede decodificarse si se tienen en cuenta tanto las imágenes como las palabras, y afirma:

“Words can make pictures into rich narrative resources-but only because they communicate so differently from pictures that they change the meaning of pictures. For the same reason, also, pictures can change the narrative thrust of words”

Para él, cada libro ilustrado cuenta al menos tres historias -una verbal, una visual y una tercera que surge de la combinación de las dos anteriores. Estos comentarios nos hacen considerar que, aunque la palabra y la imagen se influyen mutuamente, la relación entre ellas nunca es simétrica o totalmente paralela (Lewis 2001: 35), cada modo de significados específicos. En palabras de Graham (2000: 61):

“What pictures do best is show -they show what characters look like, what they are doing and the setting in which they move. To some extent, they show us what characters are feeling. What words do best is name, locate in time, generalise and tell us what characters are saying or thinking. They can also tell us what happened earlier or what might happen later.”

Así, mientras que en la escritura las palabras se basan en la lógica del discurso, marcada por los conceptos de tiempo y secuencia, la lógica de la imagen responde al presentación del espacio y la simultaneidad (Kress 2003).

El marco teórico en el que se fundamenta este análisis está basado en el modelo visual desarrollado por Moebius²(1986) y Nickolajeva y Scott (2001) y en la Semiótica Visual de Kress y van Leewen (2006 [1996]) anclada, a su vez, en la lingüística sistémica de M. A. K. Halliday (2004).

¹ Desde una perspectiva diferente, Garcia Padrino (2004) ha realizado un estudio detallado de las funciones de la ilustración en el que se ofrece una panorámica histórica de la evolución de esta manifestación plástica en la Literatura Infantil desde el último tercio de siglo XIX hasta finales del siglo XX.

² Moebius (1986: 136) ofrece un número de códigos para ayudarnos a leer y decodificar las imágenes en los libros ilustrados infantiles y entender su naturaleza secuencial. Los códigos que propone son tamaño, repeticiones diferentes (dimishing returns), marcos (frames), y también la posición de objetos dibujando, es decir, si está situado en la parte alta o baja de la página, en el centro o en el margen, a la izquierda o a la derecha. Como veremos posteriormente, a estos códigos también hacen referencia Kress y van Leewen (2006 [1996]).

Nuestro análisis se centra en el estudio de los distintos modos de expresión que se utilizan en los libros ilustrados infantiles, en la descripción de sus recursos semióticos, esencialmente lo que se puede decir y hacer con imágenes, así como en la relación de éstas con el componente textual. Sin menospreciar el valor de la palabra escrita, coincidimos

Con Cañamares (2006) cuando afirma que la ilustración tiene, si cabe, mayor importancia que el texto en los libros dirigidos a primeros lectores, ya que el niño conoce el libro a través de la voz del adulto y de la imagen, que bien corrobora, amplía o contradice la información verbal.

En función de estos planteamientos, este artículo queda estructurado de la suficiente forma: en primer lugar, tras describir las características genéricas de Adivina cuánto de te quiero y los modelos semióticos visuales de Kress y van Leeuwen (2006[1996]) y Nikolajeva y Scott (2001), analizaremos el potencial comunicativo y la organización de sus ilustraciones, numeradas en función de su orden de aparición en el cuento³. Posteriormente centraremos la atención en la interacción texto/imagen y en la forma en la que estos dos componentes se complementan, refuerzan o amplifican la información transmitida por el escritor y la ilustradora. Las conclusiones que el análisis multimodal arroja ponen punto final a este estudio en el que se asume,

³ La primera ilustración se corresponde con la página no1; la segunda, con las págs. 2-3 y así sucesivamente hasta la composición no 11, ubicada en las páginas 20-21. Desde la ilustración no2 hasta la no11 todas las composiciones siguen el formato doble página. En la página 22, sin embargo, hemos distinguido dos cuadros distintos, el 12 y el 13, seguidos de la ilustración no 14 en la página 23, donde no aparecen elementos verbales. La composición 15 se corresponde con las páginas 24-25. En la pagina 26 de nuevo volvemos distinguir otras dos cuadros, el 16, que ocupa la parte superior, y el 17, que se extiende hasta la página siguiente. La última ilustración, la no 18, ocupa la página 28 del cuento.

⁴ Sobre el concepto lingüístico y literario de género en el ámbito de la literatura infantil, véase Albentosa y Moya (2001) y Sotomayor(2000).

siguiendo los planteamientos de Kress y van Leewen (2001), que los principios semióticos operan en y a través de diferentes modos.

2. Características genéricas del cuento⁴

Antes de comenzar el análisis consideramos conveniente hacer una breve referencia de las características genéricas del libro ilustrado objeto de estudio, del que se ha vendido más de 15 millones de copias en más de 37 lenguas desde el momento de su publicación en 1995. Estamos ante una narración sencilla y breve, sin complicaciones argumentales, que avanza linealmente hasta que la liebre pequeña color de avellana concilia el sueño tras su incesante intento de describir el gran amor que se siente por la figura materna. En ella coinciden muchas de las características propias de la literatura infantil de tradición popular, ya que se presenta una sola historia de trama argumental simple y estructura repetitiva en la que no se hacen descripciones extensas que pudieran romper con el ritmo narrativo (Anderson 1992). El relato está dominado por un narrador omnisciente en tercera persona que adopta la forma del narrador tradicional y refleja una historia, situada en un tiempo indeterminado, normalmente en el pasado y con un valor atemporal. El narrador se limita a explicar qué hacen los personajes y a cederles la voz a través de la reproducción directa de los diálogos en primera persona.

⁵ Hemos utilizado para su análisis la versión en castellano de la editorial Kökinos S.A., publicada por su vez primera en 1995 y traducida por Esther Rubio. Desde su primera publicación en su versión original el cuento no ha pasado desapercibido ni para la crítica literaria, que le ha concedido varios premios, ni para los departamentos de marketing, que existen numerosos productos comerciales relacionados con la historia, desde porta fotos a calendarios, álbumes, muñecos, puzzles, Cds o materiales escolares.

El lenguaje, aunque más elaborado que la lengua coloquial, está próxima al entorno más predecible. El texto es breve y sencillo desde una perspectiva sintáctica, organizado en párrafo que no superan las cuatro o cinco líneas de media.

El número de personajes se reduce a dos y éstos son planos y estáticos (Lluch 2003), ya que están contruidos entorno a una sola idea y no sufren transformaciones importantes a lo largo del relato. Los calificativos que se utilizan para describirlos son elementales (grande, pequeña, color de avellana) y responden al estereotipo del personaje animal de los cuentos infantiles. Se desprende una gran carga efectiva, reflejada en el uso de superlativos (Eso está lejísimos), interjecciones y exclamaciones (¡Uf!, ¡Umm... cuánto! ¡Ojalá yo tuviese brazos tan largos!), y la utilización frecuente de la primera persona en el tiempo presente en los diálogos (Yo te quiero hasta la punta de tus pies). A diferencia de los cuentos tradicionales, no existe un personaje realmente antagonista, a pesar de la competición que parece establecerse en un intento por superar las manifestaciones de amor que madre e hija se regalan. Tampoco se refleja un conflicto externo en el que el personaje principal se vea obligado a emprender una lucha con el antagonista (Propp 1972). Se refleja, más bien, un sentimiento, el amor materno-filial.

Se utiliza mayoritariamente el formato de ilustraciones a doble página, quizás debido a la importancia que se concede a los escenarios abiertos o al paisaje en el que desarrollan las acciones. Este formato aparece combinado en cinco ocasiones con el de página simple o el de media página. En cinco casos el texto aparece bajo la ilustración, de forma que el receptor primero observa la imagen para después centrar la atención en la palabra impresa. Sin embargo, generalmente el texto precede a la imagen, evitándose así una pauta o ritmo de lectura uniforme y predecible. Normalmente se concede más importancia a la parte visual que a la escrita, que tan sólo ocupa el 30% del espacio de las dobles páginas. Hay incluso una ilustración que se presenta sin texto. Por último, se ha encontrado un caso de doble ilustración (Cañamares 2006) o de sucesión simultánea de imágenes (Nikolajeva y Scott 2001) en el que, en formato de doble página, se plasman varias acciones encadenadas de lectura visual que indican una sucesión cronológica de acontecimientos. Nos referimos a la ilustración en la que la pequeña liebre aparece siete veces dando saltos y brincando arriba y abajo para expresar el amor que siente por su madre sin llegar, sin embargo, a producir una saturación narrativa de imágenes. La técnica utilizada es la acuarela.

3. Hacia un análisis semiótico-visual

Kress y van Leeuwen (2006 [1996]) han desarrollado un método de análisis semiótico social de la comunicación visual basado en la lingüística sistémico funcional, en concreto en las macro funciones del lenguaje de M. A. K. Halliday (2004). En función de los planteamientos de la semiótica Hallidiana, a las imágenes se les pueden asignar tres tipos diferentes de significado: representacional, interactivo y composicional. Así, cualquier imagen, además de representar la realidad (función representacional), ya sea de forma abstracta o concreta, también forma parte de algún tipo de interacción comunicativa con el receptor del mensaje (función interactiva) y, con o sin texto que la acompañe, constituye un tipo de mensaje coherentemente organizado y claramente reconocible en un contexto específico de comunicación (función composicional).

La función representacional pretende ofrecer una respuesta a la pregunta ¿Sobre qué trata una imagen? Y hace referencia a las entidades de la composición visual, esto es, a las personajes, animales y objetos representados y ubicados en un entorno determinado. Kress y van Leeuwen (2006 [1996]) distinguen dos procesos básicos dentro de esta metafunción: (i) las imágenes conceptuales que, sin incluir vectores agrupan y representan a los participantes en términos de su esencia más generalizada e intemporal,

y (ii) las imágenes narrativas que, bien a través de vectores de movimiento (acción) o bien a través de la mirada (reacción), presentan acciones o acontecimientos en desarrollo, procesos de cambio o disposiciones espaciales transitorias⁶. Estas últimas, las denominadas “reaction images”, son, como veremos, las que predominan en la narración infantil objeto de análisis.

Por otra parte, la función interpersonal, que responde básicamente a la pregunta ¿Cómo atrae la imagen al espectador?, Estudia la relación que existe entre todos los participantes que forman parte de la producción y recepción de una imagen, esto es, el ilustrador, si nos referimos a los libros infantiles, los participantes representados en la composición visual, a los que también haremos referencia mediante las siglas PRs y, por último, el espectador, el niños, en este caso. Kress y van Leeuwen (1996) consideran que el significado de naturaleza interactiva está relacionado con los siguientes aspectos:

1. El grado de distancia social e intimidad establecida entre el creador y el receptor de la imagen, determinado por la utilización de los primeros planos (cuando se desea sugerir una relación íntima y personal entre los PRs y el espectador), planos medios, que implican únicamente una cierta relación social, o tomas a larga distancia que, por

⁶ Junto a las ilustraciones narrativas que, a través de imágenes relacionadas entre sí, configuran escenas que pueden interpretarse y describirse, Wensell (2003) distingue también otros dos tipos de imágenes propias de los libros ilustrados: las imágenes individuales, que son símbolos icónicos que representan objetos y no requieren una lectura linela, y las ilustraciones resumen, que encapsulan en un solo cuadro el contenido más relevante de un episodio narrativo.

el contrario, implican objetividad y cierto distanciamiento social (odelman (1988:151).

2. El contacto visual entre los PRs y entre éstos y el espectador; éstos pueden bien dirigir su mirada directamente al receptor, buscando su compromiso (demanda), o bien convertirse en meros objetos de contemplación, siempre y cuando exista un cruce de miradas entre ellos o bien observen un objeto dentro de la imagen.

3. El grado de implicación del productor y receptor de la imagen con las entidades representadas en la composición, determinado por la composición de éstas últimas en el ángulo horizontal: frente al ángulo oblicuo, que sugiere cierto distanciamiento, el ángulo frontal crea un alto nivel de implicación entre éste y los participantes dibujados.

4. Y, por último, el grado de poder y el ángulo vertical, que engloba dos tipos de relaciones posibles: la de los propios PRs dentro de la imagen, y la de éstos y el espectador. Dependiendo de si la toma se realiza desde un ángulo superior, medio o inferior, la relación de poder entre el receptor y el PR será de superioridad, de igualdad o de inferioridad respectivamente (Kress y van Leeuwen 2006 [1996]:146).

Por último, la meta-función composicional responde a la pregunta ¿Cómo se relacionan entre sí la función representacional e interpersonal y cómo se integran en un conjunto coherente? La distribución de las imágenes es el equivalente de la sintaxis en el lenguaje -una serie de reglas que permite que los signos del lenguaje se dispongan de manera que tengan sentido para el lector. El significado composicional analiza, por tanto, la situación de los elementos representado y su valor y prominencia informativa dentro de la imagen (Kress y van Leeuwen 2006).

El valor de la información (information value) o la situación de los diferentes elementos de una composición es uno de los aspectos más interesantes del significado composicional, y se define en función de tres factores:

- La estructura información conocida/novedosa;
- La variable ideal/real 7
- Y la estructura centro/margen.

A menudo la importancia que se concede al personaje determina su posición en el centro o al margen de la composición. Así, los participantes que están en el centro proporcionan el núcleo de información al que están subordinados el resto de elementos marginales. La altura en la página también puede ser un claro indicador de una

marca de estatus social o de poder, o de una imagen propia positiva. La situación de un participante en un posición inferior o en la página es a menudo, y por contraste, una señal de desánimo o de estatus social desfavorable (Moebius 1986: 139).

La prominencia (saliencia) o la habilidad de un PR de capturar la atención del receptor es otro de los elementos básicos de la función composicional y en ella se contemplan las siguientes variables.

- El tamaño (cuanto más grande sea el PR, mayor será su prominencia)
- La nitidez focal (PRs fuera de foco son menos prominentes)
- Los contrastes tonales y de color (a mayor contraste tonal y saturación de color, mayor prominencia)
- Y la utilización de primeros /segundos planos (evidentemente un PR en primer plano tiene más prominencia que un PR en segundo plano). En términos generales, un personaje que es te en el margen, distanciado o a tamaño pequeño en la página tendrá menos ventajas que otro de mayor tamaño y ubicado en el centro. Un tamaño grande, sin embargo, no es siempre sinónimo de una posición ventajosa, puede estar asociado con la caracterización de un personaje excesivamente egocéntrico (Moebius 1986: 139-140). Por último, el encuadramiento de la imagen (framing), determinado por la similitud de formas y colores,

vectores de conexión y la ausencia de líneas o espacios vacíos entre los elementos de una composición, es un factor muy poderoso de la metafunción composicional, ya que ayuda a crear el entorno en el que se desenvuelven los personajes narrativos. Los marcos (frames) normalmente proporcionan una visión limitada del mundo (Moebius 1986: 141) y crean sensación de distancia entre la imagen y el lector, un sentido de objetividad y de sentimientos neutros o indiferentes, mientras que la ausencia de los mismos (es decir una imagen que ocupa toda el área de una página o de una doble página) invita al lector a formar parte de la composición (Nikolajeva y Scott 2001: 62; Nodelman 1988: 51).

3.1 El significado representacional

Dentro de la función representacional se analiza la existencia o ausencia de entidades humanas en la ilustración. Los participantes representados en el cuento son dos animales, la liebre pequeña y la liebre grande color de avellana, a las que se les asignan comportamientos humanos. Esto parece formar parte de la tradición de las fábulas donde los animales se transforman en seres antropomórficos dotados de motivación, pensamiento, vestimenta y lenguaje (Nodelman 1988: 113; Nikolajeva y Scott 2001: 92). Algunos de estos aspectos están representados en Adivina cuanto

7 Mientras que la información conocida es aquella con la que el receptor ya está familiarizado y tiende a ubicarse en la parte derecha de la composición, la información nueva, ubicada hacia la izquierda, se presenta como algo desconocido a lo que el receptor debe presentar especial atención (Nodelman 1988: 135; Moebius 1986: 140). Con respecto a la estructura ideal/real, lo ideal, situado en la parte superior de la composición, es la esencia generalizada de la información, frente a lo real (parte inferior), que representa información más específica, detallada o práctica (Nodelman 1988; Nikolakeva y Scott 2001).

8 Como norma general, cuando los animales que aparecen en un cuento son de distinta especie reflejan temáticas como la tolerancia, la cooperación y la discriminación social. A veces, también muestran la relación hombre-animal. En ocasiones, el autor utiliza animales humanizados en los cuentos ilustrados con el objetivo de crear cierto distanciamiento emocional entre texto y receptor y así poder abordar conflictos de tipo psicológico o temores (Cañamares 2006).

te quiero, donde los protagonistas son capaces de pensar y transmitir sentimientos: “adivina cuánto te quiero” o “¡Ojala tuviera brazos tan largos; Pensó la liebre pequeña”, entre otros. También adoptan poses típicamente humanas como permanecer erguidas sobre sus patas traseras o darse un beso de buenas noches. La representación del protagonista como un animal le da al creador la libertad de obviar aspectos que serían esenciales en la caracterización del personaje humano, tales como la edad o el género. De esta forma, cualquier lector, ya sea niño o adulto, puede sentirse identificado con ellos, involucrándose más directamente en la historia narrada. En el caso que nos ocupa los animales pertenecen a la misma especie y hacen referencia a temas familiares o relaciones de parentesco⁸.

«Así», dijo la liebre pequeña
abriendo los brazos todo lo que podía.

Figura 1

El análisis del significado representacional muestra un claro predominio de patrones narrativos, que sirven para presentar las acciones llevadas a cabo por las únicas dos protagonistas del cuento, así como sus sentimientos de amor mutuos. En la tercera composición (figura 1), expuesta a doble página, se representa visualmente a la liebre pequeña con los brazos extendidos y se pueden ver pequeñas líneas bajo sus manos indicando movimiento: “Así, dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía”, haciendo referencia al cariño que siente por su progenitora. Esta misma técnica se utiliza también en las tres ilustraciones siguientes, en las que la liebre pequeña y la liebre grande, ubicadas en la parte derecha e izquierda de la doble página respectivamente, dicen: “Yo te quiero así” o “Yo te quiero hasta aquí arriba” y la parte visual representa sus brazos en posición extendida o elevada. Un análisis detallado de los patrones narrativos revela un predominio de imágenes de reacción, ya que la narrativa no se crea mayoritariamente a través de vectores corporales (extremidades, cuerpo...) o espaciales (caminos, vías, fluviales, puertas, ventanas...), si no por medio de las miradas que se cruzan las dos liebres. De hecho, de un total de 18 ilustraciones se han contabilizado 12 imágenes reaccionares y solamente 6 de acción. En éstas últimas los vectores están formados fundamentalmente por las extremidades de los personajes y algunos elementos del paisaje. En ocasiones algunas

imágenes de acción se encuentran insertadas en las de reacción, especialmente cuando las liebres utilizan las extremidades para crear la narrativa. Este es el caso de las ilustraciones tercera, cuarta, quinta y sexta, en las que las liebres manifiestan su amor mediante las extremidades, a la vez que mantienen sus miradas entrecruzadas.

En la segunda composición visual se ha localizado igualmente un ejemplo de imagen conceptual 9, un árbol de gran tamaño que bien podría simbolizar el hogar, la seguridad y la protección que necesita la liebre pequeña. Es, por tanto, un participante secundario o circunstancial locativo (Kress y van Leeuwe 2006 [1996]) que ayuda a resaltar el gran tamaño de las liebres protagonistas, dibujadas también a gran escala, sobre todo en aquellas páginas en las que este elemento de la naturaleza aparece ubicado en un segundo plano, donde se representa a un menor tamaño.

9 Las imágenes conceptuales reciben una prominencia especial debido a su tamaño, posición o colorido y están convencionalmente asociadas con valores simbólicos.

3.2 El significado interactivo

El análisis de la interacción entre los PRs en las ilustraciones y el receptor del cuento revela un predominio de “imágenes

de ofrecimiento”, puesto que las liebres dirigen sus miradas a sí mismas o hacia un objeto de la naturaleza dentro de la composición: el río, la luna, las montañas etc., Convirtiéndose, debido a la falta de contacto visual con el receptor, en meros objetos de contemplación de la mirada escrutadora del niño. Por otra parte, con relación a la variable de “distancia social e intimidad”, predominan las tomas a larga distancia, que muestran la figura completa de los personajes y tienden a implicar objetividad y distanciamiento¹⁰. Esta relación impersonal entre los participantes y el lector refuerza el significado transmitido por la imagen de ofrecimiento, que representa a las liebres inmersas en su propio mundo y ausentes del mundo real del niño, quizás en un intento por mostrar que las dos protagonistas pertenecen a un mundo distinto e imaginario.

¹⁰ Los primeros planos son poco frecuentes en los libros ilustrados infantiles. Si aparecen en alguna ocasión, tienden a estar situados en la cubierta anterior o posterior y desempeñan esencialmente una función introductora, presentando la apariencia del personaje principal (Moebius 1986). Buscan la implicación del receptor con éste al mostrarnos sus rasgos faciales y, en ocasiones, comunicando sus sentimientos. Predominan, sin embargo, los planos medio y largo. Las tomas de media distancia muestran a los personajes ocupando la mayor parte del espacio desde lo alto a lo bajo de la página y sugieren cierto grado de relación social entre éstos y el receptor.

Estas características no parecen estar en consonancia con la filosofía propia de las narraciones destinadas a los primeros lectores. Sin embargo, aunque en principio pueda dar la impresión de que los personajes principales se representan distantes al receptor, hay otros elementos visuales, especialmente aquellos relacionados con la perspectiva, que los muestran cercanos. De hecho, en *Adivina cuánto te quiero* se utilizan ángulos medio y frontal, creando una cierta interacción entre personajes y receptor, ya que implica que la relación de poder entre las dos liebres y los espectadores es de igualdad y cercanía, de esta forma, el niño y probablemente también el adulto que actúa como mediado, se sentirá identificado con los sentimientos expresados por los PRs, involucrándose directamente en la trama narrativa. Este sentido de cercanía e interacción que emana del componente visual presenta un claro reflejo en el componente textual ya que, aunque todas las oraciones son declarativas, la naturaleza interactiva del cuento se crea desde el principio gracias a la utilización de la estructural modal imperativa que le da el título: “Adivina cuánto te quiero”, a través de la que se inicia una competición amistosa entre madre e hija que vendrá a demostrar que el amor no es un sentimiento fácil de medir o cuantificar.

3.3 El significado composicional

La situación de los elementos visuales en una composición determina su valor informativo. En el caso de *Adivina cuanto te quiero*, las liebres, que representan las acciones transmitidas por el componente textual reciben una prominencia especial al estar generalmente situadas en el centro de la composición y son, por tanto, el núcleo de la información al que están subordinados otros participantes secundarios, relacionados generalmente con el paisaje y la naturaleza. Por otra parte, el tamaño de la liebre grandes es casi humano, sobre todo si lo comparamos con las proporciones del paisaje y las dimensiones de la liebre pequeña, sobre la que muestra su poder y su situación ventajosa. La liebre pequeña, por otra parte, aparece menos veces en una posición superior en la página de su progenitora, mostrando su ausencia de poder. A su vez, el hecho de que la liebre pequeña aparezca de forma frecuente, hasta un total de siete veces en la misma página (*figura 2*), implica siguiendo las apreciaciones de Nikolajeva y Scott (2001) y Moebius (1986), falta de seguridad y falta de control sobre la situación descrita.

El ilustrador parece subordinar todos los elementos visuales a las dos protagonistas del cuento, hecho que también parece reflejarse en el componente textual, ya que éste está organizado siguiendo una estructura repetitiva y

encadenada, de forma que los finales de algunas oraciones se retoman como inicios en las estructuras oracionales siguientes. De hecho, parte del cuento responde a una progresión lineal 12 en la que los componentes lingüísticos (sintagmas nominales y pronombres) que hacen referencia a las dos liebres están ubicados, de una forma alterna, en las que las posiciones iniciales de la oración. Este patrón organizativo resulta ser muy apropiado en las narraciones infantiles, pues a través de él las dos protagonistas aparecen de forma reiterada en la escena discursiva, consiguiendo que el niño no pierda el hilo narrativo, a la vez que se crea cierto dinamismo ante la alternancia constante de personajes:

Figura 2

“[...] Así, dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos: Pues yo te quiero así, le respondió. ¡Umm..., cuánto!, pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba, añadió la liebre pequeña [...]”.

Esta organización textual se refleja también, en cierto sentido, en el componente visual ya que, como se puede apreciar en las composiciones 3, 4, 5 y 6, una vez expuesta la situación inicial, existe una alternancia en la aparición de los dos personajes principales, de manera que la liebre que está manifestando su amor a través del lenguaje corporal queda generalmente ubicada en la parte izquierda de la doble página, frente a la que recibe el gesto u observa la situación, localizada en el recto 13.

11 Frente a las estructuras interrogativas o imperativas, las oraciones declarativas no fomentan la interacción entre los participantes involucrados en el acto comunicativo, ya que su fuerza locativa principal es transmitir información, sin llegar a demandar una respuesta o servicio del receptor del mensaje.

12 Danes (1974) distingue otros dos tipos de progresión temática: progresión constante, en la que la misma entidad aparece ubicada en la parte inicial de una serie de oraciones; y progresión temática derivada,

caracterizada por la presencia de una serie de subtemas derivados del tema global, que él denomina hipertermia. No se han encontrado patrones de progresión temática derivadas en nuestro cuento, debido a que esta estructura organizativa requiere inferencias y una capacidad mental un no desarrollada por el niño de cero a seis años.

13 Parte de una plana de un libro abierto que cae a la derecha de quien cuenta o lee la historia, en opción al verso.

En el cuadro séptimo (*figura 3*) este orden parece alterarse y la liebre grande observa a su pequeña desde la parte izquierda. A partir de este momento, cambia la posición espacial y se rompe, en parte, este patrón visual tan reiterativo, apareciendo las manifestaciones de amor tanto en el verso como en el recto.

Figura 3

En cuanto a la distribución de la información en la ilustraciones se suele seguir un patrón marcado o no prototípico, ya que el verso generalmente encierra información novedosa o desconocida para el receptor. Como se ha indicado anteriormente, en la parte izquierda de las ilustraciones a doble página una de las liebres representa a través del lenguaje corporal cuánto quiere a la otra, mientras que en la parte derecha, el recto, la segunda liebre observa la acción representada en el verso. En la mayoría de los casos las acciones expuestas en el verso intentan superar a las precedentes ofreciendo, por consiguiente, un componente novedoso que aporta dinamismo a la trama narrativa. Solamente hemos localizado una ilustración, la doce, en la que se sigue una distribución prototípica de información, ya que se comienza con los elementos conocidos, deducibles del contexto previo o introducidos en la composición precedente, para progresar hacia lo novedoso o desconocido. Así, haciendo referencia a la respuesta de la liebre grande cuando afirma que quería a la liebre pequeña más allá del río y de las colinas lejanas, en la siguiente página, la pequeña protagonista se refiere a esta locución y dice: “¡Qué lejos!, Pensó la liebre pequeña color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más”.

La ausencia de marcos (frames) en nuestra narración es una invitación al receptor a formar parte de la historia

y a implicarse o identificarse con los participantes representados, las dos liebres (Nicolajeva y Scott 2001; 62; Nodelman 1988: 51). Moebius, por otra parte, también relaciona el encuadramiento con lo que él denomina código de formas redondas y rectilíneas. Según este código, un personaje que esté encuadrado en un recinto circular tiene más posibilidades de estar feliz y seguro que un personaje situado en un recinto rectangular. En el caso de *Adivina cuánto te quiero*, los personajes parecen estar enmarcados en recintos circulares envueltos en ligeras tonalidades azules.

El uso del color es otro aspecto del significado compositivo que es relevante para nuestro análisis. El color actúa de sombreado, matiza y dota de volumen al dibujo, además de humanizar la imagen. Determinados colores evocan actitudes específicas y de esta forma se pueden transmitir estados de ánimo y emociones de una forma efectiva. En *adivina cuánto te quiero* predominan fundamentalmente los colores verdes, marrones y azules. El verde ha sido considerado tradicionalmente el color del crecimiento y de la fertilidad, y también implica calma y serenidad, reflejada, por ejemplo, en las últimas páginas cuando la liebre pequeña, protegida por su progenitora, se dispone, segura, a conciliar el sueño en un entorno en el que predominan las tonalidades verdes y marrones. Nodelman (1988) sugiere

que la combinación de verde y marrón, los colores de la tierra y el follaje, a menudo crean una atmósfera de riqueza orgánica que implica que el lugar no es amenazador ni inquietante.

4. La relación texto e ilustración en los cuentos infantiles

4.1 El modelo de Nikolajeva y Scott (2001)

Una vez realizado el análisis semiótico-social propuesto por Kress y van Leeuwen (2006 [1996]), centraremos la atención en el estudio de la interacción texto/imagen de nuestro álbum ilustrado, aplicando el modelo de Nikolajeva y Scott (2001). Aunque Kress y van Leeuwen consideran que el componente visual guarda una estrecha relación con el textual, asumen, sin embargo, que no existe una dependencia directa entre ellos y, por ello, sus estudios no informan acerca de los sistemas específicos para analizar la correlación que se pudiera establecer entre ambos componente semióticos. La aplicación de las cinco categorías de Nikolajeva y Scott acerca de la interacción palabra/imagen suplirán este vacío y nos servirán de base para complementar el modelo semiótico utilizado hasta ahora.

En línea con los planteamientos de Nodelman (1988: 242) y Lewis (2001), Nikolajeva y Scott (2001: 2) definen el

proceso de lectura de un libro infantil ilustrado como un círculo hermenéutico y en consecuencia, afirman:

Whichever we start with, the verbal or the visual, it creates expectations for the other, which in turn provides new experiences and new expectations. The reader turns from verbal to visual and back again, in an everexpanding concatenation of understanding. Each new rereading of either words or pictures creates better prerequisites for an adequate interpretation of the whole (Nikolajeva y Scott 2001: 2).

En función de esta posible complementación entre texto e imagen, proponen cinco categorías para describir la interacción entre los componentes verbales y visuales: interacción simétrica, de ampliación, complementaria, de contrapunto y contradictoria. ¹⁴ En la interacción simétrica, las palabras y las imágenes cuentan la misma historia, repitiendo información a través de modos comunicativos diferentes (Nikolajeva y Scott 2000). En la interacción de ampliación, sin embargo, las imágenes amplifican, aunque sea de una forma mínima, el significado de las palabras o las palabras expanden el significado del componente visual, de tal manera que la pequeña variación de información que se transmite a través de los componentes verbal y visual produce una dinámica más compleja (Nikolajeva y Scott 2000). Cuando la interacción de ampliación es muy

significativa y uno de los componentes semióticos ofrece información relevante y diferentes a la proporcionada por el otro, entonces pasa a ser complementaria.

Estas interacciones pueden culminar en relaciones de contrapunto y contradictorias si las imágenes y las palabras hacen contribuciones independientemente al hilo argumental. Así, dependiendo del grado de información que se presenta, se puede desarrollar una dinámica de contrapunto, donde las palabras y las imágenes colaboran para transmitir significados más allá de su propio campo de actuación, bien porque los componentes verbal y visual cuentan la historia desde una perspectiva diferente o bien porque ésta se presenta desde un punto de vista irónico. Una forma extrema de interacción verbal/visual es la contradictoria, donde las palabras y las imágenes parecen estar opuestas, ofreciendo dos historias aparentemente dispares. Esta ambigüedad supone un reto para el lector, que tiene que mediar entre ambas para poder entender lo que realmente está sucediendo, ya que admiten gran variedad de interpretaciones (Nikolajeva y Scott 2000: 226).

Estos términos no son absolutos y los limiten entre una categoría y otra no siempre están claros, coexistiendo en una misma composición más de una de las categorías

descritas, como se verá en el análisis que realizaremos a continuación.

14 Navas (1995) se ha centrado también en la interacción texto e imagen y distingue entre ilustraciones narrativas, que son un reflejo fiel de la palabra escrita, e ilustraciones interpretativas, que amplían el texto proporcionándole una mayor gama de significados. En este sentido, Agosto (1999) indica que la lectura conjunta de texto e ilustración puede servir bien para ampliar, extender y completar el texto o bien para contradecirlo. Basándose en estos dos modelos, Cañamares (2006) establece tres estadios diferentes de interrelación entre la ilustración interpretativa y el texto:

- i. Imágenes cooperantes con el texto, que mantienen con el componente verbal una relación de redundancia o ampliación,
- ii. Imágenes operantes con el texto en sentido contextual, que requieren la alternancia de palabra escrita e imagen para alcanzar una comprensión total del discurso, ya que transmiten información complementaria y nueva que el texto silencia, describen físicamente a los personajes, alerta al lector del cambio de espacios reales fantásticos, reflejan el paso del tiempo, anticipan la lectura o introducen una historia paralela... y por último
- iii. Imágenes no operantes, que funcionan como estructuras independientes o antagonistas respecto al discurso. En el caso de *Adivina cuánto te quiero* predominan los dos primeros tipos.

15 Mientras que la versión inglesa describe las orejas de la liebre grandes como “muy largas”, la versión en castellano no las califica así y expone: “La

liebre pequeña color de avellana se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color de avellana”. Otra diferencia importante relacionada con la traducción radica en el nombre de las dos liebres. Mientras que la versión inglesa repite constantemente que las dos eran de color de avellana y las llama a través de sus nombres, Big Nutbrown Hare y Little Nutbrown Hare, la versión española no utiliza mayúsculas y se refiere generalmente a las dos protagonistas como la liebre pequeña y la liebre grande, haciendo más hincapié en su descripción física que de sus nombres propios. Este carácter descriptivo de la versión castellana (la liebre pequeña color de avellana) hace que la forma de introducir a las dos protagonistas en la primera página sea menos rítmica y fluida que en inglés (Little Nutbrown Hare): 3 palabras y 5 sílabas en inglés frente a las 6 palabras y 13 sílabas de la versión española.

Otra de las diferencias encontradas entre la versión española y la inglesa, publicada en la editorial Walter Books, está relacionada con el género de los personajes. Mientras que la versión original se centra en una relación de cariño paterno-filial y se refiere a los personajes en género masculino, la versión castellana describe una relación materno-filial, dada la condición semántica del sustantivo “liebre”, que se caracteriza por poseer género epiceno inherente femenino.

4.2 La interacción texto/imagen en *Adivina cuánto te quiero*

El análisis del cuento muestra un predominio de relaciones simétricas (13), complementarias (12) y de ampliación (3),

debido a que el libro está destinado a niños de cero a seis años, a los que comúnmente se les denomina “primeros lectores”. Un ejemplo de relación complementaria se encuentra en la misma cubierta. El título puede llegar a sugerir que los personajes son humanos, ya que se mencionan los sentimientos de querer y la capacidad cognitiva de adivinar. Las imágenes, sin embargo, indican al receptor que los personajes son animales a los que se les atribuyen rasgos y comportamientos humanizados. La cuarta ilustración (figura 4) es también complementaria, pues es el texto el que proporciona más información que el componente visual. El pensamiento de la liebre pequeña no se puede deducir de la imagen, que únicamente muestra ésta observa a su madre. Tampoco el proceso verbal (responder) aparece reflejado en la ilustración, ya que la boca del animal permanece cerrada.

La gran liebre color de avellana
tenía los brazos aún más largos:
«Pues yo te quiero así», le respondió.
«¡Umm..., cuánto!»,
pensó la liebre pequeña.

Figura 4

composición muestra la cama de la liebre pequeña, hecha de hierba, como una indicación de que es la hora de dormir ¹⁵.

En la segunda doble página la relación es, a su vez de ampliación y complementaria pues bien la ilustración o bien el texto ofrecen información adicional significativa que no está presente en el otro componente semiótico. Los elementos del entorno, por ejemplo, aparecen únicamente reflejados visualmente estableciéndose, por tanto, una interacción complementaria. Ahora bien la relación texto7imagen es, parte, de ampliación y, hasta cierto punto, también complementaria. Cuando el componente textual expresa que la liebre pequeña quería estar segura que la liebre grande la escuchaba, la composición representa este hecho mediante una imagen en la que la liebre pequeña aparece sujetando las orejas de su madre. Sin embargo, la respuesta de la liebre grande “¡Uf!, no creo que pueda adivinarlo”, materializada en dos procesos cognitivos (pensar y adivinar), no está representada en la imagen, estableciéndose una relación exclusivamente complementaria.

La tercera ilustración del cuento (véase figura 1, apartado 3.1) parece estar dominada, en principio, por una relación simétrica, ya que texto e imagen expresan la misma información. De hecho, la imagen ejemplifica, en cierta medida, el significado de “así” y “todo lo que podría”. Sin embargo, también una

relación de naturaleza complementaria se ha identificado en esta composición, ya que el paisaje, al que no se hace mención en el texto, está ampliamente detallado en la ilustración al igual que la liebre grande, también ausente del componente textual. Esta doble interacción de carácter simétrico y complementario caracteriza también las ilustraciones quinta, sexta, séptima, octava, décima y duodécima. De hecho, aunque parte de la información que los dos componentes expresan es similar, los procesos de carácter mental (pensar, desear, tener una idea), las intervenciones directas del narrador (nada podía estar más lejos que el cielo) o las interjecciones (ojalá) no suelen aparecer reflejados en las composiciones visuales. Son significados típicamente transmitidos a través de la palabra impresa. A su vez, como sucede en las composiciones quinta y séptima, el ilustrador representa a un personaje al que el texto no hace referencia alguna. O bien como se muestra en la ilustración octava, un circunstancial locativo, el árbol, aparece solamente reflejado en el componente visual.

La estructura visual pictórica del cuento se ve alterada en varias ocasiones, ya que producen diferentes cambios que afectan principalmente a la disposición de los personajes en el escenario narrativo, quizás con el objetivo de mantener la intriga y evitar caer en la monotonía argumental que podría

acabar siendo tediosa hasta para un niño menor de seis años. Se pueden distinguir cuatro cambios fundamentales en la representación espacial de la historia. Al principio de la narración madre e hija aparecen juntas en la escena. La liebre pequeña está subida en el cuello de su madre agarrada a sus orejas con el propósito de acaparar su atención. A partir de aquí las dos liebres se disputan el verso de la doble página para ejemplificar su cariño, mientras que el recto se reserva para la protagonista que recibe las manifestaciones de amor. Esta orientación espacial cambia en la séptima composición (véase figura 3, apartado 3.3), introducida por el marcador temporal “entonces”, cuando el narrador omnisciente afirma: “Entonces tuvo una idea: se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco de un árbol”. En las páginas anteriores, las extremidades delanteras se utilizaban para ejemplificar el amor que ambas liebres sentían. A su vez, como ya se ha indicado, la liebre que mostraba su afecto se situaba en la parte izquierda de la composición. Ahora son las extremidades traseras las que se utilizan para mostrar cuánto se quieren (“Te quiero hasta la punta de mis pies”) y, además, la liebre que ejemplifica el afecto utiliza una postura diferente quedando situada en la parte derecha de la imagen con los brazos en el suelo y las patas traseras levantadas, frente a la liebre que observa, que está ubicada a la izquierda de la ilustración. De esta forma, se evita que la lectura del libro se convierta en un

proceso monótono, recurrente y predecible. Aunque la estructura textual sea lineal y repetitiva, características de las narraciones infantiles destinadas a los más pequeños, el componente visual aporta un elemento novedoso e inesperado que otorga dinamismo a la trama narrativa.

En la ilustración novena (véase figura 2, apartado 3.3) la orientación de la historia vuelve a cambiar, puesto que la liebre pequeña está representada dando saltos, mostrando una sucesión simultánea de movimientos que conduce a una secuencia de imágenes disyuntivas (Nikolajeva y Scott 2001: 140). Ejemplificar del amor no se hace, por tanto, por medio de las partes del cuerpo, sino con todo el cuerpo saltando hacia arriba y hacia abajo. En este caso, la interacción visual/textual es de naturaleza simétrica puesto que el texto y las imágenes expresan el mismo mensaje.

Un nuevo cambio de orientación espacial aparece en la composición undécima (figura 5). Cuando en la página anterior la liebre pequeña piensa “¡Qué salto!” y expresa el deseo: “¡Cómo me gustaría saltar así!”, el cuerpo deja de ser importante a la hora de transmitir sentimientos. En su lugar, de ahora en adelante, otros elementos pertenecientes a la naturaleza, el río, los senderos o las colinas van a ser las herramientas que midan el amor de las dos liebres. En este momento, ninguna de las dos protagonistas mira

a la otra, sus miradas se dirigen más bien a elementos del paisaje. La liebre grande, ubicada en el recto, parece alcanzar una mayor dimensión visual que la pequeña que, desde el verso, proyecta su vector visual hacia el río, más cercano que las lejanas colinas. El plano a larga distancia de esta doble página muestra entidades que no aparecen referidas en el texto estableciéndose, por tanto, una relación de ampliación entre los componentes verbales y visuales, puesto que también vemos casas, árboles y arbustos en la composición y no sólo el río y las colinas mencionadas verbalmente por las liebres: “Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos”, gritó la pequeña liebre”.

El último cambio de orientación espacial, anunciado de nuevo por el marcador temporal “entonces”, aparece en la composición trece, cuando la liebre pequeña dirige su mirada hacia el cielo. En este momento parece que la historia está llegando a su clímax. El texto anuncia: “Entonces miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo”. La imagen, a su vez, nos proporciona espacio en blanco, que se convierte en oscuridad en el siguiente cuadro (14), donde la liebre grande está cogiendo en brazos a la pequeña, hecho que no está referido en el componente textual. A pesar de que toda la historia se desarrolla por la noche, es

Figura 5

la primera vez que se hace una referencia visual a la luna. De hecho, aunque el cuento comienza así: “Era la hora de dormir”, la mayoría de las acciones ocurren a la luz del día, dada la luminosidad del cielo y del paisaje, matizados en colores claros de tonalidades azules y blancas. Solamente en la últimas ilustraciones se utilizan tonos más oscuros de azul grisáceo y aparece la luna en cuarto menguante. La relación que se establece entre los componentes verbal y visual es de nuevo complementaria. La luna introducida en la ilustración ¹⁴, será punto de referencia importante en las ilustraciones posteriores y se convertirá en la herramienta que pondrá fin a la competición entre madre e hijo. La palabra “luna” está escrita en mayúsculas en la composición ¹⁵ y también está representada en la imagen, caracterizada por una relación de naturaleza simétrica y complementaria,

ya que la información que encierran los procesos verbales “está” y “dijo” no está representada visualmente. Las imágenes ¹⁶ y ¹⁷ son simétricas (véase figura 6), pues reproducen exactamente el contenido del texto. La liebre grande acuesta a su hija en la cama de hierba y le da un beso de buenas noches. El niño puede pensar en este momento que la liebre pequeña ha ganado la competición. Sin embargo, al pasar la página la liebre grande aparece susurrando al oído de la liebre pequeña: “yo te quiero de aquí a la luna... y VUELTA”, vocablo en letras mayúsculas que no está reflejado en la composición visual. Por tanto, si consideramos la primera parte de la página, la relación entre los componentes verbal y visual es de naturaleza simétrica. La última parte escrita “y vuelta”, sin embargo, introduce una relación complementaria, que solamente queda reflejada en el componente verbal. La palabras, en este caso, amplían la información que se ofrece en la imagen, y no son una reproducción fiel de la misma. Esta es la única ilustración en la que ambos personajes están tumbados.

5. Conclusión y comentarios finales

El análisis realizado, basado en la gramática de diseño visual de Kress y van Leeuwen (2006 [1996]) y en el modelo propuesto por Nikolajeva y Scott (2001), muestra que texto e imagen colaboran estrechamente en la construcción

Figura 6

de significado y que cada modo semiótico se especializa en la transmisión de aspectos específicos. Las imágenes son esenciales para transmitir la posición espacial de los protagonistas y su apariencia física. Es también la ilustración la encargada de mostrar el ambiente donde transcurre la trama narrativa, un entorno rural plasmado de tonos verdes que alternan con los tonos de azul celeste y marrón. El hecho de que la descripción verbal del entorno sea no narrada y se represente solo de forma visual permite al lector una libertad de interpretación considerable, ya que las imágenes no lo fuerzan a apreciar detalles concretos que la palabra escrita impondría en situaciones similares. ¹⁶ La descripción verbal de los rasgos físicos y psicológicos de los personajes se ha omitido en aras de la visual, que resulta ser mucho más eficaz y rápida, ya que el ilustrador puede

comunicar en un solo instante información que llevaría tiempo y espacio transmitir en palabras. La ilustración, por tanto, además de reforzar la comprensión del mensaje que transmite el componente verbal, descarga al texto de prolijas descripciones acerca del paisaje y de la apariencia física de los personajes¹⁷ (Díaz Armas 2005: 190).

Sin embargo, las palabras, además de narrar los hechos más significativos de la trama narrativa, reflejan también lo que los personajes dicen, sienten o piensan. Los procesos mentales (pensar, sugerir, querer...) o verbales (decir, contestar...) suelen aparecer reflejados solamente en el componente textual, sin ser representados en las composiciones visuales.¹⁸ Únicamente las ejemplificas de amor, realizadas por procesos materiales (agarrar, abrir, ponerse boca abajo...), aparecen reflejadas tanto en la palabra impresa como en la imagen. De esta forma, el componente visual reitera las acciones transmitidas por la parte verbal, quizás debido a que la información que transmiten los procesos materiales es de especial relevancia para el desarrollo argumental del cuento, ya que hacen referencia a las acciones llevadas a cabo por las dos liebres para intentar cuantificar el amor mutuo que sienten. El análisis de la función representacional muestra que hay un claro predominio de patrones narrativos, más en concreto, imágenes reaccionales que sirven

para representaciones y acontecimientos en desarrollo y disposiciones espaciales transitorias. A excepción de los elementos que pertenecen al mundo de la naturaleza: colinas, ríos, mariposas, setas, pequeñas casitas y árboles de gran tamaño, los componentes visuales que acaparan la atención del niño de una forma especial son las dos liebres protagonistas, a las que se les concede mayor espacio que al resto de los elementos pictóricos, especialmente a la madre que destaca por su gran tamaño y sus grandes orejas. En cuanto al significado interpersonal, aunque predominan las miradas de ofrecimiento, ya que no se establece un contacto visual directo entre los participantes representados y el receptor, y se utilizan las tomas largas, características que implican una relación de carácter impersonal y distanciamiento con el lector, las imágenes se presentan desde una perspectiva frontal y desde un ángulo medio, lo cual indica igualdad de poder entre los dos personajes del cuento y el destinatario. El análisis de la meta función composicional revela que los PRs, típicamente situados en la zona central de la composición, proporcionan el núcleo de la información al que se subordinan el resto de elementos. El tamaño de los PRs como forma de crear prominencia está presente a lo largo de toda la historia. La ausencia de marcos, junto con el uso de espacio en blanco, son características típicas de este libro infantil ilustrado e invitan al receptor a ver la historia desde dentro,

facilitando de este modo la identificación de éste con los personajes protagonistas. Todos estos aspectos no podrían haber sido deducidos si nos hubiéramos basado en un análisis exclusivamente textual. Finalmente, el análisis de la interacción verbo/imagen revela un claro predominio de relaciones simétricas (13), complementarias (12) y de ampliación (2), debido a que el libro está dirigido a primeros lectores, lo que exige una trama narrativa sencilla de fácil comprensión. La primeras facilitan la comprensión de la línea argumental, ya que palabras e imágenes transmiten, a través de distintos medios, la misma información. La mayoría de las veces en los libros destinados a primeros lectores las imágenes están asociadas a la entidad que evocan pues, dada su proximidad visual al objeto que representan, lejos de la abstracción del signo verbal, éstas son de gran ayuda para que el niño pueda descodificar el mensaje, especialmente cuando éste todavía tiene dificultad para identificar las grafías y acceder al significado de las palabras (Yubero 1995: 68; Morueco 2000: 27; Blake 2000:52). De esta forma, se suple la limitada competencia literaria del receptor y su escasa capacidad para entender narraciones leídas por un mediador o por si mismos. La ilustración en una relación simétrica con el texto facilita la comprensión, describiendo el paisaje, los personajes y también las acciones principales que éstos desarrollan. 19 De hecho, tradicionalmente la imagen ha

estado subordinada al texto, reproduciendo visualmente lo que éste contaba.

Ahora bien, el valor de las ilustraciones en Adivina cuánto te quiero no solo se mide en función de su similitud con el contenido verbal, en muchas ocasiones desplazan hacia la imagen elementos narrativos, salvaguardando su presencia en la narración sin sobrecargar el texto. Ocurre habitualmente en la descripción visual de los personajes y del escenario pues, si se utilizara únicamente la palabra, se demoraría en exceso el desarrollo argumental de la historia contradiciendo el principio de brevedad que caracteriza a las obras infantiles. En este sentido las relaciones complementarias y de ampliación contribuyen de forma diferente al hilo argumental, ya que parte de la información que cada uno de los modos semióticos ofrece es diferente o novedosa. La relaciones de ampliación y complementarias fuerzan al receptor a considerar tanto el texto como la ilustración para poder descodificar el mensaje del cuento, crean intriga y desarrollan la capacidad mental y la creatividad del niño, incrementando su deseo de aprender a leer (Agosto 1999: 277; Cañamares 2006). En las últimas décadas los libros han integrado la imagen como un elemento constructivo de la historia, de manera que texto e ilustración desempeñan una función complementaria en el desarrollo de la trama narrativa. En muchos casos, como

indica Díaz Armas (2005: 191), la ilustración sirve de apoyo al receptor, a la vez que aporta al texto literario espacios vacíos que requieren la participación activa del niño para otorgarles un sentido. No se han localizado relaciones contrapunto o contradictorias que exigirían una mayor capacidad cognitiva para poder descodificar el mensaje del cuento. Si se hubieran utilizado, el autor y la ilustradora podrían haber añadido gran cantidad de información diferente a través de los componentes verbal y visual y ello hubiera dificultado ostensiblemente la comprensión del cuento. Estas interacciones hacen que las ilustraciones entre en conflicto con la información que el texto expresa y ralentizan la lectura. Sin embargo, a través de la utilización de relaciones complementarias y de ampliación el ilustrador consigue que la imagen desempeñe una función específica dentro del libro y le hace ganar riqueza significativa con respecto a la versión escrita. El ilustrador se convierte así, utilizando palabras de García Padrino (2004:19), en el mediador privilegiado entre el creador literario y su receptor natural. Lo verbal y lo visual parecen estar cuidadosamente distribuidos en la estructura de cada página de forma que ambos modos se complementan, Por ello, palabras e imágenes expresa, en algunos casos, la misma información. Sin embargo, en otros casos, expanden la información que uno de dos modos semióticos ofrece. Autor e ilustradora parecen combinar sus esfuerzos para mostrar a historia

desde dos perspectivas diferentes, la verbal y la visual, con el objetivo de facilitar al niño la comprensión del cuento y mantener vivo su interés por el desarrollo de la trama argumental.

16 A diferencia de la representación verbal, la visual ofrece posibilidades ilimitadas de interpretación. En términos generales, en la descripción del entorno se pueden barajar un amplio espectro de soluciones pictóricas, desde la ausencia de entorno (ya sea visual o verbal) a un entorno representado con todo detalle con una gran variedad de combinaciones intermedias. La descripción narrativa incluye tanto detalles visuales externos (la representación de los personajes, cómo se mueven, cómo can vestidos, etc.) como características emocionales, psicológicas y filosóficas. Puede también incluir, aunque éste no es nuestro caso, una dimensión temporal, reflejando cambios en la apariencia, situación y crecimiento interno o emocional.

17 Díaz Armas (2005: 190-191) asigna además a la ilustración otras

funciones esenciales: la anticipadora, presente en las portadas y primeras páginas, a través de las que se introducen los personajes en la escena discursiva, el tono y el tema de la obra,...; la descriptiva, que permite describir y mostrar la evolución de los personajes; la actualizadora, ya que la ilustración permite ambientar el texto en un lugar y un tiempo

determinado; la narrativa, que permite presentar aspectos relacionados con la estructura narrativa y la presencia del narrador; la expresiva-apelativa, que vigila para que las ilustraciones se correspondan con la intención del narrador o su punto de vista y, por último, aporta espacios vacíos que requieren la participación directa del receptor para encontrar el sentido y la interpretación correcta del mensaje (Sánchez Corral 1995) y está típicamente relacionada con los símbolos que aporta el componente visual. Esta última función aumenta las posibilidades de complicación narrativa que el texto ofrece por sí sólo, abriendo historias paralelas o referencias transtextuales o intertextuales que enriquecen la lectura (Genette 1962; Mendoza 2001; Taberner 2002). No se han activado en nuestra historia elementos transtextuales, debido a la precaria experiencia intertextual de los primeros lectores (presencia débil de un texto, denominado hipotexto, en otro, llamado hipertexto). Tampoco se han utilizado hipotextos relacionados con la pintura u

otras manifestaciones culturales.

18 Halliday (2004) distingue varios tipos de procesos verbales: los materiales, que reflejan procesos del mundo exterior y acciones (hacer, causar, suceder...), los mentales, que pertenecen a nuestra experiencia interna y se subdividen en tres subclases: perceptivos (ver, sentir...), de cognición (creer, conocer, pensar...) y de deseo (querer, desear, gustar...); los relacionales, representados por el verbo ser; los verbales o comunicativos (decir), existenciales (existir) y los de comportamiento (reír, escuchar...).

19 Morón (1996:17), sin embargo, considera que, mientras que la imagen puede satisfacer al receptor por “su pura impresión sensible”, la lectura, al exigir pensar, conduce a un mejor entendimiento del cuento. Bettelheim (1984: 85) también rechaza el uso de imágenes y considera que el proceso de

lectura es más enriquecedor cuando el niño crea sus propias imágenes: “Las ilustraciones distraen más que ayudan [...]”. Sin menospreciar el calor de la ilustración, Cerillo (1995: 10) reflexiona sobre la razón principal por la que en la actualidad la imagen ha desplazado a la palabra como medio de expresión e información, y afirma: “Lo que sucede es que lo escrito-y, precisamente, sobre todo la literatura sufre desde hace años la competencia desleal y despiadada de esos modernos medios que tienen en la imagen el principal poder de fascinación”.

20 En este sentido, Colomer (1999) y Cañamares (2006) previenen contra la saturación narrativa, que puede llegar a ampliar las posibilidades interpretativas del receptor, de forma que se llegue a vulnerar la linealidad cronológica del discurso o se alimente la ambigüedad entre la realidad y la fantasía. La gran cantidad de información nueva que transmiten algunas ilustraciones dificulta

en ocasiones la percepción informativa del lector, sobre todo si es información que el texto omite o silencia.

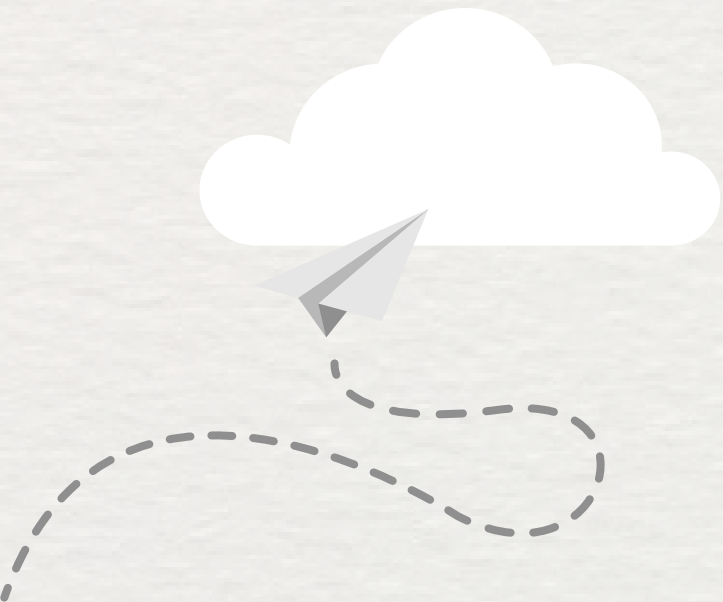

6

Descripción de
Resultados

6.1 Entrevistas a Sujetos de Estudio

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a los sujetos de estudio planteados en la investigación:

Melany Hernández

Editorial Lero-Lero / Guatemala

Literatura Infantil

1. ¿Cuál considera que es el impacto de la literatura infantil en los niños de Guatemala?

En Guatemala es muy difícil incentivar el hábito de lectura. Para empezar del pequeño porcentaje de niños que va al colegio, que lleva una vida normal, se podría expresar así, tiene acceso a un libro o alguna aplicación para leer; son muy pocos los que conocen historias clásicas o cuentos de cultura general; entonces la literatura en Guatemala está muy por debajo de lo esperado, por ello hay un campo amplio para escribir e ilustrar, debido a que no hay muchos libros. Son muy pocos los escritores e ilustradores de acá, y

de esa relación de números son muy pocos los que logran crear verdaderamente. Y logren llegar a los niños, son pocos los libros que al ver una portada, ellos deseen que se los compren o a la hora de ver un personaje ellos quieran saber quién es. Hay muy buenos ilustradores también, pero considero que está muy desaprovechado el campo y por lo mismo, iniciando que no hay hábito de lectura en los niños, desde ahí comienza la problemática, como no les gusta leer, consideran que leer es aburrido y son muy pocos los que buscan opciones, tanto análogas como digitales.

2. ¿Cómo surge la Editorial Lero-Lero?

Yo desde chiquita no sabía dibujar, dibujaba muy mal; pero me gustaba mucho leer. Yo siempre fui muy aplicada. Me leí todos los libros del Barco de Vapor que había en el mundo, me gustaban las historias, pero más me gustaba que cada uno tenía una ilustración diferente. Leí un cuento que se llamaba "Sofía, la puerquita valiente", y no era una puerquita, sino era un elefante con nariz corta; me gustaba mucho y me encantaba ver los personajes, incluso no tenía tanta ilustración, pero me gustaba mucho. Entonces, conforme fui creciendo ya en el diseño gráfico, me llamaba mucho la atención ya que todo se aprende en esta vida, aprendí a dibujar y poco a poco fui investigando cómo no quedarme corta en hacer un personaje, sino que el personaje contara una historia y qué mejor forma que la historia estuviera

escrita. Soy maestra también y me encantan los niños, por ello me surgió la idea. Yo quería realizar un libro hecho por mí. Trabaje en Prensa Libre para la Revista Chicos y tenía bastante contacto con los niños, y una de mis metas a largo plazo era crear una editorial. Y decidí emprender este sueño, empecé a crear pequeñas colecciones que son para pintar y tienen una historia para luego distribuirlas.

Actualmente no llevo mucho tiempo unos 2 años de estar con la editorial. Tengo tres colecciones, una es solo de literatura, otra es de pintar y ahora estamos trabajando una línea que mezcle la lectura, el dibujo y los niños, su mundo. Entonces, parte de mis metas es crear ese hábito, que los niños no sientan y digan, ¡ A la que aburrido!, O solo es bonito si tiene dibujos, logrando así que ellos mismos puedan crear a los personajes del cuento.

3. ¿Cuál es el objetivo y misión de la Editorial Lero-Lero?

Mi objetivo primero es crear ese hábito que no hay, enseñarle a los niños de Guatemala que leer no es aburrido sino algo divertido, que con ello pueden viajar o imaginar, pueden ser quienes ellos quieran, porque a través de la lectura no solo van aprender a leer, sino también a divertirse. Quiero inyectarles a ellos que leer es volar, leer es lo que tú quieras y poco a poco lo he ido mezclando con el dibujo, porque a los niños les gusta dibujar, cuando uno pregunta todos

quieren dibujar, pero al preguntar ¿Quién quiere leer?: Nadie quiere, por ello ese es mi objetivo principal, busco que ellos conecten un garabato con un cuento, algo que los ilusione.

4. ¿Cuál es el valor de la ilustración infantil actualmente?

La ilustración infantil está muy subestimada en Guatemala, ya que desvalorizan la ilustración tomándola como "dibujos" sin ningún valor y existen varios tipos de ilustración en el mundo, siendo así una de las ramas más extensas para explorar. Muchas veces se posee la filosofía *que los niños son el futuro, pero ellos se encuentran ahora*, por ello es importante enseñarles hábitos y principalmente el de la lectura, ya que a partir de ella pueden aprender a leer, a decir la verdad, aprender a respetar a los mayores, aprender los valores a través de la lectura y muchos más, pero todo está en cómo introducimos la literatura a ellos, y la literatura acompañada de ilustración, siempre ha funcionado. Si tú lees un poema solo con texto, no tiene la misma sensación que al ver el poema con un personaje o algún color, forma o algo, puede ser que se te quede el poema o te guste más.

Considero que el valor que brinda la ilustración para niños se ha hecho a un lado, pero se puede rescatar, es lo que yo estoy logrando hacer en este mundo de niños.

5. ¿Cuál es su género favorito para ilustrar? y ¿Por qué?

Me gustan todos, pero me inclino más al épico, donde hay un héroe que salva el mundo. Busqué no solo enfocarme como ilustradora, estudié redacción infantil y literaria. Así empecé a crear historias que se van por este tipo de género y no siempre sobre la princesa que tiene que ser salvada, sino por ejemplo uno de los primeros que creé es de una princesa dragona, donde le enseñan que una princesa tiene que esperar a que la rescaten y termina siendo capturada por un gigante y todo el mundo se queda esperando a un príncipe valiente, pero ella no espera y se rescata a sí misma. Entonces, me gusta mucho enfocarme a este tipo de problemáticas, porque a los niños les gusta la aventura, pero a las niñas no, a las niñas quiero enseñarles que seas niño o niña, puedes aventurarte y puedes ser tú el héroe.

6. ¿Qué género considera que alcanza un mayor impacto en los niños a la hora de leer?

Considero que ninguno. Actualmente he trabajado en varios colegios de chiquitos y grandes, de clases sociales bajas y altas; pero no me he encontrado con un niño o un grupo, al menos que esté interesado en uno específico. A la hora de preguntarles que tipo de libro han leído muchos te contestan los más conocidos, por ejemplo "El Principito" pero a la hora de preguntarles sobre que se trata este cuento, no te lo pueden contar. En realidad no hay comprensión. En

138

investigación

todo caso el que se podría catalogar sería el cómic, es uno de los aceptados por los niños.

Siento que esto sucede porque las nuevas generaciones que vienen son más avanzadas, más virtuales debido a la tecnología; además se encuentran bombardeados de: Herramienta como Google y Youtube, pero se les dificulta contarte una historia. Y entre menos recursos dentro de los colegios, será aún menos. Entonces, considero que de los géneros, no hay uno en específico, por ello tenemos trabajo de sobra para crear.

7. ¿Cómo se definiría usted como ilustradora de libros infantiles?

Yo me auto-nominé como ilustradora. Soy una ilustradora que le gusta aprender de su grupo objetivo, yo me enfoco en visitar a los niños, convivir con ellos, me gusta mucho verlos. Muchos de ellos han sido inspiraciones para mis personajes; soy el tipo de ilustradora que se empapa antes de hacer comenzar una línea a la hora de ilustrar. Profundizo sobre a donde va el cuento y a quién va dirigido.

He trabajado pequeños libros de lectura, pero no hay libros que les enseñen qué es lectura. Soy ese tipo de ilustradora que se mezcla entre los niños, los observo para aprender de ellos, para lograr expresar por medio de mis ilustraciones

que hacen cuando se emocionan, cuando están tristes, cómo se paran cuando están sospechosos, todas esas características las tomo y las represento en el personaje.

8. ¿Cómo considera usted que sus ilustraciones fomentan la lectura en los niños?

Me han expresado que ilustro muy bien, y considero que con mis ilustraciones intento: que salir del cliché, evito que mi dibujo solo acompañe el texto busco que el dibujo hable por el texto.

En uno de los talleres de dibujo que he realizado, les he colocado a los niños una serie de personajes donde ellos describan o cuenten la historia del personaje. A lo que ellos comentan que es una sirena que vive en el océano, les realizó preguntas sobre que piensa el personaje, que es lo que hace, cuales son sus emociones entre otras, entonces para mi mis dibujos hablan y cuentan una historia aunque ahí esté el texto al lado, pero que un niño pueda agarrar un libro hojearlo y que le guste de verdad, para que digan: ¡Comprámelo!. Eso siento que es el plus, que le doy a mis ilustraciones.

9. ¿Cómo logra usted captar la atención del niño para fomentar la lectura?

A través de la ilustración trato que en los libros que he

ilustrado, que no vayan por la misma línea gráfica, busco variar siempre en más de algo, como en una textura, color, perspectiva, u otro elemento. Me gusta que el niño sienta lo que yo sentía con los libros del Barco de Vapor, y digan: ¡Ay! Está pintada de una forma, pero igual me gusta, o esta no tiene línea, pero igual me gusta.

Entonces, busco a través de las ilustraciones incentivar la lectura e incentivarlos por medio de la curiosidad, porque para mí **leer es querer saber no aprender**. Querer saber y cuánto tú quieres saber, porque tú eres curioso, por ello busco que se realicen cuestionantes como: *¿Por qué ese gato no es negro?, ¿Por qué tiene solo tiene 3 patas? Ese por qué es el que yo deseo quiero inculcar.*

Relación Imagen-Texto

10. ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de realizar una publicación de carácter infantil?

Primero considero que es válido conocer el formato o el soporte porque que este va de la mano con lo que se va a trabajar antes de realizar cualquier ilustración. Se deben considerar elementos como si es para niños más pequeños, si es para niños que ya saben leer, o si es para niños que nunca han leído. Considerar también si el libro irá a una escuela donde los niños ensucian el formato o será para leer en casa, qué tipo de formato se debe utilizar para su

edad, es para niños de 8 años y no lo van a poder cargar, o lo van a doblar al guardarlo. Es importante conocer el soporte y depende del grupo objetivo a utilizar.

Es importante también considerar que le gusta a los niños, un ejemplo es si a las niñas de 11 años ya no les gustan las muñecas, considerar que más le puede gustar; ¡Ah! Los niños, entonces se podría realizar una historia de un niño guapo en el colegio, y esto las cautivará. Es primordial conocer el grupo objetivo y a partir de ello, crear personajes e historias, por ello esto es lo más importante, es el punto de partida para poner la imaginación a volar.

11. ¿Qué elementos destacan o perciben primero los niños al ver sus ilustraciones?

Las posiciones o las expresiones, si no están enteras considero que es lo que destaca, porque me he percatado de ello, he visto que muchos niños expresan *¡Es igual que tu cuando lloras! O dicen ¡Mira se parece a tí!*, Entonces considero que es importante que los niños se identifiquen con el personaje, que se vean en él, tanto sus emociones como sus acciones.

12. ¿Cómo logra integrar/decodificar el contenido de la lectura en una imagen/ilustración?

Es difícil ciertamente, ya que considero que se debe

experimentar, ya que la ilustración infantil se encuentra muy subestimada. A la hora de crear cualquier producto o marca puedes hacer pruebas, por ejemplo si realizas una gaseosa para jóvenes, debes ir y preguntarles si les gusta la gaseosa y la marca, el mismo caso es en la ilustración preguntas si les parece atractiva a los niños.

En mi caso leo y luego lo interpreto de esta forma ya lo dibujo, para luego juntar un pequeño grupo de niños y preguntarles qué le está pasando a este niño, porque está llorando, sin haber leído, porque se necesita comprobar si en algún momento podrán relacionarlo, porque podemos nosotros pensar que el niño enojado va a llorar y tal vez para los niños del grupo objetivo va a llorar si esta triste entonces es importante probar y tomar en cuenta que es lo que ellos piensan.

13. ¿Qué tipo de elementos gráficos se deben tomar en consideración a la hora que el niño lea y observe la ilustración para comprender el contenido?

Considero que sí es importante, pero no es tan importante ya que un niño puede comprender un dibujo hecho a línea sin color, utilizando solamente el trazo y el va a entender que es un león; también puede interpretar una ilustración en 3D, porque el niño tiene imaginación, ya que si le dibujas un círculo con líneas alrededor como su pelo el comprende

que es un león, así solo tenga una línea negra te dirán que sí, es importante claro que sí. Pero va más enlazado con el gusto del cliente que con lo que se desea proyectar en la historia, pero no porque esté pintado o no pintado el niño va a dejar de comprender la historia o no le va a llamar la atención el personaje. Considero que los niños no necesitan tanto un estilo gráfico, sin embargo se debe cumplir con algunos cánones de proporción: que la cabeza esté más grande, los ojos, porque ya hay expertos que lo han investigado, pero no porque un niño tenga los ojos más juntos, el lector lo va a dejar de entender o no le va a gustar o no lo va a comprender, sino que esos ya son aspectos específicos de diseño que uno toma en cuenta, basado en un proyecto pero no basado en ellos.

Método/Proceso

14. ¿Cuál es su proceso de creación de ilustraciones para transmitir el contenido del cuento o libro?

Primero pienso varias ideas y me empapo del tema sin embargo no soy fan de las referencias, sino busco inventar los cuentos y a los personajes.

Por ejemplo a la hora de realizar un cuento sobre piratas debo considerar que mi G.O son niños, a los cuales les gusta jugar espadas entonces por medio de este elemento capturar su atención.

Ya que tengo una idea comienzo a bocetar varios personajes, no porque ya sepa que va a pasar en la historia, sino porque la cantidad de posibilidades de piratas que se me puede ocurrir para ilustrar.

Ya que tengo los personajes y al principal empiezo a crear la historia: me preguntó qué le paso, qué amigos tiene, qué hace y qué le va a pasar dentro de la historia. Ya con la historia completa, comienzo a definir los colores y los demás elementos del cuento, la diagramación es lo último que realizo y no lo realizo de forma convencional, porque busco que al niño le llame la atención.

Intentó acoplarme las reglas que hay, porque me he percatado que en la mayoría de las publicaciones editoriales en la portada posee el personaje, el título del libro, en la parte de atrás una pequeña introducción y los capítulos, yo no lo hago así, en la portada no les coloco el título, sino el nombre del personaje, por ejemplo Josefo y a veces no está el personaje solo, sino acompañado porque yo deseo despertar su curiosidad y se pregunten quién es de los dos.

Dentro del libro realizo una diagramación donde en algún momento le den vuelta al libro, o donde solo exista la ilustración sin texto o en otro que tengan que pintar al

personaje ya que yo busco esa interacción, donde el niño no solamente le de vuelta a las hojas sino que en un momento, ellos se pregunten por qué esa hoja está roja y no verde.

15. ¿Posee alguna técnica distintiva/creativa que le ayuden a inspirarse al momento de ilustrar?

Suelo ver caricaturas y siempre leo mis libros del Barco de Vapor, sin embargo mi libro favorito se llama “El famoso niño come libros” la historia se basa en un niño que se come los libros para aprender pero se da cuenta que esto esta mal y luego los deja de comer para comenzar a leerlos, la historia es muy cautivadora. Me gusta ver qué había antes y qué hay ahora; también suelo bajar aplicaciones de lectura que pueden leer los niños, porque considero que es bueno conocer de qué están rodeados los niños, para conocer más de su mundo.

Por ello *busco no perder ese espíritu de niño que uno nunca debe dejar*, busco profundizar en la editorial y seguir buscando.

16. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Como te mencione anteriormente no soy partidaria del uso de referencias para tomar inspiración, me gusta inspirarme por medio de la observación de las actitudes de los niños, ver caricaturas o leer mis libros favoritos.

17. ¿Durante el proceso de ilustración, tiende a jerarquizar por elementos gráficos?

Para mí siempre es el personaje, por ello le brindo más importancia, porque es quien va a ir contando la historia; él va a salir en la mayoría de las páginas, entonces si no estamos satisfechos con el personaje, la historia puede llegar a ser mala. Por esta razón le doy prioridad al personaje y a la paleta de colores, luego ya viene la tipografía y los demás elementos, pero considero que esos son los elementos más importantes.

18. ¿Cómo nacen sus personajes, poseen personalidad cada uno de ellos?

Todos tienen personalidad, la mayoría se me ocurren conviviendo con los niños, porque al escucharlos hablar o lo que se imaginan me inspiran. Suelo dar muchos talleres con niños de todas las edades y hay un ejercicio del cual he sacado varios personajes donde manchan con pintura y luego los transforman en personajes, entonces esas manchas de colores cobran vida y se vuelven sus personajes ya que ellos mismo van formando sus trazos.

Por medio de este ejercicio he logrado capturar y observar qué formas les gustan, que expresiones dibujan he visto de todo, porque ellos ven la vida desde otra perspectiva. Así es como me he inspirado en alguno de los niños, porque

siempre hay más de alguien que tiene algo diferente o bien de mi familia, mi sobrino es un terremoto, entonces de solo lo dibujo. Trato rodearme de niños o de adultos que todavía son niños y tomar esas características.

Estilo Distintivo

19. ¿Cómo definiría su estilo de ilustración?

Me defino como una ilustradora infantil, hecha especialmente para los niños y me considero aún una niña, entonces trato de contagiar eso al resto de ilustradores, pero quiero creer que los dibujos pueden traspasar barreras, entonces soy una ilustrador infantil, he hecho otro tipo de ilustraciones pero mi aspecto favorito es para niños, saber que estoy trabajando para ellos y por ellos.

20. ¿Qué tipo de rasgos son característicos de sus personajes?

En la mayoría de mis personajes busco que no vean tan adultos, logrando así que no se alejen de la edad de los niños que manejo, aunque sea un dinosaurio busco que no sea un dinosaurio papa, sino un dinosaurio niño, porque como lo que yo quiero es identificación, no porque sean dinosaurios, pero sí que compartan rasgos o características parecidas, sin embargo por lo demás trato siempre buscar algo en base a mi estilo ilustrativo.

No dibujo siempre el oso de la misma forma o el gato, sino que trato de cambiar un poco, pero sí en general que sean una edad que manejo.

Técnica

21. ¿Qué tipo de técnicas de ilustración implementa?

Y ¿Porqué?

Al principio utilizaba acuarela, porque yo miraba ilustradoras muy famosas que realizaban esta técnica y muchos libros muy buenos estaban hechos en acuarela u óleo entonces me gustaba. Poco a poco me di cuenta que los niños le dan mucho valor a la técnica, podría ser un rayón y les gustaba, entonces me incline más por lo digital y busco implementar textura.

Parte de mi procedimiento es ilustrar sobre la foto, para luego escanear una textura y así comenzar a pintar. Me gusta mucho crear brushes, también mezclar esas fotografías o papel rasgado y lo coloco en alguna parte de la historia, no partidaria de bajar texturas y pegarlas, sino busco crearlas y aplicarlas. Me inclino mucho por lo manual también, pero a la hora de producir en masa es más costoso.

Tenemos ahorita un proyecto en la editorial en el área de Cuentos Clásicos, pero estamos creando el títere impreso en tela, el cual iría adjunto al cuento, pero esto incrementa

costos y es aún más difícil, ya que los padres si no les compran a sus hijos un libro de Q150.00 es poco probable que le compren uno de Q230.00 porque trae estos títeres.

Siempre busco algo que ellos puedan tocar o agarrar a la hora de leer a pesar de los costos.

22. ¿Cómo elige la paleta de color de sus ilustraciones?

Me baso mucho en la historia y en los sentimientos que esta proyecta actualmente estoy ilustrando la historia de un niño al cual se le muere su abuelo y uno al leer la historia genera mucho sentimiento entonces estoy utilizando una paleta de colores acorde a los sentimientos que van a estar desenvueltos. Un ejemplo es si la historia es feliz la paleta debe ir con colores vivos y saturados pero si la historia refleja sentimientos tristes por medio del color se puede representar.

Mi propuesta para esta publicación se baso en crear un libro que conforme las páginas se fuera tornando gris, para los clientes es confuso ya que ellos el material para niños debe ser colorido, sin embargo busco que el niño comprenda el porque el libro realiza esta transición, llegando así hasta la última página del libro la cual se encuentra en blanco y negro. Por ello para mi es importante que la paleta de

colores se adapte de acuerdo a la historia o a lo que está pasando con los personajes.

23. ¿Cómo maneja el tipo de trazo en sus ilustraciones?

La mayor parte del tiempo lo realizo de forma digital, utilizo líneas más gruesas para niños más pequeños y delgadas y simples para niños más grandes; si trato de variar en la ilustración, en el fondo ya que no le pongo ninguna línea ni trazo porque le doy prioridad al personaje que se encuentra en primer plano, entonces el grosor de la línea va marcando al menos en mis ilustraciones.

La imperfección de los trazos donde agrego pequeñas rayas al trazo son a propósito, para que el niño sienta que no es una línea perfecta y no todo tiene que ser así.

24. ¿Qué software utilizas a la hora de ilustrar?

Por el momento solo utilizo Illustrator y Photoshop. Me he aventurado en un proyecto en 3D como freelance, pero no es mi especialidad. Considero que para algo impreso, plano con luces y sombras bien aplicadas, habla más que poner un personaje en 3D; aunque sí he trabajado plastilina y foto para cuentos verdad sin embargo creo que es de experimentar y de probar, pero de momento me quedo en Photoshop e Illustrator.

25. ¿Cuál es la importancia de la iluminación en las ilustraciones?

Considero que es importante ya que por medio de ella podemos hacer hablar al personaje: si se realizan las luces y las sombras correctas el personaje va a causar más impacto a la hora de abrir la página, un ejemplo de ello es si el niño al cambiar de página ve la boca de un lobo con sus filosos dientes se impresionará más que al ver al lobo completo, entonces pienso que si jugamos bien las luces y sombras se puede hacer hablar al personaje mucho más fácil.

Preguntas sobre sus publicaciones

26. ¿Cuál es el objetivo de la Revista Chispudos?

Comenzó como un proyecto personal, debido a mi experiencia y trayectoria con Prensa Libre y la Revista Chicos, decidí comenzar la mía la cual decidí publicarla digital-mente debido a los costos. Debido a que era un proyecto muy personal, no la publicaba constantemente, sin embargo me contactaron de Venezuela y la revista los cautivo, convirtiéndose en un proyecto a futuro para el 2018. Por ello necesitaban que la revista no saliera por un tiempo debido a que la compraron y desean promocionarla.

Mi objetivo con la revista era generar curiosidad en ellos. Ya habrán escritores directamente para la sección del cuento,

ciencias, experimento entonces cosas que a los niños aunque lean digital-mente, les va a interesar qué es lo que quiero que les interesen los temas que se encuentran en ella donde les enseñó a dibujar, a experimentar y muchas cosas más.

27. ¿En el cuento “Mi nombre es O/Casa Nestlé” cuál fue su idea central, que tipo de técnica utilizó, posee algún comentario sobre la pieza?

Nestlé es una marca donde trabajé directamente con Leche Nido enfocada para mamás, de hecho los cuentos salieron de ese sentimiento de ser mamá. Surgió de la pregunta ¿Qué pasa si se les cuenta un cuento a sus bebés?.

La ilustración me guió por el estilo de bebés o más infantil, pues quienes iba a ver la ilustración eran los bebés, nunca había ilustrado para esta edad, en base a la experiencia de otros proyectos me guié por lo que conocía, ya que difícilmente un bebé te contestará que es lo que le gusta.

Los cuentos eran adaptaciones de otros autores, en algún momento yo les planteaba que sería interesante que las propias mamás escribieran sus cuentos sin embargo no procedió. Me gustó mucho trabajar eso, la verdad intenté usar paletas de colores más pastel, cabezas muy grandes y rasgos todavía más infantiles. En el cocodrilo utilicé

brushes, uno de mis famosos brushes, escanee una lija y con esa textura hice el brush. Yo sé que hay brushes que uno puede bajar, pero a mí me gusta crear, entonces creo que ese tipo de textura le dio el extra que no tenían los otros cuentos realizados.

28. En el cuento *La Princesa Dragona* ¿Qué tipo de proceso realizó para su creación, cuál fue la idea inicial base?

Este cuento fue el primero que escribí. Me realice varias cuestionantes como qué es lo primero que leen las niñas, y llegue a la conclusión que muchas de ellas leen cuentos de princesas, pero decidí darle un giro a esta temática qué tal si esta princesa es diferente. Siempre busco o *trato de encontrar la manera de ese elemento que nadie ha encontrado*, es bien claro que hay princesas que se salvan, pero considere lo opuesto a una princesa en este caso el dragón, porque ese es quien la cuida.

Cuando uno escribe suele quedarse en blanco y cuando dices voy a escribir se te olvida, entonces comencé ilustrando cómo sería la princesa, hice varias versiones de dragones y cuando me gustó comencé a crear la historia.

Definido el personaje me gusta investigar sobre el personaje en este caso que hacen los dragones, porque existan en la mitología, porque dejaron de existir, así es como me gusta

La Princesa Dragona por Melany Hernández

Fuente: Imagen proporcionada por la ilustradora Melany Hernández

A la hora de recreo, Dafne y otras princesas se balanceaban en los columpios. Pero Dafne no podía hacerlo tan bien como otras, pues su enorme cola de dragona no le permitía sentirse cómodamente en columpios tan pequeños.

conocer sobre lo que no se y los niños menos lo van a saber, entonces me gusta implementar dentro de las historias "¿Sabias Que?" Porque a ellos les gusta leer ese apartado.

Ahí nació la idea de hacer un cuento diferente, pero diferente en el caso que la princesa es un dragón no quien la va a cuidar o quién la va a encarcelar, sobre todo me gusta hacer énfasis en que habla de la aceptación porque ahora está el famoso bullying siempre niño o una persona en algún momento de su vida se podrá sentir rechazada, por eso es bueno que a través de la lectura uno pueda enseñar que no importa como seas tu puedes ser un súper héroe, no importa que seas un dragón eres una princesa también.

De esta forma nació el cuento y a partir de él empezamos a crear otros ya fomentando los valores, como en la Princesa Dragona habla sobre la aceptación a ti misma y a los demás, de la tolerancia entre otros. En las niñas fue donde más éxito tuvo ya que se identificaban con el personaje, pero para mí es importante ya que siempre comienzo o parto por el personaje para definir luego la historia.

Aileen Arango

Ilustradora Guatemalteca

Literatura Infantil

1. ¿Cuál considera que es el impacto de la literatura infantil en los niños de Guatemala?

La literatura es importante, porque fomenta en ellos el hábito de la lectura, sin embargo muchas veces he observado en los niños pequeños que solo utilizan los dispositivos móviles, que realmente no desarrollan el hábito de lectura, solamente generan el hábito visual y no de texto.

Ciertamente las imágenes ayudan bastante, pero es importante el contenido textual, la historia y lo que

realmente les va a cultivar este hábito de lectura. Entonces considero que el impacto de literatura busca ayudarlos a desarrollarse, a conocer nuevos mundos, nuevos aspectos, porque cada libro es un mundo diferente.

Hay tanto que los niños van aprendiendo conforme los diferentes géneros que pueden haber, el impacto de la literatura infantil en los niños es ese ya que van aprender el hábito de la lectura y aprenderá a desarrollarse como seres humanos.

2. ¿Cuál es el valor de la ilustración infantil actualmente?

Esto se puede evidenciar en el colegio donde los niños desarrollan estrategias de como estudiar los contenidos, pero el valor como tal considero que todavía hace falta que la gente le dé importancia, porque lo han dejado a un lado y realmente solo te enseñan los dispositivos; pero es importante que las ilustraciones de los niños exploren y abran su vida ya que por medio de ella les permite conocer nuevos horizontes cosas que no han visto, así es como ellos van aprendiendo, entonces creo que ese es el valor.

3. ¿Qué género considera que alcanza un mayor impacto en los niños a la hora de leer?

Considero que uno de los que más genera impacto es el de aventura y fantasía, porque la aventura para ellos es como

algo totalmente nuevo, les emociona a los niños, siempre les gustan que les presenten nuevas cosas y por medio de la aventura se ve más interesados ya que despierta su curiosidad.

Y la fantasía los lleva a un nuevo mundo, porque muchas veces les enseñan cosas importantes como ir al baño y aspectos básicos de su vida, pero la fantasía es algo que les llama la atención, porque no es algo normal, es algo que sale de lo común y no es algo que miran todos los días, aunque muchas veces en la tele ven cosas raras, pero sí sale de lo común. Siento que esos dos son los géneros que más les llama la atención.

4. ¿Cuál es su género favorito para ilustrar? ¿Por qué?

De los míos también es el de fantasía, por el área infantil me gusta mucho, siempre se pueden crear cosas nuevas en este genero uno puede imaginarse lo que uno quiera y es totalmente diferente a lo que se ha hecho, también llama la atención y te pone a ser creativo. Es importante considerar cómo pensaría un niño, o qué es lo que está en su cabeza, qué les llama la atención o cómo lo mirarían ellos.

Ellos tienen realmente un mundo en su cabeza, tú los puedes ver jugar por horas con una juguete y se van a entretener tanto con eso, pero en su mundo ellos imaginan

150

investigación

tantas cosas, entonces creo que es mi género favorito de ilustrar por el aporte creativo e inusual.

5. ¿Cómo considera usted que sus ilustraciones fomentan la lectura en los niños?

Al momento de realizar ilustraciones, trato de manifestar esa curiosidad que tienen los niños, entonces busco crear algo diferente que no se encuentre en el texto o algo que les cause risa esos pequeños detalles que generen su curiosidad. Considero que estas ilustraciones, llaman su atención a conocer sobre la historia y como se esta presentando en las imágenes, para mi eso es lo que vale, que se puede fomentar la lectura en los niños a través de las imágenes y que realmente llamen su atención.

6. ¿Cómo logra usted captar la atención del niño para fomentar la lectura?

A través de esos detalles y me gusta mucho agregar muchos colores pero debe ser una paleta de colores unida y saturada, es fundamental crear bien las tonalidades, porque cuando aplicamos la iluminación hay que cuidar que no se vea opaco.

Utilizar colores contrastantes para que realmente capturen su atención. Para los bebés se recomienda el uso de colores pastel pero ya en los niños más grandes no.

Tengo un sobrino de 3 años con el cual comprobé esta teoría ya que al enseñarle varias tonalidades él siempre se ve más atraído por el color intenso porque es más llamativo.

Relación Imagen-Texto

7. ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de realizar una publicación de carácter infantil?

Primero es la historia, parte de mi experiencia en las casas editoriales en su mayoría reúnen a los escritores y a los ilustradores para entregar la historia para así desarrollar en conjunto el proyecto. Nunca he escrito un cuento, no se me da hasta el momento, pero lo que ellos hacen primero es tener una buena historia que los niños puedan entenderla y ver de qué edades estará dirigida. Es importante definir el rango de edades al que está dirigido porque en base a eso tienen que ver el tamaño de los textos según el rango de edad tienen que ver la cantidad de texto por hoja para que no resulte aburrido o tediosos para ellos.

Es fundamental encontrar al ilustrador que se complemente con el contenido, en esta etapa se evalúa el estilo gráfico del ilustrador, para así poder desarrollar las ilustraciones de la publicación.

El tiempo es vital ya que se debe medir la cantidad de imágenes que se van a realizar dentro del libro, entonces te

comentan la cantidad para que se dividan las ilustraciones con la fecha de entrega, también es importante considerar los tamaños de las imágenes, porque cuando hay imágenes muy grandes estas tienden a demorar más en comparación de las pequeñas, por ello es vital el tiempo de entrega para planear que se debe trabajar, así mismo agregar el tiempo de impresión, la cantidad de páginas, ver cómo irá la compaginación para la reproducción, cada uno de estos elementos debe considerarse a la hora de realizar una publicación editorial para niños.

8. ¿Cuál es el papel que juegan las ilustraciones en los libros que realiza?

La mayoría de libros que yo realizo, la ilustración es lo principal, porque en eso se basa el libro muchos de ellos son para niños pequeños. Ahorita estoy trabajando en uno que también es para niños pequeños es un regalo.

Para mí la ilustración juega un papel importante, porque es lo que va a captar la atención del niño y también les ayuda a identificar los objetos o relacionarlos con su realidad. Es el papel que juegan y realmente llamar su atención para guardarlo en su memoria, porque cuando uno es pequeño se acuerda de aquel libro que tenía algo en específico, debido a la memoria visual, para mí esa es la importancia.

9. ¿Qué elementos destacan o perciben primero los niños al ver sus ilustraciones?

Considero que es el color y las formas, porque a los niños más pequeños les gustan las formas redondas y que se vean esponjosas otra cosa que le gusta a los niños son los diferentes detalles que se colocan en el fondo, son pequeños, pero ellos los notan rápido los logran identificar fácilmente, ellos se dan cuenta de las cosas y las detallan bien, las aprenden.

10. ¿Cómo logra integrar/decodificar el contenido de la lectura en una imagen/ilustración/ y cuál es su proceso de creación?

Primero a mí me entregan un texto entonces lo leo unas 3 veces luego hago un ejercicio donde voy pensando lo que primero que se me viene a la mente y lo escribo o dibujo, de esta forma van surgiendo ideas para después dividir las imágenes y el texto en las páginas, porque muchas veces de eso depende el presupuesto de la editorial.

Definida la cantidad de páginas es importante considerar que debe ser un múltiplo de 4 debido a la compaginación, ya listo este proceso se debe dividir el texto en esa cantidad de páginas, para que quede equilibrado en todas las páginas y que realmente concuerden con la historia, porque no podemos contar un párrafo y cuando no tiene

relación con el siguiente, ya que los niños pueden perder el hilo de la historia.

Luego comenzamos a bocetar los personajes este proceso es uno de los más largos, porque hay que definirlos, porque durante la evaluación del personaje por parte del cliente siempre surgen cambios, ya sea por pequeños detalles como la distancia de los ojos son elementos que se deben considerar ya que estos definen todo el cuento. Es importante esta parte porque hay que trabajarla bastante tanto lo de los personajes como el estilo gráfico que se va a utilizar.

Lo que yo siempre intento es cambiar mi estilo ya que busco que en cada proyecto que realizo intento ir cambiando, pienso que es algo distintivo en mi y es estresante, porque por explorar todos los tipos de ilustración, estilos, como aplicar sombras, es como un reto personal que cada quien va hacer diferente y uno aprende un montón porque te brindas la oportunidad de experimentar, puedes mezclar estilos o tendencias por eso siempre trato de hacer eso en cada proyecto de ilustración.

Definido el estilo ya se bocetan las escenas. Seguidamente se aplica la paleta de color, se buscan tonos saturados o pastel, o tonos más oscuros, porque el cuento es más

de miedo, en base a la temática eliges los colores. La ambientación necesario no tratar repetir pero que se mantenga la misma línea gráfica, entonces eso es lo que se busca para hacer la escena.

Después que ya se termina de bocetar yo mando todo a línea y lo aprueban, en dado caso pidan cambios se vuelve a enviar y es imprescindible que hasta se apruebe firmado por escrito ya se aplica a todo color. La mayoría lo hago digital debido al tiempo, es mucho más eficaz ya que hay una gran variedad de texturas digitales sin embargo nunca se logrará reemplazar las texturas reales. En las texturas análogas hay más variedad y más posibilidades de jugar.

Cuando estás en un medio manual o análogo como acuarela o crayón no se puede regresar, es más, si no te salio bien tienes que repetir todo y eso te quita tiempo; muchas veces lo que se puede hacer es aplicar la técnica manual y luego se agrega lo digital por encima de esta forma se puede ir mezclando de las dos. Luego de vuelve a enviar al cliente, llegan a surgir pequeños cambios los cuales debes realizar para poder enviar a la fase de reproducción. Finalmente ya con excesos y todo aprobado se envía a impresión es un largo proceso, sin embargo se deben considerar cada uno de estos elementos que te mencione para que el proyecto resulte en base a los tiempos y calidad deseada.

11. ¿Qué tipo de elementos gráficos se deben tomar en consideración a la hora que el niño lea y observe la ilustración para comprender el contenido?

Primero leo, porque de ahí vas a encajar la línea que va a seguir el niño, el orden que va a leer o a identificar los elementos entonces eso es muy importante.

Luego defino el ritmo que cosas el niño puede identificar en una misma historia, porque a veces pasa que en una escena le dibujas una forma pero en la otra esta cambia entonces pierde el sentido para el niño. Esto sucede mucho por ejemplo a la hora de realizar la mano del personaje en otra posición y la dibujo diferente, cambia y ya no genera identificación o a la hora de utilizar colores que no había utilizado anteriormente el niño puede pensar que es otro cuento por ello es importante mantener el ritmo de la historia para no perder la atención del niño.

Mantener la misma paleta de color, las texturas variadas, pero que estas siempre vayan acorde a la historia. Para un niño ordenado es importante utilizar trazos limpios, rectos o geométricos ya que tú cerebro percibe eso.

El encuadre es fundamental porque por medio de el se resaltaran ciertas cualidades de lo que se esta presentando, por ejemplo si el niño se asustó hacerle un acercamiento a

los ojos del niño asustado, esto realmente ayuda mucho a apoyar el texto, el tipo de encuadre que le das a las ilustraciones, a los personajes y a los objetos.

Método/Proceso

12. ¿Posee alguna técnica distintiva/creativa que le ayuden a inspirarse al momento de ilustrar?

Yo me inspiro con mi sobrino y con los niños, porque yo en mi iglesia le doy clases a niños, entonces aprendí mucho sobre lo que piensan, qué les gusta y qué no les gusta o cómo reaccionan ante algo que les llama la atención.

He trabajado mucho con los sueños, agrego cosas que he soñado entonces lo integro en la historia. Hay una técnica que se llama "*Técnica de Dalí*", no estoy segura, pero es donde tú te vas quedando dormida y recuerdas lo que soñaste, en mi caso agarro un cubierto o algo que pueda caerse cuando te quedes dormida de esta forma cuando caía yo despertaba y recordaba lo que estaba soñando, esta es una de mis técnicas favoritas.

Nunca dibujo bajo estrés, porque creativa-mente no me salen las cosas, entonces busco estar relajada y mantenerme en un ambiente positivo, como salir con la gente, jugar, salir de paseo ir con mi familia o jugar con mi sobrino, ambientarse, no quedarse uno solo encerrado y

ahí, se le van ocurriendo a uno cosas, ya que tu mente no se siente presionada.

13. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Tengo varios, me inspira mucho la naturaleza por sus formas orgánicas hay tanto que ver, colores y posibilidades. Eso me llama mucho la atención, las texturas y la infinita variación de colores.

La música me ayuda un montón, porque dependiendo de la música te inspiras, a veces escucho música de niños que están cantando o de niños específicamente para introducirme en ese ambiente infantil o música en un idioma diferente como la africana o de Grecia, eso me gusta porque es muy alegre; por medio de ella te inspiras e imaginas, esa es otra técnica.

Cuando viajo me inspiró, veo cosas diferentes o tomo fotos, las cuales me van quedando como referencias. Ahora en ilustradoras como “Lorena Álvarez” que es una colombiana excelente, ella utiliza mucha textura y color, está Poly Bernatene uno de mis sujetos de estudio en mi investigación me gusta también porque utiliza muchas texturas y colores, el varía siempre sus ilustraciones por libro.

Yo lo que hago es seleccionar 4 ilustraciones que me gusten y rescato elementos o veo que es lo que más me llama la atención para implementarlo en las mías. Son esos *detalles* los que hacen la diferencia. Y ya no tan infantil, pero me gusta mucho Alfons Mucha del Art Nouveau este movimiento me encanta por el uso de la línea, siempre tiene mucha textura y es lo que yo implemento, el uso de las formas armoniosa pero delicadas, también me gusta mucho lo de Disney, pero no tanto para plasmarlo como tal porque mucha gente lo hace.

14. ¿Durante el proceso de ilustración, tiende a jerarquizar por elementos gráficos?

Primero leo el texto, para jerarquizar los tiempos; lo divido en las escenas para proseguir con la diagramación, luego ya busco el estilo gráfico que deseo aplicar para así elegir la paleta de color y por último comienzo a bocetar escenas y todo lo demás, pero ese es el orden o mi proceso.

15. ¿Cómo nacen sus personajes. Poseen personalidad cada uno de ellos?

Algunos los hago porque sí y otros sí tienen personalidad pero los personajes varían, mi fuerte no son los personajes pero si me gusta experimentar con ellos pero considero que a la hora de crear un personaje siempre tiene que tener su historia, su personalidad y que es lo que le gusta hacer, y

esto se puede representar por medio de su ropa, los colores que le gustan, que come, que deporte práctica porque eso es lo que lo identifica. Entonces sabes que por ahí va el personaje y te ayuda a desarrollarlo más y que los niños se logren identificar con el personaje.

Estilo Distintivo

16. ¿Cómo definiría su estilo de ilustración?

Es muy complicado definir-lo porque es muy versátil, considero que es infantil y estilizado, tengo los dos, me defino como una persona versátil en la ilustración, eso sí tiene que ser colorido, tiendo a utilizar una paleta de color saturada y que contraste, siempre con el uso de colores complementarios, por ejemplo a la hora de resaltar el personaje busco que el fondo contraste con el, ya que si mi personaje posee una camiseta amarilla busco que el fondo sea de color celeste, para así generar jerarquía visual.

ellos, muchas veces cuando los ojos están mal los niños se percatan de ello, lo toman como un niño visco y esto genera confusión en ellos. Hay muchas ilustradoras que también utilizan ojos cerrados en sus ilustraciones pero desenfocan mucho en todo el ambiente, no se enfocan tanto en lo que quiere expresar el personaje. Otra cosa son el uso de las líneas es importante que se vean suaves, estilizadas y fluidas, los colores, el pelo que siempre deben fluir, las flores o elementos ornamentales y texturas.

Si he experimentado con la técnica de escanear texturas, es bonita pero es difícil ya que lleva su proceso, siempre hace la diferencia. Muchas veces utilizó fotos que yo he tomado y las implemento en los personajes o en el fondo. Luego le doy equilibrio y en Photoshop le cambio o ajusto las capas, utilizo blending modes para generar efectos pero utilizo más fotografías que escaneado.

17. ¿Qué tipo de rasgos son característicos de sus personajes o ilustraciones?

Yo aprendí ilustrando anime, entonces pienso que eso marcó mucho mi estilo gráfico, pero ahora no lo he utilizado, porque voy cambiando de gustos. Me gustaba retomar algunas características como realizar los ojos grandes, pero yo suelo mezclar estilos. Es importante *resaltar los ojos*, porque es la expresión, ya que esto es lo que conecta con

Técnica

18. ¿Qué tipo de técnicas de ilustración implementa? ¿Porqué?

Me gustan todas, yo lo que uso es lápiz, porque le agrega textura a las imágenes, lo define y en casos de los contornos le agrega un aspecto más análogo. La irregularidad de las formas, de las líneas del trazo generan un impacto diferente ya que nunca se dibujara de la misma forma manual a lo

digital, siempre se nota la diferencia. Y también digital, en Photoshop juego mucho con brushes y en ilustrador con vectores, tomar en cuenta las luces, sombras, colores, pruebo también el mesh es complicado pero lo intento.

Trato de implementar todo lo que se pueda a veces también he hecho acuarela, escaneo el dibujo acuarela y lo implemento. En el libro del Reino Submarino mezclamos acuarela, con lápiz y un montón de texturas y patrones.

19. ¿Cómo maneja el tipo de trazo en sus ilustraciones?

Lo utilizo variado pero en algunos lo que hago es utilizarlo de forma uniforme, me gusta crear sombras por medio del ashurado, ya que le da sombra en sí a la ilustración y aparte se le puede agregar sombra con color pero ya está definida por medio del ashurado.

Hay otro trazo que es como pincel tipo cómic, que va delineando, eso es tedioso hacerlo en vectores es más complicado ya que cada línea se le debe realizar un contorno, eso toma tiempo y llega a ser desesperante, sin embargo queda muy bien pero es de mucha paciencia.

Otra forma de hacerlo es con pinceles, se dibuja con tinta en un papel y luego se escanea el dibujo para pasarlo en vectores, entonces tiene el trazo natural y el estilo del

pincel y es tuyo porque tú lo hiciste. Además es más libre que hacerlo en computadora, aunque en ella quede más geométrico, la otra técnica es más natural, debes evaluar la naturalidad y lo que deseas transmitir por medio de la ilustración.

20. ¿Qué software utiliza a la hora de ilustrar?

El tipo de software que utilizo es Photoshop, Illustrator y Corel, todos los comandos son diferentes cambian entre cada uno de los tres entonces es complicado ir mezclando por ello PS y Ai son los que más utilizo.

21. ¿Utiliza algún tipo de textura? ¿Cuáles?

Me gusta mucho la acuarela, porque es totalmente impredecible nunca sabes qué es lo que puedes lograr, es diferente tiene ese efecto que siempre va a cambiar, es muy rica porque le aporta a la ilustración mucha textura.

Los crayones y el marcador no los utilizo mucho, si lo llego a utilizar no lo hago digital, lo prefiero manual. El uso del foil en detalles y la brillantina, me gusta debido al efecto que queda. Las fotografías son otra textura que utilizo como la grama, las piedras, el cielo logrando así que el niño identifique muchas texturas, todas las que te puedas imaginar se usan y digitales todos los brushes que puedas bajar se usan.

22. ¿Cuál es la importancia de la iluminación en las ilustraciones?

Es súper importante la iluminación, porque define el volumen de los personajes y depende de lo que le vayas a colocar le da profundidad y también ayuda a definir las formas. Si no se aplica bien la luz, se vera deforme o se verá sin volumen, no se identificara donde termina el brazo y donde comenzó.

A veces no la logramos ubicar dentro del espacio, pero si no puedes iluminar correctamente el personaje, lo tienes que ubicar en un lugar parado y pensar en la luz, donde exista uno o dos puntos de luz y pensar en donde irán los reflejos y sombras. Por ejemplo si tengo mi pelo en la cara se sabe que se debe reflejar una sombra sobre mi frente, todo eso tu mente lo debe trabajar automáticamente, por así decirlo entonces requiere de mucha observación pero sí es muy importante la iluminación para poder representarlos correctamente.

Preguntas sobre sus publicaciones

23. ¿Cuál fue el proceso de creación de los personajes para el proyecto “Casa del Árbol”?

El proceso de creación realmente se trabajó en conjunto con otros ilustradores, entonces se trabajaron los personajes básicos.

Los de la editorial plantearon lo que quería, pero yo decidí probar otra forma, por lo que decidí utilizar un brush que deseaba utilizar lo utilice para hacer de la ilustración más tridimensional, entonces me puse hacer una planta con ese estilo de ilustración y se lo mande a la editorial esto les gustó mucho y por ello este fue el estilo que se utilizó.

Entonces ya se lo aplique a las demás ilustraciones y en las sombras buscando que se vieran esponjosas y redondas, logrando que brillarán, que tuvieran la textura de crayón pastel, baje varias texturas de lienzo, para experimentar cómo se miraba sobre la imagen y me gusto. Posteriormente lo envié y me contestaron donde a los demás se les solicitó que lo realizaran de esa forma. Yo no trabajé tanto como los personajes sino más el estilo gráfico como la técnica.

24. ¿Cuál fue el concepto principal en que se basó?

Era para contarle a los niños historias de la vida cotidiana en Guatemala, los niños que se van en bus, que van al zoológico, como convivir con tú familia. Se realizó para niños de 4 a 7 años, funcionaba como un recurso pedagógico.

Ese era el concepto dar a conocer las historias cotidianas de los niños para poder enseñarles a comportarse con lo que suceda, aprender a desenvolverse.

25. ¿Qué tipo de texturas se utilizaron?

Las texturas todas fueron digitales, pero se utilizó un brush que pareciera pastel, suave y difuminado seco y las texturas eran fotografías, texturas bajadas de Internet, uno no sabe qué es lo que pasa al final pero es de ir experimentando a base de prueba y error.

26. ¿Cómo es el proceso de iluminación en las ilustraciones?

Principalmente busque que los fondos fueran oscuros, para que resalten los personajes, los personajes y los elementos que los rodearan. Utilice mucho el morado y el azul como fondo, porque lo hace ver más fantástico y es parte de la imaginación de los niños, el morado es muy utilizado para los sueños y la fantasía.

Realice las formas básicas de los niños la cara y el cuello, siempre es importante dejar cada elemento por capas porque en dado caso te piden cambios o te confundes se puede modificar o quitar dentro de la capa.

Se debe identificar puntos de luz de dónde viene la luz y hacer las sombras con morados y azules. El negro tiende a manchar por ello lo evite. Después definí sombras y los puntos de iluminación poner los reflejos y la luz donde está más fuerte. Todos los colores reflejan algo; por ello si hay

una luz que refleja amarillo, se proyecta ese color en la luz, en el libro de los bomberos el fuego le refleja rojo al niño, todo eso se debe considerar.

Luego las texturas se deben resaltar siempre por medio de los brillos y contornos, pensar en el degradé como la luz clara, medios y reflejos. Trabajar por opacidades nunca era un color sólido directo, sino por capas, de ahí la textura. Si te das cuenta los ojos iban hundidos debido al volumen. Si tú miras un ojo la sombra cae arriba y abajo cae la luz, todo eso se debía identificar en los niños. Quería hacer el efecto hundido, pero también voluminoso.

Todo lo trabajé con el mismo brush, para que todo tuviera una misma línea de textura y los brushes de las estrellas fueron diferentes porque se van colocando como tú lo quieras, eran varios brushes de estrellas como 50 estilos, y vas encontrar el ideal para ti, lo ajustas y le cambias como la dispersión o el rango de expansión del brush, que tanto están alejados los elementos y siempre tomar en cuenta los reflejos y la luz.

160

investigación

Jessica Pérez

Ilustradora Guatemalteca

Literatura Infantil

1. ¿Cuál considera que es el impacto de la literatura infantil en los niños de Guatemala?

Generalmente pienso que en nuestra cultura se ha dejado olvidada la lectura, sobre todo en los más chiquitos. Muchas veces los papas están acostumbrados a darles dispositivos móviles y la lectura queda rezagada y siento que es un factor que desde la formación de casa y el colegio se debería reforzar. Si fomentas la lectura a un niño, ese

niño va seguir queriendo leer mientras crezca y va a tener más capacidad de comprensión lectora, menos faltas de ortografía, va a desarrollar una capacidad para atar cabos, pensar mejor; por ello considero que es importante y en Guatemala está olvidada a muchos niños cuando sondeas no les gusta leer.

2. ¿Cuál es su género literario favorito para ilustrar?

Los narrativos, me gusta la parte de desarrollar toda una historia que tenga una su introducción, su nudo y su desenlace para que se vaya dando un seguimiento en la lectura. Es importante que lleven una enseñanza como ese juego de las fábulas o de los cuentos que tienen una enseñanza para el niño, porque debe haber algo detrás de la historia que se quiera formar en el niño.

3. ¿Qué género considera que alcanza un mayor impacto en los niños a la hora de leer? ¿Por qué?

El narrativo tiene más impacto porque estamos acostumbrados a escuchar historias, las películas para niños se desarrollan de esa forma y en los libros porque siempre vas a encontrar que tienen una introducción a los personajes va contando una historia y al final hay un desenlace al que el niño muchas veces llega sin necesidad de ayuda entonces ayuda a que desarrollen todo su proceso de intuición.

4. ¿Cómo se definiría usted como ilustradora de libros infantiles?

Siento que me caracterizo por hacer propias las historias en mi caso yo las escribo o cuando también lo trabajo con algún texto que no es mio es hacerlo mío. Para mi es fundamental visualizar toda la imagen de esa ilustración y pensar como niña, porque si yo pienso como un adulto quizá no logré hacer ese enlace con ellos.

La textura es muy importante y es algo que me caracteriza suelo utilizar mucho texturas acuarela-bles, porque que eso le da un carácter más artesanal, más humano que ellos lo perciben y lo asemejan a cosas que ellos pueden hacer como cuando rayan o cuando rellenan algo.

Me defino como una ilustradora que busca crear un vínculo con los niños, todos los detalles que se puedas implementar hacen que ellos creen un vínculo con esa ilustración.

A mi me marcaron libros de pequeña como "Caperucita Roja" una edición de los 70 era de mi padre pero yo revisaba minuciosamente las ilustraciones y el niño hace eso, el niño toca la ilustración aunque sea plana, revisa con los dedos y se percata de los detalles, por ello me considero una ilustradora que esta en contacto con su niño interior para poder conocer que le llamaría la atención a un niño.

5. ¿Cómo considera usted que sus ilustraciones fomentan la lectura en los niños?

Para mí a la hora de fomentar la lectura es fundamental que el niño abra el libro ya que muchas portadas pasan desapercibidas, están ahí pero no llaman la atención entonces considero que la portada debe invitar al niño a través de las ilustraciones logrando por medio de la imágenes que se enamore del libro.

Yo he trabajado con el álbum ilustrado que es el libro que tiene ilustraciones al 100% y poco texto y en el caso de Santillana es al revés porque son libros educativos que van desde primero a sexto donde el contenido textual es grande y las ilustraciones son de apoyo. En ambos casos la ilustración te cuenta una historia solo que visualmente con lo que estás viendo vas a querer saber que pasa, para así crear más interés en lo que va a pasar.

6. ¿Cómo logra usted captar la atención del niño para fomentar la lectura?

Es un conjunto de 3 cosas:

> Primero a través de la manipulación de las imágenes, de las ilustraciones de cómo están colocadas, cómo es su secuencia y el juego de colores.

> Después la relación que tiene la imagen con el texto,

como la imagen va apoyar en 100% la historia y el texto va a terminar de dar detalles.

> Y tercero la diagramación, el juego de diagramación y el texto es muy importante, porque puede tener imágenes muy atractivas pero si la diagramación de ese texto está desordenada el niño no lo va a leer.

La clase de tipografías y los cuerpos de texto no pueden ser demasiado extendidos si son niños pequeños van a trabajar al 100% más imagen que texto, por ello debe ser dosificado, este es mi fuerte ya que he trabajado con primeros lectores que van desde el año a 7 años debido a que son libros que les leen los papás. Yo recomiendo tipografías como “Century Gothic” porque posee terminaciones redondas, la a es redonda, todas las letras son redondeadas y de esta forma el niño puede identificar fácilmente las letras y las formas.

Por ejemplo la O es un círculo, cuando ellos están aprendiendo a leer el proceso se basa en la identificación, yo soy Maestra de Primaria, ellos hacen referencia a la O redonda como una pelota para identificarla fácilmente porque al colocarse una tipografía con serifas, demasiados cortes o detalles ya no la identifican, en los primeros lectores no es recomendable. Para niños de cuarto a sexto

primaria se puede utilizar Helvetica u otro tipo de letra con diferentes terminaciones pero siempre debe ser sans serif, que sean trazos limpios que también ayudan a que el niño desee seguir leyendo y no se canse. La cantidad de texto debe verse ligero y no pesado para que no se vea como un bloque.

Relación Imagen-Texto

7. ¿Cómo reaccionan los niños al momento de ver sus ilustraciones?

Yo he tenido la oportunidad de ver directamente las reacciones en los lanzamientos de mis libros y muchas veces en eventos donde puedo compartir con niños; creo que lo que más me gusta es que se emocionen, sobre todo las niñas en ilustraciones donde hay sirenas les atrae la fantasía, al final del día ese es mi objetivo que el niño quiera abrir el libro y quiera saber que hay adentro, les llaman la atención los colores porque es una paleta muy colorida y saturada, estos elementos logran hacer un enlace en ellos de por lo menos querer saber que hay ahí.

8. ¿Qué elementos destacan o perciben primero los niños al ver sus ilustraciones?

Lo primero que destacan son los colores y luego los personajes. En el caso de Toti y la Luna en Chile tuvo muy buenos resultados donde lo han calificado con 5 estrellas

y los comentarios que dejan tanto papás como niños son en base a los personajes, donde lo que más les llamo la atención fue la forma de las ilustraciones e incluso el nombre de los personajes.

En el caso de cuando trabajo con alguna editorial como Santillana y Piedra Santa, lo primero que me dicen es el manejo de color y los rostros de los personajes que también identifican las personas en mi trabajo. Esto lo dicen ya que hay rasgos particulares en mis personajes lo que hace referencia a que es mio el trabajo, entonces considero que ya hay una identificación.

9. ¿Cómo logra integrar/decodificar el contenido de la lectura en una imagen/ilustración?

Primero es primordial pensar en la escena, visualizar toda la escena gráficamente antes que las palabras. Cuando a uno le entregan un texto el libro esta completo tanto en Santillana como en Piedra Santa lo primero que uno tiene que hacer es escoger ciertas escenas porque hay escenas que son más relevantes que otras.

Luego realizo un storyboard de todas las escenas de como ellas me van a contar la historia eso ya es una parte de la visualización creativa de como yo la contaría, a través de imágenes sin el texto. Este proceso es muy importante

porque si no hay un storyboard no se logrará poder decodificar el contenido, a la hora de tener las escenas todos esos detalles minuciosos que nos cuenta el texto tienen que ir plasmados en la ilustración porque el niño se fija en esos detalles. Cuando yo era niña leía primero las imágenes las analizaba y las volvía a ver y luego leía los textos, los cuales me ayudaban a comprender aún más la historia. A la hora de trabajar ilustraciones tanto editoriales para niños, jóvenes o para adultos es importante que uno sea minucioso con la comprensión del texto porque el lector se fija en los detalles y sobre todo los niños, buscan que las imágenes realmente reflejen lo que uno está leyendo, logrando complementarse entre sí.

Método/Proceso

10. ¿Cuál es su proceso de creación de ilustraciones para transmitir el contenido del cuento o libro?

Primero me gusta leer el texto lo leo por lo menos dos veces, después separo por escenas relevantes. En el caso que escriba la historia es más fácil pero si me dan un texto es segmentar todas las escenas importantes. Luego comienzo a realizarlas a lápiz, el boceto de los personajes es muy importante, casi siempre en los libros para niños te van a definir que María por ejemplo es una niña más alta que los demás de su clase, o es una niña que sonríe mucho, es una niña que no tiene un diente todos esos detalles

minuciosos se deben considerar a la hora de bocetar un personaje. Esta es la parte más difícil que hasta que no estoy muy satisfecha con algún personaje no paso a lo siguiente porque ya los escenarios, fondos y todo lo demás es secundario. Luego de definir bien los personaje a lápiz y posteriormente las escenas, paso al color.

Cuando trabaje el libro “El Diario de una Exploradora” para Santillana escrito por Stephanie Burkhard, una guatemalteca, ella cambio de ilustrador porque no hizo clic con el otro, es uno de los libros más vendidos de Santillana en SOPHOS, este ilustrador no lograba captar la esencia del personaje "Rita" que ella había creado. Ella era un niña de 11 años la cual tenia un cuaderno donde todo lo anota, era como su diario y el libro tiene enseñanzas de ciencias naturales, enseñanzas técnicas y contenido real de ciencias naturales pero Santillana hizo esta edición de libros los han implementado como cuentos, la escritora describe al persona con mucha personalidad y esos detalles deben verse reflejados en la ilustración, dentro del libro coloque espacios tachados como si fuera su propio diario, para generar más identificación, así mismo tuve que estudiar a los personajes para conocer que deseaba transmitir ella.

La autora deseaba ilustraciones simplificadas, no quería demasiados degradés y brillos en la ilustración si no ella

quería una ilustración con textura pero simplificada sin bordes ni delineados a diferencia de otros trabajos donde la gente si quiere que lleve delineado lo cual va enfocado más a lo comercial.

Los comerciales en juguetes y en otras marcas para niños utilizan delineados gruesos y con degradados hasta la aplicación de la paleta de color es diferente a la ilustración comercial. Considero que es fundamental trabajar al lado del escritor para conocer al personaje ya que él será el corazón del libro, ya que por medio de este los niños lograrán identificarse por lo que le pasa o su personalidad, hasta podrán decir yo quiero ser como ese personaje.

Por ejemplo los fondos son importantes porque te cuentan por lo que esta rodeado el personaje, en el caso de Rita explica que pasa por una serie de casas de colores y se sentía feliz, para mi era importante reflejar tanto el ambiente como la felicidad de Rita.

En el cuento de Toti y la Luna los fondos son bastante sencillos casi todo el libro está en el mar, de noche y la luna pero la vida del cuento se lo dan los personajes su amigo el pajarito, lo que hacen los personajes dentro del libro, por ello los personajes son la esencia y lo más importante del cuento para los niños.

11. ¿Posee alguna técnica distintiva/creativa que le ayuden a inspirarse al momento de ilustrar?

Me gusta leer y comprar libros infantiles desde pequeña me gusto coleccionar todos los del Barco de Vapor, mi papá y mi mamá también siempre me compraban libros. Tengo una carpeta especial donde guardo referencias de ilustradores para niños, estas te mantienen fresco en cuanto lo que se esta usando y de cierta forma de brindan inspiración en texturas, colores y formas.

Hay estilos extremadamente detallados, simplificados o mixtos. Para un diseñador e ilustrador es necesario tener en su cabeza un banco de imágenes, mientras más referencias veas, mientras más conozcas de un tema vas a desarrollar una mejor propuesta porque tú mente está en un constante movimiento. El cerebro suele almacenar muchas imágenes y de esta forma generas estética para crear. Es importante empaparte de la materia que ilustraras por ello recomiendo convivir con la escritora para conocer todos los detalles y trasfondo de la historia.

12. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Tengo ilustradores a nivel infantil y me gustan más las ilustraciones editoriales entre ellos se encuentra Edelvives es una de mis casas editoriales favoritas porque maneja una línea similar en todos los libros y los personajes son

hermosos hechos por Benjamin Lacombe y tengo otra ilustradora española que se llama Rebecca Dautremer donde tú vas pasando el libro y cada imagen es más linda que la anterior las imágenes te hace querer ver todo el libro son únicas, es un trabajo artístico.

El primero que yo tuve fue Caperucita Roja de Bernadette una edición de los 70 es heredada por mi papa recuerdo que las ilustraciones eran a crayón de madera, pero en todas las ilustraciones de Bernardette hay pajaritos. Ese libro yo siempre lo guardo en mi cabeza por eso te digo uno hace tuyas las ilustraciones, desde ahí empezó mi afición por los libros siempre prefería que me regalaran crayones, marcadores y libros a una pelota o una muñeca entonces creo que si uno le fomenta a los niños desde pequeños el amor por los libros te enamoras.

13. ¿Cómo nacen sus personajes. Poseen personalidad cada uno de ellos?

Cuando yo escribo si. Toti no es el libro que escribí primero tengo 7 libros y ahorita estoy trabajando otro para un concurso, son vivencias que desde niña escribía historias.

Los personajes casi siempre son vivencias y experiencias cercanas a mí de hecho Toti como tal soy yo y la historia de Toti es que todos le dicen que no puede hacer algo

que quiere lograr y que todas las personas que están a su alrededor le dicen que no pero ella persiste y se frustra mucho y de repente de la forma que no espera logra su sueño que es conocer a la luna.

Para mí es una experiencia personal ya que a mi en particular me decían que con mis dibujos no iba llegar a ningún lado que perdía mi tiempo sin embargo para mi era un sueño y lo estoy logrando, esa es mi conexión con Toti esos obstáculos nos representan, por ello por medio del cuento quería contarle a los niños que nadie puede frenar tus sueños a pesar de los problemas que se presenten.

Estilo Distintivo

14. ¿Cómo definiría su estilo de ilustración?

Primero manejo el color por medio de combinaciones de tonalidades fuertes y sutiles. Tengo trabajos que han sido en blanco y negro pero hay un juego de texturas que es lo que me gusta.

La textura de acuarela es una de mis características principales, me gusta jugar capa entre capa para crear el volumen y en algunos casos me gusta el delineado en tintas pero con las ilustraciones infantiles me gusta que no tengan delineado. Eso sí que tengan sombras y luces eso las hace más auténticas y si tienen bordes que sean

166

investigación

suavizados y los mismos colores. Me gusta trabajar la sutileza sin que hayan bloques pesados de texto, suelo esconder detalles en mis ilustraciones porque me inspiró el trabajo de Bernardette. Esto lo aplique en la historia de Toti y la Luna porque agregó detalles como los colores de las lianas, el pajarito rematando los nudos, las expresiones. Me encanta esconder detalles minuciosos porque si realmente te llama la atención la ilustración, vas a explorar y analizar hasta encontrar todos esos detalles como lo hacen los niños. El éxito de la mayor parte de los libros está en los detalles en que tú sepas aplicarlos y hagan diferente tu trabajo y el de los demás.

15. ¿Qué características/rasgos poseen sus ilustraciones que la hacen distintiva de los demás?

En mis personajes dicen que la forma de los ojos, las cabezas, los cuellos porque me gusta alargar las figuras. En los rasgos particulares suelo simplificar pero cuando es ilustración para niños busca realizar todos los detalles que le permitan al niño identificarse entre ellos evito hacer la manos tipo guante o círculo, siempre dibujo dedos ya que es importante que el niño genere esa empatía, así mismo busco agregar elementos característicos en la vestimenta.

Es importante que los personajes tengan algo característico a su personalidad esto es porque me gusta mucho enlazar

la personalidad con forma de vestir o detalles físicos que pueda tener el personaje.

Técnica

16. ¿Qué tipo de técnicas de ilustración implementa? ¿Porqué?

Utilizo dos tipos de técnicas, la técnica del escaneo la realizo de la forma tradicional nunca he podido empezar a trabajar directamente en la computadora, por ello siempre me ayudo de un Storyboard a lápiz, luego de realizar las escenas y personajes a lápiz tengo dos formas de trabajar puedo aplicar acuarela y texturas de forma análoga o escaneo a lápiz y escaneo las manchas y las modifico en un software para saturar el color. Me gusta trabajar las dos técnicas y combinarlas. Suelo escanear papeles, porque se lo aplico a los fondos para generar textura y sobre la textura realizo el trabajo, pero siempre existe ese proceso análogo a lápiz.

Tengo otras ilustraciones que no son específicamente infantiles donde aplico marcador y rapidógrafo, pero me apasiona el trabajo artesanal ver más allá del trabajo de la computadora para que este agregue un carácter más humano, para mi es lograr que las ilustraciones tenga corazón y un sentimiento.

La ilustración digital es interesante, el uso de los vectores y realizar los detalles también es interesante sin embargo los detalles de la tinta, los desbordados, el crayón y marcador generan más textura y cualidad humana.

En muchas de mis ilustraciones tú puedes ver el trabajo a lápiz abajo y me gusta dejarle esos detalles, muchas veces no borro el lápiz, de esta forma se ve todo el proceso.

17. ¿Cómo elige la paleta de color de sus ilustraciones?

La paleta de color la elijo basado en la temática en Santillana en todos los libros de lectópolis que son los que tienen varias historias, desgloso según las características del texto qué colores utilizar. En un trabajo con Santillana trabaje un libro de Cuentos Clásicos en este caso el libro era sobre fantasía entonces utilice colores fantásticos como el morado, azules, amarillo entre otros. En el caso de Toti y la Luna utilice morado para la noche no el negro y para el agua no utilice el azul si no el turquesa para que destacaran los personajes y contrastes.

Selecciono de dos a tres colores principales y voy jugando con ellos, algo que me caracteriza es la implementación de la paleta de color ya que es bien marcada y se ve como reflejada en todas las ilustraciones y no es porque utilice siempre los mismos colores si no busco que este definida.

Para mí la paleta de color puede generar identificación con los niños ya que muchos de ellos al pedir un libro se guían por el color, piden su libro favorito porque esto es lo primero que recuerdan de él, por ello me gusta marcar bien los colores.

18. ¿Cómo maneja el tipo de trazo en sus ilustraciones?

Utilizo mucho trazos libres con mucho movimiento, por ello aplico formas orgánicas y detalladas. En mis personajes trato de realizar trazos geométricos y redondeados esto lo aplico en su mayoría en los rostros.

Busco siempre que el cuello y las manos sean simétricos no tanto geométricos si no que guarden simetría. En los fondos me gusta crear contraste por medio de la asimetría logrando así un juego de equilibrio.

En el rostro suelo realizar los ojos grandes, debido a la influencia del anime era muy fanática. Mis trazos son más sutiles, a la hora de realizar el agua o el viento, utilizo degradados y capas, los personajes busco que tengan trazos que los destaquen más

19. ¿Utiliza algún tipo de textura? ¿Cuáles?

Uso papeles, me encanta escanear texturas de papeles, eso le da muchísima vida y me gusta pintar sobre los papeles

para escanearlos logrado así que queden los trazos. Cuando trabajo cualquier técnica me gusta que quede ese trazo a lápiz. A la hora de trabajar la acuarela análogamente esta no es superficial cada mancha es diferente a comparación de la técnica digital que el pincel es el mismo. En mi opinión considero que Illustrator es mucho más plástico a menos que alguien realice vectores fuera de lo particular pero no soy partidaria de ellos. En Photoshop se pueden realizar varios juegos entre capas, transparencias y texturas, ya sea reales o escaneadas. El escaneo es una herramienta con la cual puedes experimentar con la luz.

El uso de las opacidades funciona para crear texturas, muchas de mis ilustraciones poseen texturas con papeles, trazos de tinta o lápiz. Me gusta editar los colores para volverlos más intensos y saturados, sin embargo es importante considerar el color en las versiones impresas ya que no tienden a ser tan vividas como un RGB, la impresión debe ser lo más fiel a lo que deseo expresar.

20. ¿Cuál es la importancia de la iluminación en las ilustraciones?

En cuestiones de volumen no los utilizo tan marcados, deben ser sutiles. El uso de las sombras en mis personajes los realizo en el rostro y el cuello bien difuminadas. En la iluminación me gusta marcar las claridades y luces.

En los fondos busco marcar bien la iluminación para que exista claridad pero que no se vuelva penumbra, ya que muchos ilustradores manejan sus trabajos muy oscuros pero a mi me gusta mantener iluminaciones brillantes, donde los colores sean saturados. Este es un elemento que me caracteriza porque no me gusta que la noche sea tan oscura, logrando así mantener la vibración y armonía de los colores.

Preguntas sobre sus publicaciones

21. ¿Cómo surge Toti y la Luna?

Surge del concurso de la Universidad Pontificia de Chile, lo vi y decidí intentarlo para aplicar. Tuve muchas dudas y miedo, pero desarrolle este cuento como un reflejo de mi misma, por todos los comentarios que me decían que dibujar no me iba a llevar a ningún lado pero quise contarlo de una forma especial a los niños.

Primero empecé a pensar en personajes, algo que crearía identificación en los niños, pensé en una ballena y la luna, posteriormente fue fluyendo la historia. Realice mi storyboard solicitaban 32 páginas, las cuales las segmente por escenas para trabajar en los personajes, boceté donde colocaría los personajes y cada elemento para proseguir a digitalizar cada uno y agregar los textos. Luego mande mi propuesta y paso lo inesperado.

Nunca me imagine que iba a ganar el primer lugar. Fue un concurso de la Universidad Pontificia de Chile, por parte de la compañía japonesa "Skill Up's" el cual fue un concurso iberoamericano, entraban países como España y Latinoamérica. Actualmente estoy en proceso de publicarlo aquí en Guatemala, con la Editorial Independiente de María Ordoñez se publicará en el mes de Agosto.

A la hora de desarrollar los personajes de Toti y la Luna, pensé mucho en mí, yo amo el mar y la luna, de esto surgió. Utilicé animales ya que las fábulas funcionan muy bien para crear identificación con los niños. Muchas caricaturas son amorfas o de animales porque los niños se ven más atraídos por ellos, pero yo no quería los típicos animales que son de granja, quería algo diferente que se quedará en la mente de los niños.

A partir de ello pensé en una ballena la cual era bebe, tenía 3 años y vive con su mamá, es feliz y juguetona, así lo hice con todos los personajes. Pitt es su mejor amigo es un pajarito que lo ayuda a cumplir su sueño, todo el comportamiento de la ballena y su amigo se basa en la psicología, es fundamental crear la personalidad y las características físicas de los personajes para que este hable visualmente de él.

22. ¿Cuál fue su decisión para la creación de los personajes, ilustraciones y colores?

Para mí era importante que los personajes fueran diferentes no quería los animales de granja, no conejos, ni gallinas que es lo que se maneja siempre. El concurso consistía en hacer un álbum ilustrado el cual debía desarrollar una inteligencia emocional en los niños, este es el papel que cumple la compañía Skill Up's de Japón, este debía trabajar con alguna de las 7 inteligencias múltiples.

El cuento de Toti desarrollo la inteligencia emocional, parte de lo que más les gusto de mi cuento fue que no era una de las que siempre utilizan que es la capacidad espacial, matemática o lingüística que funcionan para desarrollar habilidades pero muchas veces se olvida el papel que cumple la educación emocional en los niños.

A la hora de desarrollar el libro quería un mensaje más allá de aprender a sumar o restar, buscaba que los niños aprendieran a controlar sus emociones y a mejorar su auto estima. Por ello Toti la ballena es muy vulnerable como lo son los niños y los humanos, debe ser delicado, en algún momento puede quebrarse emocionalmente; en el cuento esto le sucede a Toti, la hacen sentir que no puede alcanzar su sueños y no sabe que hacer.

170

investigación

Los personajes secundarios también influyen en el desarrollo de la historia hay amigos buenos y otros que nos hacen daño, sin embargo siempre estará mamá para apoyarnos ese mensaje deseaba transmitirle a los niños. Mi paleta de colores buscaba que hubiera un contraste entre la noche y el agua, busque tener un juego de colores y varios contrastes.

23. ¿A qué tipo de niños va dirigido el cuento?

Es para primeros lectores, en el concurso lo catalogaron para niños de 0 a 8 años, pero yo lo pensé de 1 a 7 años que es casi el mismo rango para un libro que los papás pueden leerle a sus hijos. El texto está simplificado ya que en el concurso establecieron un límite de texto para cada página, existía un máximo de palabras.

Simplifiqué muchos mis textos, porque a la hora de ser un libro para primeros lectores debía ser como un álbum ilustrado; donde las imágenes te cuentan todo y el texto refuerza ciertas cosas que la imagen no te puede decir. Si existe diálogo entre un personaje y otro pero casi todas las escenas las imágenes se cuentan por sí solas en el libro.

★ Guía de Observación

10 Niños - Escuela Oficial Rural Mixta No. 812

La guía de observación participativa se realizó en una Escuela Oficial Rural Mixta No.812 ubicada en la Aldea el Manzano, Santa Catarina Pinula con 5 niños de segundo y 5 de tercero primaria entre las edades de 7 y 9 años de edad, la escuela posee una biblioteca en la cual se encuentra una serie de libros donados, se eligió este lugar, ya que para los niños es importante tener un espacio donde realicen este tipo de actividades.

El proceso de observación con los niños se basó en contarles 2 historias diferentes con diferentes acabados, el primer libro contaba con ilustraciones coloridas y llenas de texturas, así mismo era más pequeño en comparación del otro leído, el cual poseía ilustraciones no tan texturizadas, pero colores saturados. Durante la lectura de los cuentos/historias se logró observar varios comportamientos específicos en los niños, así mismo se prosiguió a indicarle a los niños que eligieran libros que más llamarán su atención dentro de la biblioteca, por medio de esta actividad se buscó conocer más sobre los gustos o las características

que atraen a los niños por medio de los libros elegidos; a continuación se presentarán las preguntas que se realizaron durante el instrumento de observación:

★ Actividad 1: Cuenta-Cuentos

Esta actividad se inició preguntando a los niños si querían que se les contara un cuento, ellos se emocionaron y rápidamente se sentaron en el suelo listos para escucharlo, se les realizaron varias preguntas:

¿Les gusta leer?

Muchos a esta pregunta contestaron que sí les gustaba leer, a un par no les gustaba, sin embargo se emocionaron al escuchar el cuento.

¿Qué les gusta leer?

A esta pregunta contestaron que les gustaban los libros de aventura y magia, algunos añadieron que los cuentos de miedo también eran de su agrado, así mismo les gustaban

172

investigación

los chistes pero lo que prevaleció entre sus sugerencias fueron los cuentos/historias.

¿Cuáles son sus expresiones al ver las ilustraciones?

Como aspectos generales se puede destacar que los niños son muy perceptivos a las imágenes, ya que al observarlas prestan atención a los pequeños detalles ilustrados en cada una de las páginas.

¿Qué elementos perciben dentro de las ilustraciones?

Dentro de ellas se logró observar que los niños perciben principalmente a los personajes y la acción que estos realizan, luego ya relacionan el ambiente en el que está el personaje para completar la historia.

¿Las ilustraciones les ayudan a comprender el contenido de la lectura?

Si, al mostrar las ilustraciones muchos de los niños describen la situación, logrando observar lo que sucede relacionándolo con el contenido textual de la historia. En los

cuentos esta posee el propósito de apoyo al contenido, sin embargo muchas ilustraciones promueven la imaginación colocando elementos diferentes y creativos, un ejemplo de ello fue en el primer cuento los niños observaron la ilustración y vieron a una niña volando un barrilete, pero el barrilete no era común poseía la forma de una pluma, sin embargo los niños logran identificarlo debido a su funcionalidad y elementos dentro de la ilustración como la cuerda y lo alto que está en los cielos.

¿Cómo leen las imágenes?

Muchos de los niños suelen describir lo que ven en las imágenes y señalan los elementos que más llaman su atención, dentro de las páginas describen la acción que realiza el personaje principal y el entorno en el que se encuentra, así mismo relaciona los sentimientos, expresiones o emociones que posee el personaje, ya que este al encontrarse triste ellos lo perciben y lo relacionan con lo que se encuentra alrededor del personaje para determinar la razón, por la que se encuentra triste el personaje.

¿Porqué tipo de ilustración se inclinan más?

El tipo de ilustración por sus gustos es variado, sin embargo ellos toman en cuenta cada detalle dentro de la ilustración un ejemplo de ello fue describiendo unas nubes dentro del cuento las cuales contenían una textura de estrellas, ellos perciben esos detalles, así mismo los ven interesantes, pero siguen relacionando la forma que representan, sin embargo también son de su agrado las ilustraciones basado en vectores o figuras planas, los gustos varían entre ellos.

(Inserto de imagen de los niños viendo página de las nubes y fotografía de esas páginas del cuento).

¿Necesitan ayuda al leer o pueden realizarlo independientemente de un adulto?

Esto puede variar entre las edades de los niños ya que aprenden a leer a edades variadas, los niños de 0 a 5 años aún no leen, por ello los libros de su edad posee 100% ilustración dentro de la página y un texto mínimo, para los niños de 6 años en adelante comienzan a identificar ciertas palabras y aprender a leer, por ello conforme crecen la cantidad de texto va aumentando en los libros, sin embargo la imágenes no pueden faltar en el proceso de lectura.

La ayuda de un adulto es necesaria en los primeros años de edad del niño debido a que está en el proceso de aprendizaje de lectura, sin embargo al crecer los niños pueden leer sus propios libros.

★ Actividad 2: Elegir un libro para leer

Para esta actividad se les sugirió a los niños elegir un libro que más les llamará su atención, el propósito de era identificar los gustos de los niños, a continuación, se muestra lo que se pudo observar durante este proceso:

A muchos de los niños buscaron libros de miedo entre ellos las leyendas de Guatemala como lo son El Sombrero o el Cadejo, así mismo algunas niñas, sin embargo muchos buscan los libros por el género como aventura, miedo o magia. Son selectivos para elegir los libros, buscan portadas llamativas y dibujos brillantes un par de niñas encontraron un libro realizado por medio de papel en 3D y ellas explicaban que lo que más les gustaba era cómo las ilustraciones se formaban al abrirse y cerrarse, se pudo observar que las tocaban o jalaban para ver si realizaban alguna acción, esto despertaba su curiosidad, luego los niños al ver el libro se acercaron y siguieron observándolo.

Una pequeña niña comentó que le gustaban mucho los libros con pasta dura y grandes, por ello fue a buscar uno así y lo mostró. Otros niños se inclinaron por buscar juegos o libros de pintar, me comentaron que les gustaba pintar.

Luego al finalizar la actividad se agradeció a los niños y todos colocaron lo que utilizaron en su lugar, demostrando respeto por los libros.

6.2 Guías de Observación

A continuación, se presentan los resultados de las guías de observación a los objetos de estudio, comprendiendo de las publicaciones de los sujetos mencionados anteriormente:

★ Princesa de Chocolate

Cuento de la Sección "Llenos de Cuentos" en la Revista Chispudos (Pág 12 y 13)

Hubo una vez, en un lejano valle, una princesa.

Pero no era una princesa de las que seguro conocés. Esta era una princesa de chocolate. Era tan bella y deliciosa que todos los caballeros del reino querían comérsela.

Cuando ella con una cesta pequeña a recolectar las flores más bonitas del bosque, regresaba con más de alguna monedita en sus bolsillos y mamoncitos caramelos.

- ¡Ha sido algún caballero - decía con desdaga y resignada.

Su padre el Rey, muy conmovido, decretó que la princesa viviera encerrada en una torre y custodiada por un enorme dragón, valiente y feroz.

- ¡Y quién se atreve a buscar a la princesa de Chocolate en la torre, terminará como carbón!

- Su majestad - preguntó un fiel consejero - ¿está seguro de enviar a la Princesa de Chocolate tan lejos?

El Rey se veía algo desconcertado, aún así, ayudó a la princesa a empacar sus más hermosas tesoros y subidos en un caballo blanco del castillo, su padre llevó a la princesa de chocolate a donde sería ahora, su nuevo hogar.

Mientras viajaban sobre tan noble caracol, la princesa hizo muchas preguntas.

- ¿Quién cuidará de mí, padre?

- Un guapo y audaz dragón.

- Pero, ¿cómo podrá salir de la torre?

- Podrás salir en época de invierno hija, cuando la nieve cubra los bosques y hasta el más pequeño arbusto se haya congelado.

- Pero...

La princesa de Chocolate fue interrumpida por el resoplido de un enorme dragón color naranja, que daba la bienvenida a la familia real.

Más tarde, ya instalada en su torre, la princesa de Chocolate miraba por la ventana. Leyó un par de libros, escribió algunas cartas, dibujó con pinturas sobre un enorme leño, e incluso bañó.

Así transcurrió el tiempo, la princesa pasaba la mayor parte del día viendo desde su ventana en la cima de la torre, cómo el valiente dragón la defendía de algunos caballeros que intentaban llegar a ella para pegarle un enorme mordisco.

Pero, un día, al verse aburrida y solo decidió escapar. Hizo una maleta con todas sus cosas y esperó a que anocheciera.

La princesa se deslizó por las escaleras, sigilosamente salió por una ventana y de puntillas atravesó todo el bosque. Hasta que el dragón despertó, y al verlo le dijo:

- ¡No te voyas princesa, ¿quién cuidará de tí?

- ¡Pues, tú - dijo la princesa.

El dragón la vio estroñado, pero no bastaron más de dos minutos para que la subiera sobre su lomo y emprendieran juntos el viaje.

- ¿A dónde vamos princesa de chocolate? - dijo el dragón.

- Lejos - respondió.

Por
Calleja Jan-Ann
Ilustración: Melany Hernández

Datos del libro/cuento

Nombre: Princesa de Chocolate

Editorial: Lero-Lero

Género Literario: Narrativo

Año: 2015

Nombre del Ilustrador

Melany Hernández

Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 7 a 12 años

Páginas: 12 y 13

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino Indígena Xincas Garífunas

Color de Pelo

- Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

- Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes Moñas Gorras

- Otro: Corona

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano Animal Dragón Amorfo Princesa + Chocolate

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

- Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo Cortado Interno

13. Técnica trabajada:

- Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

Se genera este contraste por medio de los colores utilizados, entre el naranja, café y celeste.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

La historia se basa en una princesa que es comida por los caballeros. Por ello es encerrada en una torre con un guapo dragón, pero ella fue decidida e independiente, no era feliz y decidió cambiar eso huyendo. Durante la historia hay elementos que se pueden imaginar, cuando uno esta leyendo, sin embargo la ilustración muestra a los personajes principales juntos, que es la parte final de la historia; así mismo aparece el Castillo, considero que el cuento permite al niño ver más allá del dragón y la princesa, ya que cuenta con elementos con los que se puede imaginar.

Micos y Pericos

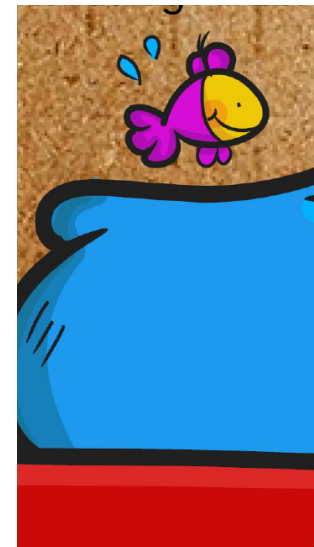
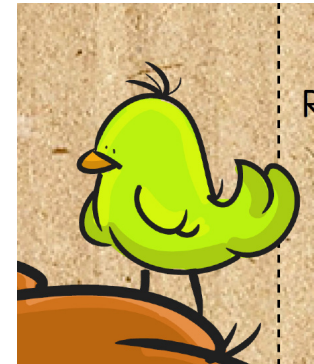
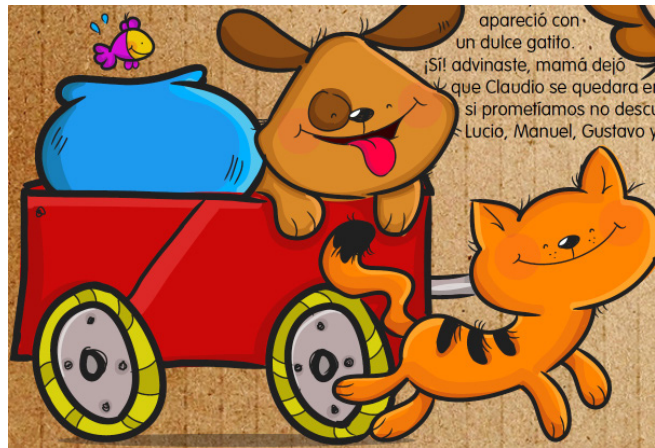
Cuento de la Sección "Llenos de Cuentos" en la Revista Chispudos (Pág 2)

En esta edición

Llenos de cuentos - Micos y pericos
Fabricando ardo - Mascotas de papel
Lo sé todo - Papeles plicés
Preguntame - ¿Jetta lista para una mascota?
Risar - Amigos ocultos

Lo que pasó - ¿Como un ábaco?
Aperto y disparo - Amigos adoptados
Conectados - Cine para mascotas
Bulfinch - Ladrones de risa

★ Datos del libro/cuento

Nombre: Micos y Pericos

Editorial: Lero-Lero

Edición: Segunda Edición

Género Literario: Narrativo

Año: 2015

★ Nombre del Ilustrador

Melany Hernández

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 7 a 12 años

Página: 2 (cuento de una sola página)

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía**Tipo de Raza**

Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

Lentes Moñías Gorras

Otro: Carreta

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

Continuo Cortado Interno

13. Técnica trabajada:

Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

El uso de los colores planos sin ningún blending mode crea un gran contraste en el fondo fotográfico.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

La historia busca enseñar a los niños por medio del cuento a cuidar a los animales o sus mascotas, así mismo estimula la mente del infante ya que utiliza varios nombres y al finalizar brinda un reto donde el niño nombre a cada uno dentro de la ilustración, este tipo de juegos dentro de la lectura capturan su atención. La imagen representa a Arturo con todas las mascotas que han encontrado a lo largo de momentos importantes de su vida, así mismo fomenta la imaginación con escenas no dibujadas dentro de la ilustración por ello funciona como apoyo y estimulación a imaginar el resto de las escenas.

Mi Chocolate

Cuento de la Sección "Llenos de Cuentos" en la Revista Chispudos (Pág 4 y 5)

LENNOS de CUENTOS

Seguro tenéis hermanos, o hermanas o al menos un primo o una prima... pero viví los más divertidos aventuras ¡fue ya en una chispa solitaria hasta que conocí al amigo más genial de todos.

Me llamo Julia y tengo 9 años. Me gusta mucho leer, como a mi mamá. ¡Ella es increíble!, estoy casi segura que tiene súper poderes.

Vivo en un pequeño pueblo, donde hay pocas chicas y poca diversión. La casa de mi abuela Vivi, donde vivo, es muy grande y suelo jugar con ella de vez en cuando. Me mudé con mamá hace un par de años. Mi mamá y yo tenemos pocas maletas y la mayoría de mis juguetes se quedaron en mi antigua casa. Así que como ves, no es fácil pasarla bien si no tienes con quién jugar.

Mi mamá trabaja en un gran hospital y viaja a la ciudad todos los días. Hace dos semanas me sentí en el jardín de la abuela a esperar a que mamá volviera del trabajo. Al regresar me saludó con un beso y me levantó de la mano al desahón. Tomó una copa roja y de ella sacó un enorme oso.

- Se llama Chocolate - dijo.
- ¿Chocolate? - me burlé - pero es un oso azul mamá.

Ya se que piensas que estoy muy grande para un oso de peluche pero Chocolate no es cualquier oso. Aunque su nariz está despiñada y su color ya gastado, sigue siendo suave y sabe abrazar.

Al principio no me entusiasma jugar con un oso azul, como Chocolate. Pero muy pronto ya estaba corriendo con él. Mientras me columpiaba en el jardín lancé a Chocolate por los aires. Cuando cayó al suelo escuché:

- ¡Ay! No me lances tan fuerte, puedo lastimarme. Quedé perpleja. Chocolate no solo hablaba, además se levantó y con una gran sonrisa se sacudió el polvo, caminó hacia mí y comenzó a empujarme tan fuerte que pareció que despegaría del columpio hacia el espacio.

Ahora llevaba a Chocolate a todas partes. Me divertía con él haciendo de todo. Y lo mejor es que Chocolate da los mejores abrazos.

Pronto llegó el 14 de febrero. Mi abuela Vivi llevaba ya en cama varios días. Mi mamá intentó hacerla sentir mejor pero ninguna medicina funcionó.

Todos estábamos muy preocupados. Y a pesar de mis intentos por hacer la sopa de vegetales que tanto le gusta a la abuela, no logró levantarse de la cama.

- No te preocupes Julia - me dijo Chocolate - lo que necesita tu abuelita es un abrazo.
- ¿Un abrazo? - ¡Claro!

No lo dudé, corrí a la habitación de la abuela y la abrazé muy fuerte. Sin darme cuenta dormí esa noche con la abuela.

A la mañana siguiente, me desperté y la abuela no estaba en cama. Sentí un aroma a sopa de vegetales, busqué en la cocina y encontré a mi abuela Vivi cocinando.

- Creo que tu mamá no es la única con súper poderes - dijo mi abuela mientras me entregaba a Chocolate, pues lo había olvidado en el comedor.

Volví a abrazar a la abuela.

★ Datos del libro/cuento

Nombre: Mi Chocolate

Editorial: Lero-Lero

Edición: Sexta Edición

Género Literario: Narrativo

Año: 2015

★ Nombre del Ilustrador

Melany Hernández

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 7 a 12 años

Página: Doble página (Pág. 4 y 5)

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

188

investigación

4. Espacio abarcado del personaje en la página:
 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:
 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:
 Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

Lentes Moñas Gorras

Otro: Ninguno

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

Humano Niña Animal Antropomorfo Oso Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

Continuo Cortado Interno

13. Técnica trabajada:

Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos   Fríos   Contrastes   Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado   Saturado   Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif   Serif
 Manuscrita   Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif   Serif
 Manuscrita   Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado   Justificado   Izquierdo   Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado   Texto a la derecha   Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda   Alineado a la Derecha   Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada   Mixta   Ninguna
 Análoga   Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje   En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto   Medio   Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí   No

¿Cuál?

El color utilizado del oso genera un gran contraste entre el fondo y los demás elementos.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo   Posición
 Colores   Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

En la imagen se puede ver la representación de la niña y el oso especial regalado por su madre, la relación de ellos es muy cercana, durante el cuento se puede aprender sobre el valor de un abrazo, enseñando a los niños sobre las emociones en este caso el del amor; durante el cuento se mencionan aspectos que no están ilustrados, los cuales permiten al niño ver más allá de lo que sucede en la ilustración, fomentando su imaginación, por ello la imagen funciona como un refuerzo pero no explica totalmente lo que está en el cuento, se complementan entre sí.

¡Martina al Rescate!

Cuento de la Sección “Llenos de Cuentos” en la Revista Chispudos (Pág. 2 y 3)

★ Datos del libro/cuento

Nombre: Martina al Rescate

Editorial: Lero-Lero

Edición: Séptima Edición

Género Literario: Narrativo

Año: 2015

★ Nombre del Ilustrador

Melany Hernández

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 7 a 12 años

Página: Páginas Dobles (Pág. 2 y 3)

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

10%   30%   50%   70%   100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

10%   30%   50%   70%   100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
- Permite al lector interactuar e imaginar
- Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía**Tipo de Raza**

Ladino   Indígena   Xincas   Garifunas

Color de Pelo

Negro   Café   Rubio   Pelirrojo   Mixto

Color de Piel

Moreno   Blanco   Amarillo

Uso de accesorios

Lentes   Moñás   Gorras

Otro: Caja y Espada de Madera

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
- Pícnico
- Atlético

9. Tipo de Personaje

Humano   Animal   Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

Alta   Media   Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

Alta   Media   Baja

12. Tipo de Trazo:

Básico   Mixto   Orgánico

Tipo de Contorno:

Continuo   Cortado   Interno

13. Técnica trabajada:

Análoga   Digital   Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

El uso de los colores genera contraste en la página además del uso de la textura de periódico.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

Este es un muy buen cuento el cual busca que los niños confíen en ellos mismo y se conozcan aún más es parte del desarrollo de la inteligencia emocional tanto interpersonal como intrapersonal, en su relación con los demás. El cuento refleja a una niña que desea ser súper heroé pero no cualquier heroína, ella busca ayudar a los demás por medio de sus acciones, no una que vuela o es invisible, por ello este tipo de cuentos ayudan al niños a relacionarse en lo que les rodea, valorarse y valorar a los demás, la ilustración es la niña siendo súper héroe sin embargo fomenta su imaginación por las partes no ilustradas dentro de la historia.

★ La Princesa Dragona

Cuento de Publicado por la Editorial Lero Lero

Portada

59 | **La Princesa Dragona**
por Melany Hernández
Fuente: Fotografías
otorgada por la
ilustradora Melany
Hernández.

198

Datos del libro/cuento

Nombre: La Princesa Dragona

Editorial: Lero-Lero

Género Literario: Narrativo

Año: 2015

Nombre del Ilustrador

Melany Hernández

Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 10 años

Página: Portada y 2 páginas interiores

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

- Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

- Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes Moñas Gorras

Otro: _____

No aplica a la pieza

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta páginas interiores Media Baja

Uso de las texturas en el fondo de la [portada](#), son fotografías.

12. Tipo de Trazo:

- Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo Cortado Interno

13. Técnica trabajada:

- Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos
  Fríos
  Contrastes
  Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado
  Saturado
  Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif
  Serif
 Manuscrita
  Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif
  Serif
 Manuscrita
  Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado
  Justificado
  Izquierdo
  Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado
  Texto a la derecha
  Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda
  Alineado a la Derecha
  Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada
  Mixta
  Ninguna
 Análoga
  Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje
  En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto
  Medio
  Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí
  No

¿Cuál?

El uso del fondo blanco genera un gran contraste con el personaje

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo
  Posición
 Colores
  Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

La historia de la Princesa Dragona busca aumentar el autoestima de las niñas, asimismo su confianza, el uso de la princesa como un dragón es importante por ello durante el cuento Melany logró capturar por medio de texturas de cartón elementos donde los personajes interactuarán, lo cual captura la atención del niño. La imagen demuestra parte de la acción de lo que se está contando, sin embargo el uso de los elementos reales fotografiados no son lo que representan en la primera página, las piedras representan las nubes y el cartón los edificios esto deja a los niños trabajar con su imaginación.

La segunda imagen presenta a La Princesa Dragona, solo muestran su cola, para los niños es interesante, ya que se le cautiva o se busca crear curiosidad en él, al no verla completa el niño desea verla más adelante, este juego ayuda a los niños a interesarse más por la historia y por la lectura.

★ La Princesa Dragona

Cuento de Publicado por la Editorial Lero Lero

A la hora de recreo, Dafne y otras
princesas se balanceaban en
los columpios.
Pero Dafne no podía hacerlo
tan bien como otras, pues su enorme
cola de dragona no le permitía
sentarse cómodamente en columpios
tan pequeños.

60 | **La Princesa Dragona**
por **Melany Hernández**
Fuente: Fotografías
otorgada por la
ilustradora Melany
Hernández.

★ Datos del libro/cuento

Nombre: La Princesa Dragona

Editorial: Lero-Lero

Género Literario: Narrativo

Año: 2015

★ Nombre del Ilustrador

Melany Hernández

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 7 a 12 años

Página: Página Individual

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

- Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

- Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes Moñías Gorras

- Otro: Corona

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

- Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo Cortado Interno

13. Técnica trabajada:

- Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

El color blanco contrasta con los elementos principales como los personajes.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

Durante esta página el uso de la textura sigue complementándose con la ilustración, especialmente en esta página ese bloque de cartón representa un árbol, al estar rasgado representa las raíces y textura de este, por medio de este tipo de elementos el niño logra utilizar implementar su imaginación. Durante la historia se está contando sobre cómo la dragona no puede columpiarse por su tamaño, la ilustradora no utilizó esa acción, por ello colocó a otra princesa pequeña que sí cabía, entonces el niño por inercia empieza a imaginar a La Princesa Dragona dentro de esa llanta o columpio o cómo se vería si no cupiera dentro del columpio.

El bebe elefante

Cuento para la marca Nestlé

CUENTACUENTOS

EL bebé ELEFANTE

El sol asomaba todavía con un poco de sueño, mientras todos los animales del zoológico esperaban con ansias la llegada del nuevo integrante de la familia de los elefantes. A su llegada, todas las presentes hicieron cola para ver al recién nacido.

Pasó el tiempo y Junior, como lo llamaron, cumplió 5 años. Pero había un problema, el pequeño elefante lucía muy diferente a sus padres. La trompa no le crecía, su boca era enorme y llena de dientes, arrastraba la panza al caminar y tenía una larga y robusta cola.

Una tarde, cuando la gante ya se había marchado, los orgullosos papás elefantes se sentaron a charlar con su pequeño hijo y le explicaron que, como su mamá no podía tener elefantitos, habían decidido adoptar un bebé y tuvieron la suerte de encontrarlo a él.

El pequeño había salido de la panza de una mamá cocodrilo. Pero a nadie le importaba si sus orejas eran grandes o casi invisibles.

Después de todo, un hijo es un hijo, y se acepta tal como es. Se le conoce por el corazón y no por el color de la piel o la forma de su cuerpo.

El pequeño cocodrilo se quedó pensando un buen rato. Luego miró a sus padres y les dijo: "Mami, papi... ahora los quiero mucho más que antes".

*Adaptación
Marcelo C. Fenoglio*

Dile a tu hijo cuánto lo amas y hazle saber que lo aceptas tal y como es, de manera incondicional.

© SER NINNI

61

El Bebe Elefante por Melany Hernández

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/22883727/Cuentos-Ilustrados-Nestle-Nido>

★ Datos del libro/cuento

Nombre: Mi Chocolate

Editorial: Lero-Lero

Edición: Séptima Edición

Género Literario: Narrativo

Año: 2015

★ Nombre del Ilustrador

Melany Hernández

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: Bébes

Página: Página 6

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

- Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

- Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes Moñías Gorras
 Otro: _____

No aplica a la pieza

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

- Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo Cortado Interno

13. Técnica trabajada:

- Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

El uso del color amarillo pastel de fondo contrasta con el color verde del cocodrilo.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

Esta historia estaba creada para bebés, es importante reconocer el papel que juegan las historias en los más pequeños, por medio de ellas se puede comenzar a generar estímulos visuales, por medio de las figuras; así mismo puede ser contado para niños un poco más grandes donde ellos comprendan lo especiales que son, desarrollando su inteligencia emocional (intrapersonal). La imagen contrasta con el título, el cual habla de un elefante, sin embargo crea curiosidad sobre el por qué no es un elefante, con ello la ilustradora y escritor cautivan al lector a escuchar la historia, la imagen permite que el niño incentive su imaginación por su representación.

★ Los bomberos te ayudan

Proyecto Santillana - Casa del Árbol

Portada

Páginas Interiores

62

Los Bomberos te ayudan ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

212

★ Datos del libro/cuento

Nombre: Los Bomberos de Ayudan

Editorial: Santillana

Género Literario: Narrativo

Año: 2014

★ Nombre del Ilustrador

Aileen Arango

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 5 años

Página: Portada y 2 páginas interiores

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
- Permite al lector interactuar e imaginar
- Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía**Tipo de Raza**

Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

Lentes Moñas Gorras

Otro: Traje Bombero

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
- Pícnico
- Atlético

9. Tipo de Personaje

Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

Continuo Cortado Interno Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos
  Fríos
  Contrastes
  Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado
  Saturado
  Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif
  Serif
 Manuscrita
  Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif
  Serif
 Manuscrita
  Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado
  Justificado
  Izquierdo
  Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado
  Texto a la derecha
  Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda
  Alineado a la Derecha
  Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada
  Mixta
  Ninguna
 Análoga
  Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje
  En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto
  Medio
  Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí
  No

¿Cuál?

A pesar de manejar una paleta de color cálida, los personajes se contrastan al igual que el agua, diferentes degradés ayudan a esto.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo
  Posición
 Colores
  Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

El cuento explica sobre la importancia de los bomberos en la comunidad, como estos ayudan a calmar desastres naturales y a la supervivencia. Durante, el cuento los niños viajan hacia su imaginación por el uso de los fondos en el espacio, por medio de las imágenes los niños logran fomentar aún más su imaginación, ya que el uso de los detalles desarrolla así mismo su inteligencia visual o espacial, al capturar los elementos que ven en la imagen. A medida que el cuento se va contando se puede observar cómo estas funcionan de apoyo con el contenido textual.

★ La tortuga Tomasa, está perdida

Proyecto Santillana - Casa del Árbol

Portada

Páginas Interiores

63

“La Tortuga esta, perdida” ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

218

investigación

Datos del libro/cuento

Nombre: La Tortuga Tomasa, está perdida

Editorial: Santillana

Género Literario: Narrativo

Año: 2014

Nombre del Ilustrador

Aileen Arango

Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 5 años

Página: Portada y 2 páginas interiores

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

- Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

- Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes Moñías Gorras
 Otro: Lentes y Capas

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

- Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo Cortado Interno Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

- Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 Textura Natural
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

El contraste se muestra en el fondo ya que este es oscuro pero los personajes se encuentran claros por ellos genera un contraste.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

220

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

La tortuga Tomasa se encontraba perdida pero los mismo los niños salen a buscarla, en estas páginas se puede observar que no han encontrado ni visto que se encuentra en la parte de atrás de ellos, los niños pueden interactuar con esta sección de la historia mostrando sus habilidades visuales; el contenido de la imagen va más allá de los textos, lo cual fomenta su pensamiento visual y expresividad al decir lo que piensan y observan.

★ Visita al Museo

Proyecto Santillana - Casa del Árbol

Páginas Interiores

★ Datos del libro/cuento

Nombre: Visita al Museo

Editorial: Santillana

Género Literario: Narrativo

Año: 2014

★ Nombre del Ilustrador

Aileen Arango

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 5 años

Página: 2 páginas interiores

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
- Permite al lector interactuar e imaginar
- Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

Lentes Moñas Gorras

Otro: Elementos antiguos

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
- Pícnico
- Atlético

9. Tipo de Personaje

Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

Continuo Cortado Interno Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 Textura Natural
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

El contraste se ve por el uso de los colores fuertes como el café con el color del fondo en otra tonalidad.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

En esta historia los niños visitan un museo, lo cual es una experiencia nueva para muchos. Este tipo de acciones genera aún más conocimientos en los niños, permitirles reconocer más sobre la historia por medio de ilustraciones y textos interesantes, de esta forma se desarrolla la inteligencia lingüística en ellos, la imagen funciona de apoyo para el contenido textual.

226

investigación

★ El Vecino con Lentes

Proyecto Santillana - Casa del Árbol

—Prueba estos, son muy bonitos.
¿Te gustan?

—Sí, me gustan.
Pero con estos lentes
no puedo ver

—Ya hemos probado con todos, Toti.

—Sí, pero necesito
mis lentes.

Páginas Interiores

65

“El Vecino con Lentes” ilustraciones por
Aileen Arango

Fuente: [https://www.behance.net/
gallery/13971393/Casa-del-Arbol](https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol)

Datos del libro/cuento

Nombre: El Vecino con Lentes

Editorial: Santillana

Género Literario: Narrativo

Año: 2014

Nombre del Ilustrador

Aileen Arango

Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 5 años

Página: 2 páginas interiores (dobles)

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

10%   30%   50%   70%   100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

10%   30%   50%   70%   100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
- Permite al lector interactuar e imaginar
- Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

Ladino   Indígena   Xincas   Garífunas

Color de Pelo

Negro   Café   Rubio   Pelirrojo   Mixto

Color de Piel

Moreno   Blanco   Amarillo

Uso de accesorios

Lentes   Moñás   Gorras

Otro: _____

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
- Pícnico
- Atlético

9. Tipo de Personaje

Humano   Animal   Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

Alta   Media   Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

Alta   Media   Baja

12. Tipo de Trazo:

Básico   Mixto   Orgánico

Tipo de Contorno:

Continuo   Cortado   Interno   Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

Análoga   Digital   Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración
 Centrado

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 Textura Natural
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

Los colores de los personajes contrastan con la oscuridad del fondo logrando así resaltarlos dentro de la composición.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

Esta historia se basa en cómo el vecino de Toti rompe sus lentes, el uso de la imagen representa a los personajes principales buscando nuevas gafas para poder ver. Basado en los textos, se puede ver que la imagen funciona como apoyo brindándoles a los niños una serie de detalles, los cuales pueden apreciar y desarrollar su imaginación, así mismo el uso de estos elementos permite al niño pensar en las posibilidades de cómo encontrar los lentes perfectos.

★ ¿Qué películas vemos?

Proyecto Santillana - Casa del Árbol

Tamy está alegre porque podrá disfrutar de algo nuevo.

—¿Qué les parece si vemos El gato de la mochila roja?
—propuso la abuela Tita.

66 | “¿Qué película vemos?” ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

Páginas Interiores

★ Datos del libro/cuento

Nombre: ¿Qué película vemos?

Editorial: Santillana

Género Literario: Narrativo

Año: 2014

★ Nombre del Ilustrador

Aileen Arango

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 5 años

Página: 2 páginas interiores

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
- Permite al lector interactuar e imaginar
- Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

Lentes Moñas Gorras

Otro: No posee accesorios

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
- Pícnico
- Atlético

9. Tipo de Personaje

Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

Continuo Cortado Interno Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

Análoga Digital Mixta

234

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 Textura Natural
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

Parte del contraste se basa en que se abarca más el color amarillo, por ello se genera contraste con el fondo.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

Durante esta historia se cuenta cómo unos niños aprenden a compartir a la hora de elegir una película, se busca que la pequeña niña sea más abierta a las opciones. Durante el cuento se le presentan varias opciones y ella va imaginando acerca de ellas, por medio del texto el niño posee apoyo y se puede aventurar al mundo de imaginación que el personaje principal crea, por ello se puede definir que la ilustración transporta a los niños a otro mundo.

236

investigación

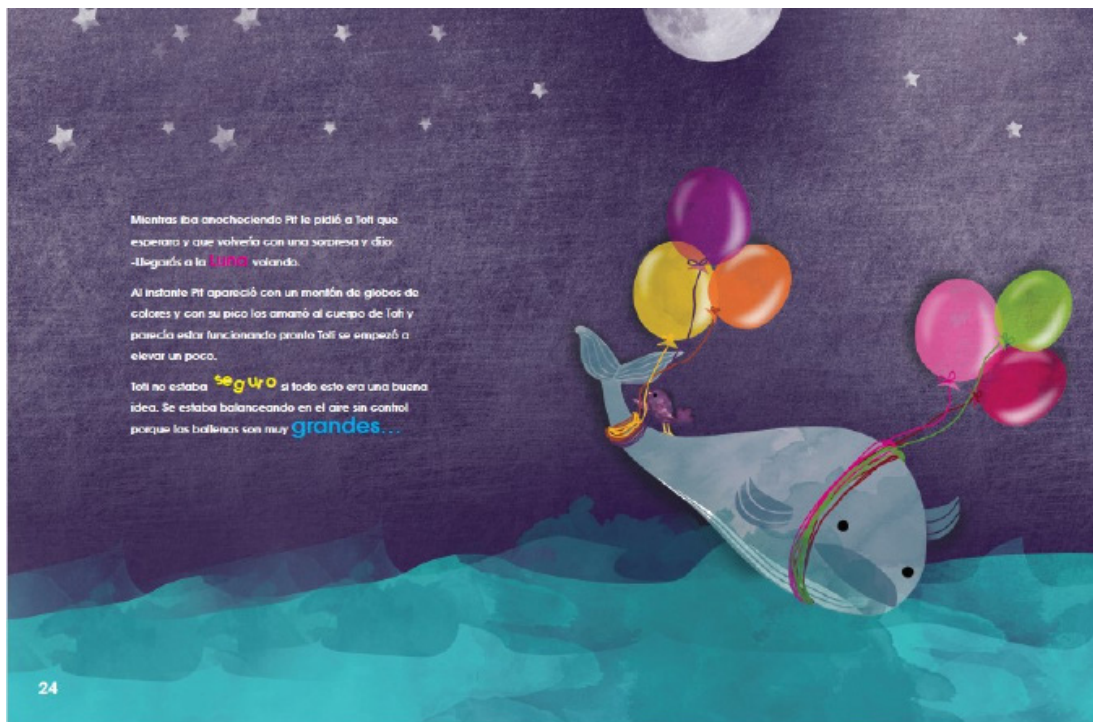
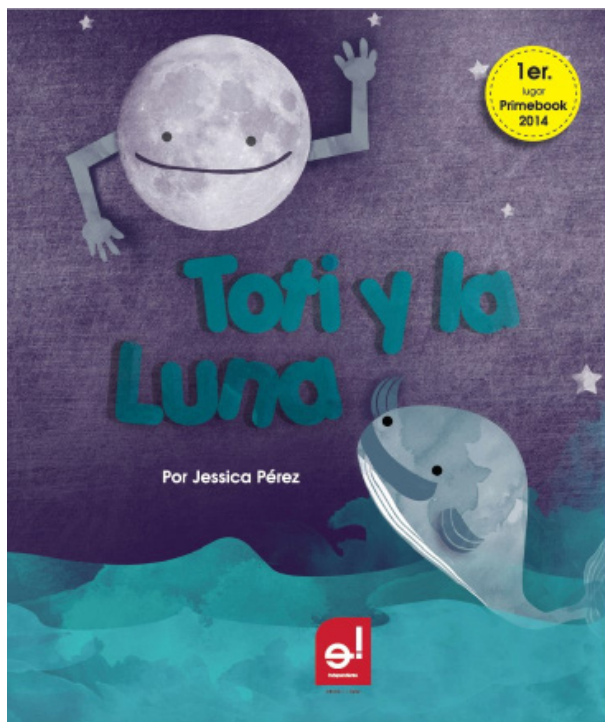

A. Toti y la Luna

Editorial Independiente

67 | “Toti y la Luna” por Jessica Pérez
Fuente: <http://www.jessperez.com/>
illustrations

238

investigación

Datos del libro/cuento

Nombre: Toti y la Luna

Editorial: Editorial Independiente

Género Literario: Narrativo

Año: Lanzamiento Próximo en Guatemala,
publicado actualmente en Chile.

Nombre del Ilustrador

Jessica Pérez

Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 8 años

Página: Portada y 2 páginas interiores

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

- Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

- Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes Moñías Gorras
 Otro: _____

No aplica a la pieza

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

- Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo Cortado Interno Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

- Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos
  Fríos
  Contrastes
  Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado
  Saturado
  Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif
  Serif
 Manuscrita
  Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif
  Serif
 Manuscrita
  Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado
  Justificado
  Izquierdo
  Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado
  Texto a la derecha
  Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda
  Alineado a la Derecha
  Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada
  Mixta
  Ninguna
 Análoga
  Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje
  En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto
  Medio
  Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí
  No

¿Cuál?

Porque el uso de los globos contrasta con la paleta fría manejada, así mismo los tipos de azules contrastan entre sí.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo
  Posición
 Colores
  Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

Dentro de la historia que representa estas ilustraciones se puede ver cómo Toti comienza a flotar para llegar a la Luna, parte de lo que explica el contenido textual de la ilustración, funciona como apoyo e incentivo para imaginar, así mismo refuerza sobre las acciones que se explican en el párrafo narrativo, a esto los niños pueden observar cada uno de los detalles presentados en la ilustración, generando curiosidad. El contenido textual también posee elementos visuales como las palabras en otros colores expresando lo que dicen, por ejemplo la palabra “seguro” se encuentra desordenada.

B. Toti y la Luna

Proyecto Santillana - Casa del Árbol

La tarde casi estaba hundiéndose y Toti lloraba desconsolado.
Pit, un pajarito que había observado como se hundían de Toti
se acercó a consolarlo cuando los peces se fueron.

No llores más, **no los escuches** ni creas lo que te
dicen, llegar a la Luna es un bonito sueño. Cuéntame para
que quieras ir hasta allá.

Toti respondió: -Quiero decirle a la Luna lo mucho que la
admito porque es muy

brillante y radiante

Pit sonrió y dijo: -Yo te ayudaré a llegar Toti.

★ Datos del libro/cuento

Nombre: Toti y la Luna

Editorial: Editorial Independiente

Género Literario: Narrativo

Año: Lanzamiento Próximo en Guatemala,
publicado actualmente en Chile

★ Nombre del Ilustrador

Jessica Pérez

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de: 0 a 5 años

Página: Pág. 22 y 23

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

No aplica a la pieza

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10% 30% 50% 70% 100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino Indígena Xincas Garifunas

Color de Pelo

- Negro Café Rubio Pelirrojo Mixto

Color de Piel

- Moreno Blanco Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes Moñas Gorras
 Otro: _____

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano Animal Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta Media Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta Media Baja

12. Tipo de Trazo:

- Básico Mixto Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo Cortado Interno Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

- Análoga Digital Mixta

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 Textura Natural
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

No existe tanto contraste ya que parte de la paleta de color más utilizada es la de fríos, sin embargo hay armonía y diferencia por medio de los azules.

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

En esta parte Toti conoce a Pitt, ya que varios pajaritos se habían burlado de él, esta situación es muy común en los niños actualmente, por ello los niños se sentirán identificados, su amigo el pajarito lo alienta y apoya a lograr sus sueños. Por medio de este tipo de elementos y acciones el niño comprende y se identifica con lo que sucede en la historia. La ilustración no funciona solamente como un apoyo, sino busca que se fijen y relacionen los detalles que observan, que piensen y creen ellos su propia historia, el contenido textual se basa en eso y la ilustración funciona como un apoyo donde se expresa cómo se siente Toti.

246

investigación

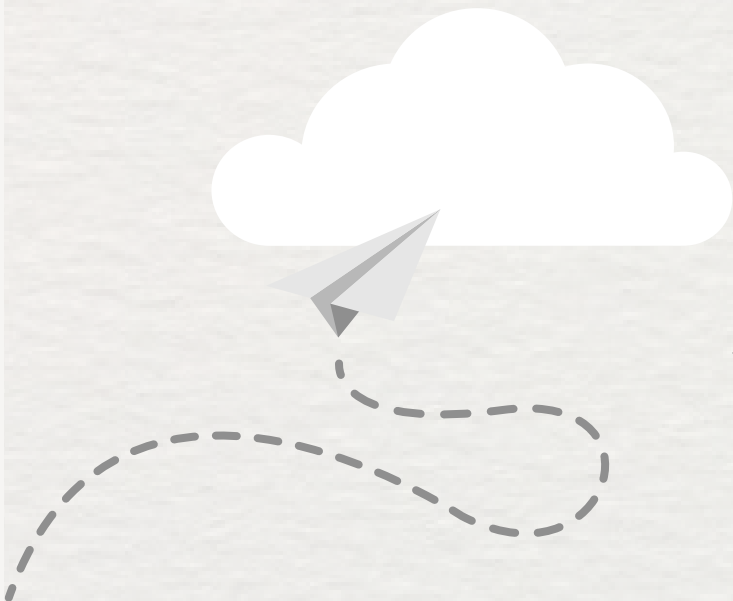
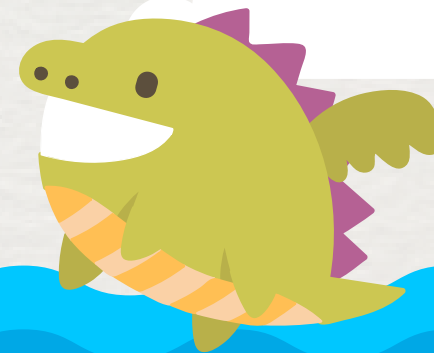

7

Interpretación y
Síntesis

★ El aporte gráfico de la ilustración en los libros infantiles para incentivar el hábito de lectura en los niños.

Educación

La educación es un factor fundamental en la evolución y desarrollo del ser humano, por medio de ella se logran adquirir importantes conocimientos como lo son los valores, la cultura y el razonamiento, es necesario que desde pequeños se incentive a los niños aprender y conocer más del mundo que les rodea y por medio de la lectura pueden lograr desarrollar varias habilidades y destrezas. Dentro del ámbito educativo se busca desarrollar en el niño varias áreas como lo son el razonamiento lógico, las habilidades motrices y la lingüística en este aspecto se hace mención de la literatura. Desde un principio la literatura se tomaba en general, los niños leían libros de adultos con muchos textos y nada de imágenes, a lo cual Silveyra, C. (2002), explica que parte de las ilustraciones eran utilizadas para personas analfabetas o semianalfabetos, las cuales apoyaron el texto para su comprensión de esta forma se aplican en los libros infantiles, por este motivo se desglosa la literatura infantil, la cual se basa en relacionar el juego por medio de la lírica y el uso de la narrativa oral, ya que parte de sus principios fueron didácticos y artísticos, explica Cervera, J. (2003).

Literatura Infantil

Actualmente la literatura infantil posee un gran campo, sin embargo se ha dejado olvidada explica Jessica Pérez durante la entrevista, parte de su punto explica que esta ha sido olvidada, ya que muchos padres reemplazan los libros y la lectura por medio de dispositivos móviles, a la hora de sondear a muchos no les gusta leer, a esto agrega la entrevistada Melany Hernández que son pocos los escritores e ilustradores que verdaderamente logran llegar a los niños, muchos de ellos no ven un libro como ven un juguete, por ello Melany explica que es importante cambiar esto en los niños, ya que si ven la lectura como un pasatiempo aburrido, el campo será cada vez más reducido. Sin embargo Baeza (2013), en red explica, que parte del aprendizaje se basa en estimular a los niños desde muy pequeños por medio del hábito de lectura, ya que parte de ello será esencial para su desarrollo, así mismo la autora comenta que no es necesario que los niños ya sepan escribir o leer, ya que existen varios métodos de introducirlos a la lectura.

Por medio de la lectura se puede llegar a despertar la curiosidad en los niños, así como ampliar sus conocimientos

y estimular la imaginación, además de que por medio de los libros podrán asimilar y comprender lo que sienten y cómo reaccionar ante situaciones que se les presenten. Se conocen varias formas de promover el hábito de lectura entre ellas se busca *que el niño no perciba la lectura como una obligación, sino como algo que realizará naturalmente*, es importante que los padres creen un ambiente de lectura como un rincón donde se encuentren los libros al igual que en las aulas, leer todos los días generará constancia, además de estimular todos sus sentidos, en sí los niños por naturaleza son curiosos, por ello buscan siempre descubrir sensaciones nuevas, como tocar, sentir, escuchar y oler, cada uno de estos sentidos puede ser estimulado por un libro. Otra forma de promoverlo es regalar libros como un incentivo o premio esto cambiará su forma de ver los libros desde muy pequeños. La lectura así mismo se puede mezclar con el dibujo y otras actividades para hacerlo más dinámico, a esto agrega la entrevistada *Melany Hernández* que parte de sus publicaciones buscan realizar *el proceso de lectura más dinámico* dentro de sus libros, ella agrega elementos para pintar, dibujar, girar el libro o darle la vuelta, ya que por medio de ello se logrará mantener al niño interesado, parte de su objetivo es que los niños no solo vean las ilustraciones atractivas, sino que no se sientan aburridos en el proceso comenta. Por su parte *Aileen Arango* en la entrevista agrega que por medio de la

lectura los niños pueden *transportarse a varios mundos*, ya que cada libro es un mundo diferente por su género.

Géneros Literarios

Los géneros literarios son importantes en la lectura, ya que son muy variados, *Jessica Pérez* explica que el género narrativo alcanza un gran *impacto* en ellos, ya que a muchos les gustan las historias, las películas son desarrolladas por medio de ellas y de esta forma los libros son historias dado que cuentan relatos ficticios o reales con una introducción, nudo y desenlace donde el niño desarrolla varias habilidades como la imaginación y la intuición. Por su parte *Melany Hernández* comenta que no considera que exista un género en específico, ya que ella a la hora de realizar preguntas en los colegios y escuelas no ha encontrado a un niño que le guste uno en específico, ya que todos los niños poseen diferentes gustos, por ello la literatura posee un campo amplio de posibilidades con los géneros. Por lo contrario, *Aileen Arango* explica que los niños se ven más atraídos por la aventura y lo fantástico, ya que les permite ir más allá de lo común, estos géneros incentivan su curiosidad y crean en ellos ese espíritu; así lo refuerza Cervera, J. (2003), donde cita a Bettelheim, el cual afirma que los niños tienen una necesidad por la magia, la cual es brindada por medio de los cuentos, ya que dejan que el niño imagine cómo puede aplicar la historia en la vida

y la naturaleza. Así mismo durante la guía de observación participativa, a la hora de preguntar qué tipo de libros les interesaban más, muchos contestaron *aventura, fantasía, miedo y magia*; para lograr que el niño relacione la historia con lo que sucede a su alrededor, la utilización de *las imágenes son un apoyo fundamental* para la comprensión e identificación del infante en la lectura.

La Imagen y el Texto

La lectura de las imágenes en los cuentos es un aspecto fundamental para los niños, ya que por medio de estas ilustraciones los niños lograran aprender a interpretarlas, además de fomentar su imaginación al realizar preguntas acerca de lo que observan. Por ello es importante que en cada página se pregunte acerca del contenido que observan, es importante que el infante realice un análisis detallado de lo que posee la ilustración para comprender la historia, esto se pudo evidenciar en la guía de observación de niños de 5 a 7 años, varios mencionan elementos muy específicos y pequeños. Se fijan en cada pequeño detalle que se encuentra en la ilustración, toman en cuenta las texturas y suelen señalar todo lo que observan, esto demuestra que los niños perciben todo lo que se encuentra alrededor, así lo refuta también la ilustradora Jessica Pérez en su entrevista, ella busca que el niño realice la identificación dentro de las ilustraciones, *que ubique elementos textuales dentro de la*

A

Cuenta Cuentos - Niños Señalando

Durante esta fotografía se logra evidenciar cómo los niños se percatan de los detalles dentro de la ilustración y cómo observan las imágenes por medio de descripciones detalladas de lo que sucede en la escena.

ilustración, por ello es primordial enseñar a los pequeños a leer imágenes.

Es importante reconocer la función y la relación de la imagen y el texto, Durán T. (2005), explica que la gracia del texto, son las imágenes, las cuales identifican la forma del texto, no tiene un significado como tal, con el ejemplo de la palabra *cima*, esta representa la altitud, sin embargo, el lector al escuchar esta palabra proyectará en su mente la imagen de una cima, pero el *dibujo de una cima* ayudará a dar a conocer más características de lo que se refiere la palabra, logrando una mejor percepción del significado de la palabra. Durán comenta sobre el punto de vista de Bettelheim, quien contradice el hecho, puesto que considera que la utilización de imágenes priva la capacidad de imaginar en los niños, sin embargo, etimológicamente, imaginar proviene desde una imagen, lo cual por consiguiente se necesitan imágenes para poder imaginar.

El uso de la ilustración va más allá de una imagen cualquiera, ya que *la ilustración posee una narrativa propia*, la cual ayuda al niño a percibir la historia desarrollando nuevas capacidades como la percepción, intuición y expansión de la imaginación, así mismo por parte de la experiencia de diseño explica que en la mayoría de los casos los textos aparecen bajo la ilustración, de forma que el niño, el receptor

observar primero por jerarquía la ilustración o imagen para luego centrar toda su atención en las palabras impresas, hace referencia a lo visual, ya que en ciertas páginas dobles el texto ocupa el 30% nada más, de igual forma se ve evidenciado en los objetos de estudio analizados, muchas de las ilustraciones abarcan en totalidad el espacio, siendo éstas el principal atractivo para el niño, por ello se muestra *la importancia de la imagen dentro del espacio de lectura*. Así lo apoyan los 3 tipos de significados mencionados en el caso, como lo es el *representacional* se que se basa en la pregunta *¿Sobre qué se trata la imagen?*, así mismo como la muestra de la *composición visual*, los personajes, animales u objetos, lo interactivo se presenta donde la forma parte a la *interacción comunicativa* con el receptor del mensaje, en este caso el niño y por último *la composición*, ya sea con texto o sin texto, donde el mensaje se ve organizado y reconocible dentro del contexto de la comunicación.

Comunicar ilustrando hace referencia al resultado de dialogar, hablar y compartir a través de una ilustración, una historia, por lo tanto, una ilustración no necesariamente se utiliza para la representación de un contenido textual, sino también como un recurso pedagógico donde se busque influir en el estado de ánimo, personalidad y valores de las personas.

La ilustración

La ilustración es en sí, se utiliza como una herramienta en el campo de la literatura infantil que funciona para comunicar e interpretar el texto. Existen varios valores que se deben tomar a consideración al momento de realizar una ilustración para los lectores, a lo cual la entrevistada Melany Hernández agrega que es importante que *las ilustraciones hablen por el texto, no que el texto hable por las ilustraciones*, ya que de esta manera se aporta a los textos y se evita utilizar la ilustración como elemento decorativo en donde no es necesaria su implementación, por lo que Jessica Pérez (entrevistada) concuerda con el punto de vista que aporta Melany Hernández.

Por ello es importante tomar en cuenta los siguientes puntos al momento de ilustrar un libro como: leer cuidadosamente lo que el texto explica, determinar los textos que pueden ser ilustrados, mantener un ritmo secuencial en la historia, identificar el tono en el que se va a relatar la historia, desarrollar personajes con expresiones y actitudes adecuadas con el propósito que los niños puedan llegar a identificarse con la personalidad del personaje.

Vías de Ilustración

Existen varias vías ilustrativas que establece Durán T. (2005) como ejes de comunicación entre el ilustrador y el lector, es

En esta edición

Vamos de cuentos - Micos y pericos
 Fabricando ardo - Misceláneas de papel
 Lo sé todo - Pericos pica
 Pregúntame - ¿Jalisco listo para una mascota?
 Pástor - Amigos oníricos

Lo que pasó - Como un árbol
 Aparito y disparo - Amigos adelantados
 Conectados - Che para mascotas
 Bufones - Loñoles de río

lino lino Editorial

Reto de Memoria
 Revista Chispudos

decir, se debe evaluar el objetivo del texto para poder lograr que los niños interpreten y comprendan de una mejor manera las historias.

La vía objetiva se basa en documentar por medio de la ilustración, esta es una de las más funcionales ya que despierta la curiosidad del niño, esta es aplicada en libros narrativos o de conocimiento. La vía subjetiva a diferencia de la anterior no informa sobre la historia de manera literal, sino que el ilustrador comunica, a través de su ilustración, según haya interpretado el texto. La vía empática afectiva es una de las más utilizadas, ya que por medio de ella se toma en cuenta el afecto por medio de los niños. En efecto, las ilustraciones generan ternura por medio de colores, trazos, morfologías, ambientes, entre otros que hacen que el lector perciba algún tipo de sentimiento hacia ellas, por lo que las hace atractivas visualmente, como se puede evidenciar en las ilustraciones de *Aileen Arango*, el uso de formas redondeadas, colores saturados y morfología pícnica, se inclina a esta vía, ya que genera ternura. Y la vía de la empatía ingeniosa es por medio de bromas y risas, los ilustradores utilizan métodos estratégicos como *el juego*, que desafían la inteligencia del lector por medio de retos. Un ejemplo de esta vía se evidencia en el cuento de *Melany Hernández* (Micos y Pericos) en el cual, al finalizar el cuento, la escritora realiza una pregunta en forma de reto

B

La Princesa Dragona por Melany Hernández

Es una historia donde busca subir el autoestima de las niñas, enseñándoles que cada persona posee sus cualidades y no siempre el dragón será el malo de la historia, busca que los niños comprendan que no hay nada malo en ser diferente, implementando el desarrollo de la inteligencia emocional.

para recordar los siete personajes de la historia, en ella se desafía el uso de la memoria en el niño.

Desarrollo de las Inteligencias Múltiples

A partir de estas vías se puede tomar en cuenta el desarrollo de [las inteligencias múltiples en los niños a través de la educación](#), por medio de ellas los niños logran potencializar su aprendizaje además de convertir sus capacidades en destrezas, a través de la lectura se puede desarrollar varias de estas entre ellas la inteligencia emocional por medio de historias donde el niño se identifique y sepa cómo debe actuar, sentirse o pensar en las situaciones que se le presenten a su alrededor. Otra inteligencia es la lingüística la cual se desarrolla por medio de libros que expliquen el lenguaje, este tipo de libros es utilizado en las instituciones educativas a la hora de aprender a leer y a escribir, contienen ejercicios de escritura y lectura, en sí cada una de las inteligencias puede ser fomentada en los niños, ya sea por medio de libros de contenidos textuales o por cuentos ilustrados, los cuales pueden tratar situaciones donde se presente el desarrollo de estas, el mundo de la literatura infantil no posee límites para el aprendizaje.

El uso de estereotipos que hace referencia a imágenes esquemáticas, simplificadas y superficiales, no son las adecuadas, ya que la imagen debe explicar o apoyar al

texto de forma no superficial. Por lo que siempre se deben considerar las ilustraciones en cuanto a la transmisión de mensajes a través de textos para los niños, buscando que la ilustración sea un complemento y no un distractor. Silveyra, C. (2002), hace énfasis en que las ilustraciones para niños deben ser figuras con colores planos contenidas por trazos y por encima del fondo, el cual debe ser lo más neutro posible a lo que las entrevistadas Aileen Arango y Jessica Pérez añaden, que los colores deben resaltar y contrastar por medio de su saturación, hasta lograr alcanzar una tonalidad brillante; por lo que se puede definir que los niños a través del color se sienten atraídos por la ilustración, lo cual fomenta a la imaginación, así como una mejor comprensión, por ello la herramienta de la ilustración despierta el interés de los niños por saber de qué tratan las historias, como consiguiente se fomenta el hábito de lectura.

Mediación Pedagógica

La mediación pedagógica es parte fundamental de los libros infantiles ya que por medio de ella se promueve el aprendizaje, la participación, la creatividad y la racionalidad explica Gutiérrez, F. (1995), dentro de los libros se puede aplicar la mediación a partir de 3 tratamientos específicos, los cuales se componen en el tratamiento del tema que la mediación de los contenidos por medio de recursos que

C

Cuentos de Disney

<https://img.grouponcdn.com/deal/7WtqroMtSqQkMHWujUJS/tk-960x582/v1/c700x420.jpg>

Este tipo de ilustraciones, son muy superficiales para los niños ya que es lo que tradicionalmente observan en la pantalla al ver televisión, Aileen Arango comenta dentro de su entrevista que muchos niños se ven atraídos por este tipo de estereotipos ya que es lo que se presenta en el cine, sin embargo es importante que los niños aprecien otro tipo de técnicas más artesanales como lo menciona Jessica Pérez en la entrevista.

D

Ilustraciones Simplificadas - Designed by Freepik

https://image.freepik.com/free-vector/flat-background-of-smiling-kids_23-2147609942.jpg

Este tipo de ilustración se considera estereotipo debido a su figura esquematizada, simplificada y superficial, ya que puede cumplir parte de su trabajo en ser una representación gráfica sin embargo no poseen técnicas innovadoras de ilustración se mantienen en el uso de medios tradicionales y poco creativos.

E

Vayra - Anna Chernyshova Ilustraciones<https://www.behance.net/gallery/26341265/Vayra>

A diferencia de estas ilustraciones, se ve que manejan otro tipo de trato de color, el uso de las texturas, puntos focales de color, elementos de apoyo para la historia como las cubetas, el castillo de arena, los flotadores de la pequeña la interacción con el mar y las criaturas, se puede apreciar que las algas no poseen el color verde si no son pequeñas siluetas las cuales el niño puede imaginar coloreadas, todos estos elementos generan curiosidad en el niño.

sean claros para el estudiante y organizados, el tratamiento desde el aprendizaje que se basa en las referencias prácticas y ejercicios, por último el tratamiento desde la forma que es donde el diseñador gráfico interviene, esta hace referencia al diseño de los material en este aspecto se toman en cuenta elementos como el formato, las ilustraciones, el color, la tipografía etc.

Existen varias estrategias que se pueden tomar en cuenta a la hora de diseñar bajo el tratamiento de la forma, es importante utilizar imágenes lúdicas y atractivas para su comprensión, buscar contrastes en las imágenes, utilizar diagramaciones con un ritmo de percepción, logrando ubicar al lector dentro del contenido, durante este proceso es primordial tomar en cuenta la originalidad, claridad, simplicidad y belleza de la forma esto quiere decir el utilizar ilustraciones que el niño perciba atractiva. El autor Gutiérrez, F. (1995), menciona que la novedad y originalidad puede ser representada por medio de las diagramaciones, así es como lo refuerza la entrevistada Melany Hernández durante sus publicaciones, busca crear diferentes orientaciones dentro de los libros donde ellos se hagan preguntas del por qué el personaje se encuentra al revés o por qué está utilizando eso o por qué no sale completo, este tipo de elementos y rupturas en contra de los estereotipos logran capturar la atención y curiosidad del niño explica ella, la aplicación del ritmo desde la forma puede ser

establecido por medio de juegos que sean intriga; el uso de varios espacios en blanco representan descansos visuales para el niño, así mismo graduar el estímulo de los niños para generar más interés en lo que se encuentra leyendo.

La ilustración desde los inicios se define como una imagen narrativa generalmente persuasiva, así lo define Durán, T. (2015), cada una de ellas poseen códigos, elementos, sintaxis y propiedades secuenciales, las cuales transmiten los mensajes de forma narrativa y eficaz, siendo este el principal objetivo de la ilustración el comunicar, un ejemplo de ello es el uso de la pintura rupestre en las cavernas como una herramienta de comunicación a la falta de un lenguaje, a medida que el tiempo pasa el uso de las imágenes se vuelve más fuerte y en la actualidad estas son importantes para comunicar.

Por ello se puede destacar el uso de la ilustración para el proceso de aprendizaje de los niños, donde la lectura es primordial para su educación.

Durante la investigación se pudo evidenciar por parte de la investigación, sujetos de estudio, objetos de estudio y el acercamiento a los niños que existen varios factores los cuales captaron su interés, a continuación se explicará sobre cada uno de estos elementos:

La tarde casi estaba lloviznando y Toti estaba desconsolado.
 Por un papaito que había observado como se burlaban de Toti
 se acordó a consolarse cuando los peces se fueron.
 No florea más **no los escuches** ni creas lo que te
 dicen, llegar a la Luna es un bonito sueño. Cuéntame para
 que quieras ir hasta allá.
 Toti respondió: «Quiero decirte a la Luna lo mucho que la
 admito porque es muy
brillante y radiante.
 Mi mamá y dijo: «Yo te ayudaré a llegar Toti».

—Las condiciones de vida eran duras.
 Pero con ingenio salieron adelante.

—Nos enseñan ahora esos pitos
 de piedra o barro, guitarras hechas
 de palos y tecomates,
 flautas hechas de huesos.

Aileen Arango

Princesa de Chocolate

Hubo una vez, en un lejano valle, una princesa.
 Pero no era una princesa de las que se casan,
 sino una princesa de Chocolate.
 Era tan bella y delgada que todos los caballeros
 del reino querían casarse.

Cuando ella con una capa púrpura se movió
 por las montañas y los ríos, se casó
 con uno de ellos: un dragón. Era tan bello y
 manso como ella.

—¿Por qué se casó con un dragón? —dijo con
 asombro y admiración.

—Se casó con él, muy condescendiente, porque
 la princesa había aprendido en una feria y
 escuchado por un enorme dragón, volaba y
 era tan bello.

—¿Y qué se casó con él? —preguntó la princesa de
 Chocolate a la reina.

—Su respuesta —preguntó un fel consejo—, ¿cómo
 se casó con él? —preguntó la princesa de
 Chocolate a la reina.

—El rey se veía algo desconfiado, así que
 la princesa se casó con él. Era tan bello y
 manso como ella.

—¿Cómo casó con él? —preguntó la princesa de
 Chocolate a la reina.

—Su respuesta —preguntó un fel consejo—, ¿cómo
 se casó con él? —preguntó la princesa de
 Chocolate a la reina.

—Podría volar en época de invierno frío, cuando
 la nieve cubría los campos y hasta el más pequeño
 árbol se había congelado.

—Pero...
 La princesa de Chocolate fue interrumpida por el
 ruido de un enorme dragón que volaba por el
 cielo.

—Muy tarde, ya estaba en su forma, la princesa de
 Chocolate había sido por un momento, pero por
 un momento, se casó con él. Era tan bello y
 manso como ella.

—Pero, un día, el enorme dragón y solo decidió
 casarse. Era una princesa que todos se casan y
 se casó con él.

—La princesa se casó con él por los colores,
 porque ella era tan hermosa y tan hermosa
 como él. Era tan bello y manso como ella.

—No lo creo princesa, ¿cómo casó con él?
 ¿Cómo casó con él?

—¿Cómo casó con él? —preguntó la princesa de
 Chocolate a la reina.

—Su respuesta —preguntó un fel consejo—, ¿cómo
 se casó con él? —preguntó la princesa de
 Chocolate a la reina.

—El dragón le dio un beso, pero no bastaron más
 de dos minutos para que lo sabiera sobre su reino
 y se casó con él.

—¿Y cómo casó con él? —preguntó la princesa de
 Chocolate a la reina.

—Lejos —respondió.

F Variación de Paleta de Colo - Tonos Saturados
 En las ilustraciones de los 3 sujetos de estudio se logró
 evidenciar el uso de colores contrastantes con brillo, así
 mismo las tonalidades de la paleta de
 color.

Color

El uso del color es primordial dentro de las ilustraciones en libros infantiles ya que este elemento destaca en la retina de los niños, el color se divide en 3 características por su temperatura, luminosidad y saturación, los niños tienen a preferir los colores saturados así lo define la ilustradora Jessica Pérez en su entrevista, explica que a la hora de ilustrar parte de los elementos que más destacan es el uso del color, así mismo el uso de este debe ser utilizado de forma que resalten los personajes con los fondos, en complemento de los tonos secundarios, de la misma forma lo considera la ilustradora Aileen Arango explica, que los niños buscan colores vivos y brillantes, lo cual pudo evidenciar en las pequeñas reuniones que tiene con niños, ella les comparte una paleta de color y elige la que más les guste y agrade a ellos, además agrega que es importante mantener una armonía de color, donde se establezca una sola paleta de color, para que el niño siga en sintonía con la secuencia de la historia.

El significado de los colores influyen en el pensamiento del niño, Fernández, A. (2012), explica que los colores poseen un significado y un valor simbólico el cual varía en las personas según su contenido y el lugar donde se publiquen las ilustraciones, el significado puede cambiar dependiendo el lugar, un ejemplo de ello es el uso del color

blanco que para muchos representa la pureza y la neutralidad; sin embargo en la India este significa luto, así mismo se debe tomar en consideración las sensaciones que pueden crear los colores, siendo este un elemento que destacable en su uso para la creación de ilustraciones infantiles. La industria de pintura *Comex (2011)*, explica que el uso del color influye en las sensaciones y emociones de los niños, a continuación se explica qué sensaciones crea cada uno de los colores en los niños:

El uso del color rojo representa vitalidad y energía, por ello no se recomienda ser utilizado en niños que sufren de hiperactividad o agresividad, ya que por medio de este color se estimulara este tipo de sensación, no debe ser utilizado en espacios donde los niños deben concentrarse, como lo es el leer. A ello cabe mencionar lo que la entrevistada Melany Hernández aplica, al momento de diseñar ilustraciones para bebés, se debe considerar el uso de colores pastel en relación con lo que perciben sus ojos, por esa razón es importante el seleccionar los colores acordes a lo que se desea transmitir en los infantes.

El uso del color blanco representa la pureza, la tranquilidad y la paz, por medio de este color, se pueden estimular actividades mentales e impulsa a la imaginación, ya que los niños pueden encontrarse en espacios donde se les permita concentrarse,

por ello es importante el uso de espacios en blanco dentro de los libros para niños los cuales representan un descanso y paz, en contraste con el color negro este absorbe la luz, la mayoría de los niños lo asocia con la tristeza y la depresión causando un efecto negativo en los pequeños.

El color naranja representa una saturación cálida, el cual refleja la amistad y la alegría resalta Wong, W. (1995), así mismo Comex (2011), explica que representa la vitalidad y la felicidad, por medio de estas tonalidades se puede expresar calidez o estimular el apetito, para los colores brillantes representan la diversión. Dentro de esta gama cálida se puede mencionar al color amarillo el cual se asocia con la luz del sol, representa la energía y el movimiento para los niños este es optimismo, por medio de él se pueden realizar actividades mentales. Así mismo funciona para captar la atención del niño en determinados lugares, al utilizar este color en exceso se puede estimular a los niños que sufren de hiperactividad, por ello es recomendable utilizarlo solamente en espacios, elementos que se deseen recalcar, esto se pudo evidenciar dentro de una de las páginas leídas a los niños en el proceso de observación, se presentó una ilustración donde se encontraba el sol, pero este destacaba dentro de la página capturando su atención ya que lo primero que mencionaron fue ese elemento.

El uso del color verde crea sensaciones de armonía en los niños, así mismo funciona como un relajante en los niños y al sistema nervioso. La Dra. López, N. (2013), explica que el uso del color verde combate el estrés y el insomnio debido su efecto calmante, por ello para los niños el uso de este color puede representar la naturaleza o la vida silvestre como lo explica Wong, W. (1995).

El color azul representa para los niños una sensación de relajación, se le relaciona con la noche, este posee un efecto calmante en los niños, ya que ayuda a conciliar el sueño y la paz, este color disminuye el estrés en los niños, este se recomienda para niños que sufren de hiperactividad, así mismo el uso del color púrpura crea la misma sensación, Wong, W. (1995), lo relaciona específicamente con la realeza y la nobleza. Un ejemplo del uso de este color es en el cuento de Toti y la Luna ilustrado por Jessica Pérez, dentro de estas ilustraciones se ve el uso de los colores azules y esto se ve identificado con lo que deseaba transmitir Jessica con la historia un ambiente nocturno tranquilo como lo es el mar.

Cabe destacar que los niños se sienten más interesados por los colores que por la forma, ya que por medio de los colores sus sentimientos, estados de humor o ánimo logran hacerlos más sensibles y conscientes, un ejemplo de ello es el dibujar y pintar que para ellos es una actividad placentera,

G Uso del Color

La primera pieza es ilustrada por la diseñadora Jessica Pérez del Cuento Toti y la Luna.

La segunda pieza es de Aileen Arango para el cuento ¡Vamos al Museo!

Y la tercera pieza es de Melany Hernández.

Cada una de ellas evidencia que el uso del color se ve influenciado por el niño, ya que este transmite diferentes sensaciones y emociones.

Dentro de los objetos de estudio se logró evidenciar que el uso del color es predominante en su piezas, buscan generar contrastes fuertes y crear puntos de atención por medio del color, en la primera pieza de Jessica Pérez del cuento Toti y la Luna, se muestra como el agua es parte del fondo principal y contraste con los elementos, así mismo se evito el uso de colores como el negro para la noche por el uso del color morado oscuro, generando de esta forma por medio de los azules un ambiente más pacífico y tranquilo para el niño.

En la segunda pieza se muestra una ilustración de Aileen Arango en la cual el uso de los contrastes es evidente por medio del celeste se ve el contraste entre el amarillo y rojo en representación del fuego, de igual forma los colores son saturados y brillantes; así mismo lo explica en la entrevista donde describe que sus piezas se caracterizan por el uso de colores intensos y contrastantes los cuales llamen la atención del niño.

Y por último una de las piezas de Melany Hernández se puede observar el uso de los contrastes por medio de tonalidades oscuras y claras, en este caso los colores que llaman la atención se ve el azul, amarillo y verde creando así puntos de interés para el niño, de igual forma transmiten alegría para el niño.

ya que por medio de los colores reflejan lo que piensan y sienten, el uso del color debe ser considerado en cada una de las ilustraciones donde se busque crear en los niños sensaciones; así es el ejemplo mencionado por Melany Hernández donde aplicó una paleta de color basado en la temática del libro, realizó un libro donde un niño pierde a su abuelito, conforme pasan las páginas del libro

La Morfología

Otro aspecto a considerar es el uso de la proporción y forma de los personajes, los personajes son el principal atractivo para los niños, ya que por medio de ellos logran la identificación como lo menciona Jessica Pérez durante su entrevista ella considera que es importante trabajar bocas, manos y dedos humanos, dado que por medio de ellos se crea la identificación con el personaje el niño, por ello es importante identificar rasgos humanos en el personaje; así mismo el utilizar elementos como la ropa o la personalidad que posee el grupo de niños para lograr comunicar la idea/sentimiento/enseñanza deseada.

Entre las varias morfologías que existen Kretschmer define varios tres tipos entre ellos se encuentra el tipo leptosomático que hace referencia a rasgos alargados, tronco cilíndrico y extremidades alargadas, en el rostro poseen nariz puntiaguda y dientes pequeños, este tipo de

H Morfología de los Personaje - Leptosomático y Pícnico

En la mayoría de las ilustraciones los 3 sujetos de estudio realizan personajes tanto alargados como pequeños y más gorditos, en la primera fotografía se puede observar el uso de personaje más redondos y pícnico, por el contrario Melany sus personajes se asan en extremidades alargadas y la ballena de Jessica también posee una morfología pícnica debido a que maneja trazos curvos y amplios.

persona es común de utilizar en los niños de edad más grande entre 6 a 10 años debido a su morfología, se pueden evidenciar en caricaturas como la Pantera Rosa, Melman de Madagascar, Bugs Bunny entre otros. Dentro de este estilo se puede evidenciar en las piezas ilustrativas de Melany Hernández ella se caracteriza por la creación de personajes alargados como los mencionados anteriormente por el contrario a Aileen que busca crear personajes más tiernos y redondos como el estilo pícnico.

El tipo pícnico se basa en rasgos morfológicos estrechos, extremidades cortas, manos pequeñas, en su rostro son redondos y de nariz pequeña, no poseen un cuello alargado y su personalidad es cariñosa o amistosa este tipo de personajes es usado para niños más pequeños debido a que causan ternura entre ellos se puede mencionar a Winnie Pooh o los personajes realizados por Aileen Arango para Santillana el rango de edades era de 0 a 5 años de edad por ello tienden a ser más anchos y pequeños. En comparación con el tipo Atlético este posee rasgos fuertes, cuello sólido, son altos y musculosos, los niños más grandes se ven atraídos a este tipo un ejemplo de ello es Mr. Increíble en Los Increíbles la morfología del papa es musculosa y atlética.

Con ello se puede observar que el tipo del personaje influye en las edades de los niños y su identificación, es importante

tomar en cuenta cada una de estas versiones para lograr crear un vínculo con el niño y lo que está observando en los personajes y la historia, así mismo comenta Melany dentro de su entrevista, ya que parte de los rasgos que identifican a sus personajes es el uso de formas basadas en los cánones estándares de los niños, para ella es importante que sus personajes no se vean como adultos, sino como niños logrando así el proceso de identificación. Por el contrario Aileen Arango se ve más interesada por el uso de personajes más estilizados e infantiles, debido a su influencia por el anime tiende a ubicar la expresión del personaje por medio de los ojos grandes, de igual forma lo utiliza Jessica Pérez ya que sus personaje se caracterizan por el uso de ojos grandes y cuellos alargados tipo el estilo leptosomático, ninguna se ve interesada por el estilo atlético debido a que se observa como una ilustración más estereotipada.

Es importante considerar las edades de los niños para la realización de la morfología del personajes, esto se debe al tipo de percepción que posee el niño por parte de los personajes con los que se identificará, un ejemplo de ello es el utilizar personajes con rasgos poco infantiles, ya que si se les presentan personajes muy atléticos diferentes a ellos no podrán empatizar o comprender el cuento o la historia de la misma forma que al identificarse.

Texturas

El uso de las texturas es otro elemento importante Wong, W. (1995), explica que posee características de la superficie de una figura, la cual puede ser suave, rugosa, lisa, decorada, brillante, opaca, blanda o dura, por medio de ella se genera riqueza visual como un aporte al diseño por ello se debe tomar en cuenta a la hora de ilustrar para niños; esto se logró evidenciar en la guía de observación participativa realizada a los niños que se fijan las texturas utilizadas en la ilustración, así mismo a pesar que la ilustración sea plana se ven atraídos a tocarla o sentir el papel, los niños se fijan en cada una de ellas. Para Jessica Pérez el trato de la textura le brinda al niño un material más humano o le brinda más vida a la ilustración, ella explica que el uso de la textura en acuarela no será nunca parecida a la textura digital de acuarela utilizada en Photoshop, ya que es la misma mancha a comparación de la manual donde la mancha nunca será igual a la siguiente, durante el cuento de Toti y la Luna la aplicación de las texturas se puede observar en toda la ilustración, creando un efecto más interesante visualmente. A esto agrega Aileen Arango durante la entrevista que el uso de Illustrator considera que los acabados generados con vectores son muy plásticos por ello la textura genera ilustraciones más amigables e interesantes para los niños.

Durante el proceso de observación también se logró evidenciar la interacción de los niños con los libros, ya que varios buscaron libros con los cuales pudieran interactuar como lo fue un libro de Narnia con elementos de papel en 3D, de esta forma se puede fomentar el hábito de lectura en los niños, ya que al utilizar formas, colores y texturas se genera curiosidad en ellos, logrando captar su atención y agrado por leer, ya que debe ser fundamental crear en los niños el amor por la lectura así lo explica Lockwood, M. (2001), fomentar el hábito de lectura puede ser tanto en el centro escolar, la biblioteca o en casa, se busca principalmente que los niños disfruten plenamente la lectura y el dialogar sobre los libros que leen, es importante que los niños no tome la lectura como un castigo ya que se debe evitar cualquier mensaje negativo acerca de la lectura. Los niños son mejores cuando tienen la oportunidad de leer y pueden elegir qué leer, muchos de ellos se limitan a buscar o a escoger el libro más grande o la portada más impresionante.

La tipografía

Este elemento es importante ya que parte del aprendizaje del niño se basa en la lectura, por ello el uso de la tipografía debe ser identificada por él, por parte de Jessica Pérez en la entrevista explica que los niños hacen el proceso de

identificación con las letras a la hora de aprenderlas por ejemplo la letra a la relacionan con una pelota por ser redonda. Este tipo de aprendizaje se basa en la relación que poseen con lo que observan a su alrededor, este tipo de conocimientos los presenta Jessica, ya que es maestra, así mismo ella explica que el uso de tipografía redonda como Century Gothic es el idóneo para su comprensión, o que vayan en relación con ese estilo.

Por parte de Melany Hernández se puede observar en los objetos de estudio que busca generar fondos planos donde se coloque el texto para permitirle al niño lograr leer el contenido, así mismo busca que las letras o sean características redondas parecidas a las letras.

En la mayoría de los objetos de estudio se evidenció el uso de la tipografía sans serif que es sin serifa, además esta es utilizada alineada a los bordes de las páginas y pocas veces se encuentra justificado, algunas veces interactúa o el texto toma la forma del personaje o dentro del ambiente logrando integrarse con la ilustración, por ello se logra determinar que el uso de la tipografía sin serifa y redonda, ya que por medio de este tipo de caracteres los niños podrán identificar fácilmente las letras que están aprendiendo, además de facilitar el proceso de lectura.

El Formato

Es importante observar a qué tipo de niños va dirigido el tipo de material utilizado esto se define en base al tamaño de sus manos, se debe considerar el peso y el material, así mismo en su mayoría los niños prefieren libros grandes ya que tienden a observar mejor las ilustraciones, esto se logró evidenciar por medio de la observación participativa realizada, ya que muchos de los niños eligieron libros con pasta dura en un tamaño promedio al carta, durante el proceso se logró percibir que muchos de los niños buscan libros grandes, para ellos es agradable la sensación de apreciar las imágenes más grandes, dentro de la experiencia se tuvo la oportunidad de preguntarle a varios niños que tipo de libro preferían muchos se vieron inclinados por los cuadrados y alargados horizontalmente, así mismo lo menciona Lockwood, M. (2011), por medio de una experiencia donde un niño eligió un diccionario enciclopédico ya que era el libro más grueso que había.

El formato toma un papel importante para el niño ya que puede interactuar con él, durante la lectura del cuento se leyó un libro el cual en algunas páginas se debía girar el libro, este tipo de elementos logran capturar y retener la atención del niño dentro de la historia, así lo apoya y realiza Melany Hernández, durante su entrevista explica que durante su diagramación busca que el niño gire

el libro o que le indique que empiece desde atrás todos estos procesos generan en el niño curiosidad, siendo así un método fundamental para generar el hábito de lectura en los niños, ya que para ellos la experiencia de leer no será la tradicional, será una lectura más dinámica.

Por ello a la hora de realizar una publicación de carácter infantil se deben considerar cada uno de estos elementos mencionados anteriormente, ya que por medio del color se pueden transmitir emociones, el uso de las texturas en los niños genera curiosidad y transmite una calidez para el niño, la morfología de los personajes logran que el niño se identifique con ellos y puedan apropiarse del contenido, la tipografía buscará apoyarlos a leer y a comprender mejor el contenido, por medio del formato podrán interactuar con la publicación y hacer de la lectura un hábito divertido, en conjunto por medio de ellos se logrará no solamente cautivar al infante, sino promover el placer por la lectura, donde disfruten de cada página y del contenido.

I Proceso de Observación

En la fotografía se logró capturar a los niños interactuando con una publicación de un tamaño grande la cual muestra ilustraciones donde el niño puede interactuar con ellas. Este tipo de libros es de su mayor predilección.

266

★ La caracterización, ilustración de técnica y estilo en el trabajo de Melany Hernández, Jessica Pérez y Aileen Arango basado en su estilo peculiar para captar el interés en el niño.

Basado en estos elementos mencionados anteriormente, se puede definir el estilo peculiar que posee cada una de ellas tomando en consideración cada uno de los elementos para la creaciones de ilustraciones de carácter editorial en publicaciones infantiles:

Estilo peculiar Melany Hernández

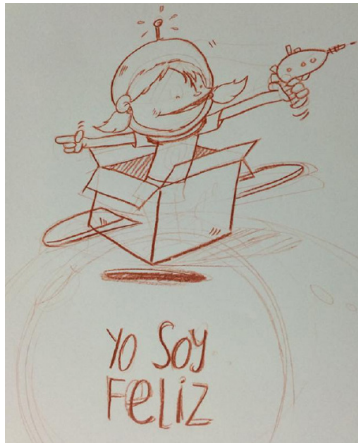
Melany Hernández se define a sí misma como una ilustradora que busca aprender de su grupo objetivo, ella se enfoca mucho en visitar a los niños, convivir con ellos y verlos ya que muchos de sus personajes son inspiraciones de niños, busca empaparse de a donde va el cuento, la edad, el grado, específicamente se define a sí misma como una ilustradora que se camuflajea entre los niños ya que suele observar bastante para aprender de ello, además de observar su comportamiento y actitudes de como son cuando se emocionan, cuando están tristes o cuando están sospechosos para así identificar esas actitudes en los personajes realizados.

Para Melany el uso de elementos gráficos es importante, sin embargo considera que muchos de los niños poseen la habilidad para reconocer ilustraciones o dibujos solamente a línea sin color, así mismo la ilustración 3D debido a que el niño posee imaginación, de igual forma si se le menciona al Sr. Tigre ellos inmediatamente lo verán en su cabeza, sin embargo ella considera que no es un elemento tan primordial, ya que el niño comprenderá la historia está pintada o no lo esté, así mismo considera que se deben cumplir con varios cánones de proporción la cabeza sea más grande, los ojos todo ese tipo de elementos que varios expertos han investigado pero enfatiza en que no porque el niño po sea los ojos más juntos lo niños no lo van a entender.

Proceso

En su proceso de creación de ilustraciones no es partidaria de las referencias no le gusta, ella primero se enfoca en el tema del libro en esos casos se realiza preguntas como ¿Qué les gusta jugar? y se responde a sí misma “Ahh, les gusta jugar espaditas” entonces procede a realizar un cuento de piratas donde juegan con espadas, ella realiza muchas posibilidades de personajes hasta encontrar el que más le gusta, luego de definir sus personajes crea la historia donde se hace preguntas sobre: qué le pasará dentro de la

J Proceso de Ilustración de Melany Hernández

Melany en la mayoría de sus proyectos trabaja primero la técnica a lápiz o crayón donde realiza varias pruebas de sus personajes, luego de definirlos en papel, procede a digitalizarlos, para luego colorearlo y agregar sombras y luces.

Por último implementa la textura agregando algún tipo de Opción de Fusión como Multiplicar, Aclarar entre otros.

historia, qué amigos tiene entre otros; después procede con la diagramación, la cual es el último paso que realiza, parte de sus diagramaciones no son comunes busca que cada una de ellas llame la atención del niño, donde en una se encuentre muy grande pero en otra pequeña. Uno de sus objetivos es lograr que el niño curioseee los libros, en sus portadas no coloca el nombre el cuento, sino el nombre del personaje para incentivar la curiosidad del niños por saber quien es, utiliza espacios donde el niño deba darle vuelta al libro, o donde diga pinta al personaje, esto se logró comprobar en la guía de observación participativa donde se les preguntó a los niños: qué les gusta más si leer o pintar, a esta pregunta muchos respondieron pintar, de esta forma Melany aplica este tipo de técnicas donde los niños interactúen con el libro y se hagan preguntas sobre lo que está pasando.

Estilo de Ilustración

Melany se define a sí misma como una ilustradora infantil, ya que ella se considera aún niña, ella cree firmemente que las ilustraciones pueden traspasar barreras así mismo ella ama trabajar para niños y por ellos.

Técnicas Distintiva de Inspiración

Melany como se menciona anteriormente no es amiga o partidaria de las referencias gráficas, parte de sus técnicas

de inspiración se basan en releer sus libros favoritos que son los del Barco de Vapor y en especial su libro favorito que se llama “El famoso niño comelibros”, de igual forma compra libros para observar lo que se manejaba antes y ahora en los aspectos de la ilustración, se apoya por medio de aplicaciones de lectura en la que pueden leer los niños, ya que ella considera que es importante conocer sobre su mundo, que es lo que observan o lo que les rodea, para ella lo más importante nunca perder el niños interior o el espíritu de niño, así mismo lo piensa Aileen Arango y Jessica Pérez ya que parte de sus técnicas se basan en la convivencia con los niños para aprender y conocer más de ellos.

Personajes

Durante la entrevista Melany explica que se define como una ilustradora infantil ya que es para niños y se considera aún parte niña, muchos de sus personajes son inspiraciones de los niños que conoce, ya que siempre más de alguno posee una característica distintiva o algunas veces de su familia de las personas que le rodean, en la guía de observación realizada a varias de sus piezas se puede evidenciar el uso de la diversidad de colores de piel, diferentes peinados y estilos logrando crear un vínculo más estrecho con el niño, ya que él puede verse reflejado en la ilustración del personaje, por ello en sus ilustraciones busca

K **Personajes de Melany Hernández**

La mayor parte de los personajes de Melany se basan en una morfología leptosomática durante las guías de observación a los objetos de estudio se logra determinar que utiliza los mismo rasgos en todos sus personajes la nariz alargada y pequeños ojos, este tipo de elementos le caracterizan creando un estilo único y peculiar.

que los personajes no se vean tan grandes ni se alejen de la edad establecida de los niños, ella utiliza el ejemplo de un dinosaurio busca que este dinosaurio sea niño el cual utilice tenis o elementos que se identifiquen con el niño.

Paleta de Color

La paleta de color en las ilustraciones de Melany Hernández siempre es basada basado en la historia basado en los sentimientos que esta provoca conforme a lo que se va desarrollando en la historia, un ejemplo es si la historia refleja alegría los colores deben ser vibrantes a comparación donde la historia es de miedo o triste, este tipo de variación es distintiva a comparación a la técnica de colores por Jessica Pérez, en su mayoría ella busca que los colores sean saturados, no refleja tanto el uso de las emociones, busca siempre que sus ilustraciones llamen la atención de los niños, por otro lado Aileen Arango busca que los colores sean intensos pero que cada uno de ellos se refleje en los personajes por medio del uso de las sombras e iluminaciones, ella selecciona la paleta de color donde se refleje en cada página no se desligue está en cada una de las ilustraciones, busca que sea constante en la historia.

Tipo de Trazo

El tipo de trazo utilizado por la ilustradora Melany Hernández es puramente digital, busca que las líneas se adapten al

tipo de niños al que va dirigido, por ejemplo: si es para niños muy pequeños, utiliza trazos gruesos; pero si es para niños más grandes, utiliza trazos delgados y simples. En su mayoría busca que el fondo no sea trazos o contornos para crear más prioridad en el personaje de enfrente, busca que los trazos no sean perfectos, por ello utiliza pequeñas rayas a propósito para que el niño sienta que no es una línea perfecta y que todo debe ser así, le da más libertad y lo relaciona esa línea a como cuando él dibuja, este tipo de elemento se logró percibir en todas las ilustraciones de Melany, las cuales poseen trazos que no terminan de cerrar si no reflejan ser más libres y poco estructurados sin embargo poseen armonía y generan empatía con el niño.

Texturas

Al principio Melany era partidaria de las acuarelas, ya que observa a muchas ilustradoras aplicarlo sin embargo poco a poco fue cambiando su perspectiva a lo digital donde busca agregar texturas siempre en más de algún elemento, para ella es importante este tipo de elemento parte de su estilo peculiar se basa en utilizar fotografías donde ilustrar a los personajes sobre la foto, un ejemplo de ello es la aplicación de la fotografía en su libro “La Princesa Dragona”. En la guía de observación, se pudo evidenciar cómo utiliza la fotografía como un elemento complementario con la ilustración, en este libro específicamente utiliza un pedazo

de cartón cortado para reflejar un árbol del cual cuelga una pequeña niña en un columpio este tipo de intervención es característicos de Melany, de igual forma Aileen Arango realiza muchos brushes a partir de fotografías que toma, las cuales tienen como finalidad agradar al niño y resaltar detalles dentro de la ilustración, un ejemplo de ello fueron sus ilustraciones para Santillana donde utiliza la textura de papel como fondo con blending modes y la creación de un brushes que reflejara una técnica tipo acuarela; sin embargo Jessica Pérez considera que el uso de las texturas en las ilustraciones de los libros le agrega a la publicación un aspecto más humano, no tan comercial y plástico como lo puede ser una ilustración puramente digital.

Estilo peculiar Aileen Arango

Aileen Arango es una diseñadora gráfica e ilustradora guatemalteca, ella se define a sí misma como una ilustradora versátil debido a que su estilo es muy variado lo considera infantil y estilizado, sin embargo busca que siempre sus ilustraciones sean coloridas, utilizar paletas de color saturada y contraste, al igual que el uso de colores complementarios, parte de sus ilustraciones se enfocan en que cada página sea un contraste fuerte.

Otro de los elementos que le caracterizan es que busca realizar ilustraciones que manifiesten curiosidad en los niños, ella busca agregar algo diferente a lo que explique el texto, pueden ser elementos que les causen risa, o pequeños detalles que llamen su atención a conocer más de la historia.

Proceso

Aileen por su parte aún no escribe libros en comparación a Melany Hernández y Jessica Pérez que ya han escrito libros de su autoría, por ello para ella el proceso en las editoriales es su fuerte al principio el texto o historia es entregado por la editorial, parte de su proceso es leer muchas veces el texto y conforme va leyendo dibujar lo que se le viene a la mente con la historia, luego establece la cantidad de páginas a utilizar las cuales siempre deben ser múltiplos de 4 por la compaginación, divide el texto conforme la cantidad de texto para crear equilibrio con las composiciones y concordar con el cuento para no perder la secuencia de la historia, luego de ello comienza a ilustrar los personajes eso es lo que más le lleva tiempo el proceso de bocetaje luego de definir los personajes procede a elegir el estilo gráfico parte de lo que caracteriza a Aileen en comparación de los demás ilustradores es que busca siempre un estilo diferente para cada proyecto, ya que su finalidad es explorar todos los tipos de ilustración, luego de

L | Proceso de Ilustraciones por Aileen Arango

Aileen por su parte realiza bocetos a lápiz para implementar sus ilustraciones luego de obtener los resultados deseados procede a colocar tinta con la ayuda de las iluminaciones y sombras.

Por último implementa textura de ser necesario.

elegir el estilo selecciona su paleta de color ella busca que esta también se encuentra enfocada a la historia al igual que la ilustradora Melany Hernández, Aileen explica que si la historia es tenebrosa el uso de colores negros debe estar presente en las escenas y el personaje, ella busca que la ambientación se refleje por medio de los colores, tratar siempre de mantener la misma línea para no perder al niño en la historia, después de su elección de color procede a iluminar y sombrear para ya elegir las texturas que colocará muchas veces son fotografías tomadas por ella en sus viajes.

Estilo de Ilustración

Aileen no se define por un solo estilo de ilustración a lo largo de sus proyectos en los inicios se veía inspirada por el anime sin embargo con los años ha cambiado de pensamiento y busca ser reconocida por ser una ilustradora versátil donde no se le encaja en un estilo específico, en cada proyecto ella realiza diferentes tipos de ilustración ya que le gusta explorar y explotar otro tipo de técnicas o formas, este es el estilo peculiar que posee Aileen en comparación a Jessica o Melany, ya que ella posee un estilo ya definido donde se pueden observar las varias opciones de personajes o elementos, pero se sigue observando qué es de Melany debido a su propio estilo de ilustración, sin embargo parte de las ventajas de poseer un estilo versátil

es explorar el mundo de posibilidades y desarrollar nuevas técnicas, donde se aprenda más acerca de las tendencias y estilos.

Técnica Distintiva de Inspiración

Para Aileen su técnica de inspiración favorita es con su sobrino o con los niños, ella imparte clases en su iglesia entonces por medio de ello aprendió mucho a conocer sus reacciones ante algo que les llama su atención, muchas veces les presentaba su trabajo para que ellos mismo la ayudarán a decidir qué era lo más adecuado. Otra de sus técnicas es con los sueños, muchas veces utiliza cosas que ha soñado y las integra con la historia, ella practica una técnica especial donde se va quedando dormida pero agarra un cubierto o algo que cuando caiga la despierte y así recordarse de lo que estaba soñando al quedarse dormida, nunca suele dibujar bajo estrés, ya que puede afectar en las ilustraciones ella busca estar relajada y mantenerse en ambientes positivos como salir a jugar, pasear con su familia o dibujar al aire libre.

Parte de sus fuentes de inspiración es la naturaleza le gusta mucho por sus formas orgánicas, le gusta observar la cantidad de colores y posibilidades, al igual que las texturas, ella muchas veces utiliza música donde canten niños o música de idiomas diferentes como africana o de

Grecia, utiliza este método para imaginarse a los niños o personajes de las historias.

Personajes

Aileen considera que su fuerte no son los personaje, aunque algunos sí poseen personalidad sin embargo estos varían ya que le gusta experimentar con ellos, busca siempre crear personajes que tengan una historia de trasfondo, una personalidad que refleje que es lo que les gusta hacer por medio de su ropa, que le gusta, sus colores favoritos, busca que sus personajes poseen este tipo de características para desarrollarlos y así lograr que los niños se identifiquen con el personaje.

Paleta de Color

Aileen comenta que parte de lo que más captura la atención del niño es el detalle de los colores, en particular a ella le gusta utilizar variedad de colores, donde la paleta sea unida pero saturada, realmente le gusta aplicar bien las tonalidades en la iluminación para que no se vean opacas las ilustraciones, el uso de los contrastes notorios son parte de su estilo también, así lo comprueba ello con los niños al preguntarles porque paleta se inclinan más muchos de ellos prefieren la más intensa porque es más llamativa

Tipo de Trazo

Para Aileen el trazo puede transmitir emociones en los niños al igual que Melany ella en sus ilustraciones aplica los trazos basados en la historia, por ejemplo si se realizará una ilustración para niños ordenados y metódicos el uso de líneas rectas ayudará a los niños a percibir este tipo de características. Debido a su estilo variado en algunos casos lo que busca es siempre el lápiz que sea parejo y prolijo, le gusta crear sombras por medio del trazo, ha experimentado el uso de la tinta escaneada, o trazos más naturales por medio de la tablet, todo va basado en lo que el ilustrador desee realizar con su ilustración.

Texturas

Para las texturas Aileen es versátil parte de sus favoritas es el uso de la acuarela, ya que es impredecible no se sabe lo que se logrará con la mancha, por ello es diferente por ese efecto para ella es una de las más ricas visualmente, no es partidaria de crear texturas con crayón o marcados, busca realizarlas siempre de forma digital, por medio de la aplicación de fotografías con blending modes o transparencias, todo esto va de la mano con el pensamiento del niño y lo que se desee dar a conocer al niño. Aileen explica que parte de las texturas pueden ser utilizadas en los detalles de los cuales muchos de los niños podrán sentirse atraídos, así lo explica Wong, W(1995) el uso de la textura es

un elemento visual importante sin embargo muchas veces es considerado innecesario, esta posee características de superficies lo cual genera riqueza visual a un diseño, a esto agrega Lupton, E. y Cole, J. (2009), qué parte de las texturas funcionan como fondos no como figuras donde está es el apoyo de una imagen principal para la creación de un concepto visual sin embargo se debe considerar que puede llegar a confundir o distraer al observador por ello su aplicación debe ser determinada y precisa para evitar el ruido visual dentro de la composición.

Estilo peculiar Jessica Pérez

Jessica es una ilustradora y diseñadora guatemalteca la cual se define a sí misma como una ilustradora que a la hora de realizar ilustraciones para niños hace su propia historia, a la hora que escribe busca hacer suyo el contenido, busca visualizar esa ilustración que haga enlace con los niños, para ella el uso del color y las texturas es primordial, ella busca crear ilustraciones más humanas por medio de las texturas, parte de sus personajes siempre buscan crear un vínculo con el niño por medio de los detalles, en su niñez tuvo muchos libros que la marcaron de ahí nació su sueño de ser ilustradora. El libro que la inspiró fue el de “Caperucita Roja” una edición de los años 70, ella solía analizar y revisar cada ilustración minuciosamente, por

ello Jessica toma en cuenta cada una de estas actitudes para realizar publicaciones que llamen la atención de los niños, muchas veces ellos tienden a tocar las ilustraciones aunque sean planas, así se logró comprobar en la guía de observación realizada a los niños de la Escuela Rural Mixta No. 802 donde al leerles la historia a pesar de no tener contacto con el libro señalan lo que más les llama su atención, de igual forma cuando tienen un libro en sus manos suelen tocar todo lo que ven.

Proceso

Parte de su proceso para la realización de las ilustraciones y publicaciones editoriales infantiles se basa, primero leer la historia por lo menos dos veces, luego lo separa por escenas para proceder a definir las versiones a lápiz de los personajes. Para Jessica los personajes son vitales para la historia ya que estos deben tener vida propia, no ser solamente una ilustración, ella utiliza un ejemplo donde explica: “Ana es la niña más grande de la clase” realizarlo de esa forma, ya que por medio de esos elementos el niño podrá sentirse identificado y lograr comprender la historia desde su perspectiva, luego de la definición de los personajes trabaja la paleta de color para colocarlos dentro de las escenas de los personajes por último realiza los fondos y escenarios. El uso de los fondos en las escenas son importantes, ya que parte de ellos marcan la escena

276

investigación

dentro del storyboard, es importante cuidar la secuencia de la historia, sin embargo el corazón de los libros son los personajes y cómo estos están desarrollados de esta forma se logra comprender el contenido por medio de la ilustración. Por medio de este proceso se puede evidenciar que tanto Aileen como Jessica logran manejar un proceso semejante para la elaboración de las ilustraciones, ya que tienen a leer el texto, dividirlo e ilustrarlo en comparación es totalmente lo contrario, ya que el proceso de Melany se basa primero en la concepción del personaje para crear una historia sobre él, ella primero define muy bien su personaje principal y los secundarios para luego crear una temática.

Estilo de Ilustración

El estilo de ilustración comenta Jessica durante su entrevista que busca que los colores o las combinaciones sean dos tonos fuertes y los demás sutiles, ha realizado trabajos en blanco y negro, pero siempre existe un juego de texturas que es lo que más le gusta aplicar al igual que el color, una de sus características más importantes son el uso de la textura acuarelable, ya que le apasiona la creación de capa por capa para crear volumen, no utiliza mucho el delineado ya que sin él las ilustraciones tienen a verse más auténticas, el uso de bordes suavizados es lo que más utiliza, de igual forma que no existan bloques pesados de texto que opaquen la ilustración, al igual que Aileen Arango las dos consideran

M | Proceso de Ilustraciones por Jessica Pérez

Por parte de Jessica Pérez se logra evidenciar el proceso creativo que ella posee dentro de sus ilustraciones, estilo peculiar, el proceso manual, son elementos que la caracterizan, ya que muchas de ellas conservan los trazos a lápiz, así mismo su técnica preferida es la acuarela por ello utiliza varios brushes y degradados donde intensifica el color ya que ella considera que muchas de sus paletas de colores se basan en tonos saturados.

Su personajes se caracterizan por el uso de ojos grandes y cuellos alargados, sin embargo se considera una ilustradora versátil.

que el uso de los detalles genera curiosidad en los niños. Además utiliza siempre detalles que los niños puedan observar en sus ilustraciones, elementos escondidos, ella considera que el éxito de la mayor parte de los libros que ha realizado son el uso de los detalles, donde el niño observe y los identifique.

Técnica Distintiva de Inspiración

La técnica distintiva de Jessica se basa en su hábito de lectura ya que le agrada leer así mismo siempre compra libros al igual que Melany Hernández y desde pequeña le gustaba coleccionar libros, coleccionó todos los libros del Barco de Vapor eran sus favoritos esto influyó debido a que sus papás desde pequeña le compraban libros, suele investigar que hay en el mercado, tiene una carpeta especial donde coloca referencias de ilustración del ámbito infantil que le ayuden a inspirarse en proyectos futuros, parte de esas referencias poseen texturas, estilos simplificados o mixtos, ella considera que es necesario que los diseñadores e ilustradores tengan un banco de imágenes en su cabeza ya que mientras más referencias observas mejores propuestas se desarrollarán, ya que la mente se encuentra en un constante movimiento de imágenes donde el cerebro almacena cada una de ellas a diferencia de Melany que considera que el uso de referencias no es tan útil.

Personajes

Sus personajes se caracterizan por la forma de los ojos, las cabezas y los cuellos alargados, le gusta mucho alargar las figuras, también parte de sus rasgos particulares en las ilustraciones para niños es el uso de las bocas y las manos siempre busca trabajar manos en los dedos porque muchas veces los ilustradores las realizan en forma de guante, ella busca que los rasgos humanos se encuentren presentes en la ilustración para que los niños creen identificación con los personajes, el uso de la vestimenta o la personalidad en detalles físicos es algo que toma en cuenta a la hora de la creación de los personajes, así lo considera también Aileen Arango con el uso de las adecuadas proporciones dentro de las ilustraciones ella menciona que se debe considerar los rasgos ya que si se realiza un ojo torcido o más a la izquierda que la derecha se puede percibir extraño y esto lo notan los niños, para Melany es importante tomar en cuenta los cánones; sin embargo ella considera que para los niños no es necesario el utilizar tanto detalles ya que para ello si se coloca un círculo con formas irregulares y una nariz se identificara como un león debido a la imaginación que poseen los niños.

Parte de la personalidad de sus personajes e historias realizadas son vivencias o características que ella ha vivido a lo largo de su vida, ella desde pequeña siento el

gusto por contar historias, en el cuento de *Toti y la Luna* ella es Toti, muchas veces durante su vida le decían que no podría lograr lo que se proponía ella se frustró al igual que Toti con su sueño de ver conocer a la luna, busca que tanto sus personajes como la historia logren desarrollar una inteligencia, en el caso del cuento de Toti y la Luna se desarrolla la inteligencia emocional, al igual que en el cuento de la “Princesa Dragona” se desarrolla este tipo de inteligencia donde se busca aumentar el autoestima de los niños, donde muchas veces se frustran por no poder cumplir una meta o los discriminan por sus diferencias.

Paleta de Color

La paleta de color la elige basado en la temática, durante su trabajo en Santillana lo realizaba de esa forma busca utilizar colores basado en los personaje ella agrega un ejemplo de la Caperucita Roja, donde los personajes van saliendo utilizó colores rojos o fucsias para que predominara este tipo de tonalidad en el caso de Toti y la Luna se observa una paleta de turquesas y azules donde la noche no es color negra, sino morada o violeta, busca seleccionar siempre de dos a tres colores principales para jugar con sus tonalidades, la paleta de color siempre es muy marcada y se ve reflejada en todas las ilustraciones. Uno de los beneficios que considera Jessica sobre la paleta de color definida es que muchos de los niños logran crear

identificación porque muchas veces ellos dicen “pasame mi libro color turquesa” entonces crean una identificación por medio de color a diferencia de Aileen donde busca utilizar muchos colores en contraste y Melany que utiliza la paleta de colores basado en la historia y no tanto a los personajes.

Tipo de Trazo

El trazo utilizado por Jessica es libro y con mucho movimiento le gustan las formas orgánicas y detalladas, en los personajes utiliza trazos y formas simétricas, en contraste con el fondo que en su mayoría los realiza asimétricos, los ojos siempre son grandes, porque se vió influenciada por el anime, el uso de los degradados en sus personajes es común.

No utiliza el delineado en las ilustraciones ya que considera que genera un efecto muy plástico, por lo contrario Melany Hernández utiliza trazos libres y delineados dentro de sus ilustraciones, donde el trazo es imperfecto para generar identificación con el niño y por parte de Aileen este elemento suele utilizarlo dependiendo la edad de los niños.

Texturas

En las texturas utiliza mucho papeles, parte de sus técnicas se basa en escanear las texturas de los papeles ya que

considera que estos le agregan vida a las ilustración de igual forma le gusta pinta sobre ellos, en la mayoría de sus ilustraciones deja un pequeño trazo a lápiz que evidencie el proceso manual, no utiliza Illustrator ya que considera que genera propuestas muy plásticas a diferencia de Melany que parte de su trabajo se basa en vectores, sin embargo cada una de ellas posee una técnica peculiar que logra capturar la atención del niño. Jessica realiza texturas en photoshop por medio del uso de brushes y transparencias, le gusta jugar con el escáner y la luz, por su parte el uso de las texturas le agrega un toque artesanal y más humano a las ilustraciones.

A diferencia de Aileen, Jessica Pérez busca utilizar las texturas como lo son las acuarelas o la mezcla de las técnicas análogas y digitales, pero Aileen busca utilizar otros medios como lo son el utilizar fotografías tomadas por su autoría para utilizar dentro de sus ilustraciones, las cuales generan diferentes texturas dentro de sus ilustraciones, para ella el uso de la fotografía se complementa a la hora de ser aplicada a la ilustración.

Se puede determinar que cada una de ellas posee un aporte diferente para la realización de publicaciones editoriales para niños por parte de Melany se puede considerar que es una diseñadora que vive y trabaja para los niños, los

considera sus clientes y es por ello que busca siempre interactuar con ellos, así mismo sus métodos para generar el hábito de lectura son diferente a los medios tradicionales ya que ella no solamente busca que se genere el hábito de lectura si no que los niños aprendan mientras leen y que esta actividad sea lo más agradable para ellos, el colocar actividades dentro del libro como pintar un personaje o el utilizar técnicas de interacción entre el libro como girarlo, comenzar desde atrás.

Actualmente se encuentra trabajando un libro que trae pequeños títeres para contar la historia este tipo de elementos para los niños mejora la experiencia de lectura, sobre todo es importante que los niños durante este proceso se sientan felices y vean que leer no es una actividad aburrida, así lo explica Vallet, M. (2010), comenta que es importante que la lectura no se convierta en una actividad mecánica ya que el niño debe aprender a leer las imágenes y comprender-las, así mismo por medio del cuento el cual funciona como una herramienta fundamental para fomentar el hábito de lectura, logrando así que el niño disfrute leer; por ello es importante que no se imponga la lectura así mismo lo explica Cervera, J. (2003), donde explica que los niños tienen una necesidad por la magia las cual les brindan los cuentos ya que por medio de ella logran que el niño imagine como puede aplicar es historia en su

vida y a su alrededor, siendo este el principal propósito de Melany Hernández, cambiar la perspectiva que toman los niños acerca de la lectura, ella busca cuentos e historias poco comunes que les permitan aprender e imaginar mundos llenos de magia.

Por parte de Aileen Arango se puede determinar que busca principalmente atraer la atención de los niños por medio de sus ilustraciones además de aprender de ellos, una de sus características es que no se encierra en un estilo gráfico determinado busca adaptarse y ser versátil, uno de sus propósitos es experimentar y explorar siempre nuevas técnicas, esto le permite conocer cada vez más sobre los gustos de los niños, además por medio de diferentes técnicas tanto de texturas e iluminación logra resultados de ilustraciones diferentes a los estereotipos utilizados.

Jessica Pérez es la creadora del cuento Toti y la Luna, ganadora de varios premios, el fin de este cuento es mejorar el autoestima de los niños, parte del trabajo de Jessica se caracteriza por el uso de los detalles dentro de la historia, así mismo busca que sus historias generen un cambio en el niño, el cual les ayude a comportarse en su día a día. Sus ilustraciones se caracterizan por el uso de las texturas y los colores brillantes y saturados, por parte de Jessica se diferencia a las demás por sus procesos de creación y estilo

peculiar al ilustrar, sin embargo por su experiencia como maestra conoce aún más sobre los métodos pedagógicos que son los ideales para el aprendizaje de los niños.

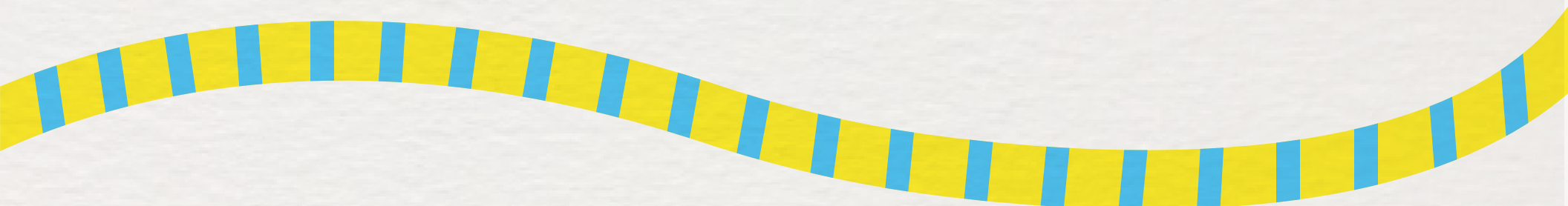
Con ello se logra determinar que a pesar de ser diferentes en sus estilos gráficos logran la finalidad no solamente de capturar la atención del niño por medio de los colores y texturas, si no de implementar la educación visual en su aprendizaje así lo específica Balada, M. y Juanola, R. (1987), donde describen que la educación visual busca el aprendizaje por medio de la observación, la cual fomenta el proceso de sensibilización y estética para comprender la realidad de su entorno, siendo así la ilustración un aporte al valor de la inteligencia estética, a lo cual referencia Francia, A. y Oviedo, O. (1999), quienes comentan que todas las ilustraciones hablan y el niño logra descifrar esas palabras por medio de la imagen, así mismo al leer las imágenes los niños mejoran su habilidad de concentración y capacidad de imaginarse un mundo diferente donde analizan los detalles y se estimulan sus sensaciones, logrando así el amor por la lectura.

282

investigación

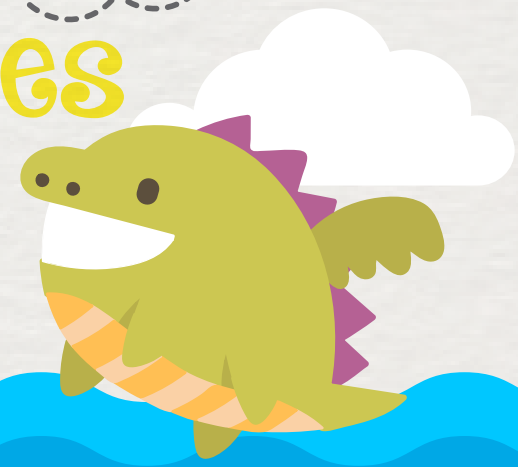
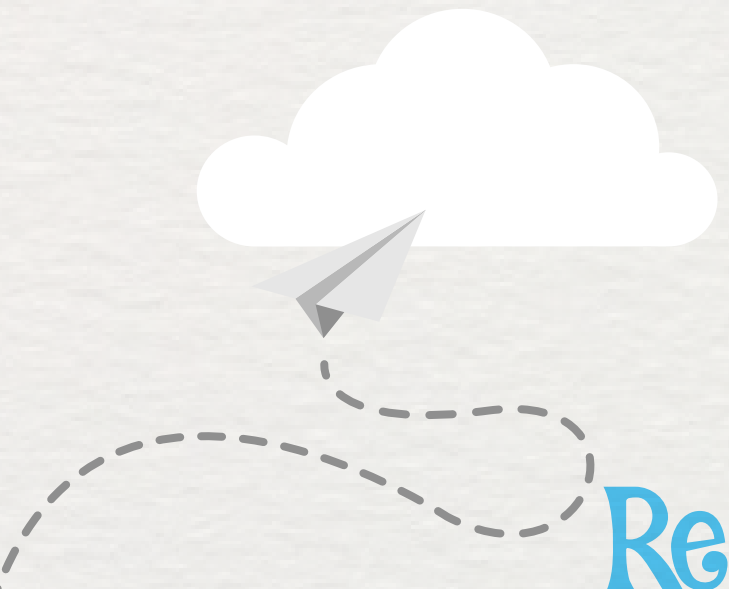

8

Conclusiones y

Recomendaciones

★ **El aporte gráfico de la ilustración en los libros infantiles para incentivar el hábito de lectura en los niños.**

La educación es un factor vital para los niños, ya que aporta a su desarrollo personal y profesional, siendo así un incentivo para la evolución del ser humano, logrando expandir sus habilidades y conocimientos, al igual que las destrezas. Una de las ramas de la educación es la literatura infantil la cual se define como la serie de libros realizados especialmente para niños.

Es importante que el hábito de lectura se fomente desde muy pequeños, por ello es recomendable generar actividades donde la lectura sea por placer y no por obligación o castigo, a la hora de realizar publicaciones de carácter editorial infantil, se debe considerar el utilizar formas diferentes donde el niño no solamente se sienta identificado con la historia, sino que se apropie del contenido e interactuar con él por medio de aplicaciones gráficas o actividades interesantes dentro de la historia como pintar una ilustración, girar el libro, que ellos dibujen la ilustración entre otros motivando al niño no solamente a leer si no a desarrollar aspectos lingüísticos sino parte de sus destrezas e imaginación. Por medio del libro, álbum o cuento no solamente se desarrolla el hábito de lectura, sino por medio de este tipo de material se puede intervenir en la personalidad, sentimientos y emociones de

los niños, al igual que aspectos más intelectuales como lo son el razonamiento, por medio de la lectura o literatura se generan aspectos primordiales para el desarrollo de los niños, siendo así un factor imprescindible para la educación, la cual se basa en fomentar a los niños el amor por la lectura. A la hora de realizar un libro infantil existen varios elementos que se pueden utilizar para capturar la atención del niño uno de ellos es el género de la historia, los niños se sienten atraídos mayormente por historias mágicas y de aventura, sin embargo también leen historias de miedo, el género en ellos es variado sin embargo buscan en su mayoría historias fuera de lo común, las cuales les permitan imaginar.

Otro elemento que es primordial es el uso de la ilustración la cual funciona como una herramienta eficaz para estimular el hábito de lectura, además de estimular la imaginación. La ilustración es importante, ya que los niños por su edad tienden a ser muy imaginativos, por lo tanto estas logran que los niños puedan interpretar la información de mejor manera. Así mismo es importante que dentro de cada página se encuentre al menos una ilustración para que el niño la analice e interprete de mejor forma el contenido.

La ilustración es muy versátil por ello puede ser aplicada en varios estilos gráficos, esta se encuentra formada por varios elementos gráficos por los cuales los niños se ven atraídos como las texturas, colores, personajes, trazos, inclusive los tipos morfológicos, esto se debe a que se fijan en los detalles y tienden a ser muy observadores, analizan cada elemento o detalle que les cuente algo más acerca de la historia

Es muy importante tener en cuenta que la ilustración siempre funcionará como apoyo al contenido textual, ya que si la ilustración no aporta nada, está colocada por decoración y tenderá a distraer la atención del niño sin aportar nada relevante sobre el texto perdiendo su finalidad. Es por ello que la ilustración debe servir de apoyo, ya sea ilustrando lo que el texto dice con el fin de que los niños lo visualicen mejor, o la ilustración misma contará la historia agregando elementos que fomenten su imaginación, de esta manera la ilustración siempre contendrá una narrativa.

Por lo tanto es necesario poder interpretar los textos para considerar cuales se pueden ilustrar y cuáles no, ya que no se busca que se de una mala interpretación o se llegue a saturar la información con una cantidad de imágenes, algo fundamental es encontrar el equilibrio entre la explicación textual y lo que se representará visualmente.

Una historia llegará a los niños dependiendo del tema a tratar por lo que las vías de ilustración servirán como punto de arranque para poder analizar qué camino será mejor ilustrar, además es importante considerar cuál aplica mejor en relación con el tema que se tratará, por medio de estas vías se logra implementar el desarrollo de las inteligencias múltiples.

La ilustración se encuentra formada por varios factores a considerar entre ellos es el uso de la textura, este elemento gráfico logra generar propuestas con más riqueza visual siendo un aporte al diseño, este tipo elemento ayuda a fomentar la imaginación en el niño ya que por medio de ella puede imaginar las sensaciones que esta provoca, así mismo captura su atención y les motiva a sentirla a pesar que su aplicación sea por medio de una imagen, en una superficie lisa; otro elemento a considerar es el uso de la paleta de color los niños siempre se sienten atraídos por los colores vibrantes y saturados ya que los asocia con diversión, sin embargo la aplicación del color va más allá del nivel de intensidad, ya que este puede aplicarse en relación con la historia para transmitir emociones y sentimientos en los niños.

El trazo es un elemento que influye también en el niño, ya que por medio de trazos rectos o figuras geométricas se

—

puede percibir historias más estructuras u organizadas, a diferencia del uso de trazos orgánicos y libres que van más relacionados con el movimiento, de igual forma si estos no son tan estructurados pueden influenciar en los niños el tipo de trazo que ellos realizan al dibujar, logrando que interpreten ese trazo imperfecto como un elemento normal, lo cual les deja ser más libres y uno de los más importantes es la aplicación de los personajes y su morfología ya que por medio de ella los niños se sentirán identificados con el personaje, a pesar de utilizar animales o creaciones amorfas se debe considerar siempre utilizar rasgos humanos como los ojos, manos, bocas, pies y nariz los cuales logren que el niño sientan identificación por el personaje.

Por ende es importante fomentar la lectura a través de ilustraciones lúdicas y atractivas, considerando contrastes que despierten la atención de los niños y les generen interés solo con verlas, ya que de esta forma los niños se verán interesados en descubrir que es lo que las imágenes tan atractivas les quieren contar, por lo tanto la ilustración fomenta en gran manera el hábito de lectura en los niños, logrando una experiencia atractiva y memorable en ellos.

★ **La caracterización, ilustración de técnica y estilo en el trabajo de Melany Hernández, Jessica Pérez y Aileen Arango basado en su estilo peculiar para captar el interés en el niño.**

La ilustración es versátil debido a la cantidad de técnicas, estilos gráficos y manejo de elementos visuales, parte de su finalidad es transmitir varios significados por medio de dichos elementos, siendo este su principal propósito la comunicación, así mismo estos estilos se ven influenciados por principios básicos de composición como el contraste y el balance, sin embargo también se deben tomar en cuenta elementos gráficos como las texturas, paleta de color, trazos y morfología.

Por ello se puede evidenciar la versatilidad de los ilustradores, en el caso de la entrevistada Melany Hernández maneja técnicas peculiares para capturar la atención del niño, ya que por medio de las ilustraciones no solo logra comunicar y apoyar el contenido textual, además fomenta su imaginación y destrezas por medio de retos, adivinanzas, experiencias que se adapten a lo que viven para ayudarlos a desarrollar varias inteligencias múltiples como lo es la inteligencia emocional, así mismo ella implementa técnicas donde los niños interactúen con los libros creando un vínculo con la lectura, además la intervención de la fotografía

286

—

investigación

dentro de sus publicación es diferente ya que por medio de la ilustración interviene en la fotografía, donde no solo es un elemento gráfico que genera textura, sino se convierte parte complementaria de la ilustración, por ello al reunir este tipo lenguaje, técnicas y estilo gráfico logra fomentar el hábito de lectura en el niño desarrollando varias destrezas.

Por otra parte se encuentra la entrevistada Aileen Arango quien no la define un solo estilo de ilustración, siendo así una ilustradora versátil, busca trabajar varias técnicas y estilos gráficos para ampliar sus conocimientos, así mismo por medio de su convivencia y experiencia con los niños logra capturar la atención del infante por medio del uso de texturas y colores brillantes, sus experiencias se basan en el conocimiento de la aplicación de las texturas y el desarrollo de imaginativo en el niño, así mismo Jessica Pérez la entrevistada basa sus técnicas de ilustración en procesos manuales como la tinta, marcador o la acuarela donde el uso de las textura no solo aporta gráficamente si no hace referencia a material más humano y no tan artificial o comercial.

Cada una de las técnicas implementadas por estas ilustradoras poseen características específicas sin embargo se basan en los mismo principios que es capturar la atención de los niños para fomentar el hábito de la lectura, evidenciando que se deben tomar en consideración elementos como la textura y

paleta de color, ya que estos elementos son esenciales en las publicaciones para niños, sin embargo cada una de ellas se diferencia por su estilo gráfico y diversidad, dado que a pesar de sus diferencias logran el mismo objetivo de capturar la atención del niño para fomentar el hábito de lectura.

Al poseer cada una un estilo gráfico permite a los niños explorar diferentes opciones y gustos, ampliando su imaginación a nuevas tendencias e ilustraciones, logrando expandir sus horizontes en los aspectos ilustrativos, ya que es viable por cada una de ellas a ser versátil y adaptarse a lo que el niño busca en un libro, siendo este su principal propósito. Tomando en cuenta aspectos como el lenguaje, la técnica, el género, el estilo gráfico y los elementos de diseño se puede establecer que los ilustradores para libros infantiles deben considerar la experimentación y el comportamiento de los niños para realizar sus publicaciones, donde se debe implementar nuevas técnicas para atraer la atención del niño como el formato, color, texturas, personajes, géneros y una de las más importantes la interacción del niño, cada uno de estos aspectos debe ser primordial para la apropiación del contenido, donde su principal objetivo se base en la capacidad del niño para identificarse con la historia para desarrollar nuevas habilidades, destrezas e inteligencias en favor a la comunicación por un mundo con más niños come libros.

Recomendaciones

1. La literatura infantil a lo largo de los años ha evolucionado en la realización de publicaciones especialmente hechas para niños, de la misma forma los ilustradores se han abierto campo, experimentando técnicas y varios estilos gráficos.

Al contar con una gran variedad de estilos, herramientas y elementos gráficos se cuenta con diversas propuestas de ilustración, donde se pueden explorar varias técnicas y estilos gráficos sin embargo es importante tomar en cuenta varios elementos a la hora de ilustrar.

La textura es uno de estos elementos ya que es recomendable retomar la diferencia entre la textura visual táctil que hace referencia a los libros que poseen la textura física dentro de su contenido en comparación con la textura digital aplicada en forma plana esta es representada dentro de la ilustración sin embargo no posee una textura física al tocarla, con el fin de retomar qué tipo de influencia o sensación crea esto en el niño.

Otro elemento a considerar es la paleta de color ya que por medio de ella se evidenció que posee no solamente asociaciones son diversión o alegría si no influencia en las

sensaciones y emociones por lo tanto se puede profundizar acerca de la influencia del color en los aspectos psicológicos y de desarrollo en los niños.

Ser versátil en la ilustración va más allá de la elección de un estilo gráfico, para los niños elementos como la identificación son importantes para su aprendizaje.

2. Los estilos de ilustración varían dentro de los ilustradores, sin embargo cada uno de ellos poseen diferentes técnicas y procesos sin embargo se le sugiere al diseñador buscar que tipo de elementos se deben tomar en cuenta para desarrollar su propio estilo ilustrativo, enfocado en las ventajas y desventajas de ser reconocido por un estilo característico y otro por ser versátil.

9

Referencias
Bibliográficas

A

Artium. (2010), La ilustración en los libros infantiles (En Red), Disponible en: <http://bit.ly/29xLefR>

B

Balada M. y Juanola R. (1987), La educación visual en la escuela, Barcelona, Editorial: Ediciones Paidós

Baeza, A. (2013), Crear el hábito de leer en los más pequeños (En Red), Disponible en: <http://bit.ly/2qVlzDL>

C

Castro I. y López N. (2013), El efecto de los colores en la conducta de los niños (En Red), Disponible en: <http://bit.ly/2qVuPrk>

Cervera, J. (2003), Teoría de la Literatura Infantil, España Editorial: Ediciones Mensajero, S.A.U

Chatry Komarek M. (1986), Libros de lectura para niños de lengua vernácula, Alemania, Editorial: Schriftenreihe der GTZ

Comex, (2011), El color y los niños (En Red), Disponible en: <http://>

www.comex.com.mx/color-ninos

F

Fernández-Coca, A. (2012), El arte de la ilustración (del concepto al éxito), España, Editorial: Ediciones Anaya Multimedia (Grupo Anaya. S.A)

Francia A. y Oviedo O. (1999), Educar en valores con Dibujos que hablan, España Editorial: San Pablo

G

Gutiérrez, F. (1995), Mediación Pedagógica en la elaboración de Libros de Texto, Costa Rica, Editorial: Farben Grupo Editorial Norma

L

Lockwood, M. (2011), Promover el placer de leer en la Educación Primaria, España, Editorial: Ediciones Morata S.L.

Lupton E. y Cole J. (2009), Diseño Gráfico/Nuevos Fundamentos, Barcelona, España, Editorial: Gustavo Gili S.L

M

Molina, A. (2012), La mediación pedagógica en la formación de formadores (En Red), Disponible en: <http://bit.ly/2pfTHha>

N

Nobile, A. (2007), Literatura infantil y juvenil, España, Editorial: Morata

P

Panez, J. (2005), Inteligencias múltiples en la educación infantil (En Red), Disponible en: <http://bit.ly/1sq19TM>

Q

Quesada, R. (1972), Leer para aprender, México Editorial: Limusa Noriega Editores

Quintanal, J. (2000) Actividades Lectoras en la escuela Infantil y Primaria, España, Editorial: Editorial CCS, Alcalá

Quintanilla, B, (2003), Personalidad Madura Temperamento y

Carácter (En Red), Disponible en: <http://bit.ly/2pZqvKr>

R

Regader, B. (2014), La teoría de las inteligencias Múltiples de Gardner (En Red), Disponible en: <http://bit.ly/1XAwLQq>

S

Salisbury, M. (2007), Imágenes que Cuentan, España, Editorial: Gustavo Gili, S.L

Silveyra, C. (2002), Literatura para no lectores, Argentina, Editorial: Homo Sapiens Ediciones

V

Vallet, M. (2001), Los cuentos Iniciación a la Lecto-Escritura, Guatemala, Editorial: Sericap

W

Wong, W. (1995). Fundamentos del diseño, España, Editorial: Gustavo Gili, S.A

Z

Zeegen, L. (2009) Principios de Ilustración, Barcelona España, Editorial: Gustavo Gili, S.L.

Referencias Gráficas

0. “Una Palabra Olvidada” por María Pineda

Fuente: <https://issuu.com/issuu17024132/docs/unapalabraolvidada>

1. “Knights & Dragons” por Steve Simpson

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/20760917/Knights-Dragons>

2. “O Malence” por Lena Pokaleva

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/52083683/Thumbelina-Fairytale-Book>

3. “Matisyahu’s Hanukkah song for Mibblo” por Hilli Kushnir

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/11485247/Matisyahus-Hanukkah-song-for-Mibblo>

4. “Enciclopedia de los Animales”

Fuente: http://www.grupocultural.com/catalogo-grupo-cultural-detalle.php?id=127&id_categoria=1

5. Libro “Mujeres” por Lola Roig

Fuente: http://libros28.blogspot.com/2013_04_01_archive.html

6. “Mamá Maravilla” por Elen Lescoat

Fuente: http://pitiguitaandmore.blogspot.com/2015_04_01_archive.html

7. “Colores” por Hervé Tullet

Fuente: http://pitiguitaandmore.blogspot.com/2015_04_01_archive.html

8. “Pinocchio” por Sara Fanelli

Fuente: <https://www.amazon.com/Pinocchio-Walker-Illustrated-Classics-Collodi/dp/1406317470>

9. Ilustrador

Fuente: <https://assets8.domestika.org/course-images/000/000/898/898-big.jpg>

10. Pintura Rupestre “La Caza” en las Cuevas de Altamira

Fuente: <http://www.abc.es/20111108/natural-enbreve/abci-pinturas-rupestres-reales-201111081144.html>

11. “Columna de Trajano” - Roma

Fuente: <http://www.fuenterrebollo.com/Heraldica-Piedra/roma-columna-trajano.html>

12. “El libro de los muertos” - Manuscritos Egipcios

Fuente: http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/egipto/pintura/libro_de_los_muertos.htm

292

13. “Primer sistema de impresión” por Gutenberg

Fuente: http://etc.usf.edu/clipart/14000/14021/frank-press_14021.htm

14. Ilustración de Blossac - Diseños de Givenchy (1952)

Fuente: <https://vestuarioescenico.wordpress.com/2016/03/01/bernard-blossac-ilustrador-de-la-sinuosidad-femenina-de-los-anos-1950/>

15. “TAD-Picture Book” - Josh Cleland

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/46857243/TAD-Picture-Book>

16. “Sans World” por Bau Lou

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/31499329/SANS-WORLD>

17. La Tablet y los Niños

Fuente: <http://www.viamm.com/wp-content/uploads/2014/07/Make-Sure-Your-Kids-Protect-Their-Electronic-Devices.jpg>

18. “Children’s Book Illustration” por Kasia Nowowiejska

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/21669645/Childrens-Book-Illustration>

19. ARTODAY / Sonia Alins Miguela

Fuente: <https://medium.com/artoday/artoday-sonia-alins-miguel-8e8feca6f389>

20. Biblioteca Infantil

Fuente: <http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2012/06/como-hacer-una-biblioteca-infantil.jpg>

21. Incentivar el hábito de lectura desde bebés

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/44/71/a5/4471a57762086941f70b278676d89daa.jpg>

22. Cuenta-Cuentos

Fuente: http://ocio.farodevigo.es/img_contenido/noticias/2013/04/179452/112113800.jpg

23. Identificación de Palabras por medio de imágenes

Fuente: <http://static.consumer.es/www/imgs/2013/10/bibliotecas-bebes-bebetecas-libros-ninos-infantiles-padres-listg.jpg>

24. Lenguaje Visual en Cartel Publicitario

Fuente: <http://economiteca.com/wp-content/uploads/2013/06/New-Balance-campa%C3%B1a-publicitaria-moderna.jpg>

25. Grados de Íconicidad

Fuente: <http://narceaeduplastica.weebly.com/uploads/8/9/2/8/8928253/5587339.jpg?866>

26. “Las Meninas” por Velázquez

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Las_Meninas_01.jpg/300px-Las_Meninas_01.jpg

27. “Smiles” por Junissa Bianda

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/49714449/Smiles>

28. Ilustración por Muxxi

Fuente: <https://illustrationweb.tumblr.com/post/112773292292/muxxi>

29. Resumen del Tratamiento de la Forma por Antonio Molina

Fuente: <https://es.slideshare.net/antoniomolina7568596/mediacion-pedagogica>

30. The Play Tent of Imagination - Sarah Jagger Illustrated por Lenny Wen

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/41493847/The-Play-Tent-of-Imagination-Childrens-Book>

31. Inteligencias Múltiples

Fuente: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6d/26/dd/6d26dd36f72272261e987bca9dbab7fc.jpg>

32. Desarrollo Inteligencia Lingüística- Libros de Lectura y Escritura por Melany Hernández

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/23051115/Libro-de-Pre-lectura-inicial>

33. Desarrollo Inteligencia Naturalista - Libros sobre Animales y Plantas “Wild Animals” - por Phoebe Nyman Hicks

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/44541467/Wild-Animals-Story-Book>

34. Desarrollo Inteligencia Espacial- Libros de Pictórica “Nautical Coloring Book” por Ashley Lucas

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/38035145/Nautical-Coloring-Book>

35. CHARACTER DESIGN • PERSONAGENS” - por Claudia Souza

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/47262039/CHARACTER-DESIGN-PERSONAGENS>

36. “ABC Animal Kidz” - por Stevie Mahardhika

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/41746911/ABC-Animal-Kidz>

37. “A Good Monster” - por Jacob Souva

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/8488745/A-Good-Monster>

38. “Ocean Dream” - por Khoa Le

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13583235/Ocean-dream>

39. Tipografía de Niños

Fuente: <http://www.rodrigoTYPO.com/wp-content/uploads/2014/05/mona1.jpg>

40. Intervención de la Tipografía dentro de la Ilustración por Yuliya Gwilym

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/51593499/My-color-is-rainbow-picture-book>

41. Textura Decorativa

Fuente: <https://previews.123rf.com/images/innkey/innkey1302innkey130200075/18089161-Sea-textura-decorativa-plantilla-azul-incons-til-del-modelo-para-el-dise-o-textil-fondos-fondos-de-p-Foto-de-archivo.jpg>

42. Textura Espontánea por Matías Brëa

Fuente: <https://previews.123rf.com/images/innkey/innkey1302innkey130200075/18089161-Sea-textura-decorativa-plantilla-azul-incons-til-del-modelo-para-el-dise-o-textil-fondos-fondos-de-p-Foto-de-archivo.jpg>

43. Textura Espontánea por Matías Brëa

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-roqr40GSujk/UXbU6qmebPI/AAAAAAAAABs/odnouAH43wk/s1600/clip_image005.jpg

44. Textura Natural Tronco de Madera

Fuente: <https://previews.123rf.com/images/elen/elen1011/elen101100025/8110705-Vieja-madera-craqueada-textura-natural-de-fondo--Foto-de-archivo.jpg>

45. Textura Organizada

Fuente: <https://usercontent2.emaze.com/images/855539f2-28bf-451a-951d-6ae51a55c5b0/5ed51cc2-3639-4d11-a9bb-46fe4817a858.jpg>

46. Textura Física

Fuente: <http://2.bp.blogspot.com/-ixFY16hR87I/VX4ElxLL2LI/AAFM/2dnBAjGRmjY/s1600/HOJA.jpg>

47. Textura Virtual

Fuente: <https://thumbs.dreamstime.com/x/textura-cruzada-de-la-red-del-metal-15202004.jpg>

48. Color Verde - Tranquiliza

Fuente: <http://residencestyle.com/wp-content/uploads/2015/07/kids-room.jpg>

49. Colores de Tonalidad Oscura

Fuente: http://www.elmueble.com/medio/2016/06/08/paleta_tonos-frios-oscuros1_674x492_b1e2d257.jpg

50. Colores Terrosos

Fuente: <http://guy lond.com/uploads/2014/01/paleta-2.jpg>

51. Morfología de Personajes por Claudia Souza

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/47262039/CHARACTER-DESIGN-PERSONAGENS>

52. Morfología de Personajes por Claudia Souza

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/47262039/CHARACTER-DESIGN-PERSONAGENS>

53. Popeye - Atlético

Fuente: <http://vignette1.wikia.nocookie.net/doblaje/images/7/73/Popeyemarino.jpg/revision/latest?cb=20130321124104&path-prefix=es>

54. Cuenta Cuentos por Alejandra Chinchilla

Fuente: Samuel Kim

55. Princesa de Chocolate por Melany Hernández

Fuente: <https://issuu.com/melaniemaldonado7/docs/chispudos001>

56. Micos y Pericos por Melany Hernández

Fuente: <https://issuu.com/melaniemaldonado7/docs/chispudos002>

57. Mi Chocolate por Melany Hernández

Fuente: <https://issuu.com/melaniemaldonado7/docs/chispudos006>

58. Martina al Rescate por Melany Hernández

Fuente: <https://issuu.com/melaniemaldonado7/docs/chispudos007>

59. La Princesa Dragona por Melany Hernández

Fuente: Fotografías otorgada por la ilustradora Melany Hernández.

60. La Princesa Dragona por Melany Hernández

Fuente: Fotografías otorgada por la ilustradora Melany Hernández.

61. El Bebe Elefante por Melany Hernández

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/22883727/Cuentos-Ilustrados-Nestle-Nido>

62. Los Bomberos te ayudan ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

63. “La Tortuga esta, perdida” ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

64. “Visita al Museo” ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

65. “El Vecino con Lentes” ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

66. “¿Qué película vemos?” ilustraciones por Aileen Arango

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/13971393/Casa-del-Arbol>

67. “Toti y la Luna” por Jessica Pérez

Fuente: <http://www.jessperez.com/illustrations>

68. “Toti y la Luna” por Jessica Pérez

Fuente: <http://www.jessperez.com/illustrations>

9

Anexos

Guía de Entrevista - Sujetos de Estudio

- 01. Melany Hernández
- 02. Aileen Arango
- 03. Jessica Pérez
- 04. Guía de Observación Participativa a Niños

Guía de Observación - Objetos de Estudio

- 04. Ilustraciones Publicaciones Infantiles
-

Anexo 01

Guía de Entrevista - Melany Hernández

Literatura Infantil

1. ¿Cuál considera que es el impacto de la literatura infantil en los niños de Guatemala?
2. ¿Cómo surge la Editorial Lero-Lero?
3. ¿Cuál es el objetivo y misión de la Editorial Lero-Lero?
4. ¿Cuál es el valor de la ilustración infantil actualmente?
5. ¿Cuál es su género favorito para ilustrar? y ¿por qué?
6. ¿Qué género considera que alcanza un mayor impacto en los niños a la hora de leer?
7. ¿Cómo se definiría usted como ilustradora de libros infantiles?
8. ¿Cómo considera usted que sus ilustraciones fomentan la lectura en los niños?
9. ¿Cómo logra usted captar la atención del niño para

fomentar la lectura?

Relación Imagen-Texto

10. ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de realizar una publicación de carácter infantil?
11. ¿Cuál es el papel que juegan las ilustraciones en los libros que realiza?
12. ¿Qué elementos destacan o perciben primero los niños al ver sus ilustraciones?
13. ¿Cómo logra integrar/decodificar el contenido de la lectura en una imagen/ilustración?
14. ¿Qué tipo de elementos gráficos se deben tomar en consideración a la hora que el niño lea y observe la ilustración para comprender el contenido?

Método/Proceso

298

investigación

15. ¿Cuál es su proceso de creación de ilustraciones para transmitir el contenido del cuento o libro?

16. ¿Posee alguna técnica distintiva/creativa que le ayuden a inspirarse al momento de ilustrar?

17. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

18. ¿Durante el proceso de ilustración, tiende a jerarquizar por elementos gráficos?

19. ¿Cómo nacen sus personajes. poseen personalidad cada uno de ellos?

Estilo Distintivo

20. ¿Cómo definiría su estilo de ilustración?

21. ¿Qué tipo de rasgos son característicos de sus personajes?

Técnica

22. ¿Qué tipo de técnicas de ilustración implementa?
¿Porqué?

23. ¿Cómo elige la paleta de color de sus ilustraciones?

24. ¿Cómo maneja el tipo de trazo en sus ilustraciones?

25. ¿Qué softwares utiliza a la hora de ilustrar?

26. ¿Utiliza algún tipo de textura?¿Cuáles?

27. ¿Cuál es la importancia de la iluminación en las ilustraciones?

Preguntas sobre sus publicaciones

28. ¿Cuál es el objetivo de la Revista Chispudos?

29. ¿ En el cuento “Mi nombre es O/Casa Nestlé” cuál fue su idea central, que tipo de técnica utilizó, posee algún comentario sobre la pieza?

30. ¿En los cuentos que realizó para Nestlé, cuál fue su concepto?

- Paleta de Color
- Personalidad de los Personajes
- Tipo de Ilustración
- Tipo de Trazos

31. En el cuento La Princesa Dragona ¿Qué tipo de proceso realizó para su creación, cuál fue la idea inicial base?

300

investigación

Anexo 02

Guía de Entrevista - Aileen Arango

Literatura Infantil

1. ¿Cuál considera que es el impacto de la literatura infantil en los niños de Guatemala?
2. ¿Cuál es el valor de la ilustración infantil actualmente?
3. ¿Qué género considera que alcanza un mayor impacto en los niños a la hora de leer?
4. ¿Cuál es su género favorito para ilustrar? ¿Por qué?
5. ¿Cómo considera usted que sus ilustraciones fomentan la lectura en los niños?
6. ¿Cómo logra usted captar la atención del niño para fomentar la lectura?

Relación Imagen-Texto

7. ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de realizar una publicación de carácter infantil?
8. ¿Cuál es el papel que juegan las ilustraciones en los libros que realiza?

9. ¿Qué elementos destacan o perciben primero los niños al ver sus ilustraciones?
10. ¿Cómo logra integrar/decodificar el contenido de la lectura en una imagen/ilustración?
11. ¿Qué tipo de elementos gráficos se deben tomar en consideración a la hora que el niño lea y observe la ilustración para comprender el contenido?

Método/Proceso

12. ¿Cuál es su proceso de creación de ilustraciones para transmitir el contenido del cuento o libro?
13. ¿Posee alguna técnica distintiva/creativa que le ayuden a inspirarse al momento de ilustrar?
14. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?
15. ¿Durante el proceso de ilustración, tiende a jerarquizar por elementos gráficos?

16. ¿Cómo nacen sus personajes. poseen personalidad cada uno de ellos?

Estilo Distintivo

17. ¿Cómo definiría su estilo de ilustración?

18. ¿Qué tipo de rasgos son característicos de sus personajes o ilustraciones?

Técnica

19. ¿Qué tipo de técnicas de ilustración implementa? ¿Porqué?

20. ¿Cómo maneja el tipo de trazo en sus ilustraciones?

21. ¿Qué softwares utiliza a la hora de ilustrar?

22. ¿Utiliza algún tipo de textura? ¿Cuáles?

23. ¿Cuál es la importancia de la iluminación en las ilustraciones?

Preguntas sobre sus publicaciones

24. ¿Cuál fue el proceso de creación de los personajes para el proyecto “Casa del Árbol”?

25. ¿Cuál fue el concepto principal en que se basó?

26. ¿Qué tipo de texturas se utilizaron?

27. ¿Cómo es el proceso de iluminación en las ilustraciones

302

investigación

Anexo 03

Guía de Entrevista - Jessica Pérez

Literatura Infantil

1. ¿Cuál considera que es el impacto de la literatura infantil en los niños de Guatemala?
2. ¿Cuál es su género favorito para ilustrar?
3. ¿Qué género considera que alcanza un mayor impacto en los niños a la hora de leer? ¿Por qué?
4. ¿Cómo se definiría usted como ilustradora de libros infantiles?
5. ¿Cómo considera usted que sus ilustraciones fomentan la lectura en los niños?
6. ¿Cómo logra usted captar la atención del niño para fomentar la lectura?

Relación Imagen-Texto

7. ¿Cómo reaccionan los niños al momento de ver sus ilustraciones?
8. ¿Qué elementos destacan o perciben primero los niños al ver sus ilustraciones?

9. ¿Cómo logra integrar/decodificar el contenido de la lectura en una imagen/ilustración?

Método/Proceso

10. ¿Cuál es su proceso de creación de ilustraciones para transmitir el contenido del cuento o libro?
11. ¿Posee alguna técnica distintiva/creativa que le ayuden a inspirarse al momento de ilustrar?
12. ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?
13. ¿Cómo nacen sus personajes. poseen personalidad cada uno de ellos?

Estilo Distintivo

14. ¿Cómo definiría su estilo de ilustración?
15. ¿Qué características/rasgos poseen sus ilustraciones que la hacen distintiva de los demás?

Técnica

16. ¿Que tipo de técnicas de ilustración implementa? ¿Porqué?
17. ¿Cómo elige la paleta de color de sus ilustraciones?
18. ¿Cómo maneja el tipo de trazo en sus ilustraciones?
19. ¿Utiliza algún tipo de textura?¿Cuáles?
20. ¿Cuál es la importancia de la iluminación en las ilustraciones?
21. ¿Cuál fue su decisión para la creación de los personajes, ilustraciones y colores?

Piezas Específicas

22. ¿Cómo surge Toti y la Luna?
23. ¿A qué tipo de niños va dirigido el cuento?

Observación Participativa

Guía de Observación - 10 Niños de la Escuela Oficial Rural Mixta No. 812

Actividad Cuenta-Cuentos

Preguntas

1. ¿Les gusta leer?
2. ¿Qué les gusta leer?
3. ¿Cuáles son sus expresiones al ver las ilustraciones?
4. ¿Cuál es su género favorito para ilustrar? ¿Por qué?
5. ¿Qué elementos perciben dentro de las ilustraciones?
6. ¿Las ilustraciones les ayudan a comprender el contenido de la lectura?
7. ¿Cómo leen las imágenes?
8. ¿Por qué tipo de ilustración de inclinan más?
11. ¿Necesitan ayuda al leer o pueden realizarlo independientemente de un adulto?

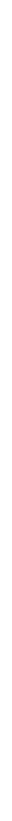
Actividad “Elige un Libro”

Instrucciones

Solicitar a los niños a tomar lugar dentro de un espacio de la biblioteca indicarles luego de la actividad del cuenta cuentos que busquen su libro favorito.

Observar

Tipo de Patas
Formatos
Colores
Texturas

Guía de Observación

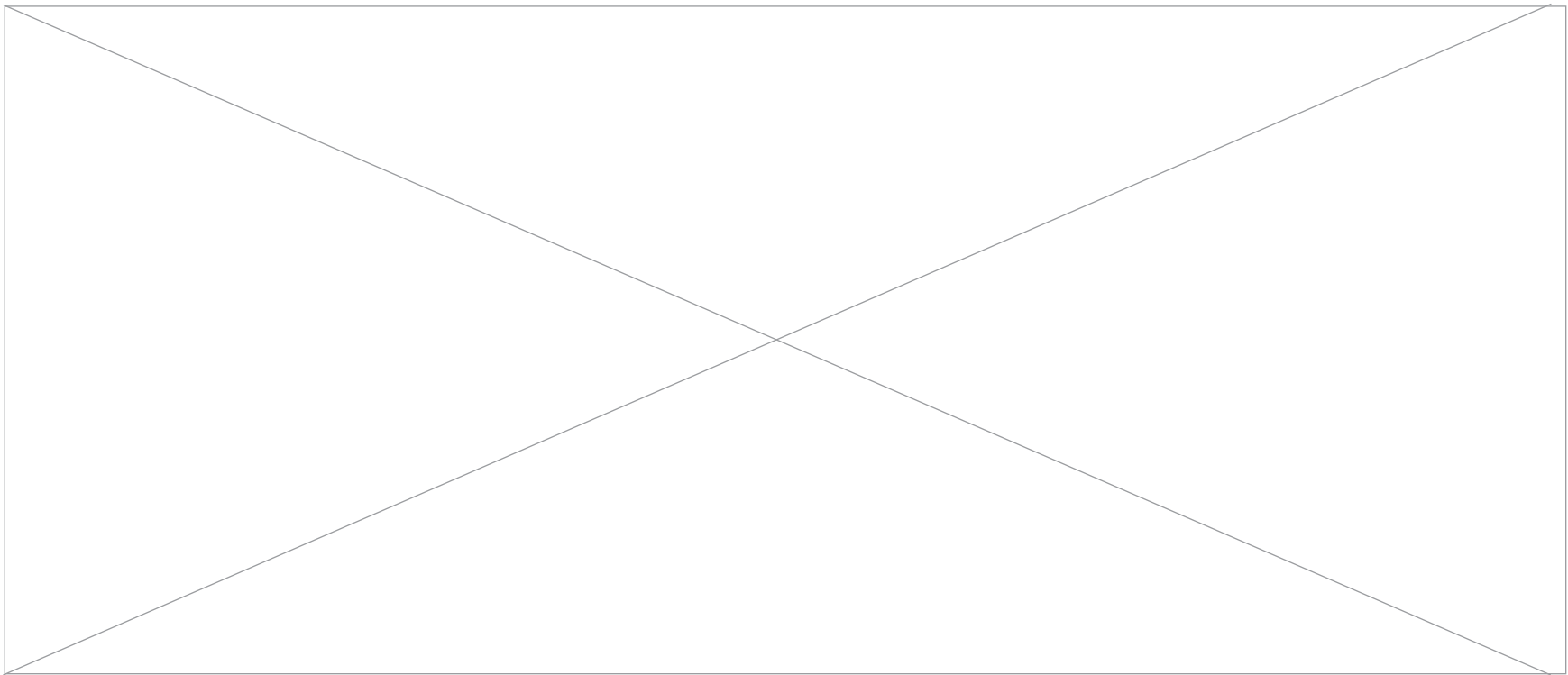
Objetos de Estudio. Ilustraciones en Publicaciones Infantiles

de Guía

Nombre de la Pieza

Editorial - Proyecto

306

investigación

★ Datos del libro/cuento

Nombre:

Editorial:

Género Literario:

Año:

★ Nombre del Ilustrador

★ Aspectos Psicopedagógicos

Para Edades de:

Página:

0. Tipo de Publicación:

- Álbum Ilustrado
- Cuento/Historia
- Libro de Contenido

Mediación Pedagógica

1. ¿A que tipo de inteligencia multiple aporta la ilustración en el cuento/libro/álbum?

- Inteligencia Lingüística
- Inteligencia Lógico-Matemática
- Inteligencia Espacial
- Inteligencia Musical
- Inteligencia Corporal y Cinestésica
- Inteligencia Emocional
- Inteligencia Naturalista

2. La ilustración y el texto aportan a:

- La Creatividad/Imaginación
- La Racionalidad
- La expresividad

3. Espacio abarcado de la ilustración dentro de la página:

- 10%
- 30%
- 50%
- 70%
- 100%

4. Espacio abarcado del personaje en la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

5. Espacio abarcado del fondo en la página:

- 10%   30%   50%   70%   100%

6. La imagen/ilustración funciona como:

- Apoyo al contenido textual
 Permite al lector interactuar e imaginar
 Explica lo mismo que el texto

7. Diversidad de raza, para generar empatía

Tipo de Raza

- Ladino   Indígena   Xincas   Garifunas

Color de Pelo

- Negro   Café   Rubio   Pelirrojo   Mixto

Color de Piel

- Moreno   Blanco   Amarillo

Uso de accesorios

- Lentes   Moñías   Gorras
 Otro: _____

Mediación Pedagógica /Desde la forma

Personajes

8. Morfología del Personaje:

- Leptosomático
 Pícnico
 Atlético

9. Tipo de Personaje

- Humano   Animal   Amorfo

10. Grado de Iconicidad/Abstracción del personaje:

- Alta   Media   Baja

11. Grado de Iconicidad/Abstracción del fondo

- Alta   Media   Baja

12. Tipo de Trazo:

- Básico   Mixto   Orgánico

Tipo de Contorno:

- Continuo   Cortado   Interno   Sin Contorno

13. Técnica trabajada:

- Análoga   Digital   Mixta

308

Paleta de Color

14. Tipo de Paleta de Color

- Cálidos Fríos Contrastes Pasteles

15. Cantidad de Saturación del Color:

- Muy Saturado Saturado Poco Saturado

Tipografía

16. Tipografía utilizada en los Títulos:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

17. Tipografía utilizada en los cuerpos de texto:

- Sans Serif Serif
 Manuscrita Caligráfica

Alineación del Texto

18. Tipo de alineación del texto:

- Centrado Justificado Izquierdo Derecho

Texto + Imagen

19. Alineación del texto en base a la imagen:

- Texto Centrado Texto a la derecha Texto a la izquierda

20. Integración del texto a la imagen:

- Alineado a la Izquierda Alineado a la Derecha Toma la forma de la ilustración

Texturas

21. Tipo de texturas utilizadas

- Textura decorativa
 Textura Mecánica
 Textura Espontanea
 Textura Natural
 No hay textura

22. Uso de textura:

- Escaneada Mixta Ninguna
 Análoga Fotográfica

24. Elementos donde se utiliza la textura:

- Personaje En ninguno
 Fondo

Principios de Diseño

Contrastes

25. Uso de contrastes dentro de la ilustración

- Alto Medio Bajo

26. Existe contraste en el fondo y los personajes

- Sí No

¿Cuál?

27. Por medio de que elementos generan los contrastes:

- Elementos del Fondo Posición
 Colores Tamaño

Análisis específico de la pieza

28. ¿Cuál es la relación de la imagen con el contenido textual:

