

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

INVESTIGACIÓN: El aporte de la ilustración en el libro "Signs & Doodles" de Alex Solis como apoyo al aprendizaje del alfabeto gestual en la lengua de señas.

ESTRATEGIA: Desarrollo de material publicitario para la carrera "A paso de campeones 2015" y rediseño de la revista Re-Hábil

PROYECTO DE GRADO

RUTH DE JESÚS DE LA VEGA LÚ
CARNET 11544-07

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

INVESTIGACIÓN: El aporte de la ilustración en el libro "Signs & Doodles" de Alex Solis como apoyo al aprendizaje del alfabeto gestual en la lengua de señas.

ESTRATEGIA: Desarrollo de material publicitario para la carrera "A paso de campeones 2015" y rediseño de la revista Re-Hábil

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR

RUTH DE JESÚS DE LA VEGA LÚ

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

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

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

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

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. ADAN CHRISTIAN MONTENEGRO CRUZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. KARIN LUCRECIA ABREU LISCUTIN

LIC. RODRIGO TEJADA RUBIO

LIC. SILVIA LUCRECIA BARRIENTOS FABIAN

Carta de Asesores

Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

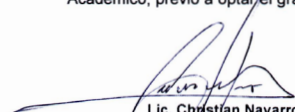
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño Gráfico
Teléfono: (502) 2426 2626 ext. 2428
Fax: (502) 2426 2626 ext. 2429
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

Reg. No. DG.005-2015

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

Por este medio hacemos constar que el (la) estudiante DE LA VEGA LU, RUTH DE
JESUS, con carné 1154407, 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. Christian Navarro
Asesor Proyecto de Investigación

Lic. Alejandro Ramírez
Asesor Proyecto Digital

Mgr. Christian Montenegro
Asesor Proyecto de Estrategia

Orden de Impresión

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 03368-2015

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante RUTH DE JESÚS DE LA VEGA LÚ, Carnet 11544-07 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 0376-2015 de fecha 10 de septiembre de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN: El aporte de la ilustración en el libro "Signs & Doodles" de Alex Solis como apoyo al aprendizaje del alfabeto gestual en la lengua de señas.
ESTRATEGIA: Desarrollo de material publicitario para la carrera "A paso de campeones 2015" y rediseño de la revista Re-Hábil

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

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 10 días del mes de septiembre del año 2015.

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

Agradecimientos

- A Dios por protegerme, cuidarme y principalmente brindarme las fuerzas necesarias para concluir mi mayor sueño.
- A mi Abuelita Carmen mi ángel de luz quien siempre será mi orgullo, mi principal ejemplo desde niña, a quien le debo todo lo que soy ahora.
- A mi Madre Adela por ser mi ejemplo de fuerza, lucha y superación. Por apoyarme en cada uno de los momentos de mi vida e impulsarme a alcanzar mis metas.
- A mis Tías Elsa, Lota y Neca por creer en mí, muchas gracias por su ayuda infinita en cada etapa de mi vida hasta hoy.
- A K. Roxana por apoyarme en los momentos más difíciles de la carrera. Nunca me dejaste darme por vencida, gracias Odi!
- A mis compañeros de vida, mis mascotas por su amor incondicional y por acompañarme en cada noche de desvelos.
- A cada uno de los catedráticos de quienes aprendí tantas cosas de esta hermosa profesión.
- A la Universidad Rafael Landívar, mi alma mater, por brindarme el conocimiento y la experiencia.
- A cada una de las personas que me ayudaron y fueron parte de este proceso, quienes estuvieron en las distintas etapas de mi carrera, muchas gracias.

El aporte de la ilustración en el libro
“Signs & Doodles”
de Alex Solís como apoyo al
aprendizaje del alfabeto
gestual en la lengua de señas

.....

Resumen de la Investigación

Desde épocas antiguas la ilustración ha estado ligada a la comunicación, debido a que responde a la necesidad que tienen los seres humanos por comunicarse. La ilustración es un mundo lleno de posibilidades para crear y desarrollar ideas capaces de solventar problemas de comunicación, por medio de la persuasión. Una ilustración puede ser transmitida y captada de muchas maneras, teniendo en cuenta que los seres humanos leen una imagen de forma natural, basta con abrir la mente para poder percibir una ilustración e instantáneamente sentir como despierta emociones, sentimientos, apelando a infinidad de aspectos en el ser humano.

En el aprendizaje, la ilustración logra concretar los aspectos que para el texto resultan imposibles, por ello, refuerza el proceso de la enseñanza y sirve como apoyo en la docencia para impartir y transmitir conocimientos. Así mismo su gran aporte en la educación, se basa en dotar de interés a los materiales educativos, ayudar a entender de mejor manera los textos, facilitar la memorización y brindar una gran variedad de funciones instructivas.

En la presente investigación se analiza la ilustración como medio visual para reforzar y apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como la contribución que brindan las ilustraciones del libro “Signs & Doodles” al aprendizaje del alfabeto gestual.

Índice

Introducción	4	Funciones que competen al diseño en el contexto de los entornos de aprendizaje	26
Planteamiento del Problema	5	La comunicación visual como lenguaje	29
Objetivos de la investigación	8	El signo gráfico: definición y componentes	31
 		El proceso de comunicación visual	34
Metodología		Registros comunicativos y tipologías de la imagen	37
Sujetos de estudio	9	Fotografía	39
Objetos de estudio	11	Ilustración	42
Instrumentos	12	Tipos de ilustración	48
Procedimiento	13		
Contenido teórico			
Recursos del diseño gráfico generación de recursos para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje	15		
Lengua de señas o lenguaje de signos	20		
Diseñando para la educación	25		

Técnicas de ilustración	54
Experiencias desde diseño	62
Descripción de resultados	
Entrevistas	69
Guías de observación	91
Interpretación y síntesis	108
Conclusiones y recomendaciones	119
Referencias	122
Anexos	127

Introducción

La ilustración es uno de los medios de mayor relevancia en la comunicación visual hoy en día. En la actualidad las imágenes adquieren cada vez más importancia, es común ver en el entorno una fuerte carga de contenidos visuales, dentro de los cuales un alto porcentaje son ilustraciones.

Existen muchas maneras de poder realizar una ilustración, las técnicas son infinitas y dependen del gusto de cada cual, y lo que quiera transmitir. Actualmente es muy común ver como se ilustra a partir de técnicas mixtas, lo cual abre mayores posibilidades a la ilustración, ya que la combinación de técnicas puede transmitir de manera distinta un mensaje.

Más allá de ser una rama del diseño gráfico o del arte, la ilustración es un lenguaje de carácter narrativo. Además de ello, la ilustración es un arte instructivo, el cual tiene por objeto enriquecer el conocimiento visual de las personas y la percepción de las cosas. En aspectos educativos, logra interpretar y complementar un texto, así mismo apoya a poder narrar visualmente un contenido textual. La ilustración

interviene cuando un contenido no puede ser expresado con palabras, y tiene la facultad de poder contar una historia de muchas maneras distintas.

La ilustración que interviene en un material educativo ilustrado depende de los niveles cognoscitivos, modelos y estilos de aprendizaje que tengan las personas a las cuales se dirige. Aun cuando su discurso visual y composición sean capaces de apelar a los sentimientos, emociones e instalarse en la mente del receptor, debe sujetarse a parámetros implícitos en los estilos de aprendizaje, que ayudarán a que las personas puedan percibirle de mejor forma.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario conocer la importancia del libro “Signs & Doodles” para determinar el aporte que brinda la ilustración en la comprensión del alfabeto gestual, así mismo conocer los efectos que causa la ilustración al incluirse en un material educativo.

Para Hoover & Marín (2012) “El desconocimiento del acto comunicativo de las personas no oyentes ha generado una amplia distancia entre ellas con su entorno familiar, social y académico, aspecto que implica su consecuente exclusión del mundo de la comunicación de los oyentes; sin embargo, el gesto puede ser el elemento clave para disminuir dicha distancia y lograr que las personas puedan comunicarse a través del lenguaje corporal.” (p.112) De acuerdo al portal web de la Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL) “Una persona sorda es un ser humano con características únicas e irrepetibles; con un nombre propio, con derechos y con deberes, un sujeto integral que hace parte de la sociedad, que no pertenece a ‘otro mundo’, más allá de las diferencias étnicas, religiosas, políticas, económicas, sociales, históricas, lingüísticas y biológicas”. (p.1)

Hoover & Marín (2012) “Por tanto, se valora la importancia de estudiar el gesto inmerso en contextos comunicativos cotidianos, reconocer el signo como unidad básica de trabajo para finalmente facilitar la solución de problemas relacionados

con la comunicación de las personas en situación de discapacidad auditiva.

Semiótica, comunicación y discapacidad, el proceso de comunicación utiliza el signo para transmitir una información que le indica a alguien algo que ya conoce y que quieren que lo conozcan los demás también es innegable remitirse al gesto, las señales, las miradas, las actitudes y las manifestaciones corporales halladas en el transcurso de la observación; de hecho, cada una de estas expresiones corporales están conformadas de signos; desde esta perspectiva, dichos canales a través de los cuales se transmite un mensaje son en sí mismos información, es decir, son un signo.” (p.113)

El diseño educativo o diseño para la educación consiste principalmente en el atractivo visual que tenga un material educativo, lo cual es la base para favorecer el proceso de aprendizaje. Para poder adecuar el diseño educativo al marco de referencia no se debe olvidar las características de los destinatarios, en virtud a su edad, tipos de aprendizajes

previos, su cultura, entre otros factores clave para desarrollar un material funcional. Así mismo en el diseño educativo interviene la manera por medio de la cual se integren como los contenidos, ilustraciones y demás elementos como un “todo”. Para ello se debe tener en cuenta el cumplir con un principio de simplicidad, y éste cumple su función al momento en que el diseño sea captado por el lector, permitiendo imaginar y recordar los contenidos fácilmente.

El ser humano por naturaleza tiende a percibir las cosas de la manera más simple posible, por ello, el principio de la unidad por su parte, permite que el lector de los materiales diseñados perciba que dicho material aún este compuesto por partes, no deja de ser una unidad. Que el material tenga una estructura adecuada implica que los componentes del mismo no son fragmentos agrupados sin ningún tipo de criterio, sino que responden a una cierta interdependencia, evitando ser una suma de partes y proponiendo ser un todo.

Según Balcázar (2012) “El diseño editorial es una de las ramas más completas en el diseño gráfico, requiere no solamente de una buena dosis de creatividad, sino también de aplicar el idioma correctamente, utilizar los programas apropiados y conocer los pormenores de la producción, entre otras cosas. Se

trate de un folleto o un libro de arte, resulta básico conocer las reglas, dominarlas y aplicarlas. Así mismo, es indispensable lograr mantener un estilo único es necesario realizar un planteamiento claro del diseño antes de ejecutarlo.” (p.1) El diseño editorial debe adaptarse a la necesidad de poder completar de manera ilustrada los textos, así mismo parte de una diagramación enfocada a la organización de elementos cuyo fin es transmitir mensajes visuales específicos.

Según Haywood, (2007) “Para expresar una idea, para informar sobre un acontecimiento, para manifestar una comunicación, incluso en el hecho particular de compartir una experiencia, la imagen está presente como recurso que articula infinidad de posibles discursos. Esta tendencia se contempla en los más complejos sistemas de comunicación, en los que la imagen prevalece sobre cualquier tipo de manifestación, pues ha sido y es el sustrato fundamental de la retórica de los medios de comunicación de masas. Esta cultura visual revela una red de narrativas socialmente construidas que, tomadas en conjunto como un todo, hacen una identidad normalizada socialmente visible.” (p.36)

Jiménez y Perales (2002) “Una ilustración muestra cosas que no es posible decir con palabras con la misma eficacia

comunicativa. En tal sentido parece evidente que el procesamiento de la información gráfica exige conocimiento sobre el significado de los signos y sobre las reglas sintácticas que los relacionan.” (p.408) A medida que el mundo evoluciona cada vez se requiere más de una ampliación del lenguaje, siendo dicha ampliación obtenida por medio de la representación gráfica la cual es una síntesis entre el arte y las exigencias de la vida contemporánea. Hoy en día la ilustración editorial aprovecha que la imagen puede comunicar algo de manera más rápida y eficaz que la palabra y contar una historia de una manera en la cual puede causar mayor impacto, así mismo tiene la facultad de cumplir con una importante función, de ser una invitación general para que el lector conecte con la página.

Hebershon (2011) plantea que “La ilustración editorial debe cumplir con determinados criterios como por ejemplo, funcionar como un gancho visual, debe ser lo primero que llame la atención al lector en virtud de su fuerza visual, su ingenio o la intrigante historia que narre. Por otra parte debe resumir la idea central de la historia y poder ser comprendida en segundos, ya que los demás detalles podrán aparecer a medida que el lector conecte con lo que lee. En cuestiones de composición, la ilustración debe funcionar en conjunto con el

titular y el texto, pero resulta indispensable su funcionamiento de manera independiente a los demás elementos.” (p.42)

El talentoso ilustrador y diseñador web estadounidense Alex Solís se basa en el uso de técnicas mixtas al mezclar fotografía e ilustración logrando así interactuar con sus ilustraciones. Como creador del libro Signs & Doodles (Signos & Garabatos) brinda un gran aporte tanto a personas sordas que utilizan la “Lengua de Signos” como a intérpretes de ellas. En cada página se muestra como el ilustrador interactúa con sus manos, creando ilustraciones de animales con cada una de las letras de alfabeto.

En base a lo anteriormente expuesto surgen las siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es el aporte que brinda la ilustración como medio de comunicación visual para apoyar los procesos del aprendizaje?
- ¿Cuál es la importancia de la ilustración para facilitar la comprensión del alfabeto gestual?

3.

Objetivos de la Investigación

- Evaluar el aporte que brinda la ilustración como medio de comunicación visual para apoyar los procesos del aprendizaje.
- Definir la importancia de la ilustración para facilitar la comprensión del alfabeto gestual.

4.1. Sujetos de Estudio

La selección de los sujetos de estudio se realizó en base al conocimiento y la experiencia que pudieran brindar a la investigación.

Como sujeto principal de análisis se eligió a la Diseñadora Gráfica e Ilustradora Laura Sánchez debido a su amplia experiencia en el área de la ilustración. Así mismo se seleccionaron a dos sujetos de estudio más para complementar la investigación del tema. Uno de ellos es el Licenciado en Pedagogía Carlos Aldana Mendoza, quien cuenta con una gran trayectoria en la docencia, siendo autor de varios libros sobre educación y pedagogía. Por otra parte se eligió a Mauricio Méndez coordinador general de ASORGUA (Asociación de Sordos de Guatemala) por su extenso conocimiento acerca del alfabeto gestual y la lengua de señas.

Laura Sánchez Cortés

<https://www.facebook.com/laura.s.cortes.90>

Licenciada en Diseño Gráfico egresada de la Universidad Rafael Landívar e Ilustradora. Cuenta con una amplia trayectoria en el área de la ilustración realizando materiales educativos y publicitarios orientados a derechos humanos, medio ambiente, responsabilidad social, entre otros. Fundadora de DOGS & CO, empresa de Arte y Diseño.

Ha participado en más de 15 exposiciones colectivas en lugares como Casa Mima, INGUAT, Museo Ixchel del Traje Indígena, BANCAFÉ, etc; y cinco exposiciones individuales en IGA, Museo Ixchel del Traje Indígena y La Casa del Águila.

Carlos Aldana Mendoza

carlosaldanamendoza@gmail.com

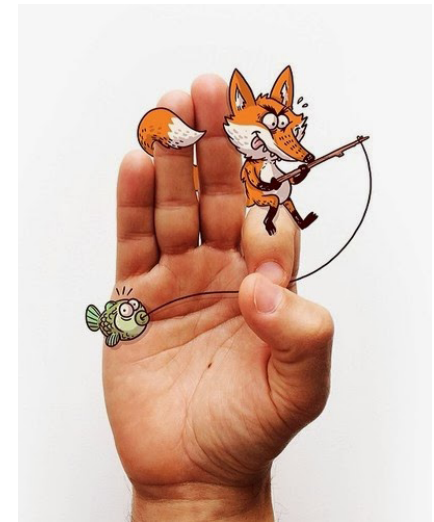
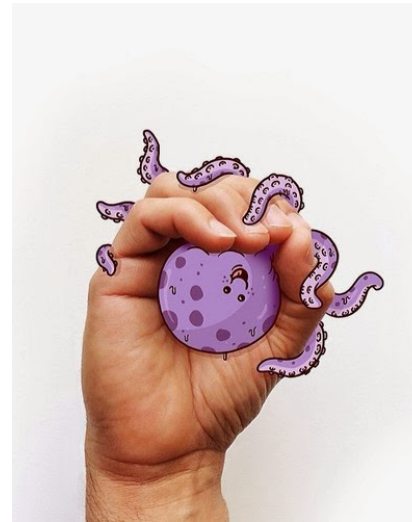
Licenciado en Pedagogía egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente en la Facultad de Humanidades en dicha Universidad desde 1985. Maestro en pedagogía en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Doctor en Educación en la Universidad La Salle en Costa Rica. Candidato al Premio de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (España), 1996. Ganador del Premio UNICEF a la Comunicación 1997, como columnista de prensa de temática sobre la niñez. Premio a la Excelencia Académica, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005. Es autor de 41 libros sobre educación, filosofía, pedagogía y derechos humanos. Ex viceministro Técnico de Educación en el 2008. Jefe del Área de Educación del Instituto de los Problemas Nacionales de la USAC.

Mauricio Méndez Jeréz

[https://gt.linkedin.com/pub/mauricio m%C3%A9ndez/69/858/800](https://gt.linkedin.com/pub/mauricio-m%C3%A9ndez/69/858/800)

Coordinador General de la Asociación de Sordos de Guatemala (ASORGUA). Cuenta con pensum cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Concluyó dos diplomados, uno en Ayuda Social a Personas con Discapacidad y el otro en Educación Especial en FLACSO. Tiene seis años de laborar como Coordinador en ASORGUA y previamente fue interprete de lengua de señas.

4.2. Objetos de Estudio

Fuente de imágenes: <http://cargocollective.com/oddworx/Signs-Doodles-Book>

Imágenes del libro **Signs & Doodles** de Alex Solís

4.3 Instrumentos

Guía de entrevistas con preguntas abiertas

Se realizaron tres instrumentos para recabar información por parte de los sujetos de estudio.

La entrevista desarrollada para el principal sujeto de estudio y análisis, fue dirigida a Laura Sánchez Cortés. Dicha entrevista se desarrolló de manera personal, permitiendo obtener información sobre la ilustración en general, los elementos que hacen más efectiva el proceso de la comunicación por medio de la ilustración, el aporte de la disciplina dirigido a contenido educativo y la importancia de la ilustración en el libro “Signs & Doodles”, entre otras preguntas enfocadas al tema central de la investigación. (Ver anexo 1)

Por otra parte, se realizó el segundo instrumento de entrevista dirigido al Pedagogo Carlos Aldana Mendoza, con el propósito de conocer como la educación se beneficia por medio de la ilustración para apoyar y facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así mismo se realizaron otras preguntas

enfocadas al área de la pedagogía y aspectos de la educación. (Ver anexo 2)

Por último se llevó a cabo el tercer instrumento de entrevista, en este caso realizada a Mauricio Méndez coordinador general de ASORGUA, para conocer como el aprendizaje del alfabeto gestual puede ser facilitado utilizando como medio de enseñanza el libro “Signs & Doodles”. De igual forma se realizaron preguntas enfocadas al aprendizaje de la lengua de señas y alfabeto gestual y el uso de contenidos visuales en la enseñanza dirigida a personas sordas y oyentes. (Ver anexo 3)

4.4 Procedimiento

- Para iniciar el proceso de desarrollo de la investigación, se propusieron tres temas de interés personal, tomando en cuenta la viabilidad de la información, acceso a las fuentes de consulta, disponibilidad de tiempo y posibilidad de contacto con los sujetos de estudio, así como la relevancia y aporte de cada tema dentro del Diseño Gráfico. Fue así como se eligió el tema: “El aporte de la ilustración en el libro “Signs & Doodles” de Alex Solís como apoyo al aprendizaje del alfabeto gestual en la lengua de señas.”
- Posteriormente se buscaron distintas fuentes de consulta que permitieran desarrollar la investigación y realizar un análisis profundo de la misma. Se establecieron los temas generales que serían tratados en la investigación.
- En base al análisis de los temas expuesto anteriormente, fueron definidos los objetivos a cumplir por medio de la investigación.
- Se establecieron los sujetos de estudio en base al aporte que podrían brindar a la investigación. Así mismo se eligieron los principales objetos de estudio.
- Se investigó acerca de los temas establecidos en el planteamiento del problema y posteriormente se fueron añadiendo más temas con el propósito de se fue enriquecer la investigación. En base al contenido teórico se formularon preguntas para desarrollar los instrumentos de entrevistas, con el afán de llevar a cabo un análisis más profundo acerca de los temas con la ayuda de la experiencia de los sujetos de estudio.
- Se buscaron experiencias desde el diseño que presentaran un contexto similar al tema de la investigación.
- Se realizaron las guías de observación, tomando como referencia la investigación previamente realizada en el contenido teórico.

- A partir de la investigación desarrollada, los instrumentos de entrevistas realizados y las guías de observación concluidas. Se procedió a interpretar el contenido para determinar cómo se resolverían resolver las interrogantes planteadas al inicio de la investigación.

- Se desarrollaron tanto las conclusiones como las recomendaciones, las cuales responden a los objetivos por medio de los cuales se desarrolló la investigación.

- Fueron incluidos los anexos que sustentan el contenido teórico.

- Se redactó la introducción para presentar la tema presentado en la investigación.

5.1. Retos del diseño gráfico en la generación de recursos para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje

Según Leyva (2013) “Al hablar de diseño gráfico ingresamos en un amplio mundo de posibilidades donde podemos, mediante metáforas visuales, comunicar, afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente, provocar sensaciones usando una variedad de piezas gráficas.

Al trabajar el diseño de materiales educativos, ya sean digitales o impresos, el conocimiento del diseñador juega un papel sumamente importante que requiere de experiencia. Dentro de los equipos interdisciplinarios conformados por docentes y asesores pedagógicos, el diseñador es una pieza clave. Su interlocución es fundamental para traducir al lenguaje gráfico, necesidades de aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento.” (p.1)

Así mismo, señala que “Los diseñadores corremos el riesgo de actuar con ligereza, omitiendo muchos aspectos que el profesional en educación tiene muy claros, anteponiendo formas a contenidos educativos. Para estos casos, y en aras de lograr la meta trazada, es recomendable actuar como un mediador que cumpla la función de traducir a modo gráfico las temáticas definidas por el educador. En cada caso el diseñador debe preguntarse de qué manera su tarea puede aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuál es el lugar adecuado para la imagen, el color y la tipografía en la búsqueda de apoyar a la comprensión de ideas y conceptos.” (p.1)

Para Frascara (2000) el diseñador gráfico debe tener una participación activa en el diseño educativo señala que “Muchas comunicaciones visuales conciernen a aspectos relativos al aprendizaje. Además del área específica del diseño de materiales didácticos, muchas otras comunicaciones visuales incluyen componentes educacionales, como por ejemplo la prevención de accidentes, la planificación familiar y cualquier

otra campaña de interés público dirigida a proveer a la gente de una mejor base para la toma de decisiones.” (p.8).

Para poder dirigirse de manera eficaz al grupo objetivo para el cual se diseñaran los materiales educativos, se recomienda que el diseñador piense y analice los estilos de aprendizaje, con el propósito de conocer y/o ampliar su conocimiento acerca de como aprenden las personas en base a su edad y nivel cognitivo.

5.1.1. Conceptos de aprendizaje según expertos

Castro y Guzmán (2006) indican que “Durante toda la vida se aprende, se busca la mejor forma de adquirir conocimientos, que sea más fácil para cada quien y además propicie el aprendizaje. En el transcurso de la vida se descubren algunas de las preferencias que tienen los sujetos al estudiar. Éstas pueden haber cambiado a medida que la vida transcurre y en interacción con el medio escolar, se producen versiones distintas y posibilidades de agruparse, de ser efectivos e incluso eficientes. Esto es lo que en el ámbito pedagógico Alonso, Gallegos y Honey (1994), denominan: estilo, término

que suele usarse para señalar una serie de comportamientos distintos reunidos bajo un solo nombre, y si es referido al aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones de la persona con la realidad.” (p.85).

De la Mora (1977) resalta que según Warren C. Howard (2000), “el aprendizaje puede ser visto como un proceso de adquisición de la capacidad para responder adecuadamente a una situación que puede o no haber existido antes.” (p.24)

Asi mismo, hace referencia a La Enciclopedia Problemas de Aprendizaje (2003), en donde se indica que “el aprendizaje es producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer las necesidades. Consiste en los cambios que se efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de realizar determinadas cosas con las que se obtiene ciertos resultados. Las acciones llevadas a cabo y los efectos, constituyen asociaciones que provocan estímulos en el cerebro que refuerzan, positiva o negativamente, convirtiéndolas en estructuras cognoscitivas.” (p.24)

5.1.2. Estilos de aprendizaje en la enseñanza

Para Kolb (1974) “existen cuatro estilos basados en la evaluación de las fortalezas y debilidades que presentan las personas en el proceso de aprender.

Convergente - Busca la aplicación práctica de las ideas. Sus conocimientos están organizados y puede resolver problemas específicos mediante razonamiento hipotético-deductivo.

Divergente - Cuenta con un alto potencial imaginativo y flexible, tiende a considerar las situaciones concretas desde muchas perspectivas.

Asimilador - Posee la facultad de crear modelos técnicos, así mismo, muestra más interés por conceptos abstractos que por las personas, menos aún por la aplicación práctica.

Acomodador - Tiene preferencia por llevar a cabo proyectos o experimentos, se adapta e involucra fácilmente a situaciones nuevas, es el más arriesgado de los estilos de aprendizaje.”
(p.22)

5.1.3. Formas de aprendizaje en la enseñanza

De la Mora (1977) plantea que “el aprendizaje está constituido como uno solo, pero existen cuatro principales formas, divididas de acuerdo al predominio de las funciones que intervienen en ellas.

Aprendizaje racional (Habilidades intelectuales): Concepto, juicio y raciocinio; comprensión de relaciones existentes y pensamientos reflexivos. Consiste en la asimilación mental de cualquier objetivo, hecho, principio o ley dentro del orden natural o sobrenatural. Abarca el proceso de abstracción por medio del cual se forman los conceptos y las generalizaciones. Por ejemplo, el que aprende filosofía, física o psicología.

Aprendizaje motor (Habilidades sensoriales y motoras): Sensaciones, percepciones, reacciones musculares, movimientos coordinados, elementos de observación y práctica. Por ejemplo, el que aprende a escribir en máquina o a tocar piano.

Aprendizaje asociativo (Habilidades adquisitivas y retentiva): Funciones rememorativas y de asociación. Esta forma de aprendizaje se da en los que aprenden ortografía, reglas

gramaticales, fórmulas matemáticas o científicas, datos y acontecimientos históricos, también en quienes aprenden vocabulario de idiomas.

Aprendizaje apreciativo (Habilidades de orden afectivo): Sentimientos, emociones, actitudes e ideales. Abarca la adquisición de actitudes e ideales. Supone la asimilación de conocimientos concernientes al valor de las acciones y de las cosas para formular juicios estimativos. También puede definirse como la formación de la estimativa que nos capacita para apreciar los valores morales, religiosos, jurídicos, económicos y sociales.” (p.25).

Al conocer las definiciones, estilos y formas del aprendizaje, es importante saber qué factores se involucran en el proceso de aprendizaje dirigido a personas con discapacidad auditiva, para comprender la importancia de la comunicación por medio de la lengua de señas.

5.14. Aprendizaje en personas con discapacidad auditiva

Domínguez (2009) afirma que “la educación del sordo en los últimos años, y gracias a los aportes de disciplinas como la paralingüística, la sociolingüística y la psicopedagogía, ha pasado de un modelo pedagógico clínico-terapéutico, centrado en la deficiencia, a uno sociológico, centrado en las capacidades propias de la persona sorda y en el reconocimiento de la lengua de señas como la lengua propia de este grupo.” (p.45).

Existen diversas maneras en que las personas perciben la realidad de su entorno, procesan la información que obtienen mediante esa percepción, la almacenan en su memoria, la recuerdan y piensan sobre ella, dicho proceso se conoce como estilo cognitivo. La repercusión del estilo cognitivo de una persona en su experiencia de aprendizaje da lugar a su estilo de aprendizaje.

Según Rodríguez (2013) “Uno de los primeros estudios en estilos cognitivos en personas sordas lo desarrolló Fiebert (1967), quien afirmó que el individuo con deficiencia auditiva tradicionalmente ha sido visto como un sujeto que posee

habilidades intelectuales y un procesamiento de información baja en comparación con su par oyente. Lo anterior se debe a la ausencia de una estimulación auditiva a edad temprana.” (p.3)

Emmorey et ál. (2002) afirman que “la comprensión de la lengua de señas implica muchos procesos visoespaciales en los que se tienen en cuenta aspectos como la configuración de la mano, la discriminación del movimiento, la identificación de expresiones faciales y el reconocimiento de contrastes espaciales que tienen un valor lingüístico relevante. La producción de la lengua de señas incluye procesos visoespaciales relacionados con procesos motores (distinción de patrones de movimientos, memoria para la ubicación espacial e integración de las imágenes mentales con el espacio del signo). La interpretación del movimiento es importante para la identificación de componentes lingüísticos relacionados con información fonológica, morfológica y contrastes lexicales en la lengua de señas.” (p.243).

5.1.5. Aprendizaje por medio del lenguaje gestual

Otl Aicher (1991) señala que “Los lenguajes gestuales son estudiados por una rama de la ciencia que se ha denominado: cinéfica (derivada de la palabra griega que significa movimiento). A las más pequeñas unidades elementales de movimiento, que corresponden a los fonemas de la lengua, se les denominan: kine. Varios kine pueden agruparse en kinemas portadores de sentido. En un gesto se combinan varios kinemas. Por ejemplo los gestos de las manos que utilizan los sordomudos, cuyos significados son las letras del alfabeto“ (p.13).

5.1.6. Signos para la amplificación de la lengua

Otl Aicher (1991) comenta que “Los sistemas de signos para la amplificación de la lengua se definen también como códigos paralingüísticos (Guiraud, 1973).

Una serie de sistemas de signos así definidos tienen la función de superar las limitaciones intrínsecas a la palabra hablada. Esta consideración es válida, sobre todo, para la escritura

alfabética que traduce la palabra hablada del canal sensorial acústico al óptico y así logra una superación (conservación) de las distancias en el tiempo y en el espacio, superación que está fuera de las posibilidades de la palabra hablada. Para la trasmisión de la lengua resulta significativa la capacidad informativa de los diferentes canales sensoriales.

Los códigos de transmisión de la lengua son importantes para las personas que a causa de accidente o por defecto de nacimiento han perdido el canal de percepción óptico o acústico. Los ciegos utilizan el canal táctil (Braille), mientras que los sordomudos tienen que valerse del lenguaje de los dedos.“ (p.15).

5.2. Lengua de señas o lenguaje de signos

Para Rodríguez (2003) “La perspectiva de estudio de un lenguaje de signos gestuales no debe limitarse, por tanto, al sistema de signos en sí, ha de tener en cuenta contextos más amplios que la expresión lingüística, como la cultura y las costumbres de las diferentes comunidades sociales que forman las personas sordas. Es necesario analizar la situación en que se transmiten los enunciados gestuales; su significado debe ser interpretado a través del contexto situacional, es decir, en relación con todas aquellas características que les son pertinentes.” (p.6-7)

5.2.1. Lengua de señas: Objeto de la semiótica

Rodríguez (2003) señala “Los medios que el hombre utiliza para comunicarse son complejos. De acuerdo con el canal utilizado, se manifiestan en expresión verbal y/o en expresión somática.

Las posiciones corporales, los gestos manuales, las expresiones faciales, la expresividad de la mirada, que integran

la expresión somática, pueden tener un valor meramente pragmático, comportamental, es decir, que el cuerpo humano puede ser puesto al servicio de la actividad cognoscitiva para transmitir significados.

Los distintos lenguajes de signos utilizados por unos sesenta millones de personas sordas en el mundo no han sido inventados como sistemas artificiales, no suponen una codificación de segundo grado, sino que se han creado espontáneamente dentro de los grupos de sordos y su uso se mantiene y se desarrolla creativamente, aunque no hayan sido enseñados.” (p.10)

5.2.2. Lengua de señas: Objeto de la lingüística

Según Rodríguez (2003) “La actividad comunicativa del hombre va desarrollándose a partir de unas funciones cuya estructura es progresivamente más compleja y más evolucionada. Tanto los sordos como los oyentes intercambian significados en un proceso creador en el que sus respectivos lenguajes constituyen, sin duda, un recurso simbólico fundamental.

Los gestos manuales de los sordos son «señales comunicativas» (Lyons, 1980: 34), intencionales, ya que se emplean por selección entre diversas alternativas posibles; por tanto, su valor lingüístico es incuestionable; constituyen, como se verá, un estimable apoyo a la tesis de los universales lingüísticos, centrada, hasta el momento, en los lenguajes verbales. Sin duda, la perspectiva de estudio lingüístico se enriquece y se complementa con la atención al funcionamiento de un lenguaje visuo-espacial, tan distinto del lenguaje oral en cuanto al modo de producción y de percepción.” (p.11)

5.2.3. Estructura del signo gestual

Para Rodríguez (2013) “Los signos gestuales que el sordo realiza en sus actos de comunicación se constituyen como código sistematizando un número de rasgos pertinentes con valor distintivo. Así, los actos comunicativos del sordo se fundan en un código o «semia visual directa» -según la clasificación que establece E. Buyssens (1967: 37-40)- en la que se descubren elementos de articulación.” (p.104)

Algunos gestos del alfabeto de la lengua de señas se rigen por los movimientos de la mano, a lo cual Rodríguez señala que “La dirección del movimiento de la mano, se denomina kineprosema -compuesto de los vocablos griegos «movimiento» y «dirigirse hacia». Distinguimos seis kineprosemas fundamentales.” (p.109)

Anade que “Se distinguen seis direcciones fundamentales del movimiento de la mano -kineprosemas-:

- Hacia arriba
- Hacia abajo
- Hacia la derecha
- Hacia la izquierda
- Hacia el frente
- Hacia el cuerpo” (p.118)

5.24. Consideraciones generales sobre la adquisición de los signos gestuales

El lenguaje en general se basa en el modo de adquisición de los primeros gestos, por tanto, Rodríguez (2003) indica que “Los primeros gestos que el niño produce, del mismo

modo que las vocalizaciones, el llanto, la sonrisa, obedecen al placer que experimenta ante personas cuya presencia reconoce y también constituyen la manifestación natural de sus emociones.

Tienen, pues, una función de mantenimiento del contacto establecido y una función emotiva. La utilización de los gestos, llanto, sonrisa, vocalizaciones como medio de contacto constituyen la función fática (Malinowski), la primera que adquieren los niños antes de que puedan emitir o captar una comunicación informativa. Tales recursos, con funciones fática y emotiva, configuran la comunicación preverbal, que dura hasta los siete u ocho meses. Según Morris (1964: 95-96), se trata de signos prelingüísticos que aparecen en la conducta del niño antes de la adquisición del lenguaje verbal. Es la etapa presemiótica en la que el bebé, aun antes de que aparezca el signo, adquiere la posibilidad de comunicarse al descubrir que los simples reflejos que lo llevan a exteriorizarse en gritos o en muecas producen una reacción en su medio humano circundante. Este procedimiento de comunicación sólo tiene un carácter de llamado (E.Alarcos, 1976: 12).

El niño oyente, a partir de los ocho meses empieza a adaptar sus producciones fónicas al medio, es decir, inicia una labor

de selección fónica, gracias a su discriminación auditiva; repitiendo sonidos que oye en su entorno, va configurándose el desarrollo del sistema fonológico. El niño imita y repite gestos corporales (de manos, de cabeza, de tronco) y sonidos. Por otra parte, la comunicación gestual se mantiene a lo largo de toda la vida adulta.” (p.12)

Añade Rodríguez que “El niño sordo, hijo de padres sordos, imita de sus padres los primeros gestos manuales con significado a los ocho o nueve meses; por tanto, antes de que el niño emita las primeras palabras, el niño sordo -en ambiente de sordos- emite los primeros gestos significativos.

En el niño sordo profundo, hijo de padres oyentes, el período prelingüístico o «de balbuceo», es decir, de emisión indiscriminada de sonidos, es más prolongado; la falta de audición le impide la selección de la materia fónica. Su comunicación gestual va evolucionando hasta inventar su propio sistema de signos, que, posteriormente, cuando entre en contacto con un ambiente de sordos, colegio o asociación, adaptará a los que percibe en las personas que utilizan un lenguaje de signos gestuales.” (p.12-13)

5.2.5. Comunicación visual en la lengua de signos

Para Rodríguez (2003) “En el comportamiento lingüístico normal, entre personas oyentes, los signos que desempeñan una función primordial en la reconstrucción de la realidad se apoyan en los sentidos del oído y de la vista. Los órganos del habla tienen una posición preeminente en la transmisión de información entre oyentes. En cambio, cuando el sentido del oído falta, las personas sordas fundamentan el significante de su actuación lingüística en el sentido de la vista. Así, en el comportamiento lingüístico normal entre personas sordas, la función preeminente en la transmisión de comunicación es desempeñada por los órganos de la gestualidad, principalmente por la quinésica manual.

Las diferencias entre la lengua hablada y la lengua de signos derivan, por tanto, de la elección de uno u otro «canal», que, en el caso del sordo está determinada por la deficiencia auditiva profunda. Si la lengua hablada es transmitida por el canal vocalauditivo, la lengua de signos es transmitida por el canal gestual-visual, de aquí la denominación de lengua de signos gestuales, en este contexto, la acepción que damos al «canal» hace referencia al modo de producción y de percepción de los signos.” (p.15-16)

5.26. Alfabeto gestual y dactilología

Rodríguez (2003) indica que la dactilología es, según la clasificación de E. Buysens (1978), “una semía sustitutiva de segundo grado ya que recodifica la escritura, que es, a su vez, semía sustitutiva de primer grado con respecto a la lengua oral.” (p.38)

Añade Rodríguez que “con frecuencia, el sordo en su comunicación recurre a la dactilología, que es una escritura en el espacio: cada letra del alfabeto latino es representada por un gesto realizado con la mano y los dedos.

Los casos en que el sordo utiliza el alfabeto manual son los siguientes:

a) En la designación de algunos conceptos nuevos, que en una primera fase, no cuentan con un signo convenido. Muchos de los signos creados a partir de la dactilología son sustituidos por otros más convencionales; otros se pierden cuando el concepto deja de tener actualidad y no es funcional en el sistema social de los sordos.

b) Para precisar algunos significados en sus relaciones con los oyentes, sobre todo, cuando se trata de expresar antropónimos y topónimos en la comunicación con oyentes, ya que entre los sordos los nombres de personas y los nombres de lugares se expresan con signos propios de su lenguaje.

Por tanto, el alfabeto gestual es, sobre todo, un recurso en la comunicación entre sordos y oyentes, en la que, por otra parte, se observa la constante actividad de extracodificación que realiza el sordo. Normalmente, le basta percibir las dos o tres primeras letras para captar lo que el emisor desea comunicarle.” (p.19-20)

1)Alfabeto visual

5.3. Diseñando para la educación

Debido al gran avance tecnológico mundial, e-learning y los nuevos modelos de enseñanza apoyados en sistemas multimedia, el diseño gráfico ha logrado posicionarse adquiriendo una importante relevancia en aspectos educativos.

Para Batista y Latapie (2011) “Los diseñadores cuentan hoy con nuevas herramientas, formas de trabajo y productos, pero sobre todo, con nuevos escenarios de actuación. Entre estos escenarios destacan los de tipo educativo, es decir, los ambientes virtuales y los sistemas multimedia para el aprendizaje, cuyo uso cada vez es más extendido.” (p.1).

Así mismo, en dichos escenarios de acción en los cuales el diseñador gráfico puede intervenir para beneficio de la educación cabe mencionar a aquellos de carácter impreso, tal es el caso de Signs & Doodles de Alex Solís, el cual se convierte en el primer libro que involucra la ilustración como medio gráfico que brinda un aporte relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de comunicación por medio de señas.

En base a ello se abre una oportunidad para que el diseño muestre su compromiso social, pues, según Chávez (2002) “Hay formas de inserción profesional que no pasan estrictamente por el mercado. Proviene de otro tipo de compromiso, de interés o de posibilidades organizativas de la población, que crean así otro tipo de campo de trabajo al diseñador”, (p.2), siendo sin duda el diseño para la educación una de las áreas más importantes que representan al desarrollo social.

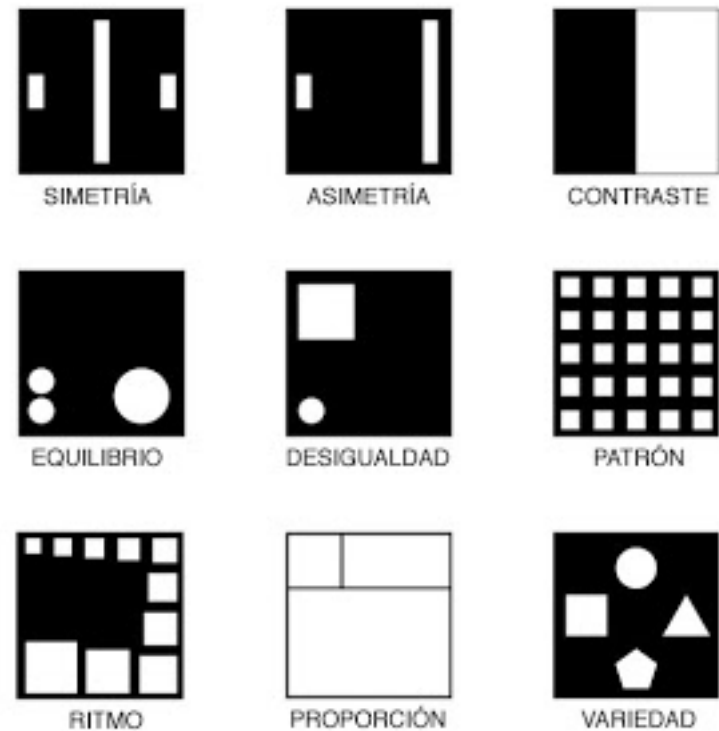
54. Funciones que competen al diseño en el contexto de los entornos de aprendizaje

54.1. Diseño, composición y distribución de elementos visuales

Una de las funciones primordiales del diseño es el manejo de los elementos visuales, por medio del lenguaje gráfico, sus propiedades y disposición que tendrá en el espacio, aspectos de los que se encarga el diseñador gráfico, el cual sobresale por el manejo de dicho lenguaje.

Dondis (2000) el cual afirma que “El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema visual” dado que este proceso tiene fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador. Por ésta razón se debe realizar un análisis detallado y minucioso de los elementos que componen el diseño en cuestión, así como la disposición relativa en el espacio visual que tendrá dependiendo el objetivo que se tenga con respecto al material educativo. Al realizar un material del tipo que éste sea, se debe tener en cuenta los fundamentos del diseño que intervienen también como principios de la composición (balance, equilibrio, simetría,

proporción, contraste, etc.), los cuales siguen siendo aplicados en diversos materiales aun cuando existen requerimientos y condiciones específicas para diseñarlos.” (p.2)

2) *Fundamentos del diseño aplicados como principios de la composición.*

En el diseño del libro “Signs and Doodles” se evidencia el uso de algunos fundamentos del diseño, como el contraste visual aplicado en la fotografía en donde se utiliza un fondo claro

para hacer resaltar el elemento principal: las manos. De igual manera existe una simetría en cada una de las imágenes en donde la mano aparece en posición central. Los colores también juegan un papel muy importante en este material, ya que es evidente la aplicación correcta en cuanto a la paleta de color en las ilustraciones, que permite tanto la armonía, como el balance visual.

Así mismo, Batista & Latapie (2010) señalan que “se debe recordar que los elementos visuales como el color, textura, tamaño, etc., y su ubicación en la composición, general sensaciones específicas en el usuario, como por ejemplo, equilibrio - tensión o reposo - estrés, lo cual puede favorecer o inhibir el proceso de aprendizaje. No obstante, el diseño de un material educativo no cuenta con reglas absolutas para su desarrollo, lo cual no significa que deban ignorarse los principios de la composición y del lenguaje básico del diseño educativo.” (p.3)

5.2. Diseño y planificación de la carga cognitiva

Así como los principios compositivos resultan importantes en el diseño educativo, el diseñador gráfico debe saber realizar materiales que permitan un aprendizaje efectivo. Según Batista y Latapie (2010) “Los procesos cognitivos en el aprendizaje se activan mediante estímulos sensoriales que el medio gráfico provee al usuario, actuando primero sobre la memoria sensorial, para posteriormente hacerlo sobre las memorias a corto plazo y a largo plazo, lo cual podría producir una sobre carga cognitiva en el usuario y de esta manera el aprendizaje se convierte en inefectivo.

Finalmente el diseñador actúa como intérprete del mensaje educativo, cumpliendo la función de mediador entre el docente y el alumno. Los aspectos fundamentales a la hora de diseñar son principalmente comprender el funcionamiento de la mente y la memoria del ser humano, así mismo el diseñador debe saber de qué manera procesa la información su grupo objetivo, para ello debe existir contacto con dicho grupo objetivo y de ser necesario realizar encuestas que le orienten a conocer los métodos de aprendizaje que debe tener claros al momento de diseñar.” (p.14)

54.3. Funcionalidad y usabilidad

Para Batista y Latapie (2010) “La usabilidad se refiere a la forma como están distribuidas las partes del diseño, es decir, la composición, lo que en materiales educativos se traduce a la composición. (p.9)

Por otra parte, Batista y Latapie citan tanto Vilchis (1998) como a Rodríguez (2006) ya que para ellos “el diseño implica la configuración o definición de la forma de un objeto con la finalidad de que cumpla adecuadamente una función específica y atender así una necesidad previa.” (p.9)

Todo objeto diseñado, material o inmaterial, de carácter físico o virtual, debe ser funcional, así como garantizar la comodidad y seguridad al usuario. Así como los objetos poseen una capacidad para ser utilizados, llamada usabilidad, en el diseño gráfico el área educativa representa otra de las áreas de acción en las que interviene el diseñador.

Se deben considerar métodos para poder evaluar el nivel de usabilidad, esto permitirá orientar mejor el diseño hacia el grupo objetivo y mejorar la calidad de la composición.

La ilustración es una de las principales herramientas del diseñador en el desarrollo de materiales para la educación, además de aportar a la calidad de la composición, ayuda a que el grupo objetivo se identifique, comprenda y se interese más por los temas.

Gutiérrez (2004) indica que “ Las imágenes o ilustraciones, como quiera llamárseles, constituyen un componente fundamental en todo material educativo, independientemente de que sea destinado a la educación formal o a la no formal, a la educación escolarizada o a la educación abierta o a distancia, de adultos o de niñas y niños en edad escolar, y ya se trate de materiales impresos o digitales. Las ilustraciones se vienen empleando desde la aparición de la imprenta en el siglo XV, por lo que llama poderosamente la atención que las sigamos utilizando de manera tan errática e ineficaz en nuestros materiales educativos casi 600 años más tarde.” (p.23).

5.5. La comunicación visual como lenguaje

El siglo XX se ha caracterizado por el estudio teórico de las relaciones entre el lenguaje visual y verbal. Muchas son las corrientes teóricas, las cuales se fundamentan en un estudio del signo gráfico utilizando herramientas extraídas de la lingüística general, sin embargo, son adaptadas al conocimiento profundo de la imagen, las partes que la componen y relaciones.

Para Ferrer y Gómez (2013) “Las imágenes son unidades que representan al lenguaje visual, al igual que las palabras pertenecen al lenguaje escrito. Actualmente en los países industrializados el consumo de imágenes día a día de un ciudadano es muy elevado, viéndose afectados por una cultura globalizadas, ya que todos los seres humanos están constantemente en un proceso evolutivo con lo que leen y como éste intervienen en su vida todas las imágenes que perciben. Una imagen no es neutra, cada cual transmite emociones, sensaciones, sentimientos y conocimientos.

En un mundo regido por una sociedad en donde los medios de comunicación son de alto componente visual, por ejemplo,

la televisión, periódicos con alto porcentaje publicitario, sumado a la comunicación visual que se percibe en las calles, revistas, etc., es sumamente importante conocer la naturaleza de la imagen como medio de comunicación. Si se entiende el funcionamiento y propósito de las imágenes y su lenguaje, la capacidad de análisis aumenta, así como el conocimiento para saber utilizarlas con un mejor criterio como diseñadores.” (p.7-8).

5.5.1. El lenguaje visual

Según Dondis (1985) “El lenguaje es, sencillamente, un recurso comunicacional con que cuenta el hombre de modo natural y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura hasta la alfabetidad, hasta la lectura y la escritura. La misma evolución debe tener lugar con todas las capacidades humanas involucradas en la previsualización, la planificación, el diseño y creación de objetos visuales.” (p.10).

Para Wong (2011) “El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a

la organización visual, que pueden importar a un diseñador. Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y sensibilidad a las relaciones visuales son más importantes, pero una prolija comprensión de ellos habrá de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual.“ (p.41).

5.5.2. ¿Lenguaje visual o verbal?

El lenguaje visual para el ser humano es aprendido de manera intuitiva, por lo cual resulta mas sencillo aprender a “leer” imágenes que leer un texto escrito.

Ferrer y Gómez (2013) señalan que “La imagen y su significación son más accesibles en un primer nivel de reconocimiento e interpretación. Se ha dicho que es más “universal” porque podría traspasar las fronteras lingüísticas y las diferencias educativas. Lo que se puede constatar es que hay más conexión (semblanza icónica) entre una representación visual y la realidad que entre esta realidad y su representación verbal.“ (p.7)

5.5.3. Gramática visual

Ferrer y Gómez (2013) indican que “Trasladar literalmente el análisis gramatical del lenguaje verbal al “lenguaje visual” es realmente difícil. Entre otras cosas, porque nuestro cerebro no procesa de la misma manera una imagen que un mensaje escrito y/o hablado. A pesar de todo, hay conexiones de especial importancia entre ambos lenguajes. Por eso, se puede afirmar que la hipótesis de la existencia de un lenguaje visual con su propia gramática resulta ser una vía útil y fértil que permite analizar y experimentar mejor con los diferentes elementos que intervienen en la comunicación y en la expresión gráfica.” (p.8)

Muchos autores han realizado estudios en donde muestra teorías de expresión como “lenguaje visual”, o también “alfabeto visual”, “sintaxis de la imagen”, etc. Aunque en el lenguaje visual no pueden existir equivalencias con el lenguaje verbal, no pueden ser considerados literales, sí se acorda la existencia de una “gramática visual”, la cual cuenta con reglas y estructuras propias que pueden ser identificadas, de la misma forma que un ser humano identifica el lenguaje musical o el matemático.

5.5. El acto comunicativo

De acuerdo a Ferrer y Gómez (2013) “Uno de los rasgos fundamentales de la relación entre el lenguaje verbal y el visual es su carácter comunicativo común. Toda imagen permite ser comprendida como un mensaje en el interior de un proceso comunicativo, el cual se rige por un esquema convencional en el que un emisor hace llegar un mensaje (codificado) a un receptor a través de un canal, que tiene como objetivo final la respuesta del receptor. El lenguaje verbal y el visual tienen una misma función: comunicar.” (p.9)

Así mismo, Ferrer y Gómez (2013) indican que “Cualquier código es un sistema de signos. A fin de que la comunicación sea efectiva, tanto emisor como receptor tienen que conocer el mismo código, si no, no se entenderán. Todos los semiólogos comparten el hecho de que lo más importante en la comunicación no es en absoluto el mensaje en sí mismo, sino que emisor y receptor compartan el mismo código, es decir, por muy bien que redactemos, dibujemos, diseñemos un mensaje concreto, si utilizamos un código equivocado dicho mensaje no se entenderá, y, por lo tanto, su finalidad se convertirá en nula. De cómo entendemos y transmitimos los mensajes se ocupa la teoría de la información y la comunicación”. (p.10)

5.6. El signo gráfico: definición y componentes

5.6.1. El signo

Ferrer y Gómez (2013) señalan que “el signo lo podemos definir como aquello que hace referencia a otra cosa (referente); es la materia prima del pensamiento y, por lo tanto, de la comunicación. Un signo se interpreta. Los signos los podemos encontrar en las palabras, las imágenes, los sonidos, los actos y/o los objetos. Los signos no tienen ningún significado por sí mismos, nosotros les damos un sentido cuando los interpretamos.

Un signo se crea (del referente) y se le da un sentido, éste es interpretado (descodificado). Para tener significado se tiene que interpretar.

Vemos que los signos se crean de forma diferente según sea la sociedad que los forme, pero hay un denominador común en todos los signos y sociedades: la necesidad de comunicar. Por eso utilizamos diferentes formas de representaciones simbólicas: una cosa nos ayuda a mostrar, comunicar, otra diferente.” (p.17)

Por otra parte Ferrer y Gómez, agregan que “El signo es una unidad de representación. Una imagen, pues, es un signo y, por lo tanto, una unidad de representación del lenguaje visual.” (p.25)

5.6.2. Teoría diádica del signo: significado - significante

Ferrer y Gómez (2013) indican que “Ferdinand de Saussure (1857-1913) ofreció una “diádica” o modelo en dos partes del signo. En su definición, el signo está compuesto por:

- Un significante, la forma que toma el signo.
- El significado, el concepto/idea que representa.

El signo es el conjunto que resulta de la asociación del significante con el significado. La relación entre el significante y el significado se denomina “significación”. Puede haber muchas relaciones diferentes entre un significante y un significado. Un mismo significante puede tener varios significados, y a la inversa: puede haber varios significantes para un mismo significado.

3) Ejemplo de un signo gráfico según la dicotomía significante/significado de Saussure

Con el término vino, un mismo icono (la copa de vino) puede tener varios significados, dependerá del contexto:

Significante: imagen icónica de una copa de vino.

Significado:

- Si la vemos en la señalización de un supermercado nos significa sección de bebidas.
- Si la vemos impresa en una guía turística significa lugares para salir y de ocio.
- Si la vemos en una guía informativa de la salud nos significa drogodependencias, alcoholismo.
- Si la vemos estampada en una caja de cartón nos indica qué cara tiene que ir arriba y cuál tiene que ir abajo y significa que

no se tiene que girar. Además, también significa que la caja contiene vidrio en su interior, y por lo tanto es frágil y hay que manipularla con cuidado.” (p.18-19).

Así mismo, Ferrer y Gómez (2013) señalan “Saussure cree que el lenguaje tiene que ser estudiado como un fenómeno social, un sistema estructurado (por eso se le considera el origen del estructuralismo). De este modo, formalizó en parte la aproximación básica para el estudio del lenguaje, introduciendo la división entre significado y significante.

El significante es interpretado comúnmente como la materia (o cosa física) del signo –una cosa que se puede ver, escuchar, tocar, oler o degustar. Como lingüista que era, utilizaba ejemplos de los sistemas de signos del lenguaje hablado y escrito, con referencias al lenguaje de los sordomudos. Además, formuló la diferencia entre habla y lenguaje, como la del hablar de cada persona determinada frente al sistema subyacente de la actividad de hablar. Las bases sentadas por Saussure han permitido aplicar estos principios, no sólo al lenguaje hablado y escrito, sino también al lenguaje visual.” (p.21).

5.6.3. Importancia de la imagen como signo en el aprendizaje

Para Dondis (1985) “La primera experiencia de aprendizaje en un niño se realiza a través de la conciencia táctil. Además de este conocimiento manual, el reconocimiento incluye el olfato, el oído y el gusto en un rico contacto con el entorno. Lo icónico (la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente fuerzas ambientales y emocionales) supera rápidamente estos sentidos.

La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para comprender el entorno y reaccionar ante él; la información visual es el registro más antiguo de la historia humana.” (p. 13-15).

Según Rodríguez (1992) “La educación visual y plástica comprende tanto aspectos perceptivos, como expresivos, contribuyendo ambos al desarrollo del proceso de comunicación que se establece a través del lenguaje visual y más concretamente del mundo de las imágenes.

La percepción que podíamos definir , en un sentido amplio, como la capacidad que nos permite recibir e interpretar mensajes, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia y la formación de conceptos.” (p.1)

5.7. El proceso de comunicación visual

Para Ferrer y Gómez (2013) “En toda acción comunicativa intervienen siempre una serie de sujetos y conceptos que posibilitan este intercambio. Podemos encontrar varios modelos teóricos que estudian a fondo los entes de la comunicación.” (p.37)

5.7.1. Mensaje: elementos que lo componen

Ferrer y Gómez (2013) indican que “En base al modelo que propone E. Shannon para que la comunicación sea completa y efectiva se debe partir del emisor, el cual actúa como responsable y quien tiene la voluntad de transmitir el mensaje al receptor. Tanto emisor como receptor mantienen una relación dialéctica, siendo el emisor quien tiene la responsabilidad de condicionar su mensaje, basado en el contenido y forma, en función del público a quien va dirigido, y viceversa, el receptor responde en función a la naturaleza del mensaje.

El medio de la comunicación que se da entre emisor-receptor se llama canal, y de él depende las características concretas del mensaje.

Finalmente, el código como conjunto de leyes y convenciones establecidas entre emisor y receptor facilitan la comunicación adecuada, en la cual debe compartirse un mismo código, de lo contrario la comunicación resulta ineficaz.” (p-37)

Ferrer y Gómez (2013) señalan que “La comunicación de un mensaje siempre se transmite a través de un canal, pero estas transmisiones no son siempre impermeables al entorno, y pueden ser distorsionadas o alteradas, de manera intencionada o no. Por ejemplo, sabemos que el lenguaje, ya sea hablado o escrito, está en constante evolución, y, por lo tanto, algunos significados cambian, se transforman o se pierden con el paso del tiempo.

El destino de un mensaje no siempre es lo mismo que tenía previsto de entrada el emisor, es decir, si un mensaje es interpretado correctamente se puede afirmar que ha llegado a su destino, pero a veces se puede alterar durante el recorrido, ya sea por la propia calidad del mensaje, ya por alguna ambigüedad, error en la transmisión (sea o no intencionado),

etc. Se puede decir que nuestra capacidad de descodificar un mensaje depende en gran medida de nuestras capacidades y conocimientos intelectuales. Cuanto más sepamos sobre hechos, historia, cultura, sociedad... más y mejor podremos interpretar los mensajes, y a la inversa.” (p.38)

5.1.2. Planos de significación en la comunicación visual: denotación y connotación

De acuerdo a Ferrer y Gómez (2013) “En base a lo planteado en los estudios semióticos de Louis Hjelmslev, un mensaje cuenta con dos planos de significación dentro de la comunicación visual, siendo ellos la denotación y connotación. Por otra parte, Roland Barthes señala que la comunicación visual va más allá de esta dualidad y añade el sistema metacognitivo, el cual apoya a extraer otros significados, más abstractos que pueden atribuir a la significación de los signos, dependiendo del contexto.

El plano de significación denotativo de una imagen hace referencia al elemento descriptivo, es decir, a los significados que pueden percibirse de manera directa. El plano de

significado connotativo por su parte, expone una imagen junto a sus significantes implícitos, los distintos sentidos adicionales que pueden percibirse según la experiencia previa del receptor, es decir, la interpretación basada en la lectura de la imagen. El aspecto connotativo en la percepción de la imagen resulta más subjetivo ya que depende de la experiencia del receptor, por ello el plano de significación puede variar considerablemente.

Barthes en su escrito *Retórica de la imagen* (1964) señala que “hay un primer nivel de identificación de la escena y/u objeto representada, donde el lector percibe líneas, colores, formas, textos; sin embargo, se trata de un nivel virtual porque cualquier persona tiene un saber inherente, propio, culturalmente establecido, y éste se implica en la interpretación final de la imagen.” (39-40)

5.7.3. El receptor: target o público objetivo

Por otra parte, Ferrer y Gómez (2013) señalan que “Un buen conocimiento del público objetivo es esencial para obtener un éxito comunicativo.

Establecer y conocer al público a quien va dirigido un mensaje o producto resulta esencial para conseguir una comunicación eficaz. Habrá que determinar qué características sociales, culturales y/o individuales del segmento de población designado tienen, con el fin de adaptar el mensaje, sus contenidos, la interfaz a utilizar, el diseño que hay que crear, etc. Los autores del mensaje y/o del producto, ya sea multimedia o de diseño publicitario, tienen que ser capaces de conocer al máximo las expectativas y características de su público objetivo.” (p.41-42)

Se deben conocer las características de la gente a quien va dirigido el material es muy importante, ya que la inadecuación podría suponer una carencia de atención y por lo tanto la disfuncionalidad. Es así como surgen nuevos códigos de comunicación que pueden ser creados tanto por diseñadores como por los usuarios a partir de un proceso fluido y espontáneo.

5.8. Registros comunicativos y tipologías de la imagen

5.8.1. Cultura visual

Una de las funciones primordiales del diseño es el manejo de los elementos visuales, por medio del lenguaje gráfico, sus propiedades y disposición que tendrá en el espacio, aspectos de los que se encarga el diseñador gráfico, el cual sobresale por el manejo de dicho lenguaje.

Para Gubern (1994) “La sociedad donde vivimos es una sociedad de la información, caracterizada por una clara densificación visual. Podemos decir que, actualmente, estamos formando parte de una cultura visual: hay una gran cantidad de imágenes. Este hecho se ha denominado iconosfera”. (p.154)

En el ámbito anglosajón nace una nueva expresión denominada visual culture, la cual define a una nueva disciplina de carácter interdisciplinario con el objeto de estudiar los aspectos de la cultura en donde intervienen las imágenes. Ferrer y Gómez (2013) argumentan que “La densidad de los mensajes visuales

que nos rodean en el mundo occidental resulta, en muchos casos, excesiva. Estamos acostumbrados a no retener determinados mensajes visuales, a pesar de que los vemos. Se han trivializado las imágenes por culpa de su abundancia. ¡La cultura visual contemporánea resulta paradójicamente invisible! La saturación de información que vivimos, ya sea visual o no, desvía la atención del público o de los usuarios.

Frente a la facilidad de acceso a los mensajes visuales, se impone la tarea de seducción y atracción de la mirada. Una composición gráfica acertada, el uso de estrategias retóricas, la facilitación en la interactividad y usabilidad o el conocimiento profundo del target son sólo algunos de los elementos sobre los que se basa una comunicación visual efectiva.” (p.63)

5.8.2. Niveles de formalidad

Ferrer y Gómez (2013) señalan “Si en nuestra cultura son centrales los mensajes y contenidos de tipo visual, resultará igualmente básico el uso y tratamiento oportunos de las imágenes.

Cada situación comunicativa requiere un nivel de formalidad diferente, adecuado al usuario, la función y el mensaje global. El tratamiento gráfico de la información permite establecer diferentes niveles de formalidad.”

El nivel de formalidad o informalidad de una imagen se mide en base a los requerimientos de una determinada situación comunicativa. Cabe resaltar que no siempre es apropiado utilizar un nivel demasiado formal en la imagen, es decir, un alto grado de orden, coherencia / línea gráfica, equilibrio compositivo, depuración estética, arte final y acabados muy cuidadosos. Así mismo producir informalidad puede ser más complicado que el hecho de producir formalidad.

Ferrer y Gómez (2013) indican que “La impresión de formalidad o informalidad depende, completamente, del entorno comunicativo. Ningún elemento gráfico es neutro. Hay unas marcas de informalidad y formalidad presentes en los productos gráficos, y éstas nos transmiten unas sensaciones totalmente subjetivas.” (p.64)

5.8.3. Tipologías de la imagen

Establecer una clasificación única y cerrada acerca de los distintos tipos de imágenes es imposible, así mismo, es posible utilizar diversos criterios para identificarlas: medio de producción (dibujo, pintura, grabado, fotografía, cinematografía, etc.), su función social (cartelismo, publicidad, arte, etc.) o las características técnicas (color, blanco y negro, proyectadas, impresas, etc.) entre otros. Partiendo de ello, se pueden obtener diversas clasificaciones, las cuales incluso pueden convertirse en contradictorias.

Para Ferrer y Gómez (2013) “Es posible citar cuatro tipologías genéricas de la imagen, según el objetivo e intencionalidad que persiguen y el motivo por el que se han creado.

1. Expresiva - Quiere comunicar estados de ánimo, concepciones subjetivas. Se hallan en las representaciones propias de la historia del arte, los dibujos e imágenes hechos con total libertad. Son imágenes originales, con un alto componente creativo.
2. Informativa - Intencionalidad de dejar constancia de un hecho verídico; son producidas para registrar una realidad. Tienen

una función claramente informativa y explicativa. Resulta habitual el uso de códigos de representación estandarizados para conseguir un mayor grado de verosimilitud y legitimidad. Imágenes de fotografía de prensa, retratos, audiovisuales-documentales.

3. Persuasiva - Se basa en el objetivo prioritario de modificar, alterar los criterios o estado ideológico o anímico del público receptor. La publicidad sería su campo de acción más popular. En esta tipología de imagen es muy importante valorar cómo se establece la relación con el espectador. Se caracterizan por ser imágenes con un gran impacto visual, con una estética muy cuidada. Se complementan con textos y otros recursos audiovisuales para transmitir mejor el mensaje.

4. Narrativa - Hay una voluntad de contar una historia, de ilustrarla, de representar una determinada estructura dramática. Serían ejemplos claros de ello los cómics, los story-boards y las imágenes cinematográficas, así como las ilustraciones relacionadas con narraciones literarias o informativas.” (p.64-65)

5.9. Fotografía

5.9.1. Historia y concepto

Así como puede ser contada una historia a partir de una ilustración, la fotografía de igual manera brinda esta posibilidad, ya que, a partir de ella se puede no solo relatar una historia, si no, regresar en el tiempo reviviendo momentos que quedan plasmados para siempre.

Según Fontcuberta (2013) “Fotografiamos para afirmar lo que nos complace, para cubrir ausencias, para detener el tiempo y, ilusoriamente, posponer la ineludibilidad de la muerte.” (p.11).

Langford (1999) señala que “El 19 de agosto de 1839 se anunció en Paris que Louis Deguerre había descubierto un procedimiento de “fijar la imagen de la cámara obscura por la acción de la propia luz”. Había desarrollado un material fotosensible adecuado capaz de registrar una imagen directa.

Aunque el proceso era bastante primario y exigía la exposición de una película a la luz durante media a una hora, causó un tremendo impacto. Se disponía ya de un medio de reproducir

paisajes, retratos y otros temas sin necesidad de pinceles ni de habilidad.

Aún habían de pasar cuarenta años hasta que las fotografías hicieran acto de presencia en las páginas de los libros y periódicos, lo que ocurrió mucho antes de que el cine y la televisión hicieran de la imagen algo cotidiano. Estamos actualmente tan acostumbrados a la presencia de la fotografía que difícilmente podemos apreciar hasta qué extremo ha ampliado y transformado nuestra visión del mundo. Sin la fotografía, nuestro conocimiento del mismo seguiría limitado al paisaje situado ante nuestra vista.

La fotografía es una herramienta científica y documental de primera importancia, y un medio creativo por derecho propio. Nos ha permitido, por ejemplo, entablar un contacto casi directo con otros países y culturas, proporcionando imágenes detalladas de cosas que por lo general no podemos ver.” (p.8)

5.9.2. Composición y manejo

Para McWhinnie (2004) “El proceso mental que se inicia al colocarnos la cámara delante del ojo, puede llevar segundos, minutos, horas o incluso días, pero es la clave de una composición satisfactoria. Cuando nos enfrentamos a una escena debemos discernir cuál es la función de cada uno de los elementos en la fotografía que queremos, si facilitan o dificultan dicha fotografía. El éxito o el fracaso de una fotografía viene determinado por la combinación de estos elementos y su coherencia en el encuadre.” (p.61).

Así mismo, Fontcuberta indica que “La composición es la manera en que todos los elementos dentro de la imagen se encuentran organizados, es la estructuración de la imagen. En la fotografía es importante mencionar el encuadre: forma en que, a través del visor de la cámara, el fotógrafo selecciona y decide de qué manera será la composición.” (p.12).

Por otra parte Fontcuberta cita a Berger (1998) el cual señala que “Una imagen se convierte en lo que es de acuerdo a cómo mantiene unidas las cosas: la composición.” (p.29).

Para Birkitt (1994) “La composición fotográfica es la estructuración de elementos gráficos en una escena para

expresar un mensaje visual y crear una cierta impresión sobre quien la mira. Este proceso puede ser deliberado, intuitivo e incluso inconsciente.” (p.76).

La composición en la fotografía difiere de la composición utilizada en ilustración, ya que el fotógrafo no comienza con un “lienzo” en blanco, cuenta con un visor antes de tomar la fotografía. Su habilidad consta de ordenar los elementos de forma coherente y decidir cuáles incluir u omitir, así como el ángulo que utilizará.

5.9.3. La fotografía como ilustración

Sanmiguel (2003) indica que “La importancia de la técnica fotográfica en la reproducción de las ilustraciones en tres dimensiones llega hasta el punto de adquirir todo el protagonismo del trabajo creativo. La selección de objetos, su disposición y la iluminación a la que están sometidos queda a menudo en el límite que separa la ilustración del bodegón fotográfico. Éste es un campo fronterizo, visitado a menudo por los profesionales contemporáneos. Los resultados pueden tener una fuerza gráfica muy intensa y ser, desde el punto de

vista de la forma y el color, tan creativos como otros tipos de ilustraciones.” (p.81).

5.10. Ilustración

5.10.1. Concepto

Para Dalley (1992) “El objetivo de todo arte visual es la producción de imágenes. Cuando estas imágenes se emplean para comunicar una información concreta, el arte suele llamarse ilustración.” (p.10).

Según Zeegen (2009) “La ilustración tiene el poder de captar una manera de ser, un punto de vista.” (p.86)

Así mismo Zeegen comenta sobre la importancia de la unión entre diseño gráfico e ilustración, diciendo que “Por muy poderosa que sea la ilustración como forma de comunicación, sin el diseño gráfico no podría sobrevivir. El diseño gráfico comunica, persuade, informa y educa. Cubre una vasta gama de aplicaciones publicitarias y si consideramos el alcance y las posibilidades de la disciplina es importante recordar que toda comunicación visual ha nacido de esta práctica.” (p.87)

Durán (2005) plantea que “Podríamos definir la ilustración como una imagen narrativa particularmente persuasiva. Su

lenguaje, con sus elementos, códigos, sintaxis y propiedades secuenciales, está plenamente capacitado para transmitir mensajes narrativos completos y eficaces. La narratividad de la ilustración difiere de la del texto en su grado de concreción y de interiorización receptora. Su función es comunicativa, y existen diversas maneras de comunicarse mediante la ilustración que forman órbitas cognitivas en la esfera de nuestra mente.” (p.239)

Así mismo, Durán añade que “No dudamos en afirmar que la comunicación que se establece entre emisor y receptor a través de la ilustración es una comunicación narrativa, argumental, secuenciable y además, dotada de una singular elocuencia. Para la mayoría de los educadores, las cualidades más apreciadas en un trabajo de ilustración dentro del libro infantil son su capacidad de significación inmediata y evidente, su poder de persuasión y su eficacia en vistas a la comprensión e interpretación del relato.

Nuestro concepto interior de lo narrado es lo que se hace evidente en un trayecto comunicativo que surge del interior (la mente) hacia el exterior (la realidad) y no del exterior hacia el interior. Mediante esta deuda con la figuración, la

ilustración se convierte en memoria, memoria colectiva. Y en esa vertiente de «vehículo de la memoria» es especialmente adecuada para la sociabilización de la infancia, es decir, para su educación.” (p.240)

Por otra parte, Durán (2005) cita a Vernon-Lord (1997) quien añade “La ilustración es un arte instructivo: ensancha y enriquece nuestro conocimiento visual y la percepción de las cosas. A menudo interpreta y complementa un texto o clasifica visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. Las ilustraciones pueden explicar el significado mediante esquemas o diagramas o exponer conceptos imposibles de comprender mediante una manera convencional. Pueden reconstruir el pasado, reflejar el presente, imaginar el futuro o mostrar situaciones imposibles en un mundo real o irreal.” (p.240)

5.10.2. Composición y manejo

Hall (2011) señala que “La composición constituye la ordenación de las formas en el plano del cuadro. Estas

formas pueden ser figurativas o abstractas, tener color o ser monocromáticas; además pueden integrarse en sistemas de perspectiva o ser simples, pero han de estar ordenadas de un modo coherente que satisfaga a la vista. En términos generales, existirá también una variedad de formas y escalas, pues la diversidad es la clave para crear imágenes que comuniquen algo.” (p.48).

5.10.3. Elementos principales

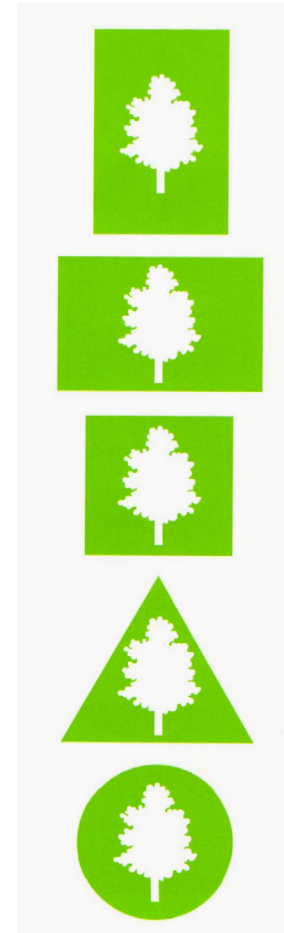
Por otra parte, Hall (2011) señala que “Por lo general, en la composición predominan cuatro elementos principales, los cuales están contenidos dentro de las formas básicas del cuadrado, el círculo y el triángulo.

- El elemento vertical: derivado del cuadrado, dirige la vista desde la parte superior a la inferior del plano del cuadro en una línea recta o interrumpida.
- El elemento horizontal: es también derivado del cuadrado, y dirige la vista de la parte izquierda a la derecha del plano del cuadro en una línea recta o interrumpida.

- El elemento diagonal: derivado del triángulo, dirige la vista de una esquina del plano del cuadro a otra, por ejemplo, desde la esquina inferior izquierda hasta la superior izquierda del plano del cuadro (o viceversa).

- El elemento circular: derivado del círculo, dirige la vista alrededor del plano del cuadro en un movimiento curvo o circular.” (p. 48).

Hall (2011) puntualiza “Desde el punto de vista de la composición, estos elementos funcionan bien en conjunto, pero también pueden producir un gran efecto cuando uno de ellos se convierte en predominante dentro de una composición.” (p.48).

4) Elementos principales que predominan en la composición.

5.104. Teorías principales de la composición

Además de que en una ilustración se deben tener en cuenta los elementos de composición principales, también es importante conocer las teorías de composición, aunque para ellas no existan normas establecidas, cabe resaltar que en el diseño de materiales editoriales estas teorías resultan fundamentales para llevar a cabo un material no solo logre comunicar, si no que sea funcional.

Hall (2011), indica que “Se han definido una serie de enfoques con respecto a la composición, los cuales han sido Concebidos durante años por artistas, teóricos, matemáticos y filósofos, y que pueden ser muy útiles, sobre todo si se desea infundir a la imagen una determinada calidad. En este apartado se tratarán tres enfoques: la composición simétrica, la composición asimétrica y el recorte.

La composición simétrica: Este tipo de composición sitúa el foco principal de la imagen dentro del centro del plano del cuadro, y se basa en que ambos lados de la imagen sean similares. Aunque la mirada tiende a permanecer en el centro (la simetría no invita a que el ojo se mueva), este enfoque ha sido utilizado con gran efecto, sobre todo en el género de

los retratos, en los que una composición simétrica aumenta la intensidad de la mirada del sujeto. El empleo de la simetría sirve para crear una composición directa y estática.

5) *Composición simétrica aplicada a la ilustración*

La composición asimétrica: Existen algunos intentos por abandonar completamente un enfoque ordenado de la composición en favor de uno más intuitivo.

Por ejemplo, como desarrollo de sus ideas acerca del cubismo, en una época en la que la fotografía ya estaba sólidamente establecida, Picasso y Braque fracturaban sus composiciones en un intento de reflejar el modo en el que vemos.

6) *Composición asimétrica aplicada a la ilustración*

Estos artistas señalaron que recopilamos información a una velocidad vertiginosa, ya sea con una mirada a la pupila de alguien, un primer plano de la textura del cabello o la humedad de los labios, al igual que invertimos tiempo en movernos alrededor de un objeto, componemos una impresión global.

Dado que abarca una amplia variedad de enfoques para crear una imagen, una composición asimétrica es sencillamente aquella que no emplea la simetría. Se trata de un enfoque que contribuye a generar una composición dinámica y vibrante.

El encuadre: Fundamentalmente el encuadre sirve para aumentar o reducir una imagen a fin de centrarse en una parte de ésta y conferir dramatismo. Al no mostrar la imagen completa, el recorte a menudo constituye un estímulo para la imaginación del espectador y ayuda a intensificar la parte que se visualiza. Se utiliza con mucha frecuencia en el cómic, al igual que el concepto del punto de vista, es decir, la descripción del drama desde el punto de vista primordial en el desarrollo del primer lenguaje cinematográfico, y en muchos sentidos hace referencia a ese lenguaje siempre que se utiliza.” (p. 50-51)

El encuadre también es utilizado como método de composición en la ilustración, como por ejemplo en la imagen (7) en donde mediante la disposición descentrada del globo el ilustrador Nick White (2008) invita a que la mirada del espectador se mueva al rededor del plano del cuadro.

7) Composición con encuadre aplicado a la ilustración.

5.10.5. El color dentro de la imagen

Según Hall (2011) “A lo largo de los años se ha llevado a cabo un valioso y extenso trabajo, tanto artístico como científico, sobre el color. El científico pionero Isaac Newton (16342-1727) dividió el haz de la luz blanca en siete colores individuales de la luz. A principios del siglo XIX, el escritor alemán Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) publicó la obra: Teoría de los colores, en la que atribuyó a cada color un valor numérico de acuerdo con su intensidad visual; desarrolló así un sistema que permitió a los artistas organizar los colores en sus correctas proporciones con el objeto de lograr una armonía visual.

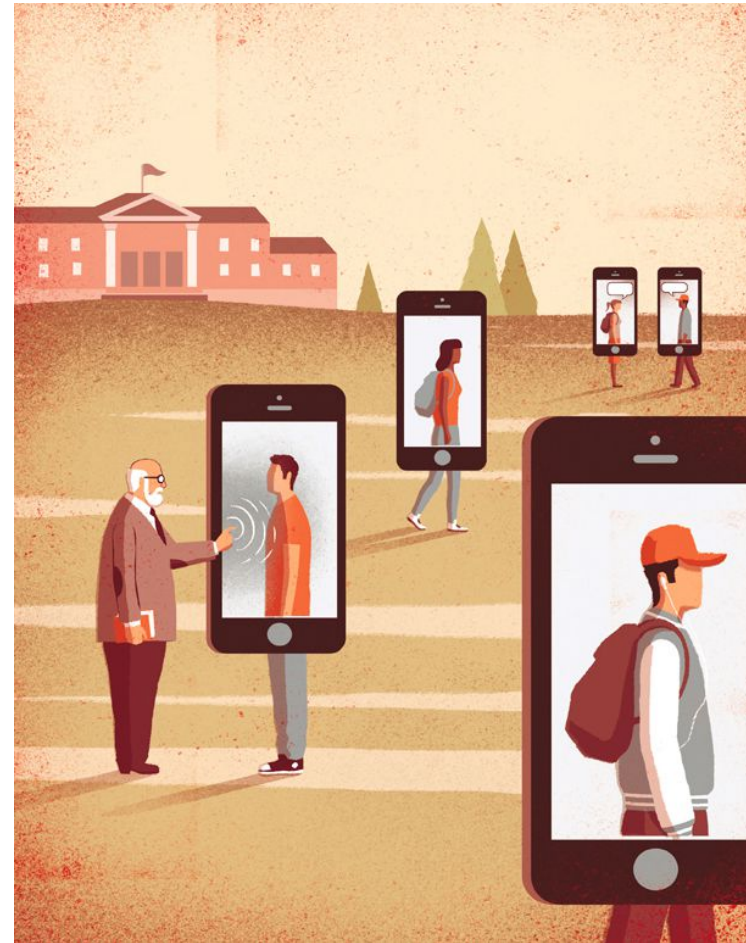
Para el ilustrador, lo más importante al trabajar con el color es comprender las distintas relaciones que se dan entre los colores cuando se combinan en el plano del cuadro.” (p.52).

5.11. Tipos de ilustración

5.11.1. Ilustración conceptual

Sanmiguel et. al. (2003) define a la ilustración conceptual como “Aquella que no está obligada a ceñirse a los datos proporcionados por un texto, un argumento literario o una información, sino que desarrolla una idea personal nacida de las consideraciones que hace el ilustrador acerca del tema que se propone ilustrar.

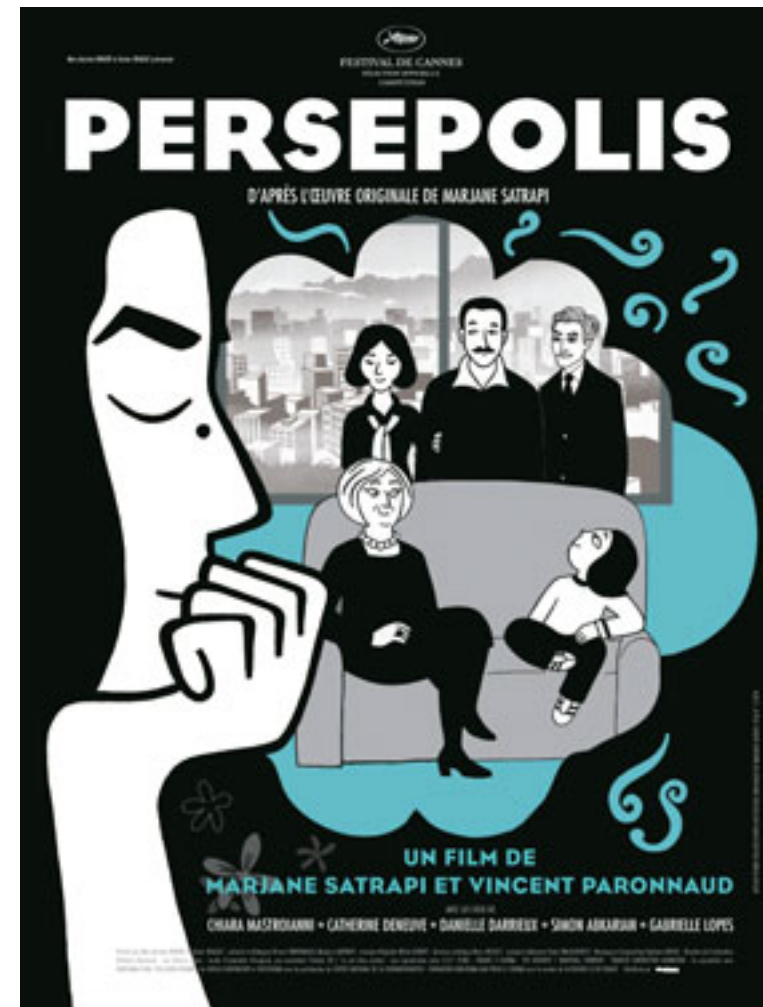
La ilustración conceptual es esencialmente creativa y buena parte de su éxito radica en la originalidad del estilo del ilustrador. Una ilustración conceptual representa ideas generales y no hechos en particular. Una imagen conceptual debe ser gráficamente atrevida y captada con mucha rapidez, pero no tiene que condicionar la lectura ofreciendo un enfoque demasiado personal. Sea cual fuere el estilo del ilustrador, debe tener calidad gráfica (algo distinto y mucho más específico que la calidad pictórica o artística en general). La ilustración conceptual crea un clima de lectura o da expectativas al lector acerca de lo que puede encontrar en el texto, además de ofrecer un atisbo general del contenido.” (p.10).

8) Ilustración conceptual

5.1.2. Ilustración narrativa

Sanmiguel et. al. (2003) señala que “Aunque la mayoría de las ilustraciones conceptuales pueden considerarse narrativas, existen géneros de ilustración cuyo cometido es mostrar un suceso o secuencia de sucesos según un guión literario o de tipo cinematográfico (humor gráfico, cómic, animación, etc.). Hay una larga tradición de relatos donde las ilustraciones han alcanzado tal profundidad que resulta difícil imaginar esas historias sin las imágenes que las acompañan. Las narraciones clásicas son siempre una tentación para los editores por lo que respecta a sus posibilidades de ilustración, pero la tarea es arriesgada: el lector tiende naturalmente a figurarse la apariencia de los personajes y la fidelidad al detalle nunca puede obviarse; la reconstrucción de una época histórica pasada constituye también una obligación, lo cual implica a un arduo trabajo de investigación y reconstrucción. Por lo general se prefiere ilustrar obras contemporáneas.” (p.10).

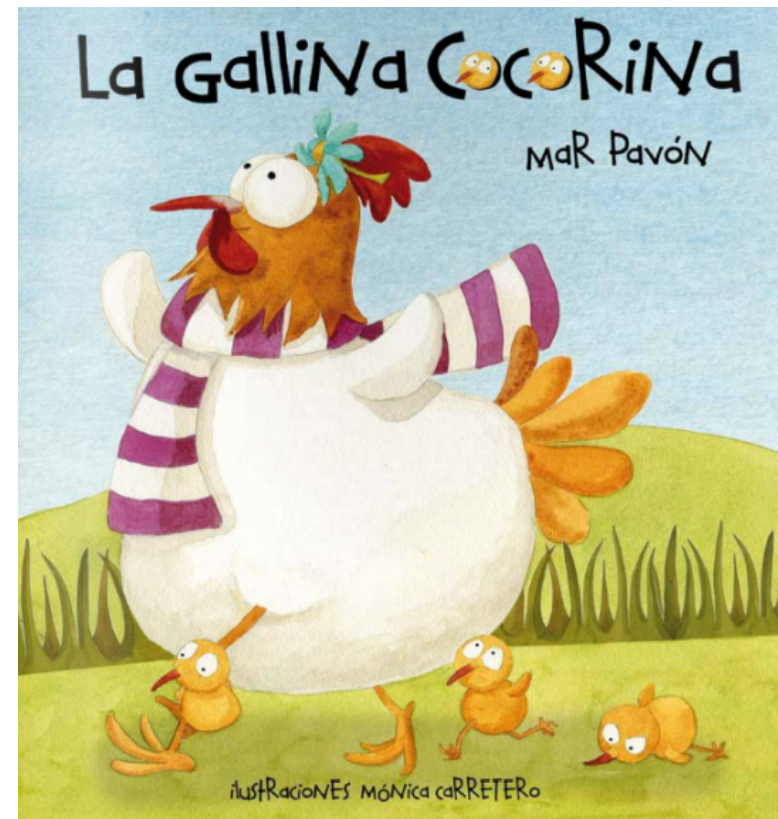
9) Ilustración narrativa

5.1.3. Ilustración infantil

De acuerdo a Sanmiguel et. al. (2003) la ilustración infantil es muy distinta a la orientada a un público adulto, existen muchos tipos de libros infantiles, desde los argumentos más esquemáticos que se dirigen a niños de muy corta edad, hasta aquellos que cuentan con narraciones bastante elaboradas, además de los libros pedagógicos infantiles y juveniles, cuyas ilustraciones requieren tanta documentación como las más exigentes ilustraciones técnicas.

Así mismo señala que “La ilustración infantil abarca un inmenso campo en el que cuenta la edad del público a que va dirigida. Puede decirse, en general, que estas ilustraciones deben proporcionar una interpretación clara y legible del tema o argumento, siempre en consonancia con el tipo de obra (narrativa, pedagógica, de actividades, etc). Deben complacer a los niños, si bien no son ellos los consumidores directos de esas ilustraciones, sino los padres, ni tampoco lo que encargan la ilustración, sino los editores. No obstante, no deben mostrar condescendencia hacia los pequeños; todo lo contrario, tienen que tomar en serio las reglas del juego argumental que propone la publicación y buscar los resortes gráficos que atraigan la atención hacia ellas. También deben

ser atractivas para los adultos, quienes leen estos libros y son, en realidad, quienes los compran. Normalmente, el ilustrador de publicaciones infantiles suele estar especializado en ellas y posee un estilo versátil que encierra las claves de esta disciplina.” (p.12).

10) Ilustración infantil

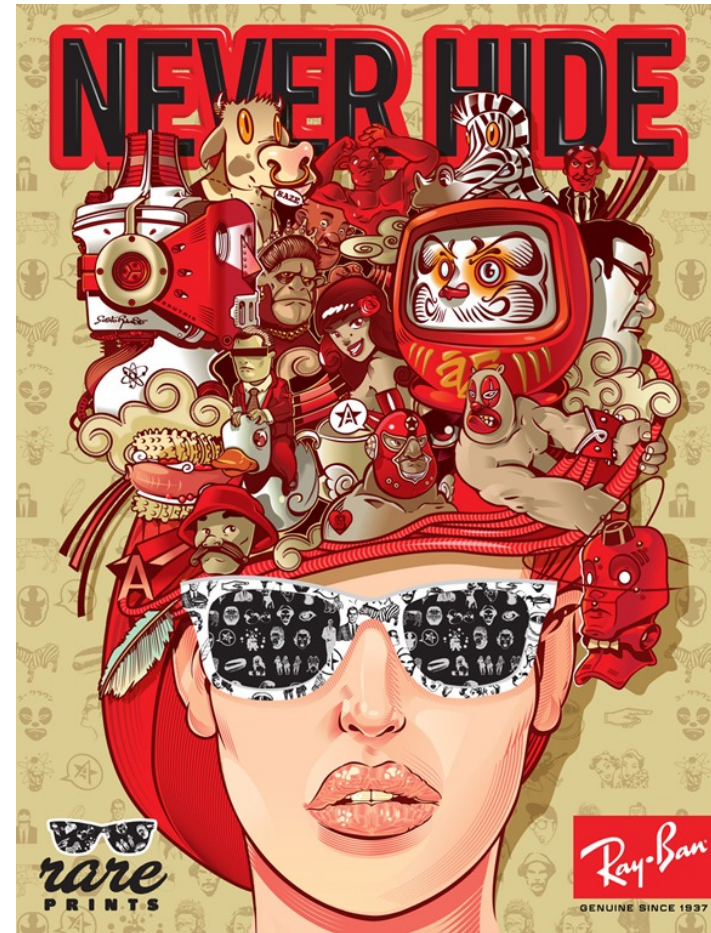
5.114. Ilustración publicitaria

En cuanto a ilustración publicitaria, Sanmiguel et. al. (2003) indica que “Está destinada a acompañar o dar forma y personalidad a una marca comercial o un producto, o también a anunciar un acontecimiento. Muchas veces lo que la distingue del resto de ilustraciones es una simple cuestión de formato. En cualquier caso, lo fundamental de la ilustración publicitaria es, su inmediato y eficaz impacto visual.” (p.13).

Por su parte, Zeegen (2009) puntualiza en que “El trabajo en este sector de la industria sigue siendo difícil de comprender para muchos, pero es innegable el poder de atracción que le rodea. Para aquellos ilustradores que raramente se apartan de los encargos editoriales, y trabajan permanentemente sobre un lienzo de un tamaño no superior a la de una hoja de papel, la oportunidad de crear una imagen que deberá funcionar visualmente en una valla de cincuenta y dos piezas es un reto innegable.” (p.101).

Henry Obasi (2003) ilustrador publicitario, señala “Trabajar con una gran marca me da la oportunidad de mostrar mis dibujos a todo el mundo y eso eleva mi categoría como ilustrador, ya que empiezo a ser reconocido en las arenas de la cultura

popular. Quiero que la gente vea mi trabajo y aprecie hasta el último detalle.” (p.105).

11) Ilustración publicitaria

5.11.5. Ilustración editorial

Para Zeegen (2009) “El trabajo editorial es una vertiente fundamental de la ilustración.” (p.88). Así mismo comenta que “El mayor reto y la parte más divertida del trabajo de un ilustrador consiste en entender el tema de un texto y resolver su interpretación visual. En un período relativamente corto, los ilustradores deben convertirse en expertos en el tema que están ilustrando.” (p.90).

Hall (2011) señala que “La ilustración editorial contemporánea aprovecha que la imagen puede comunicar algo más rápidamente que la palabra. La imagen divide para el lector los potencialmente estresantes bloques de texto y cuenta una historia de una forma más penetrante y sucinta que una fotografía de archivo. Funciona, además, como una invitación general para que el lector se conecte con la página.” (p.80).

En una entrevista para el libro Ilustración, de Hall (2011), Sarah Hebershon, directora de arte del periódico británico The Guardian, indica que “La ilustración editorial debe funcionar como un gancho visual, debe ser lo primero que llame la atención del lector en virtud de su fuerza visual, su ingenio o la intrigante historia que narre. La ilustración también debe

resumir la idea central de la historia y poder ser comprendida en segundos; otros detalles de la ilustración podrán aparecer a medida que el lector conecte con el artículo. Debe funcionar como una imagen independiente, así como en conjunto con el titular y el artículo.” (p.80).

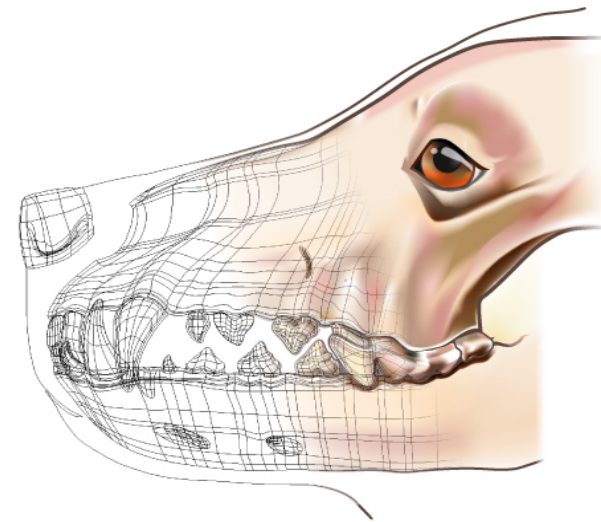

12) Ilustración editorial

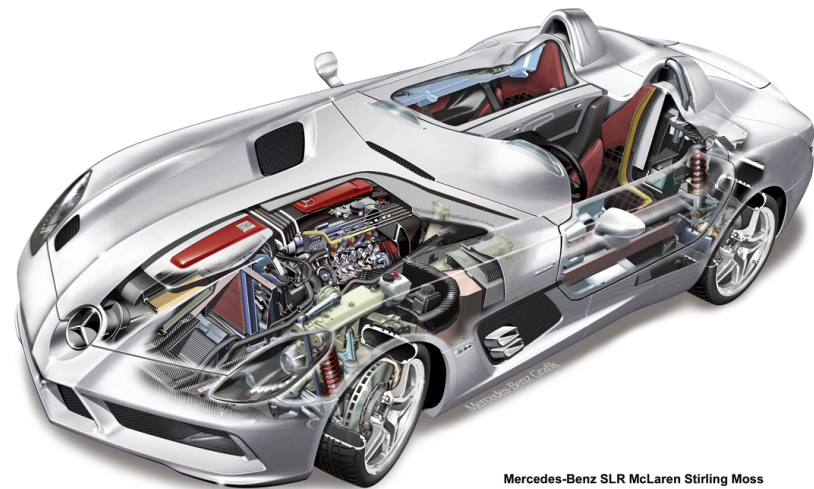
5.11.6. Ilustración científica y técnica

Para Zeegen (2009) “La ilustración científica y técnica es uno de los medios más efectivos de exponer una información precisa y detallada acerca de temas que requieren un importante apoyo visual. Es uno de los campos en que los avances de la reproducción fotográfica no ha conseguido desbancar el trabajo del ilustrador gráfico. Los adelantos de la técnica y de las ciencias en general exigen representaciones claras que sean verdaderamente útiles como referencia fiable del mecanismo, los componentes y las funciones específicas de una máquina, un organismo o un sistema natural. En la actualidad, los medios informáticos constituyen una ayuda inestimable para el profesional, pero todavía se siguen empleando medios tradicionales en los que cuenta más la pericia del ilustrador que la potencia de un ordenador.

Este tipo de ilustraciones exigen del profesional un perfecto dominio del dibujo realista, así como de los diferentes sistemas de representación a escala y en perspectiva. A estas destrezas básicas hay que añadir una actitud rigurosa y metódica en la realización del trabajo y cierto talento gráfico para encontrar la presentación más adecuada y atractiva del tema.” (p.98).

13) Ilustración científica

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss

14) Ilustración técnica

5.12. Técnicas de ilustración

5.12.1. Acuarela

Sanmiguel et. al. (2003) señala que “La acuarela es el medio pictórico más funcional entre todos los emplean los ilustradores. Su manejo es sencillo, no requiere muchos utensilios y permite un alto grado de detalle, al tiempo que facilita el coloreado de grandes superficies con una factura y un acabado de calidad.

15) Ilustración realizada a acuarela

Además, la acuarela puede ser combinada con otros procedimientos, como el pastel, los lápices de colores o el gouache cuando se desea matizar, contrastar o dar coloraciones especiales a la ilustración. Para trabajos laboriosos y pormenorizados la acuarela resulta el medio ideal, el más cómodo y fiable.” (p.30).

5.12.2. Acrílico

Según Sanmiguel et. al. (2003) “La pintura acrílica es el más moderno de todos los procedimientos pictóricos. Se comenzó a utilizar hacia 1930 y desde entonces el número de artistas que trabajan con ella ha ido en aumento, hasta el punto de convertirse en la gran competidora del óleo. Gran parte del éxito obtenido por los colores acrílicos se debe a que permiten todo tipo de acabados imaginables: opacos, transparentes, satinados, texturados, terrosos, etc. Trabajando con ellos es posible conseguir desde los efectos de más estricto realismo hasta los acabados más expresionistas e imaginativos. El acrílico se puede combinar con todas las técnicas que tengan el agua como aglutinante, además de técnicas secas como los lápices pastel o los de colores.” (p.66-67).

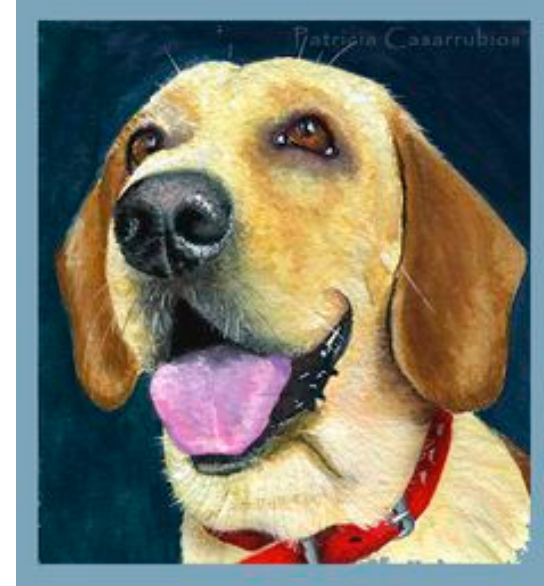

16) Ilustración realizada en acrílico

5.12.3. Gouache

Hayes (1980) indica que “El gouache es una acuarela opaca. Es distinto de la pintura transparente sobre papeles brillantes, pues se puede pintar con gouache y aplicando campos lisos, con líneas precisas, pero normalmente se utiliza para producir un efecto de pinceladas con un flujo espontáneo. Al igual que

la acuarela, su medio es la goma arábica, aunque muchos gouaches modernos contienen plástico. El medio está ampliado con pigmento blanco, que hace opaca la pintura.” (p.47).

17) Ilustración realizada en técnica gouache

5.12.4. Lápiz

Para Hayes (1980) “A través de los siglos los artistas lo han empleado de innumerables maneras. Cualquier definición del dibujo a lápiz resultará probablemente inadecuada ya

que debe incluir muchas concepciones diferentes: desde una descripción tonal sumamente elaborada de un tema concreto hasta una idea plasmada mediante línea. Un lápiz es un medio conveniente y expresivo para desarrollar una composición y para registrar información visual que más tarde podrá traducirse a otro medio.” (p.32).

18) Ilustración realizada a lápiz

5.12.5. Marcador/ Rotulador

Según Sanmiguel et. al. (2003) señala que “En mayor medida que los pintores artísticos, los ilustradores emplean los rotuladores como medio para lograr coloraciones de tono limpio y ajustado, contornos claros y una calidad final fácilmente reproducible por medios fotomecánicos. En la actualidad, las técnicas por ordenador han desplazado a este tipo de aplicaciones; no obstante, los rotuladores continúan ofreciendo interesantes posibilidades al ilustrador creativo cuando se empleando sobre soportes texturizados o en combinación con otras técnicas.” (p.46).

19) Ilustración realizada a marcador

5.12.6. Óleo

Sanmiguel (2003) et. al. indica que “La ilustración al óleo ha sido de forma tradicional utilizada en ilustración por aquellos profesionales que, al tiempo que ilustradores, son también pintores artísticos. Los colores al óleo están compuestos por pigmentos aglutinados en aceite de linaza; esto les confiere una textura muy cremosa y de un poder pictórico incomparable.” (p.72).

20) Ilustración realizada a óleo

5.12.7 Pastel

Sanmiguel (2003) et. al. señala que “El pastel es lo más cercano al color puro, sin intervención de elementos ajenos al pigmento, que es la sustancia colorante básica que incorporan todos los procedimientos pictóricos. Permite coloraciones más profundas y saturadas.” (p.50).

21) Ilustración realizada en crayón pastel

5.12.8. Crayón de madera / Lápiz de color

Para Sanmiguel et. al. (2003) “Los lápices de colores son los utensilios más cómodos y limpios de utilizar. Como complemento de otros procedimientos, resultan casi insustituibles para resolver detalles menudos en ilustraciones de gran formato. Usados como medio exclusivo en una ilustración, sus posibilidades son mucho mayores de lo que denota su apariencia sencilla.” (p.62).

22) Ilustración realizada en crayón de madera

5.12.9. Tinta china

Chávez (2010) indica que “La tinta es una técnica que permite distintos modos de aplicación, tanto en “aguada” como en “puntillismo” o trazo corto, tomando en cuenta que el papel a utilizar es un aspecto muy importante a considerar. Algo maravilloso de esta técnica, es que permite crear efectos interesantes con el uso de la mancha accidental. También permite alternar el trazo continuo con los grises falsos (grises ópticos), que se crean con la superposición de la tinta sobre el papel. (p.1).

23) Ilustración realizada a tinta china

5.12.10. Aerógrafo

Para Sanmiguel et. al. (2003) “Históricamente, el uso del aerógrafo se limitaba al retoque de fotografías y al arte comercial. Pero la gran expansión de los medios visuales y, en particular, de la publicidad, produjo un trasvase de ideas creativas.

24) Ilustración realizada con aerógrafo

El aerógrafo permite pintar mediante un chorro de color, de manera semejante a los aerosoles, aunque con mucha mayor

precisión. El control de ese chorro depende de la presión del aire, y la distancia del aerógrafo al soporte.” (p.102-103).

5.12.11. Digital

Sanmiguel et. al. (2003) establece que “Uno de los campos en los que más se ha dejado sentir la revolución tecnológica de los ordenadores es el mundo de la edición y todo lo que la rodea: manipulación fotográfica, diseño, maquetación, fotocomposición, impresión, etc. El oficio de ilustrador no ha quedado al margen: los ordenadores se emplean cada vez más en la creación de imágenes y, en buena medida, se han revelado como un potente competidor de sistemas tales como el aerógrafo.” (p.120).

Para Zeegen (2009) “Las técnicas digitales permiten una constante redistribución de los elementos en una ilustración, así como el constante retoque y cambio de colores. El resultado final puede ser siempre alterado, por lo tanto, no es un resultado final tan definitivo como sugiere su nombre.” (p.75).

25) *Ilustración digital*

5.12.12. Técnicas mixtas

Zeegen (2009) comenta que “La ilustración no es una disciplina limitada al uso de medios específicos y el ilustrador siempre ha sido libre para explorar un gran variedad de medios, creando imágenes a partir de cualquier cosa o sobre cualquier material que pueda parecer apropiado.

No es raro encontrar en una imagen creada por un ilustrador contemporáneo una combinación de muchos medios digitales, analógicos, tradicionales y fotográficos.” (p.72).

26) *Técnica mixta: Fotografía e ilustración*

Por su parte Diez (2014) opina que “El término técnica mixta, se refiere a la técnica de utilizar dos o más técnicas artísticas

como dibujo, óleo o collage, combinadas en una única obra. Aunque cada una de las técnicas es versátil en las manos de un artista con talento, añadir diferentes técnicas puede dar a una obra una mayor sensación visual y una riqueza de texturas. Los artistas que trabajan la técnica mixta pueden mezclar acrílico y óleo, grabado y collage o dibujo y fotografía. En algunas ocasiones la mezcla de técnicas son muy resaltadas, mientras que en otras ocasiones esta diversidad de medios puede aparecer velada e inapreciable a primera vista. Mezclar técnicas ofrece a los artistas posibilidades infinitas para la creación artística.” (p.1).

Lucas Levitan

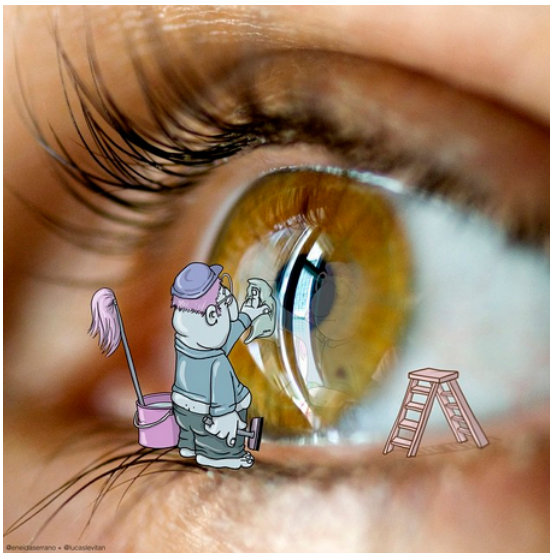
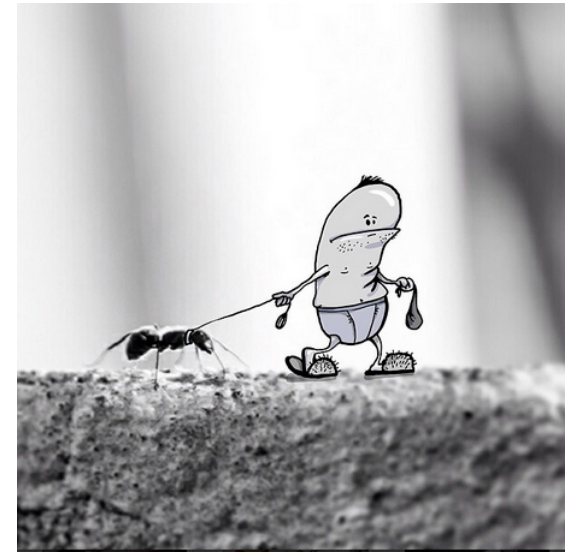
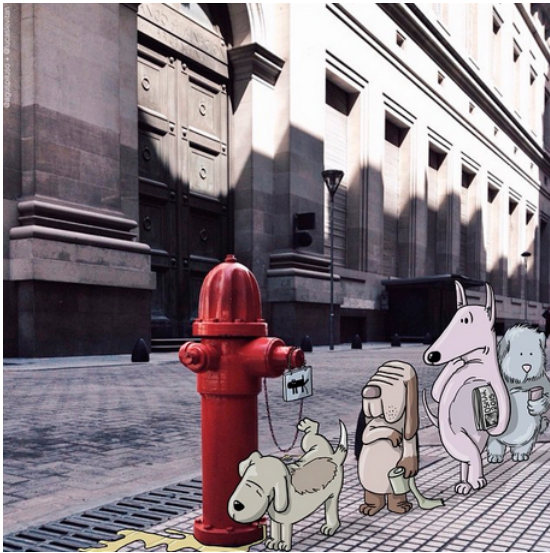
www.facebook.com/lucaslevitan

<http://lucaslevitan.com/>

[instagram.com/lucaslevitan](https://www.instagram.com/lucaslevitan)

Acerca del autor

Artista multimedia, ilustrador y director de cine nacido en Porto Alegre, Brasil, actualmente vive en Londres, Reino Unido. Su inspiración la encuentra en situaciones de la vida, convirtiendo objetos cotidianos en escenas interesantes mediante el uso de técnica mixta dada por medio de la fusión entre ilustración y fotografía, lo cual aporta nuevos significados para contar historias más elaboradas con un alto grado de riqueza visual. Lucas Levitán ve el mundo con un pequeño giro a la realidad e intenta cambiar la percepción de las personas de una manera graciosa e inesperada.

Fuente de imágenes: <http://lucaslevitan.com/>

El gran manejo de técnicas mixtas de Lucas Levitan al mezclar la fotografía e ilustración.

Entrevista a Lucas Levitan “Cómo invadir tu fotografía”

Autor: Sitta, Giorgio.

Tipo de comunicación: Entrevista personal

Fecha: 2 de Febrero, 2015.

Fuente: Pixarthinking

(<https://www.pixartprinting.es/blog/como-invadir-tu-fotografia/>)

Sitta (2015) recientemente realizó una breve entrevista a Lucas Levitan para conocer algunas particularidades de su trabajo, como de dónde nació la idea del “hurto” de imágenes, principalmente tomadas de otros usuarios de Instagram para adecuar sus personajes generando una verdadera “invasión fotográfica”, la cual tiene como resultado magníficas composiciones visuales, en donde sus personajes interactúan no solamente en paisajes fotográficos, lo hacen también con personas en distintas situaciones de la vida cotidiana que presentan dichas fotografías.

¿Cómo surge el proyecto?

“La Invasión Fotográfica es un “cross-over” de mis pasiones principales: la ilustración y la fotografía. Empecé ilustrando mis propias fotografías, pero poco después caí en la cuenta de que podría resultar interesante combinar mi trabajo con el de amigos y otros fotógrafos. Escogí Instagram como “coto de caza” en el que localizar las imágenes que iba a utilizar como escenario de mis creaciones (siempre cito la fuente: a mis “víctimas” de Instagram). Paseo por Instagram dejando que sean las fotografías las que me capturen a mí. No solo me inspiran la calidad del fotógrafo o la totalidad de su galería, sino también la capacidad para sorprenderme de la imagen. Entonces provoqué una impactante interacción con estos usuarios “robándoles” sus imágenes. Y utilizo el término “robar” en lugar de “seleccionar” porque explica mejor la filosofía del proyecto: al no pedir permiso conservo mi independencia y la del fotógrafo. La autorización falsificaría tanto el trabajo del autor como mi propio trabajo. El elemento sorpresa es fundamental. También evito invadir las imágenes que me aconsejan directamente los usuarios. Recibo un montón de sugerencias, pero prefiero sentirme libre y escoger otras distintas, quizá del perfil del mismo usuario que me envía la sugerencia.”

¿Qué te inspira la "invasión"?

“Todos mis diseños se basan en imágenes que he escogido. La imagen en sí misma inspira invasión. Raramente procedo al contrario, es decir, buscando imágenes que satisfagan las necesidades de una idea que ya tengo en mente. También estoy pensando en desafiar a la gente a hacer fotografías que puedan ser utilizadas como escenarios y que funcionen exactamente como tengo pensado. No sé si esta táctica funcionaría, pero estoy dispuesto a probarla.”

¿Alguna de tus “víctimas” se ha puesto en contacto contigo? ¿De qué manera reaccionan?

“Nunca he recibido ninguna queja. Al contrario, todos están contentos con el resultado, tanto que he establecido amistad con algunos de estos usuarios de Instagram. Espero que la gente considere mis acciones como una forma de “hurto respetado”, ya que siempre procuro crear una relación entre mi diseño y la fotografía. Mi intención no es la de superar al fotógrafo, sino combinar las dos historias, la suya y la mía.

Cada vez más personas me siguen tanto a mí como a mi trabajo, y estoy muy contento con el resultado y la ayuda que me ofrecen.”

Análisis

Por medio de la mezcla entre ilustración y fotografía, Lucas Levitan logra aportar nuevos significados al contar una historia, generando composiciones capaces de cambiar el argumento de lo que puede ser percibido en la imagen. El uso de ilustración le permite dotar de narrativa visual a cada una de las imágenes, realizando así una increíble mezcla de realidad y fantasía.

Así como Levitan menciona en la entrevista, “una imagen por sí misma inspira invasión”, es así como convierte cada una de las imágenes en lienzos los cuales acompañados de ilustraciones brindan un giro total al contexto de la narrativa visual presentada por medio de la técnica mixta.

ShaoLan Hsueh

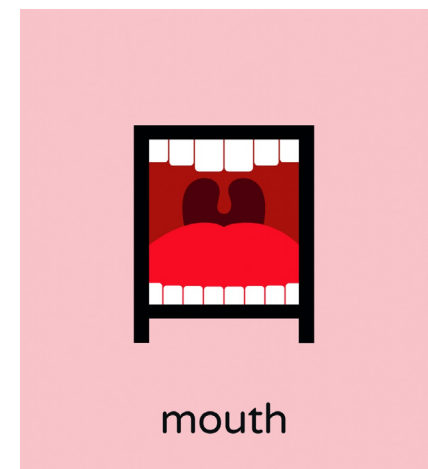
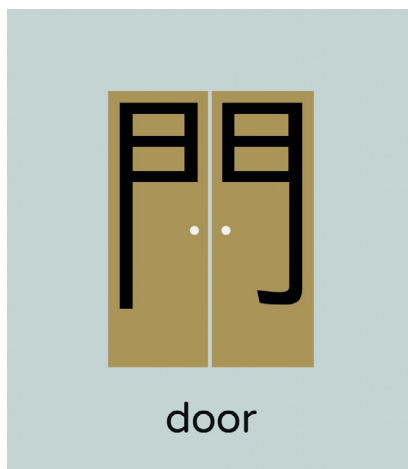
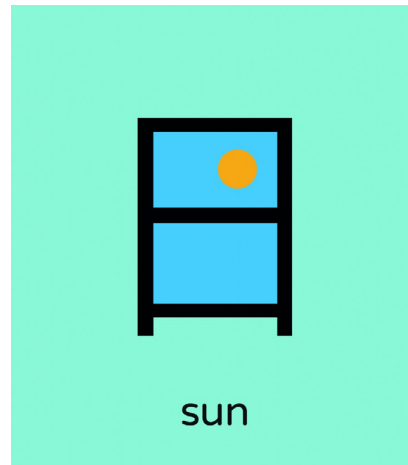
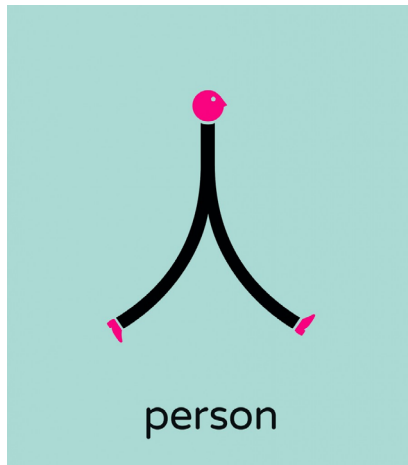

<https://www.facebook.com/shaolan.hsueh>

<http://chineasy.org/>

Acerca de la autora

Fundadora de PASIA Inc, organización de gestión de suministros estratégicos para empresas, ShaoLan nacida en Taipei y con residencia actual en Londres, Reino Unido; cuenta que con el material Chineasy su principal objetivo es derribar la muralla de la lengua China y permitir que las culturas orientales y occidentales se comuniquen libremente. Mientras estudiaba un MBA, escribió cuatro libros de software los cuales se convirtieron en los más vendidos, siendo galardonada con el premio “libro del año” en Taiwán.

Fuente de imágenes: <http://chineasy.org/basics/classes.aspx>

Chineasy permite aprender el idioma chino de manera fácil por medio del reconocimiento de personajes a través de ilustraciones.

Análisis

Chineasy es un recurso muy novedoso para la enseñanza, logra fusionar la simbología del idioma chino con las ilustraciones en representación de cada símbolo por su significado. Este novedoso método de enseñanza el cual adapta la ilustración a los símbolos de éste idioma permite transmitir de una manera eficaz el contenido, permitiendo al estudiante crear una asociación mental cada una de las ilustraciones con su respectivo símbolo en representación de su significado. En aspectos de composición, es interesante cómo se logra adaptar cada figura al símbolo correspondiente, así como por medio del color se crea un balance y armonía visual capaces de establecer un punto focal en el símbolo.

Como consecuencia este recurso visual permite un proceso de absorción de información similar al del libro “Signs & Doodles”, en el cual, por medio de la asociación dada a partir de la narrativa visual de la historia la cual dirige la atención hacia la manera adecuada de realizar el gesto, así como la asociación entre cada animal en representación de su respectiva inicial, se logra no solo memorizar con mayor facilidad, si no facilitar el aprendizaje.

7.1. Entrevistas

Guía de entrevista

Licda. Laura Sánchez

Área de apoyo: Ilustración

1. Antes de comenzar, podría contarme un poco acerca de su carrera como diseñadora gráfica e ilustradora.

Soy diseñadora gráfica egresada de la Universidad Rafael Landívar. El tema de la ilustración nunca lo vi como un tema obvio en mí porque yo separaba arte de diseño, había hecho arte desde pequeña y luego estudié diseño. En el año 2,004 aproximadamente, se me presentó un proyecto en donde me pedían que ilustrara un tema sobre trata y tráfico sexual comercial de niñez y adolescencia tratado a través de valores, pensé si no puedo contrato a alguien. De esta manera fue la primera vez que hice la fusión de mezclar la estética del arte, en el sentido que tenía de arte

dentro de diseño y a partir de ese momento se convirtió en una característica de mi forma de diseñar, ya que en el diseño yo incorporo la estética del arte hecho a mano no de manera digital, aunque utilizo medios digitales para mejorarlo. Al salir de la Universidad trabajaba en temas de medio ambiente y comenzaba a involucrarme más en temas de derechos humanos, de eso hace 20 años más o menos.

2. ¿Cuándo comenzó a llamarle la atención la ilustración?

Yo no miraba la ilustración en un contexto puramente de responder a una necesidad, si no lo veía como una consecuencia de la introducción del arte dentro del marco del diseño, el arte respondiendo a necesidades particulares, entonces en ese sentido no podría separar cuando porque desde pequeña dibujo y estoy involucrada en alguna disciplina del arte por mi familia. Tal vez se podría decir que comencé a ilustrar a partir del 2,004 cuando realicé el proyecto mencionado anteriormente.

3. ¿Cuánto tiempo le dedica a sus ilustraciones?

En un sentido práctico y útil para un estudiante, comercialmente dentro del medio, se debe ser buena administradora del tiempo y los recursos, se debe dedicar cierto tiempo al trabajo por el cual se cobra, pero no es esa una realidad para muchas personas. Puedo decir que me encanta lo que hago, me involucro, me apasiona pero si es una parte importante de mi trabajo la ilustración y el arte, puedo diseñar y conceptualizar pero la gente me busca ya que el carácter mi diseño lo da en gran parte la ilustración, por lo tanto lógicamente el tiempo que le dedico es bastante.

4. ¿Ha realizado materiales orientados a la educación?

Sí, materiales para el Ministerio de Educación, además por muchos años trabajé con una organización dedicada a la niñez y adolescencia trabajadora. PAMI es el nombre de la organización, la cual ejecuta un proyecto llamado “Semilla Panajachel”, yo daba talleres de arte en el proyecto, así que viajaba con regularidad. PAMI diseñó un programa y modelo educativo basado en terminar la primaria en un plazo de cuatro años, cuando normalmente se termina en seis, debido a las necesidades particulares

de la niñez y adolescencia trabajadora. Se desarrolló el material educativo para los cuatro años, correspondiente a modelos educativos autorizados por el Ministerio, pero no las ediciones de lujo que muchos colegios tienen, era una producción de bajo presupuesto pero muy bien creada, coordinada, concebida para estas necesidades particulares.

5. ¿Cómo define el papel del diseñador gráfico en el desarrollo de materiales orientados a la educación?

El diseño se trata de humanidad, un diseñador o diseñadora debe entender el significado de humanidad, que el diseño se trata de las personas y que a ellas va dirigido el material. Para nosotros como diseñadores es importante ponernos en el lugar de los demás, que tengamos realmente la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas, de nuestros interlocutores o interlocutoras, para lograr conectar con la gente y ponernos en su lugar con respeto.

6. ¿Por qué considera importante la ilustración en el desarrollo de materiales educativos?

Precisamente ahora estoy participando en un proyecto

de educación, me entrevistaron hace un par de días, es un proyecto de USAID, dicho proyecto tiene con objetivo educar y formar a padres y madres para que puedan acompañar la educación de sus hijos o hijas, aún sin ellos saber leer y escribir. Considero entonces importante la ilustración, precisamente porque si no sabemos leer estrictamente textos podemos leer las imágenes. En los casos en donde una persona no sabe leer, la ilustración es prioritaria, por el contrario en los casos en donde la persona si sabe leer, la ilustración puede ayudar a visualizar lo que una historia cuenta, homologando la historia o puede abrir las puertas para crear una historia paralela o darle un contenido ulterior. Así mismo la ilustración da pistas o abre un camino para la imaginación.

7. ¿Cree importante que el diseñador gráfico conozca los estilos de aprendizaje para el desarrollo de materiales educativos?

Yo siempre he creído que no está demás que nos formemos, nos eduquemos y aprendamos para hacer mejor nuestro trabajo, pero lógicamente al igual que cuando creamos un material para determinado grupo objetivo, las formas y estilos de aprendizaje nos dan pistas para hacer algo

más asertivo. Sí es importante, desde luego que lo es, y nosotros vamos dándole la medida de importancia que queremos de acuerdo a nuestro sentido de hacer las cosas mejor. Además mientras mejores bases se tengan, se logra garantizar un mejor resultado o un mejor acercamiento a quienes nos estamos dirigiendo, lo que al final se convierte en nuestra responsabilidad como diseñadores. Debemos recordar que la educación nos abre puertas en este universo.

8. ¿Ha desarrollado materiales educativos orientados a personas con discapacidad?

Que yo recuerde no específicamente. Creo que el término correcto es personas con capacidades especiales, no personas con discapacidad, pero aun así sería bueno buscar la terminología más correcta. Aunque no recuerdo haber hecho algo específicamente orientado a personas con capacidades especiales todo lo que hago contempla diversidad étnica, cultural, etaria, genero, diversidad sexual, es decir muchas de las organizaciones y personas para las cuales trabajo también me buscan por eso, porque ya son años de aprender esto, entonces lo tengo incorporado, ilustro y diseño contemplando todos los aspectos.

9. ¿Considera que las personas con discapacidad auditiva pueden tener una percepción distinta en cuanto a los elementos visuales?

Honestamente con una base científica no lo sé, pero sí puedo decir que toda nuestra percepción, es recibir información a través de los sentidos, entonces no creo que se vea limitada, pero si alterada de alguna forma, no digo limitada ya que puede ser que funcione de otra manera.

10. ¿Qué aporte considera que brinda el libro Signs & Doodles en el diseño para la educación?

Creo que es una manera muy refrescante de presentar el material, estuve viendo las ilustraciones, como la del zorrillo y la morsa, me parecen muy refrescantes, creo que quita la seriedad y dramatismo con el que se realiza este tipo de materiales por personas que a veces no cuentan con la sensibilidad o la naturalidad para trabajar y abordar estos temas. Uno de los aspectos más importantes del libro es que la ilustración llama la atención por lo divertida, por lo audaz y su capacidad de adaptarse a un signo, más que la seriedad de ver únicamente una fotografía.

11. ¿De qué manera considera que la ilustración ayuda a que las personas se identifiquen con los temas de un material educativo?

La ilustración en un contexto más amplio, ofrece un abanico de ideas que el texto no da, a menos que sea una ilustración científica que deba apegarse a un contenido. Otro factor importante es que todo depende del ángulo de la historia que se ofrezca, también depende de la construcción ya que uno dibuja muchas veces inconscientemente, incluso la figura humana cuando no es muy estricta, se termina dibujando algo parecido a uno mismo, no por ego, sino porque es la referencia que más se conoce, entonces lógicamente por eso la ilustración es importante ya que enriquece y complementa el contenido.

12. ¿Actualmente cuál es la importancia de las imágenes en el lenguaje visual?

Complementa lo que de alguna u otra manera no podemos leer o percibir, aunque es importante entender que una ilustración o una imagen está muy sujeta a un contexto cultural, social e histórico y también a veces, por ejemplo personas de un mismo núcleo social, con una educación similar, edad y contextos familiares similares, no se logran

entender hablando español porque cada uno se construye una manera diferente de comunicación, entonces como logramos comunicarnos.

13. ¿Qué papel juega el lenguaje visual en el diseño gráfico?

Quienes ilustramos o quienes ilustran también lo hacen inconscientemente desde todo su universo imaginario que ha sido construido también por medio de una historia personal, pero precisamente el lenguaje visual es lo que podría ayudar a acercarnos o incluso a distanciarnos.

14. ¿Qué importancia tiene la ilustración en la comunicación?

En el caso de quienes no pueden leer, la importancia es obvia, pero en un contexto general, la ilustración ayuda a decodificar el contenido de la historia en imágenes entonces de alguna manera ofrece una interpretación de la realidad.

La ilustración decodifica el contenido, los códigos que tenga y el significado que proporciona leer un texto, ayudando a

descomponer el contenido en otros factores que amplían la experiencia de la lectura o de la comunicación.

15. ¿Por qué puede considerarse a las imágenes e ilustraciones signos visuales?

Por lo mismo, la ilustración permite decodificar el contenido y poder transmitir ideas precisas, dotando de significado al contenido textual. Es fundamental conocer como una persona comprende los signos y códigos visuales según su entorno cultural, especialmente en un país como el nuestro con veintiún lenguas mayas distintas.

16. ¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta para que la ilustración funcione como canal de comunicación entre el diseñador y el grupo objetivo?

Los mismos que se consideran en cualquier aspecto, se debe conocer el gusto de las personas a quienes nos dirigimos, los hábitos que tengan, sus costumbres. Se deben conocer hasta los detalles más mínimos, conocer el contexto, involucrarnos, saber que es lo correcto para permitir acercarse a la gente. Un diseñador debe investigar, ser estratega es una parte muy importante para saber las

respuestas y saber cómo abordar el proyecto, se debe aprender detectar la información que se necesita acerca del grupo objetivo, así como retroalimentar.

Se debe perpetuar a través de la imagen los aspectos positivos del tema que se está tratando, la comunicación constructiva y positiva apela a los valores más altos de las personas. Se puede utilizar la metáfora o analogía, para comunicar aspectos sin que las personas se sientan amenazadas y ofendidas. Se debe ser cuidadosa. Somos corresponsales al hacer comunicación gráfica.

17. ¿A qué grupo objetivo están dirigidas sus ilustraciones?

No tengo grupos objetivos definidos, pero por los temas que trato en mis ilustraciones generalmente van dirigidos a niñez y adolescencia, también están relacionados con violencia contra la mujer. A través de mis ilustraciones les hablo a los niños en condiciones de vulnerabilidad para que sean felices y se cuiden, para que no se vea natural el maltrato ni el abuso sexual en cualquier caso.

18. ¿Qué aspectos deben considerarse para poder contar una historia por medio de la ilustración?

La capacidad de síntesis, que es lo importante que la historia quiere decir, que es lo fundamental, a eso se le debe agrandar otra dimensión. Se debe leer mucho para encontrar la esencia del contenido. Con un simple concepto se puede crear una magnífica ilustración.

19. ¿Cuáles son las diferencias entre la fotografía y la ilustración como medios de comunicación visual?

Lo que diría toda la gente es que la fotografía retrata la realidad tal cual es, y la ilustración hace una interpretación adicional, lo cual no es tan cierto, porque yo decido en la fotografía el ángulo, la luz, el color, efectos, hasta el encuadre dice algo. La fotografía es un recurso más realista, pero también hay ilustraciones que son muy reales. Dudo de la subjetividad versus la objetividad de ilustración y fotografía. Está claro que el realismo es más predominante en la fotografía. La representación tal cual es del objeto, pero la ilustración tiene una subjetividad en la que el ilustrador decide como presentar el objeto. Claro, ambas transmiten un mensaje, pero de distinta manera.

20. ¿Qué significa ilustración para usted?

No lo sé, simplemente me gusta. Es un universo, un reto, implica infinitas posibilidades. Es mi cosmos en donde yo pongo mis estrellas.

21. ¿Qué importancia tiene la ilustración en el diseño gráfico?

La ilustración aporta ese detalle que es tan único, tan íntimo, tan sensible. Por ejemplo existe un universo de tipografías en internet y cualquiera las puede utilizar, pero el trazo de la ilustración, es algo único y personal, es irremplazable.

22. Defina la importancia que tiene la aplicación del color en las imágenes e ilustraciones.

Eso depende el tono, en cuanto a si es agresivo o dulce. Si es alegre los colores serán vibrantes, si es nostálgico normalmente serán valores bajos y tenues. Para definir la paleta de color que se utilizará en una ilustración también se debe conocer al grupo objetivo y el tono de comunicación que se quiere dar.

23. ¿En qué se basa para definir las paletas de color que utiliza en sus ilustraciones?

Principalmente en el grupo objetivo. Si el grupo objetivo son niños y adolescentes probablemente se deban utilizar colores brillantes, pero si lo que quiero es reflejar ternura debo elegir una paleta de color cálida, especialmente me voy por los cálidos aunque sean verdes o azules, y una técnica que se sienta amorosa, como por ejemplo para un proyecto elegí el crayón pastel.

24. ¿Cuáles son las técnicas de ilustración que prefiere aplicar a sus ilustraciones y por qué?

A mí me gusta explorar cosas, estoy tan entretenida con todas las posibilidades que existen que se deben explotar. Actualmente es muy utilizada la técnica digital pero hay tantas posibilidades que deben ser consideradas. Por ejemplo, la relación que yo tengo con el lápiz y papel, de transformar lo que estoy dibujando, incluso de romperlo, es algo que en pantalla no puedo hacer, por eso siento una relación más próxima con el papel y lápiz que con la computadora.

25. ¿Considera que la técnica aplicada en una ilustración interviene en la comunicación de un mensaje visual?

Claro que sí, sucede lo mismo que con el trazo. Si el trazo es violento lo vas a sentir, el trazo es único.

26. ¿Qué opina acerca de las ilustraciones en el libro Signs & Doodles?

Son ilustraciones refrescantes y hacen que se desvíe la atención del drama de no poder escuchar. Tienen un tono amoroso, cálido,

Algunas ilustraciones son tan buenas que no se te queda el contenido sino la ilustración, y otras son tan malas que se te queda la ilustración y no el contenido pero por malas. Entonces el aporte más importante es que la ilustración enseña de una manera agradable y no hace pensar que no puedo, o que debo aprender porque el problema es serio.

27. ¿Considera que las ilustraciones en dicho libro son funcionales para las personas independientemente de su edad?

Sí, pero creo que son más orientadas a niños y niñas, tal

vez alrededor de los 6 a 12, depende son muy variadas, pero la mayoría las encuentro como orientadas a niños más grandes por la línea de la ilustración. Particularmente la del unicornio y la manzana son más infantiles, no son todas tienen el mismo carácter. Me gusta mucho la amistad que proyectan los animales, son amigables y amorosos, como interactúan con los dedos.

Guía de entrevista

Lic. Carlos Aldana Mendoza

Área de apoyo: Pedagogía

1. Antes de comenzar, podría contarme algo acerca de su carrera como educador y pedagogo.

He sido docente en todos los niveles desde hace 35 años, pero sobre todo he sido un educador popular en sectores de jóvenes, pueblos indígenas y mujeres. Paralelo a todo ello, soy licenciado, máster y doctor en Educación. Así que esto de la educación lo llevo muy adentro.

2. ¿Cuál es su definición de pedagogía?

Es la ciencia que se ocupa no solo del estudio y comprensión científica de los procesos educativos, sino fundamentalmente de su transformación en pertinencia con el contexto y las visiones integrales del mismo.

3. En base a su experiencia como docente, ¿Qué carencias presenta la educación actualmente?

Ausencia de visiones profundas e integrales sobre el mundo,

la sociedad, la educación y el ser humano mismo. También falta de una visión más humana, más conectada a la intimidad humana, en pro de una visión más tecnócrata y material. Por otro lado, la falta de vocación y compromiso pleno con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de personas y sociedades, de parte de autoridades, académicos y docentes.

4. ¿Qué papel cree usted que tiene el diseño gráfico en la educación?

Considero que el diseño gráfico hace posible una mayor conexión entre las estructuras mentales y las estructuras emocionales de quienes aprenden, además de ello ofrece posibilidades de mejor desempeño didáctico, dándole vida y color a los conceptos. Evita así profundizar el aburrimiento que aniquila el interés y la participación de quienes se educan.

5. ¿Considera usted que el alumno se siente motivado por aprender frente a un material educativo ilustrado?

Absolutamente, porque el texto ilustrado facilita la memorización del contenido, las ilustraciones e imágenes facilitan el aprendizaje, incluso apoyan a organizar la información contenida en el material.

6. Como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿De qué manera le ha apoyado el uso de contenidos educativos ilustrados?

Los contenidos ilustrados ayudan a complementar explicaciones, le brindan más ritmo, interés y color a un texto. Así mismo, apoyan al generar interés hacia textos difíciles y conectar a quien lee o aprende con el conocimiento propuesto.

7. ¿Qué debilidades considera que existen en el proceso del aprendizaje?

La falta de emoción y conexión personal de quien aprende con lo que tiene que aprender y carencia de sensaciones íntimas en el aprendizaje. Todo se reduce a la adquisición cognitiva.

8. ¿Cómo se podrían mejorar dichas debilidades?

Mediante mayor aprendizaje de la mediación pedagógica, a través de procesos de formación humana antes que didáctica, para sensibilizar hacia las nuevas formas de aprendizaje y educación. Es importante tener en cuenta el aprendizaje emocional de quienes enseñan y dirigen procesos educativos.

9. ¿Considera que las personas con discapacidad auditiva tienen otro tipo o estilo distinto de aprendizaje?

Claro, tienen que proyectar otro tipo de capacidades y desarrollar otros tipos de medios.

10. ¿Conoce usted la lengua de signos?

No. Solo cosas aisladas, como el alfabeto de gestos.

11. ¿Cómo cataloga el libro Signs & Doodles como aporte a la enseñanza de la lengua de signos?

Brinda un aporte fundamental en la enseñanza de lengua de signos hacia un grupo de personas carentes de suficientes materiales educativos para su aprendizaje.

12. ¿Qué importancia tiene la percepción en el aprendizaje?

La importancia de que a través de ella se crean conexiones y procesos neuronales para el aprendizaje. La percepción no es la conexión entre estímulo (desde un factor emisor), sino también incluye los filtros con los cuales se interpreta determinado hecho. Así, no todos vemos lo mismo aunque estemos enfrente del mismo hecho.

13. ¿Cuál es su opinión acerca de los procesos cognitivos en el aprendizaje?

Son fundamentales para el aprendizaje, pero complementarios y también dependientes de los procesos emotivos y sensibles.

14. ¿Qué elementos identifica como importantes para que un material educativo sea funcional en el aprendizaje?

Que inspire y toque fibras personales de quien aprende, que ofrezca la vinculación entre visualización y reflexión, que posibilite la creación y la re-creación de lo aprendido, mediante el esfuerzo del aprendiente y esté constituido por historias, narrativas, imágenes, ejercicios, que animen su lectura.

15. ¿Qué relevancia cree que tiene el lenguaje visual en un material educativo?

El lenguaje visual logra conectar de tal manera que emociona haciendo más completo el proceso de adquisición y reflexión.

16. ¿Qué dificultades ha detectado en el proceso de la comunicación al impartir clases?

Los diferentes códigos que tenemos profesores y estudiantes.

La “necedad” de muchos docentes en utilizar términos que dificultan la comprensión del alumno, implica desconexiones importantes. Por otro lado, la falta de equilibrio en el habla y la escucha; se habla más de lo que se escucha. Y por último la falta de significatividad de lo que hablamos.

17. ¿Qué métodos utiliza para que la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectiva?

Más que métodos, la creación de condiciones de diálogo, respeto y horizontalidad. La conexión emocional a través de un clima o ecología emocional de respeto a las y los estudiantes. Mucho esfuerzo por explicar de maneras variadas los elementos conceptuales, así como el uso de ejemplos, de humor, de alegría, de informalidad. Combinación de elementos activos con lecturas, reflexiones y ejercicios intelectivos.

18. ¿Qué clase de materiales visuales conoce?

Los que se pueden utilizar desde internet y aquellos materiales visuales que tengo archivados (fotos, vídeos...)

19. ¿Qué aporte le brinda el uso de material visual al impartir sus clases?

Genera interés, ayuda a descansar el esfuerzo intelectual y conecta el concepto con los aprendientes.

20. ¿Cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje se facilita al utilizar materiales visuales?

Sí, totalmente. Los materiales visuales ayudan al alumno a memorizar los contenidos, mejorar el recuerdo o memorización y hacen más fácil la comprensión del contenido. Además apoyan al docente a impartir sus clases de una manera más amena.

21. ¿Qué apoyo opina usted que brinda la ilustración al aprendizaje?

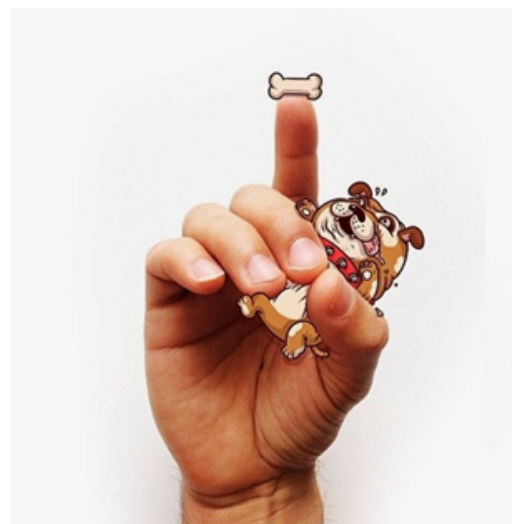
Crea conexiones emocionales, descarga, descanso, vinculaciones entre texto y contexto de quienes aprenden, interés, significatividad del aprendizaje.

22. ¿Considera que el aprendizaje es más efectivo cuando se involucra la ilustración en los materiales educativos?

Sí, es más efectivo porque se hace más integral, diverso, complementario e interesante el esfuerzo didáctico.

23. Las siguientes imágenes corresponden al material educativo “Signs & Doodles”, ¿Cuál es su opinión acerca de ellas?

a). Señal que simboliza la letra D (Dog)

Opinión:

Me gusta el uso del perrito. Ayuda a memorizar mejor la señal.

b). Señal que simboliza la letra I (Iguana)

Opinión:

Igualmente. Es un recurso nemotécnico fabuloso y potente.

Guía de entrevista

Mauricio Méndez

*Área de apoyo: Lengua de señas
y alfabeto gestual*

1. Antes de comenzar, podría contarme algo acerca de su experiencia en la enseñanza de la lengua de señas.

Yo tengo pensum cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales, después estudié dos diplomados, uno en educación especial y otro de discapacidad en FLACSO. A partir del 2,007 comencé a trabajar aquí en ASORGUA en el tema de promoción laboral, poco a poco fui teniendo más responsabilidades, después me pasaron al área de educación en donde hice una sistematización del curso de señas, el cual ahora ya cuenta con planificación, objetivos, desarrollo y tres niveles estructurados (básico, intermedio y avanzado). Me sirve mucho que mis papás son sordos entonces yo ya tengo esa base de señas, y poco a poco me fui especializando en temas de educación para poder apoyar esos beneficios de los niños sordos en Guatemala.

2. ¿Qué es la lengua de señas?

Es la lengua natural de comunicación de las personas sordas, a mi criterio constituye la única herramienta de inclusión social que pueden tener los sordos para acceder a los servicios, para tener una dignificación en la sociedad, una vida plena, interacción con las personas y pues es una herramienta de comunicación muy expresiva y gestual que demuestra necesidades y sentimientos en las comunidades de personas sordas.

3. ¿Cómo aprendió dicha lengua?

Por mis papas, yo cuando era pequeño fui al colegio a los 3 años, pienso que por tener esa necesidad de tener la estimulación del habla fue que entre muy pequeño al colegio.

En mi casa todo el tiempo hablaban, por ejemplo mi abuelita y mi tía nos obligaban a hablar aunque mis papás no escucharan, pero en las reuniones de ellos cuando íbamos con sus amigos nosotros veíamos señas y señas, quizá a esa edad no entendíamos que era pero ya lo teníamos en la retentiva de la mente y poco a poco fuimos desarrollando el habla, se puede decir, ya que hablábamos con mis papás pero también hacíamos señas. Yo por ejemplo, entiendo la

oralización de mi papá y mi mamá, mi papá habla muy bien porque tiene mucho resto auditivo, mi mamá no tanto, pero hacíamos señas antes y nos entendíamos pero ahora ya nos comunicamos por medio de señas todo el tiempo. Yo vivo con esa discapacidad entonces la práctica es de todos los días.

4. ¿Hace cuánto tiempo la aprendió?

Desde la infancia se aprende pero desarrollé la lengua de señas a partir del 2,007 en adelante, fue cuando logré ese desarrollo que ya tenía pero no lo expresaba porque no tenía necesidad de hacerlo ya que antes trabajaba en un programa de inglés, pero al entrar a ASORGUA comencé a hablar las ocho horas laborales en señas, nuestras reuniones son en señas ya que todas las personas que laboran aquí en la asociación son sordas.

5. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma aprender lengua de señas?

Para una persona oyente que tiene todo el deseo de aprender y tiene esa iniciativa nueve meses es el tiempo programado para que las personas aprendan un vocabulario de palabras básicas, a partir de ese vocabulario en donde

puedan desarrollar bien esa lengua de comunicación con la convivencia pueden desarrollarla a la totalidad.

6. ¿Cuál es la mayor dificultad en el aprendizaje de la lengua de señas?

Los horarios y que en la duración del curso las personas presentan muchos disertantes, sucede que por ejemplo, les cambian un curso en la universidad entonces es más importante la universidad que la lengua de señas, o si tienen que trabajar horas extras es más importante la remuneración económica que aprender lengua de señas.

7. ¿Qué formas existen para aprender lengua de señas?

Tenemos clases guiada con un instructor sordo, a base de una técnica de espejo y talleres de convivencia con los sordos. En el nivel básico por ejemplo, hacemos pruebas escritas de acuerdo a la imagen deben asociarla con la palabra. En el nivel intermedio que nosotros tenemos deben desarrollar más comunicación y práctica.

8. ¿Conocía usted el libro Signs & Doodles?

No, no lo conocía. Conozco un libro mexicano parecido, llamado “Mis manos que hablan” y otro de Estados Unidos del cual no recuerdo el nombre, pero el último no es ilustrado.

9. ¿Qué aporte considera que brinda el libro Signs & Doodles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua de signos?

En el aprendizaje de señas para personas oyentes, tendríamos que hacer un taller de este libro para ver como toman ellos el tipo de aprendizaje, así como las observaciones que puedan darle porque a mi criterio es un libro más adecuado para niños ya que maneja comunicación total para sordos. Comunicación total para sordos es brindarle al niño la educación con señas, con imágenes, con escritura del idioma español y veo que todo ello lo tiene el libro Signs & Doodles.

10. ¿Entonces considera que dicho libro no es funcional para un adulto?

Puede que sí, pero tiene todos los componentes necesarios para la educación de un niño sordo.

11. ¿Considera que el libro Signs & Doodles ayuda a reducir el tiempo en el aprendizaje de la lengua de señas?

Si, puede ayudar a reducirlo, porque muchas personas aprendemos por asociación, entonces cuando nosotros hacemos una seña, por ejemplo, Marzo, es hacer como una ola de mar y termina en una Z, entonces la gente que está aprendiendo con nosotros lo asocia con el mar, entonces esa asociación genera una conexión de tal manera que se queda en la retentiva.

En nuestro caso, quien da el curso es una persona sorda entonces ella hace nada más la ejemplificación de la seña, pero no sabemos si realmente las personas oyentes le entienden ya que la oralización del sordo es distinta y a veces el sordo no habla, pero nos hemos percatado que las personas como participantes crean asociaciones.

12. ¿Qué beneficios representa impartir los cursos a través de personas sordas?

Nuestra filosofía del curso es que tiene que ser una persona sorda quien brinde la instrucción, ya que es como el inglés, cuando lo aprendo lo hago mejor por medio de alguien que me hable todo el tiempo en dicho idioma, aun así no entienda,

al final termino por hablarlo de tanto escucharlo, lo mismo sucede con las señas, tiene que ser una persona sorda ya que las personas aunque al principio no entiendan, por tanto ver las señas terminan aprendiéndolas. También lo hacemos para que se involucren y comprendan la necesidad de comunicación que tienen las personas sordas.

13. ¿Utilizaría el libro Signs & Doodles en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los cursos que imparten en ASORGUA?

Sí lo utilizaríamos con las personas oyentes porque puede ser una herramienta extra. Podría ser utilizado como fichas de memoria o hacer cuadros para jugar memoria, pudiera ser incluido en el proceso del aprendizaje del año del curso. Podríamos hacer flash cards, cuadros y tarjetas referenciales, todo ello nos podría servir para impartir el curso de la lengua de señas.

14. ¿Qué papel juega el alfabeto visual en la lengua de señas?

La lengua de señas no es solamente el alfabeto visual, aprender señas es el abecedario, los números y todas las palabras

que nosotros manejamos en el lenguaje oral. La utilidad del abecedario es para deletrear nombres y para deletrear con señas palabras que no tienen una seña específica.

15. ¿Qué importancia tiene para usted el uso de materiales con contenido visual en el aprendizaje de lengua de signos?

Es de mucha importancia, todo entra por la vista, es más, el uso de contenido visual constituye el primer medio de recepción de la mente, mientras mejor desarrollemos libros de apoyo en donde la persona pueda aprender señas visualmente es una forma rápida de que ellos puedan aprender. Por ello nuestros cursos llevan de manera obligada un libro de apoyo con contenido visual para que las personas aprendan por medio de la vista.

16. ¿Considera usted que las personas con discapacidad auditiva tienen una percepción y/o aprendizaje distinto?

Si porque aprenden a su ritmo, las personas sordas no han tenido la instrucción de una gramática completa y entonces ellos tienen una forma de aprender distinta, ya que por ejemplo, no estructuran las oraciones gramaticalmente si no

las desordenan, y el apoyo de las personas sordas siempre es visual y escrito, acompañado de las señas.

17. ¿Una persona sorda presenta mayor dificultad al aprender lengua de señas?

Para una persona sorda es más fácil ya que es su lengua natural de comunicación, ellos manejan algunas señas de lógica y lo que hacen con nuestra instrucción es que van encajando ese conocimiento que tienen ya con una seña formal estructurada. En ASORGUA damos alfabetización para sordos en donde aprenden a leer y a escribir con señas.

18. ¿Qué herramientas son indispensables al enseñar lengua de señas?

En primer lugar, la actitud y la disposición que la persona tenga para aprender, si alguien viene por obligación no aprenderá. Se debe tener la actitud de poder conocer y entender que es una forma de comunicación distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a hablar porque una persona oyente así como habla así escribe, los sordos así como hablan en señas escriben, por lo tanto hay que ponerse en el lugar de las personas sordas para aprender la comunicación.

19. ¿Existen casos de personas sordas que no han desarrollado totalmente la comunicación por medio de lengua de señas?

Sí, nuestra secretaria de junta directiva, tiene 28 años, es el elemento más joven que tenemos y ella toda la vida fue oralizada, conoció la asociación a los 24 años y no sabía nada de señas, habla muy bien con el apoyo de un aparato, sin embargo con las señas ha desarrollado una comunicación increíble, fue cuestión de tal vez 3 o 6 meses que ella logró comunicarse de manera fluida en señas, le hacían falta algunas palabras para enriquecer su vocabulario, sin embargo, fue fácil ya que es su lengua natural de comunicación. Las señas no dependen del nivel de deficiencia de la lengua auditiva.

20. ¿Para ayudar a la enseñanza de lengua de signos un material visual orientado debe ser simple o explícito?

Depende, si es para niños debe ser simple y de manera explícita para adultos.

21. ¿Qué relevancia tiene la comunicación visual en el aprendizaje de dicha lengua?

La lengua de señas es visual, el tener componentes visuales

dentro de un libro lo hace más interesante para aprender, así como los libros que tenemos nosotros, de siluetas a mano alzada, es un libro muy simple el cual no me llama la atención, lo que haría es hojearlo y dejarlo durmiendo, no lo volvería a ver, pero la gente por necesidad de comunicación si lo utiliza, entonces nosotros buscamos que fuese más atractivo visualmente el libro y se hicieron unas modificaciones.

22. Entonces, ¿Ustedes son los primeros a nivel nacional en desarrollar este tipo de materiales?

Sí, desde el año 2,001 hicimos el libro “Lenguaje de señas de Guatemala”, fue realizado por personas sordas y dibujado a mano alzada. Es la primer referencia bibliográfica que tenemos de señas, después poco a poco se fueron desarrollando otros libros con dibujos nuestros.

23. ¿Considera que las ilustraciones en el libro Signs & Doodles son funcionales para personas de cualquier edad?

Sí son funcionales para cualquier edad, totalmente.

24. ¿En qué aspectos considera que el libro podría mejorar para facilitar el aprendizaje?

Tengo la idea que hay una fórmula para el aprendizaje de los idiomas que es, escuchar, ver y repetir. Con nosotros en la lengua de señas no funciona el primer componente que es escuchar, entonces es ver y repetir, lo que yo pueda ver en señas, en imágenes ilustradas al final termino por repetir.

25. ¿Qué opina de la integración de la ilustración en el libro?

La verdad es un libro muy interesante, ver como en todas las ilustraciones utilizan animales y logran que interactúen de manera eficiente con los gestos me parece increíble.

26. ¿Cree que el libro Signs & Doodles podría ayudar en el aprendizaje de lengua de señas a las personas sordas de Guatemala? Teniendo en cuenta que las ilustraciones representan iniciales de palabras en inglés.

Sí, nosotros podríamos modificarlo a medida de que sea un material adaptado para Guatemala.

27. En base a su respuesta anterior, ¿De qué manera modificaría el material para adaptarlo a personas sordas de Guatemala?

Tendrían que modificarse las señas ya que no son universales, son identidad y cultura propia de los países, cada país tiene una lengua de señas distinta. La letra “A”, es la única que es igual a nivel universal pero aun así depende mucho de la posición de la mano.

28. ¿Cuál es el principal obstáculo que tienen las personas sordas en países como Guatemala?

La comunicación y falta de priorización de las necesidades de las personas sordas, como ciudadanos de primera categoría. Desde la atención en las escuelas, a tener aulas inclusivas y maestros preparados. Todo debe empezar en la educación, si no tenemos el personal adecuado para que atiendan niños sordos en las escuelas inclusivas, les es difícil conseguir la oportunidad laboral que les brinde la dignificación, poder tener una vida plena y desenvolverse en la sociedad.

29. ¿Cree que el libro podría ayudar en la formación de palabras para la comunicación de personas sordas?

El libro Signs & Doodles no, ya que contiene nada más el abecedario lo cual le sirve únicamente a una persona para el deletreo.

30. ¿Existe alguna diferencia entre el alfabeto gestual y la dactilología?

La dactilología es el poder tocar, al contrario del alfabeto en donde no se toca nada, son únicamente movimientos con las manos.

31. ¿Cree que la información que existe acerca de la educación en lengua de señas y el aprendizaje hacia personas sordas tiene alguna deficiencia?

A nosotros nos resulta interesante que los psicólogos, terapeutas de lenguaje, licenciados en educación especial hablen de un problema de audición, o se refieran a la sordera como una enfermedad auditiva cuando no es ninguna enfermedad, la consecuencia de la enfermedad puede ser la sordera, y dicha sordera constituye una condición de vida únicamente.

32. Y por último, podría brindarme su opinión acerca de algunas de las ilustraciones del libro Signs & Doodles que le parezcan más interesantes.

a). Señal que simboliza la letra J (Jaguar)

Opinión:

El gesto aplica para el alfabeto gestual en inglés, ya que la dirección del movimiento explicado por medio de la flecha en la ilustración para nosotros es distinto porque no comienza desde arriba sino desde abajo. Es interesante la expresión del jaguar ya que se muestra enojado y el dedo meñique el cual dibuja la señal tiene una expresión de parecer asustado.

b). Señal que simboliza la letra Z (Zebra)

Opinión:

La Z es la posición de la mano y le da el movimiento que es dibujar una Z en el aire.

c). Señal que simboliza la letra E (Elephant & Eagle)

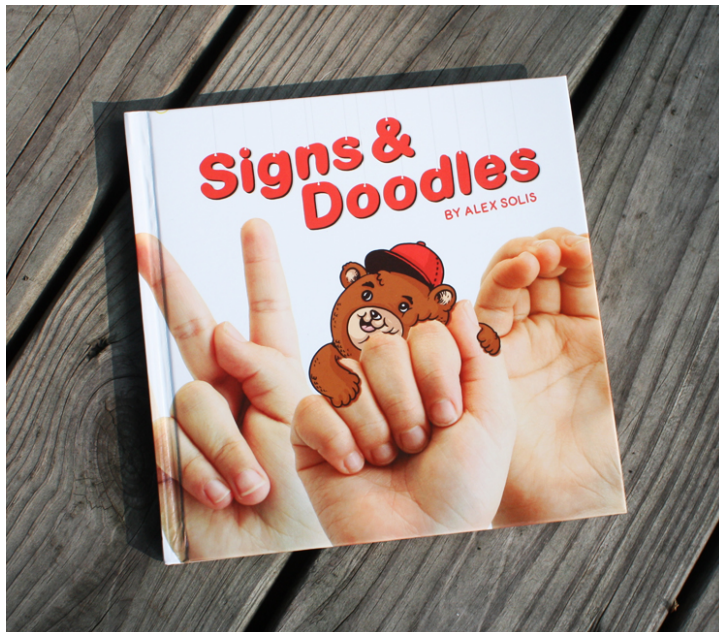
Opinión:

En esta me parece llamativo como el elefante está dentro de la mano, y como al exprimirle expulsa agua y el águila se cubre.

7.2. Guías de Observación

Guía de observación Colección en General

Se analizó el contenido del libro, el cual consiste en el abecedario (26 letras), para determinar las características en cuanto a su composición y aspectos relacionados al aprendizaje.

Fuente de imagen: <http://alexmdc.tumblr.com/>

1. ¿Cuál es la temática del libro?

Enseñanza del alfabeto gestual para personas sordas y oyentes.

2. ¿Qué estilo de aprendizaje está involucrado en esta colección?

- Convergente
- **Divergente** ✓
- Acomodador
- Asimilador

3. ¿De qué manera se involucra dicho estilo de aprendizaje?

El estilo de aprendizaje divergente se ve involucrado en el material ya que dicho estilo se enfoca en el reconocimiento de la lengua de señas como lengua propia de las personas sordas, permitiéndolo a través de las ilustraciones despertar la imaginación del usuario facilitando así el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas.

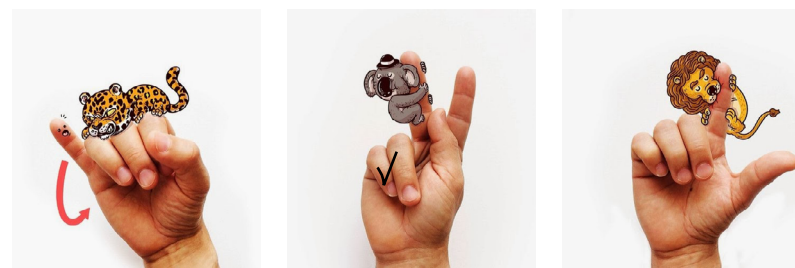
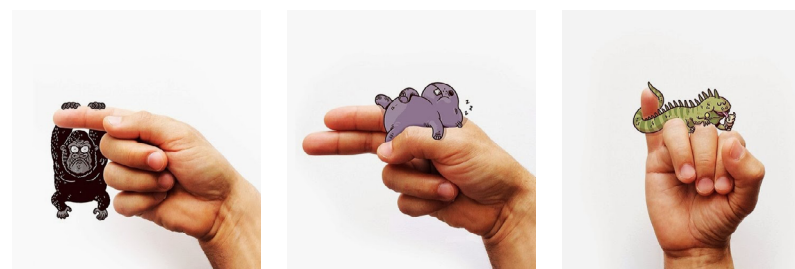
4. ¿Qué forma de aprendizaje se aplica a la colección?

- Aprendizaje racional
- Aprendizaje motor
- **Aprendizaje asociativo** ✓
- Aprendizaje apreciativo

5. ¿Cómo se aplica dicha forma de aprendizaje?

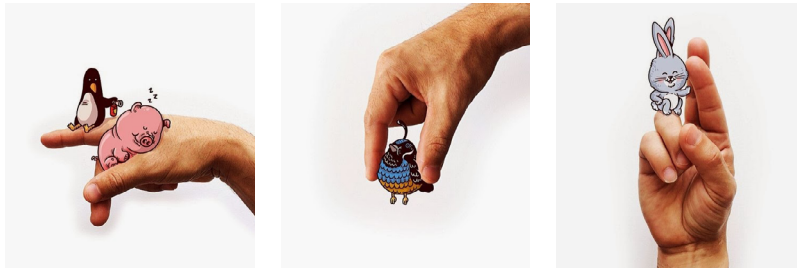
El aprendizaje asociativo se genera mediante dos maneras, en primer lugar, las ilustraciones permiten asociar a cada animal con la inicial de la letra que representan en la seña, generando así una función rememorativa en la persona que observa la composición. Por otra parte, en segundo lugar destaca la forma de contar la historia, lo cual genera un vínculo con la seña, debido a que la dirección de dicha seña se involucra con el orden de lectura para descifrar y memorizar el signo. Así mismo, los animales expresan características connotativas que permiten asociarlos a convenciones sociales, reforzando aún más el aprendizaje por asociación.

6. ¿Medios de producción utilizados en las imágenes?

Dibujo e ilustración.

Fuente de imágenes: <http://alexmdc.tumblr.com/>

7. ¿Qué tipología de la imagen se maneja en el material?

- Expresiva
- Informativa
- Persuasiva
- **Narrativa** ✓

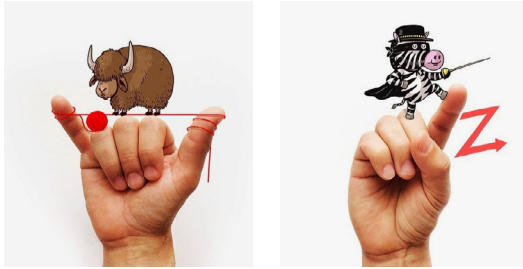
8. ¿De qué manera se maneja dicha tipología de la imagen en el material?

Por medio de la ilustración, la cual en base a sus elementos gráficos cuenta una historia.

9. ¿Qué elemento de composición es utilizado?

- **Elemento vertical** ✓
- Elemento horizontal
- **Elemento diagonal**
- Elemento circular

Fuente de imágenes: <http://alexmdc.tumblr.com/>

Fuente de imágenes: <http://alexmdc.tumblr.com/>

10. ¿Qué enfoque en cuanto a la composición se ve reflejado?

- Composición simétrica
- Composición asimétrica ✓
- Encuadre

11. ¿Cuál es el tipo (s) de ilustración del material?

- Conceptual
- Narrativa
- Infantil ✓
- Publicitaria
- Editorial
- Científica /Técnica

12. ¿Qué técnica de ilustración fué utilizada en el desarrollo de las ilustraciones?

- Acuarela
- Acrílico
- Gouache
- Lápiz
- Marcador
- Oleo
- Pastel
- Crayón de madera
- Tinta china
- Aerógrafo
- Digital (Técnica mixta: fotografía e ilustración) ✓

Guías de observación

En la selección de objetos de estudio se eligieron las ilustraciones de animales con características connotativas más perceptibles con relación a las convenciones sociales que representan por medio de sus características, las cuales ayudan a contar cada una de las historias.

Guía de observación

Objeto de estudio #1

1. ¿Qué letra del alfabeto gestual de la lengua de signos representa la postura de la mano?

La letra E.

2. ¿A través de qué personaje (s) se hace referencia a dicha letra?

Por medio del elefante (elephant) y el águila (eagle).

3. ¿Qué signo (s) pueden observarse en la ilustración?

Un elefante, gotas de agua y un águila.

Elefante

Gotas de agua

Águila

4. ¿Cuáles son los planos de significación (denotativo/ connotativo de dichos signos?)

Denotativo	Connotativo	
Elefante	- Juguetón	- Pesado
	- Gordo	- Trompa grande

Denotativo	Connotativo	
Águila	- Ave	- Rapaz
	- Fuerte	- Vuelo
	- Altura	- Feroz

5. ¿Qué relata la ilustración?

A un elefante que está siendo presionado por la mano, a causa de ello expulsa agua hacia arriba por medio de su trompa y el águila que se encuentra sentada en el dedo medio se cubre con su ala derecha para no mojarse.

6. ¿Qué kineprosema se utiliza en el gesto?

Hacia arriba y se ejemplifica a través del agua.

7. ¿La composición cuenta con movimiento?

Sí No

8. ¿De qué manera se muestra dicho movimiento?

Por medio de las gotas de agua que se dirigen hacia arriba.

9. ¿La composición cuenta con balance?

Sí No

10. ¿De qué manera se muestra dicho balance?

Cuenta con un balance asimétrico debido a la proporción de los elementos en la composición, en la cual el elefante es de un tamaño mayor en relación al águila.

11. ¿Cuál es el punto focal en la composición?

El elefante expulsando agua.

12. ¿De qué manera se logró establecer el punto focal en la composición?

La mano hace un movimiento como si fuese a empuñarse para realizar el gesto, es cuando presiona al elefante y este expulsa agua mojando así al águila.

Guía de observación
Objeto de estudio #2

1. ¿Qué letra del alfabeto gestual de la lengua de signos representa la postura de la mano?

La letra J.

2. ¿A través de qué personaje se hace referencia a dicha letra?

A través del jaguar.

3. ¿Qué signos pueden observarse en la ilustración?

Jaguar

Expresión en dedo meñique

4. ¿Cuáles son los planos de significación (denotativo/ connotativo de dichos signos?)

Denotativo

Jaguar

Connotativo

- Dominante
- Agresivo

- Cazador
- Mirada amenazante

Denotativo	Connotativo	
Expresión en dedo meñique	- Miedo - Asustado	- Vulnerabilidad - Débil

5. ¿Qué relata la ilustración?

A un jaguar en posición de caza, con un aspecto amenazante mirando fijamente al dedo meñique el cual muestra una expresión de medio.

6. ¿Qué kineprosema se utiliza en el gesto?

Hacia la izquierda ejemplificado por la posición del dedo meñique inclinado.

7. ¿La composición cuenta con movimiento?

Sí No

8. ¿De qué manera se muestra dicho movimiento?

Los personajes no muestran ningún movimiento aparente, únicamente aparece la flecha indicando el movimiento que se debe realizar con el dedo meñique para representar la letra J del alfabeto gestual.

9. ¿La composición cuenta con balance?

Sí No

10. ¿De qué manera se muestra dicho balance?

Presenta un balance asimétrico, ya que el jaguar se encuentra al centro y es mayor en proporción a la expresión del dedo meñique, el cual se orienta hacia la izquierda.

11. ¿Cuál es el punto focal en la composición?

La vista del jaguar hacia el dedo meñique y la posición de caza que muestra.

12. ¿De qué manera se logró establecer el punto focal en la composición?

Por medio de la posición amenazante del jaguar hace énfasis en la inclinación de la mano hacia la izquierda, mientras la mirada dirige la lectura visual hacia el dedo meñique.

Guía de observación
Objeto de estudio #3

1. ¿Qué letra del alfabeto gestual de la lengua de signos representa la postura de la mano?

La letra O.

2. ¿A través de qué personaje (s) se hace referencia a dicha letra?

A través del pulpo.

3. ¿Qué signo (s) pueden observarse en la ilustración?

Pulpo

4. ¿Cuáles son los planos de significación (denotativo/ connotativo de dichos signos?)

Denotativo

Pulpo

Connotativo

- Juguetón
- Tentáculos
- Cosquillas
- Movimiento en el agua

5. ¿Qué relata la ilustración?

A un pulpo, el cual posa su cabeza en la palma de la mano y sus tentáculos se entrelazan con los dedos; la mano al sujetarlo le provoca cosquillas por lo que se muestra sonriente.

6. ¿Qué kineprosema se utiliza en el gesto?

Hacia arriba, ejemplificado por medio de la postura inversa del pulpo.

7. ¿La composición cuenta con movimiento?

Sí No

8. ¿De qué manera se muestra dicho movimiento?

No presenta movimiento, aunque aparentemente la mano le hace cosquillas al pulpo, dicho personaje se muestra estático.

9. ¿La composición cuenta con balance?

Sí No

10. ¿De qué manera se muestra dicho balance?

Muestra un balance simétrico, ya que el pulpo se encuentra al centro de la mano y es el único elemento gráfico en la composición, además, por encontrarse al centro de la mano, brinda equilibrio a la composición.

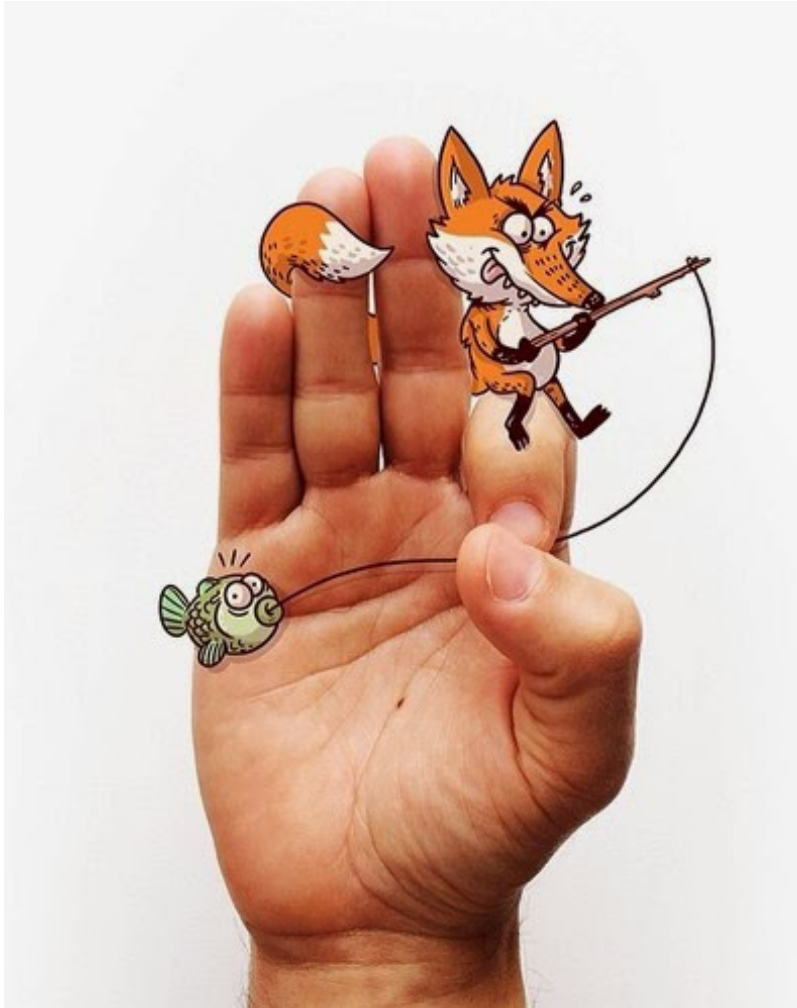
11. ¿Cuál es el punto focal en la composición?

El pulpo en medio de la mano.

12. ¿De qué manera se logró establecer el punto focal en la composición?

La palma de la mano sujeta al pulpo, lo cual dirige la vista hacia el movimiento que se debe hacer con la mano para realizar el gesto.

Guía de observación
Objeto de estudio #4

1. ¿Qué letra del alfabeto gestual de la lengua de signos representa la postura de la mano?

La letra F.

2. ¿A través de qué personaje (s) se hace referencia a dicha letra?

A través del zorro y el pez.

3. ¿Qué signo (s) pueden observarse en la ilustración?

Zorro

Pez

4. ¿Cuáles son los planos de significación (denotativo/ connotativo de dichos signos?)

Denotativo

Zorro

Connotativo

- Hambriento
- Audaz
- Cola larga
- Cazador

Denotativo

Pez

Connotativo

- Presa - Acuático
- Boca redonda - Pesca

5. ¿Qué relata la ilustración?

A un zorro sentado sobre el dedo índice flexionado, pescando a un pez con un palo de madera, el cual tiene un hilo en su extremo superior.

6. ¿Qué kineprosema se utiliza en el gesto?

Hacia arriba y se ejemplifica por medio del zorro y su caña de pescar, siendo éste el personaje de mayor proporción sentado sobre el dedo índice.

7. ¿La composición cuenta con movimiento?Sí No **8. ¿De qué manera se muestra dicho movimiento?**

Por medio del zorro, ya que se encuentra pescando.

9. ¿La composición cuenta con balance?Sí No **10. ¿De qué manera se muestra dicho balance?**

Al encontrarse el zorro hacia el lado derecho de la imagen, dirigiendo el movimiento por medio del hilo de pescar hacia el pez ubicado hacia la izquierda, crea un balance simétrico.

11. ¿Cuál es el punto focal en la composición?

El zorro pescando al pez.

12. ¿De qué manera se logró establecer el punto focal en la composición?

Por ser el zorro el personaje de mayor proporción, quien se encuentra realizando la acción. Además, se refuerza el gesto con la dirección del hilo que utiliza para pescar al pez, el cual pasa en medio del dedo índice y pulgar, mostrando cómo debe hacerse el movimiento de la mano y expresando el volumen y espacio entre los dedos y la palma de la mano.

Guía de observación
Objeto de estudio #5

1. ¿Qué letra del alfabeto gestual de la lengua de signos representa la postura de la mano?

La letra L.

2. ¿A través de qué personaje (s) se hace referencia a dicha letra?

Por medio del León.

3. ¿Qué signo (s) pueden observarse en la ilustración?

León

4. ¿Cuáles son los planos de significación (denotativo/ connotativo de dichos signos?)

Denotativo

León

Connotativo

- Carnívoro
- Noble

- Tenso
- Concentrado

5. ¿Qué relata la ilustración?

Relata a un león mordiendo el dedo índice, el cual sujeta con todas sus extremidades.

6. ¿Qué kineprosema se utiliza en el gesto?

Hacia arriba ejemplificado por medio del león subido en el dedo índice.

7. ¿La composición cuenta con movimiento?

Sí No

8. ¿De qué manera se muestra dicho movimiento?

El león muerde el dedo, pero no muestra un movimiento aparente.

9. ¿La composición cuenta con balance?

Sí No

10. ¿De qué manera se muestra dicho balance?

Ya que el león se encuentra en el centro de la composición, logrando un encuadre con la mano, lo cual además refleja equilibrio visual.

11. ¿Cuál es el punto focal en la composición?

El león colgado del dedo índice.

12. ¿De qué manera se logró establecer el punto focal en la composición?

El león colgado del dedo índice mordiéndolo, se muestra inclinado hacia el lado izquierdo, con su cola dirigida hacia el lado derecho, la cual dirige la vista hacia el movimiento que debe hacerse con ambos dedos.

Guía de observación
Objeto de estudio #6

1. ¿Qué letra del alfabeto gestual de la lengua de signos representa la postura de la mano?

La letra Q.

2. ¿A través de qué personaje (s) se hace referencia a dicha letra?

A través del codorniz.

3. ¿Qué signo (s) pueden observarse en la ilustración?

Codorniz

4. ¿Cuáles son los planos de significación (denotativo/ connotativo de dichos signos?)

Denotativo

Codorniz

Connotativo

- Calmado

- Liviano

- Pequeño

- Frágil

5. ¿Qué relata la ilustración?

Muestra a un codorniz, el cual está siendo sujetado por el dedo índice y pulgar.

6. ¿Qué kineprosema se utiliza en el gesto?

Hacia abajo, ejemplificado a través del codorniz.

7. ¿La composición cuenta con movimiento?

Sí No

8. ¿De qué manera se muestra dicho movimiento?

El personaje se muestra totalmente estático.

9. ¿La composición cuenta con balance?

Sí No

10. ¿De qué manera se muestra dicho balance?

A través de la posición del codorniz, ya que se encuentra al centro de la composición, mostrando un balance simétrico.

11. ¿Cuál es el punto focal en la composición?

El codorniz sujetado por los dedos.

12. ¿De qué manera se logró establecer el punto focal en la composición?

Por ser el codorniz el único personaje en la composición, además de ello al ser sujetado por los dedos dirige la vista al movimiento hacia abajo que se debe realizar con la mano.

Interpretación y Síntesis

La interpretación y síntesis que se plantea a continuación, surge a partir de lo investigado en el contenido teórico, las experiencias desde diseño, así mismo de las entrevistas realizadas a los sujetos de estudio, y los resultados de los instrumentos utilizados como guía de observación, responde a los objetivos planteados al inicio de la investigación.

A continuación se realiza el procedimiento de interpretación y síntesis segmentando cada objetivo.

La ilustración como medio de comunicación visual para apoyar los procesos del aprendizaje

Para dar inicio al análisis es necesario brindar un contexto previo sobre qué es la ilustración. Zapaterra (1999) indica que “la ilustración es la rama más importante de la comunicación ya que no importa el lenguaje, las costumbres o hábitos sociales, igualmente el mensaje es entendido y comprendido de una manera directa, trascendiendo con exactitud en una situación que la comunicación escrita jamás logrará”. Por otra parte, según Dalley (1992), “la ilustración constituye el objetivo de todo arte visual en la producción de imágenes, las cuales al ser empleadas para comunicar una información concreta se produce el acto de la ilustración”. Así mismo, de acuerdo a Zeegen (2009), “la ilustración tiene el alcance de poder captar una manera de ser y un punto de vista”.

La ilustración ayuda a solventar necesidades de comunicación, ya que, de manera simple y directa, logra

transmitir mensajes. Por otra parte, aporta un gran valor expresivo al texto, complementa aquello que resulta difícil comprender, apoyando a la memorización de los contenidos. Constituye una herramienta fuertemente persuasiva, a través de su lenguaje, los elementos visuales que la componen y su capacidad para enriquecer el conocimiento visual, cambia el rumbo de la percepción humana. La ilustración permite viajar a través del tiempo, así mismo tiene la habilidad de mezclar la realidad y la fantasía.

Siendo el diseño gráfico una disciplina con un alto alcance y posibilidades infinitas para crear, comunicar, persuadir, informar y educar, es importante destacar el vínculo que existe entre ilustración y diseño gráfico. La relación estrecha que existe entre ambas disciplinas tiene como punto de partida la colaboración mutua que hay entre ellas, basada en la capacidad con la que cuentan para transmitir mensajes, así pues se derivan de la comunicación visual, haciendo posible por medio de mensajes visuales, influir en la conducta, actitudes y comportamiento del grupo objetivo. Según Zeegen (2009), “aun cuando la ilustración puede ser muy poderosa en el acto de la comunicación, ésta no podría sobrevivir sin la intervención del diseño gráfico”.

Aún así se debe recordar que el diseño gráfico es una disciplina reciente, al contrario de la ilustración que data de antiguas culturas en donde se creaban pictogramas cuya misión fue el poder representar palabras o frases que ayudaban a las personas en el proceso de la comunicación. Fue así como en épocas en las cuales el ser humano no sabía leer, la ilustración tuvo un papel trascendental e histórico, el cual en la actualidad aún se hace presente. Por ejemplo, en lugares con alto índice de analfabetismo, muchos contenidos tanto educativos, promocionales y editoriales, entre otros, cuentan con un fuerte manejo de imágenes e ilustraciones que refuerzan el proceso de la comunicación, apoyan el aprendizaje y permiten captar el contenido, de una manera más funcional en muchos casos, ya que la ilustración además apela a los sentimientos y emociones de un individuo. Cabe recalcar que muchos procesos de comunicación resultarían complicados de llevar a cabo sin la intervención de la ilustración.

La ilustración es un medio de comunicación poderoso que puede impactar en gran manera al grupo objetivo al que va dirigido, ya sea dentro de un material educativo o por sí solo. Al ilustrar un contenido sea del tipo que sea, es importante recordar que el diseñador gráfico y/o ilustrador debe estar conciente de las necesidades con las que cuentan las

personas a quienes está dirigido el material, y tener claro de qué manera transmitirá el mensaje, por ello es importante conocer tanto los aspectos generales como esenciales del grupo objetivo. Es de vital importancia ponerse en el lugar de las personas, tener sensibilización y humanidad, e intentar apelar a los aspectos más positivos del texto o historia. En el caso particular del libro *Signs & Doodles*, los personajes denotan características manejadas por medio de convenciones sociales. Por otra parte, es importante enfatizar en que todo diseñador debe tener la capacidad de sintetizar, analizar y evaluar, para así lograr determinar la importancia que tiene la historia o contenido que ilustrará y poder transmitirlo de la manera adecuada, ya que de ello depende el impacto que tendrá en las personas y como percibirán el mensaje.

En la entrevista realizada a Laura Sánchez Diseñadora Gráfica e Ilustradora, quien cuenta con una amplia trayectoria profesional en el desarrollo de ilustraciones para materiales educativos, describe la ilustración como un universo con infinitas posibilidades. Así mismo, comenta que la ilustración permite visualizar lo que cuenta una historia, teniendo la capacidad de abrir las puertas para crear una historia paralela, o darle un contenido ulterior a la historia. Por otra parte comenta que la ilustración tiene la capacidad para aportar

ese detalle tan único, íntimo y sensible, por medio del trazo que es personal e irremplazable. Así mismo, en la entrevista realizada a Carlos Aldana, Licenciado en Pedagogía, indica que a lo largo de su carrera como educador, la ilustración le ha ayudado a motivar a sus alumnos a aprender. También señala que el lenguaje visual en un material educativo logra conectar de tal manera que emociona, haciendo más completo el proceso de adquisición y reflexión.

El lenguaje visual producido por medio de la ilustración, se lleva a cabo de manera intuitiva en el ser humano, por lo tanto, si se cuenta con un conocimiento previo, resulta más fácil aprender a descifrar lo que una imagen pretende transmitir, que aprender a leer y escribir, ya que para ello, el ser humano se debe someter a un proceso de enseñanza.

Siendo las imágenes unidades que representan el lenguaje visual, se puede recordar que una imagen no es neutra, en ella se involucran emociones, sentimientos, sensaciones y conocimiento. La imagen es más sensible al reconocimiento e interpretación por parte del individuo, por ello se puede decir que el lenguaje visual es de carácter universal y conlleva el mismo procedimiento mental en todos los seres humanos.

Cada persona nace con un recurso comunicacional de forma natural, desde la infancia se cuenta con la capacidad de absorción visual de los objetos e imágenes, a partir de una estructura mental que permite la identificación e involucra la forma mediante la cual el ser humano clasifica las cosas.

Debido a que el lenguaje visual es aprendido de manera intuitiva por el ser humano, resulta más sencillo aprender a descifrar lo que quiere transmitir una imagen, que en el aprendizaje escrito. Si bien tanto imagen como su significado son más accesibles a ser reconocidas e interpretadas desde el primer momento, se debe recordar que la imagen por sí misma depende de la interpretación y significado que cada cual le brinde.

Es importante mencionar que uno de los aspectos fundamentales en la comunicación, no es el mensaje por sí mismo, sino el grado de comprensión que exista entre emisor y receptor. Para que la comunicación sea efectiva, tanto emisor como receptor deben conocer el mismo código y establecerse en el mismo canal de comunicación. Por lo tanto al diseñar e ilustrar se debe utilizar un código de comunicación correcto para que el mensaje pueda ser comprendido, de no ser así carecerá de sentido.

Tanto imágenes como ilustraciones cuentan con una clasificación tipológica (expresiva, informativa, persuasiva y narrativa) que ayuda a establecer criterios para identificarlas, a partir de ello se define su objetivo e intención para conocer hacia donde se dirigen y el motivo por el cual fueron creadas. Estos parámetros apoyan a que la comunicación por medio de la ilustración sea funcional.

La primer tipología involucra el aspecto expresivo, cuando se quiere comunicar estados de ánimo las imágenes son realizadas con una libertad absoluta, por ello tienen un alto nivel creativo. En segundo lugar se encuentran aquellas imágenes con una finalidad informativa, se enfocan en registrar una realidad y su función debe ser explícita ya que transmiten un hecho verídico. En este caso es muy común el uso de códigos estandarizados que permiten obtener un mayor grado de legitimidad. Por el contrario, las imágenes con intención persuasiva se basan en modificar y alterar las ideas del público receptor, conteniendo un gran impacto visual y su estética es muy cuidadosa. Por último, se encuentran las imágenes de carácter narrativo, las cuales cuentan una historia a partir de una determinada estructura, muchas veces no están sujetas a un contenido textual.

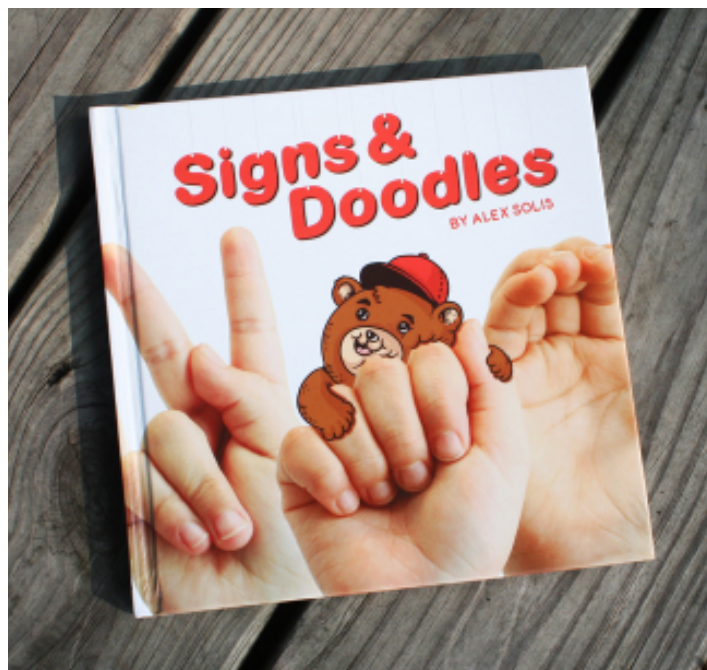
El contenido ilustrado ayuda a mejorar la memorización y facilita la comprensión de los textos relacionados a lo que se quiere transmitir. Tal y como señalan Larkin y Simon (1987), citados por Perales y Jiménez (2002), una de las funciones desempeñadas por las ilustraciones en los textos escolares, es la capacidad de describir situaciones o fenómenos basándose en la capacidad humana de procesar la información visual. Stone y Golk (1981) comentan que la ilustración posee una fuerte ventaja frente a los textos escritos en la estimulación de modelos mentales. En algunos casos, las ilustraciones pueden sustituir a las palabras y apoyan con más eficacia la información extralingüística. Además de ello, provocan relaciones afectivas creando vínculos importantes, despertando emociones y permitiendo que el receptor logre una identificación con el contenido ilustrado, lo cual agrega un valor extraordinario a un material educativo.

Concretamente el aporte que brinda la ilustración a la comunicación visual es amplio, sugiere un vínculo de transmisión de mensajes que facilita a las personas cumplir con un objetivo, el único límite lo pone la imaginación. Dicho vínculo constituye un aporte importante, ya que refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la actualidad, cada vez es más frecuente la exploración de nuevas técnicas para el desarrollo de las ilustraciones. Una de las técnicas que más se ha popularizado hoy en día, es la mezcla entre ilustración y fotografía, la fusión entre la objetividad que pueden brindar ciertas fotografías, versus la subjetividad implícita en la ilustración. Zeegen (2009) señala que “La ilustración no es una disciplina limitada al uso de medios específicos y el ilustrador siempre ha sido libre para explorar un gran variedad de medios”. La técnica mixta, denominación que se le da a la mezcla de dos o más técnicas, puede hacer que una imagen tenga mayor riqueza visual, si se saben adaptar ambos medios a una sola composición.

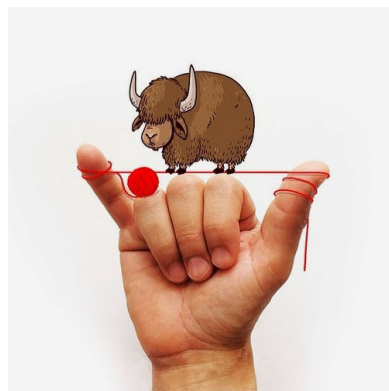
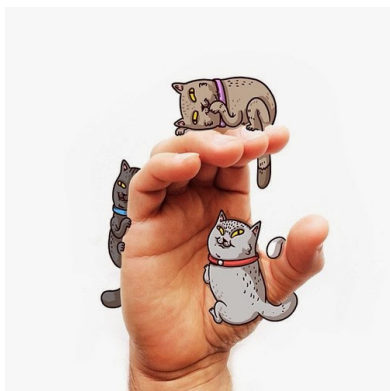
Específicamente en esta investigación se trata el caso del libro “Signs & Doodles” de Alex Solís, en el cual mediante el uso de técnica mixta se transmite el alfabeto gestual, de tal modo que la ilustración de cada personaje representa la inicial de su respectivo gesto, por otra parte, el movimiento de cada gesto se relaciona con el contexto de la historia, en donde cada animal posee características que lo vinculan a convenciones sociales.

Es así como este material apoya en el proceso de la memorización dada a partir de la asociación y la manera en la

que el grupo objetivo logra identificarse por medio del apego al contexto real que relata cada historia.

En la entrevista realizada a Mauricio Méndez, coordinador general de ASORGUA, se le cuestionó acerca de su opinión en el aporte que brinda la ilustración en el libro “Signs & Doodles”, a lo cuál comentó que dicho libro cuenta con una vinculación asociativa al grupo objetivo, por ello la imagen que refuerza el aprendizaje del alfabeto gestual. Por otra parte, indicó que las ilustraciones en el libro son funcionales para cualquier edad, pero el material se apega al modelo de enseñanza aplicado para que los niños aprendan lengua de señas.

Por su parte, el docente y Licenciado en Pedagogía Carlos Aldana también indica que los contenidos ilustrados ayudan a complementar explicaciones, le brindan más ritmo, interés y color a un texto. Así mismo, apoyan al generar interés hacia textos difíciles y conectar a quien lee o aprende con el conocimiento propuesto. Según la opinión de Zeegen (2009), quien señala la importancia de recordar que toda comunicación visual ha nacido de esta práctica, dicha práctica constituye el acto de ilustrar.

Laura Sánchez, indica que la importancia de la ilustración en la comunicación, es la ayuda que brinda para decodificar el contenido, los códigos que tenga y el significado que proporciona al leer un texto, ayudando a descomponer el contenido. Por otra parte, comentó que las ilustraciones del libro “Signs & Doodles” son refrescantes y el aporte más importante es que la ilustración enseña de una manera agradable.

Así pues, la ilustración establece lazos de comunicación a tal punto de transmitir el mensaje de una manera funcional, constituyendo un recurso indispensable para hacer más fácil la comprensión, principalmente en personas sordas, ya que para ellas resultaría difícil comunicarse si no existieran medios visuales.

Específicamente en el libro “Signs & Doodles” la ilustración es una potente herramienta que permite memorizar mediante la relación entre el personaje y la inicial que represente. Así pues, la ilustración brinda un contexto en donde la historia crea una relación entre las posiciones de las manos para facilitar su memorización, apoyando el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la asociación.

La importancia de la ilustración para facilitar la comprensión del alfabeto gestual

Anteriormente se estableció que la ilustración es una disciplina que sobresale por su sustento histórico, respaldada en el manejo de información con el compromiso de documentar, educar y transmitir ideas por medio de la comunicación visual. También está sujeta a diversas modalidades como propósitos para los cuales es utilizada. El objetivo siempre es el mismo, comunicar un mensaje.

Actualmente es común que los ilustradores exploren con diversas técnicas para realizar sus ilustraciones, dentro de esta amplia gama de técnicas que existen se encuentra el manejo de técnicas mixtas. En el caso de la combinación entre fotografía e ilustración para realizar una ilustración, se abren nuevos horizontes en donde se fusionan las cualidades de ambas disciplinas.

La fotografía realista, por su parte, permite percibir la imagen tal cual es, por el contrario, al hablar de ilustración se entra en un mundo lleno de infinitas posibilidades para representar una historia y reflejarla, ya que dicha disciplina reúne todas las

cualidades para poder plasmar cualquier idea que se tenga prevista, siendo el poder de la imaginación el único límite, al igual que la fotografía en un contexto creativo, es decir, con la aplicación de efectos visuales y otras herramientas que permiten su expresión libre de convencionalismos.

Al unir ambas disciplinas en una composición se percibe una mezcla entre realidad y fantasía, permitiéndolo la interacción tanto del ser humano como de animales, naturaleza y cualquier elemento realista que relata una fotografía, con una ilustración, creando así un componente lleno de riqueza visual. En el libro “Signs & Doodles” las ilustraciones logran adaptarse de una manera cálida al elemento fotográfico, interactuando con las manos que representan cada gesto. A partir de esta combinación de técnicas, junto a la codificación y decodificación expresa en la comunicación visual se logra transmitir el mensaje del material hacia la persona que aprende el alfabeto gestual.

Por otra parte cabe mencionar que existen múltiples medios para ejercer la comunicación, pero específicamente en el caso de las personas sordas, la lengua de señas y el alfabeto gestual reemplazan el lenguaje común que utiliza una persona oyente, por lo tanto se convierten en sus herramientas para

lograr expresarse, comunicar sus necesidades e interactuar con el medio y su entorno. Los medios que el ser humano utiliza para comunicarse son complejos, ya que están sujetos al canal que se utilice. En el caso de las personas sordas las posiciones corporales, gestos manuales, expresiones faciales, la comunicación por medio de miradas, integran la expresión somática, es decir, el cuerpo por medio de la actividad cognoscitiva debe transmitir significados, en una necesidad por la comunicación. Es necesario recalcar que desde la niñez, los primeros gestos que el niño produce, como por ejemplo el llanto, gritos, risas son producto de una manifestación de sus emociones al reconocer su entorno. A partir de los ocho meses el niño presenta la facultad de imitar o repetir gestos corporales, así como sonidos, por lo tanto esa comunicación gestual se mantiene durante toda su vida. La situación de un niño sordo es similar, antes de emitir sus primeras palabras, emite gestos significativos.

En las personas oyentes los signos funcionan como componentes esenciales, apoyados en los sentidos del oído y de la vista, por su parte el habla tiene una función clave para transmitir información. En cambio, cuando las personas carecen de la posibilidad de escuchar, fundamentan su comunicación en el sentido de la vista, por lo tanto captan y

perciben todos los medios visuales a su alrededor, para así poder comunicarse por medio de gestos.

Tanto en la comunicación como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el libro “Signs & Doodles” ofrece una posibilidad distinta para aprender el alfabeto gestual. La ilustración concede un carácter ameno y divertido al contenido del material, desviando la atención del contexto del material que surge a partir de la necesidad de ejercer la comunicación debido a la imposibilidad de poder escuchar, haciendo que el aprendizaje se facilite y sea entretenido, ya que se da por medio de canales de comunicación asociativa, siendo cada uno de los animalitos en el libro los que representan la inicial de la letra de su nombre en inglés.

Laura Sánchez, menciona que las ilustraciones del libro “Signs & Doodles” además de ser refrescantes, hacen que se desvíe la atención del drama de no poder escuchar. Tienen un tono amoroso y cálido. Así mismo menciona que el aporte más importante de la ilustración en el libro es que logra enseñar de una manera agradable.

En efecto, éste material además de apoyar a las personas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, les brinda un

apoyo extraordinario para enfocar al estudiante en adquirir el conocimiento necesario, dejando atrás el tema de la discapacidad auditiva que padece.

Mauricio Martínez por su parte, comenta que el libro maneja la comunicación total para sordos, por lo tanto es más adecuado para niños, aunque no descarta la posibilidad de que pueda ser funcional al utilizarlo con personas adultas. También recalca que el uso de materiales con contenido visual, es sumamente importante debido a que todo entra por la vista, por ello constituye el primer medio de recepción de la mente.

Así mismo enfatiza en que mientras mejor se desarrollen los libros de apoyo en donde una persona pueda aprender señas visualmente, mayor será la facilidad con la que pueda aprender. Por otra parte opina que la ilustración en el libro es muy interesante, como los animales interactúan eficientemente con los gestos.

En base al desarrollo de materiales educativos se abre una oportunidad para que el diseñador gráfico se comprometa con la sociedad. Al crear materiales educativos con en contexto que maneja el libro “Signs & Doodles”, el diseño gráfico puede tener la facultad de lograr implícitamente la inclusión de

Los gestos que realizan las personas sordas se clasifican dentro de las señales comunicativas, realizadas principalmente de manera intencional, ya que son empleadas por selección entre diversas alternativas. Tienen un valor lingüístico que no puede ser cuestionado, aún cuando la rama de la lingüística universal se centre únicamente en los lenguajes verbales. Es necesario saber que la perspectiva de estudio lingüístico se enriquece y complementa con la información a partir del funcionamiento de lenguaje visual que se construye por medio de las imágenes, así como el lenguaje espacial dado a partir de gestos. Ambos lenguajes tienen muchas diferencias, principalmente en cuando al modo de producción y percepción.

Cuando un diseñador gráfico realiza materiales dirigidos a personas con necesidades distintas a las convencionales, como en el caso de las personas sordas que tienen una percepción diferente tanto en su modo de aprendizaje como en la forma como captan su entorno, es muy importante que conozca los medios para lograr un aprendizaje efectivo. Según Batista y Latapie (2010) “Los procesos cognitivos en el aprendizaje se activan mediante estímulos sensoriales que el medio gráfico provee al usuario, actuando primero sobre la memoria sensorial, para posteriormente hacerlo sobre las memorias a corto plazo y a largo plazo, lo cual podría producir

una sobre carga cognitiva en el usuario y de esta manera el aprendizaje se convierte en inefectivo.

Así pues, se debe recordar que el diseñador es un intérprete, que canaliza por medio de su diseño la información para transmitir el mensaje, por ello cumple la función de mediador entre el docente y el alumno. Uno de los aspectos fundamentales al momento de diseñar es comprender el funcionamiento de la mente y la memoria del ser humano, y claro está que al diseñar para un grupo objetivo definido, el diseñador debe conocer de qué manera procesa la información para crear historias que permitan al grupo objetivo captar el mensaje, comprenderlo y memorizarlo, por ello es necesario que se tenga un contacto directo con las personas a las cuales se dirigirá el material y ayudarse por medio de encuestas habladas y/o escritas que puedan brindar la orientación necesaria para conocer los métodos de aprendizaje al momento de diseñar.

Al contar con todos los medios que permitan tener un amplio panorama de las necesidades del grupo objetivo se puede realizar tanto un diseño como una ilustración funcional. El libro "Signs & Doodles" es un claro ejemplo de lo anteriormente expuesto, ya que es un material diseñado e ilustrado con todos los componentes necesarios para que las personas puedan

absorber la información que trasmite, dejándolo a un lado el aburrimiento y falta de interés que algunas veces muestran las personas en el aprendizaje. Pero se debe recordar que si dicho material únicamente contara con el manejo de fotografías, no tendría el alcance comunicativo y persuasivo con el que cuenta, ya que la ilustración facilita la comprensión del alfabeto gestual tanto por la asociación y relación que se produce entre cada personaje con la letra que representa, como por el vínculo entre el gesto y la historia que cuenta cada página.

Conclusiones

La ilustración es un medio innato de la comunicación visual, ya que, a través de ella se transmiten conceptos e ideas, se pueden contar historias de muchas formas, desde ángulos distintos. Así mismo funciona como decodificador del contenido textual, ayudando a que la comunicación sea más eficaz e inmediata.

Al ser la imagen un medio universal de comunicación, y la ilustración una imagen representativa con carácter narrativo, se puede establecer que en la ilustración el único límite lo pone la imaginación, por otra parte, cabe destacar que esta no se basa en nivel cultural, edad y/o género, simplemente se percibe e incorpora a los procesos mentales en donde es descifrada por cada ser humano.

En los procesos de aprendizaje la ilustración ayuda de muchas maneras, un material educativo sin ilustraciones resultaría

aburrido, no despertaría el interés en las personas, por lo tanto, el mensaje no sería transmitido y por ende, percibido de igual manera. La ilustración apoya significativamente al texto, muchas veces abre la posibilidad de explicar lo que resultaría imposible transmitir con palabras, despertando la imaginación y creando conexiones mentales entre el texto y el contenido ilustrado, apoyando de esta manera la asociación y memorización. Por ende, la ilustración es el vehículo que transporta un sin número de posibilidades que apoyan al proceso de la educación. El alumno frente a un material ilustrado se siente motivado, con ganas de aprender y absorbe el contenido de mejor manera.

Indudablemente el libro "Signs & Doodles" fue creado para facilitar el aprendizaje del alfabeto gestual, tanto para personas sordas que aún no hayan desarrollado la capacidad de comunicarse por medio de gestos, como para personas oyentes que deseen aprender las bases de la lengua de señas. Aun cuando el alfabeto gestual no constituye el aprendizaje total de la lengua de señas, sí tiene relevancia, ya que cumple

funciones específicas, las cuales son facultar a una persona para que pueda comunicar su nombre con gestos y deletrear aquellas palabras que no cuentan con un gesto previamente establecido.

Por consiguiente el valor extra que le brinda la ilustración al material se establece mediante los siguientes parámetros:

a) La riqueza visual que aporta el manejo de ilustraciones. Cabe resaltar que las ilustraciones hacen más evidente la volumetría de los gestos y ayudan a comprender mejor cómo realizarlos. b) Así mismo, permite establecer lazos asociativos de dos maneras, en la primera interviene el vínculo establecido entre el animal y la letra inicial que representa, por otra parte, el movimiento y los gestos se logran memorizar mediante la forma en la que se cuenta la historia y la conexión que esta tiene con dicho gesto. También es importante mencionar que cada uno de los personajes cuenta con características y aspectos connotativos basados en convenciones sociales, los cuales apelan a que los usuarios puedan sentirse identificados con los personajes y recordar la historia con mayor facilidad.

Un aspecto que debe recalarse es la importancia de la técnica mixta en el desarrollo del material, principalmente por el impacto que genera en el usuario el uso de dicha

técnica, la cual es poco usual, está claro que si el material contara únicamente con manejo de ilustración o fotografía, no causaría el mismo grado de interés en las personas.

Las fotografías de las manos realizando cada uno de los gestos tienen un carácter de suma importancia en las composiciones de “Signs & Doodles”, debido a que permiten vincular al lector que realizará el gesto, logrando de esta manera que se identifique con el material. Por su parte, la ilustración además de apoyar a la memorización por medio de la asociación, añade ese aspecto amoroso, amable y cálido reforzando el vínculo del usuario con el material. En conclusión el libro “Signs & Doodles” permite transmitir mensajes visuales, con un alto valor significativo mediante la técnica mixta que fusiona fotografía e ilustración para obtener conexiones asociativas que apoyan el proceso de aprendizaje de las personas.

Recomendaciones

La mezcla entre la ilustración y fotografía, específicamente aquella fotografía que muestra al ser humano, le da un valor agregado a la composición, ya que ayuda a que las personas se identifiquen con la imagen, intensificando el interés por el material. Como sucede en el libro “Signs & Doodles” en donde las ilustraciones interactúan de tal manera con las manos que transmite realismo.

También se debe recordar que al contar una historia por medio de una ilustración, el ilustrador debe tener la capacidad de analizar el contenido para poder sintetizarlo. De esta manera se logrará encontrar el foco principal del texto, para realizar una composición de elementos visuales que permitan transmitir una historia completa, dirigida a las necesidades específicas del grupo objetivo, sin dejar de lado pequeños detalles que muchas veces son los más importantes.

Cuando se realiza el diseño de un material, sea del tipo que sea, se debe tener mucha cautela en cuanto a la manera de transmitir el mensaje. Si bien es cierto que la ilustración es un medio que cuenta con la capacidad de poder transmitir

mensajes positivos según se utilice, también puede generar efectos negativos en quienes la perciban. Por ello el diseñador gráfico debe estar consciente de su responsabilidad en la transmisión de mensajes capaces de apelar a los valores positivos de las personas, no olvidando que tanto en el diseño gráfico como en la ilustración se debe anteponer la humanidad y la sensibilidad para obtener resultados positivos.

Referencias bibliográficas

- Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Batista, M. & Latapie, I. (2010). Artículo: Diseñando para la educación. Consultado el día 25 de Febrero 2,015 del sitio: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/disenio_educacion.htm
- Birkitt, M. (1994). El libro completo de la fotografía. España: Editorial H. Blume.
- Chávez, C. (2010). Artículo: El uso de tinta china en la ilustración. Consultado el día 6 de Marzo 2,015 del sitio: <https://vidacreativa.wordpress.com/2010/12/03/el-uso-de-la-tinta-china-en-la-ilustracion/>
- Dalley, T. (1992). Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales. Madrid, España: Editorial Tursen-Hermann Blume
- De la Mora, J.G. (1977). Psicología del aprendizaje: Teorías. Distrito Federal, México: Editorial Progreso, S.A. de C.V.
- Diez, C. (2014). Artículo: Glosario de técnicas mixtas. Consultado el día 17 de Marzo 2,015 del sitio: <http://www.academiac10.com/glosario/glosario-tecnicas-mixtas/>
- Domínguez, A. B. (2009). Educación para la inclusión de alumnos sordos. Revista latinoamericana de Educación Inclusiva, 1 (3), 45-61. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-39162013000100011&script=sci_arttext
- Dondis, D. (2000). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. México: Gustavo Gili.

- Durán, T. Ilustración, comunicación, aprendizaje. Revista de educación. (2005), N° Extra 1. [fecha de consulta: 9 Abril 2015]. Disponible en: http://www.revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_18.pdf
- Emmorey, K. et ál. (2002). Language, Cognition and the Brain. Insight from Sign Language Research. Estados Unidos: Taylor & Francis e-Library.
- Ferrer, A. & Gómez, D. (2013). Imagen y comunicación visual. España: Editorial UOC.
- Fontcuberta, J. (2003). Fotografía: Crisis de la historia. Barcelona, España: Editorial Actar D.
- Fontcuberta, J. (2013). El beso de Judas fotografía y verdad. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL. 2a. Edición, 3a tirada.
- Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Infinito.
- Frascara, J. (2000). Diseño gráfico y comunicación. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Infinito.
- Gubern, R. (1992/1994). La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. (1.ª ed. 1987). Barcelona: Gustavo Gili.
- Hall, A. (2011). Ilustración. Barcelona, España: Editorial H.
- Hayes, C. (1980). Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales. España: Hermann Blume Ediciones.
- Kolb, D. (1974). Aprendizaje basado en experiencias. Prentice-Hall Hispanoamérica S.A.
- Langford, Michael. (1999). La fotografía paso a paso. España: Editorial H. Blume.
- Otl Aicher, K. (1991). Sistema de signos en la comunicación visual. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL. 3a. Edición.
- Rodriguez, C. (1992). Comunicación y representación en educación infantil: el lenguaje visual y plástico. Ensayo de Educación Artística CEP. Asturias, España.

- Sanmiguel, D. (2003). Todo sobre la técnica de la ilustración. Barcelona, España: Editorial Parramón.
- Vernon-Lord, J. (1997). Algunos aspectos que el ilustrador debe tener en cuenta en el proceso de creación de libros ilustrados para niños. Departamento de Cultura, Barcelona, España.
- Wong, W. (2011). Fundamentos del diseño. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL. 1a. Edición.
- Zeegen, L. (2009). Principios de ilustración, Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SL. 1a. Edición.

Referencias de imágenes

- 1) Ángeles Rodríguez, Lenguaje de signos. Imagen tomada del sitio http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lenguaje-de-signos--0/html/ffbeaf86-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html
- 2) Daniel Solano, Gramática visual, artística y práctica, 24 de Agosto de 2012. Imagen tomada del sitio <http://visual744.blogspot.com/2012/08/gramatica-visual.html>
- 3) Alba Ferrer & David Gómez. Ejemplo de un signo gráfico según la dicotomía significante/significado de Saussure. Imagen tomada del libro Imagen y comunicación visual, página 19.
- 4) Andrew Hall. Elementos principales de la composición. Imagen tomada del libro Ilustración, página 48.
- 5) Jose Alejandro Mora, composición simétrica, 23 de Febrero de 2009. Imagen tomada del sitio <http://www.artelista.com/obra/8244762214498290-composicionsimetrica.html>

6) Wallpaper illustration, composición asimétrica, (s.f.). Imagen tomada del sitio <http://wallpapers.org.es/ciudad-ilustrada/8>

7) Nick White, encuadre en la composición, año 2008. Imagen tomada del libro Ilustración de Andrew Hall, página 51.

8) David Bonazzi. Ilustración conceptual. Imagen tomada del sitio <http://speckyboy.com/2014/05/30/thought-provoking-conceptual-illustrations/>

9) Marjane Satrapi. Ilustración narrativa. Imagen tomada del sitio [http://en.wikipedia.org/wiki/Persepolis_\(film\)#/media/File:Persepolis_film.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/Persepolis_(film)#/media/File:Persepolis_film.jpg)

10) Mónica Carretero. Ilustración infantil. Imagen tomada del sitio http://www.cuentodeluz.com/la-gallina-cocorina.html#.VVB4Hvl_Oko

11) David Sossela. Ilustración Publicitaria, Campaña Never Hide Rare Prints by Ray Ban. Imagen tomada del sitio <http://modandads.blogspot.com/2011/03/rare-print-never-hide-ray-ban-2011.html>

12) Fernando Halcón. Ilustración Editorial. Imagen tomada del sitio <http://www.domestika.org/es/projects/28631-ilustracion-editorial-juvenil-infantil>

13) Felip Soriano. Ilustración Científica. Imagen tomada del sitio <http://www.felipsoriano.com/node/13>

14) Mercedes Benz. Ilustración Técnica. Imagen tomada del sitio <http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2654830>

15) Patricia Inda, autorretrato. Técnica: Acuarela. Imagen tomada del sitio <http://revista.escaner.cl/node/6734>

16) Roger Ycaza, proyecto: Mundos paralelos. Técnica: Acrílico. Imagen tomada del sitio <http://www.imaginaría.com.ar/21/6/ycaza.htm>

17) Patricia Casarrubios. Técnica: Gouache. Imagen tomada del sitio <https://www.pinterest.com/arteneo/traditional-illustration-by-the-students-of-arteneo/>

18) Joan Ferre. Técnica: Lápiz, año 2014. Imagen tomada del sitio http://www.mirartegaleria.com/2014_03_12_archive.html

19) Thammy. Técnica: Marcador. Imagen tomada del sitio <http://pixabay.com/es/copic-marcador-dise%C3%B1o-auto-dise%C3%B1os-141216/>

20) A, Jasinski. Técnica: Óleo, año 2009. Imagen tomada del sitio <http://www.companiaperfecta.com/archives/1120>

21) Natalia Soto. Técnica: pastel, año 2014. Imagen tomada del sitio <https://www.pinterest.com/pin/388998486538278565/>

22) Nicole Zeug. Técnica: Crayón de madera, año 2010. Imagen tomada del sitio http://www.absolutearts.com/cgi-bin/portfolio/art/your-art.cgi?login=chicasso&title=Jack_Russell_Terrier-1291281069t.jpg

23) Olmo Calvo. Técnica: Tinta china. Imagen tomada del sitio http://www.artesanum.com/manualidades-_-C0A0T0P71V0R0E0D0-1.html

24) Ana Higuera. Técnica: Aerógrafo. Imagen tomada del sitio <https://anahiguerafgalan.wordpress.com/>

25) Luis Maram. Técnica: Digital. Imagen tomada del sitio <http://www.luismaram.com/2013/08/30/que-nivel-deberian-tener-los-disenadores-graficos-al-dejar-la-universidad/9223372036854775807/>

26) Sébastien Del Grosso. Técnica Mixta. Imagen tomada del sitio <http://www.frogx3.com/2014/11/27/mashups-de-fotografia-e-ilustracion-por-sebastien-del-grosso/>

Guía de entrevista
Licda. Laura Sánchez

1. Antes de comenzar, podría contarme un poco acerca de su carrera como diseñadora gráfica e ilustradora.
2. ¿Cuándo comenzó a llamarle la atención la ilustración?
3. ¿Cuánto tiempo le dedica a sus ilustraciones?
4. ¿Ha realizado materiales orientados a la educación?
5. ¿Cómo define el papel del diseñador gráfico en el desarrollo de materiales orientados a la educación?
6. ¿Por qué considera importante la ilustración en el desarrollo de materiales educativos?
7. ¿Cree importante que el diseñador gráfico conozca los estilos de aprendizaje para el desarrollo de materiales educativos?
8. ¿Ha desarrollado materiales educativos orientados a personas con discapacidad?
9. ¿Considera que las personas con discapacidad auditiva pueden tener una percepción distinta en cuanto a los elementos visuales?
10. ¿Qué aporte considera que brinda el libro Signs & Doodles en el diseño para la educación?

11. ¿De qué manera considera que la ilustración ayuda a que las personas se identifiquen con los temas de un material educativo?

12. ¿Actualmente cuál es la importancia de las imágenes en el lenguaje visual?

13. ¿Qué papel juega el lenguaje visual en el diseño gráfico?

14. ¿Qué importancia tiene la ilustración en la comunicación?

15. ¿Por qué puede considerarse a las imágenes e ilustraciones signos visuales?

16. ¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta para que la ilustración funcione como canal de comunicación entre el diseñador y el grupo objetivo?

17. ¿A qué grupo objetivo están dirigidas sus ilustraciones?

18. ¿Qué aspectos deben considerarse para poder contar una historia por medio de la ilustración?

19. ¿Cuáles son las diferencias entre la fotografía y la ilustración como medios de comunicación visual?

20. ¿Qué significa ilustración para usted?

21. ¿Qué importancia tiene la ilustración en el diseño gráfico?

22. Defina la importancia que tiene la aplicación del color en las imágenes e ilustraciones.

23. ¿En qué se basa para definir las paletas de color que utiliza en sus ilustraciones?

24. ¿Cuáles son las técnicas de ilustración que prefiere aplicar a sus ilustraciones y por qué?

25. ¿Considera que la técnica aplicada en una ilustración interviene en la comunicación de un mensaje visual?

26. ¿Qué opina acerca de las ilustraciones en el libro Signs & Doodles?

27. ¿Considera que las ilustraciones en dicho libro son funcionales para las personas independientemente de su edad?

Guía de entrevista
Lic. Carlos Aldana Mendoza

- 1. Antes de comenzar, podría contarme algo acerca de su carrera como educador y pedagogo.**
- 2. ¿Cuál es su definición de pedagogía?**
- 3. En base a su experiencia como docente, ¿Qué carencias presenta la educación actualmente?**
- 4. ¿Qué papel cree usted que tiene el diseño gráfico en la educación?**
- 5. ¿Considera usted que el alumno se siente motivado por aprender frente a un material educativo ilustrado?**
- 6. Como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿De qué manera le ha apoyado el uso de contenidos educativos ilustrados?**
- 7. ¿Qué debilidades considera que existen en el proceso del aprendizaje?**
- 8. ¿Cómo se podrían mejorar dichas debilidades?**
- 9. ¿Considera que las personas con discapacidad auditiva tienen otro tipo o estilo distinto de aprendizaje?**
- 10. ¿Conoce usted la lengua de signos?**
- 11. ¿Cómo cataloga el libro Signs & Doodles como aporte a la enseñanza de la lengua de signos?**

12. ¿Qué importancia tiene la percepción en el aprendizaje?

13. ¿Cuál es su opinión acerca de los procesos cognitivos en el aprendizaje?

14. ¿Qué elementos identifica como importantes para que un material educativo sea funcional en el aprendizaje?

15. ¿Qué relevancia cree que tiene el lenguaje visual en un material educativo?

16. ¿Qué dificultades ha detectado en el proceso de la comunicación al impartir clases?

17. ¿Qué métodos utiliza para que la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectiva?

18. ¿Qué clase de materiales visuales conoce?

19. ¿Qué aporte le brinda el uso de material visual al impartir sus clases?

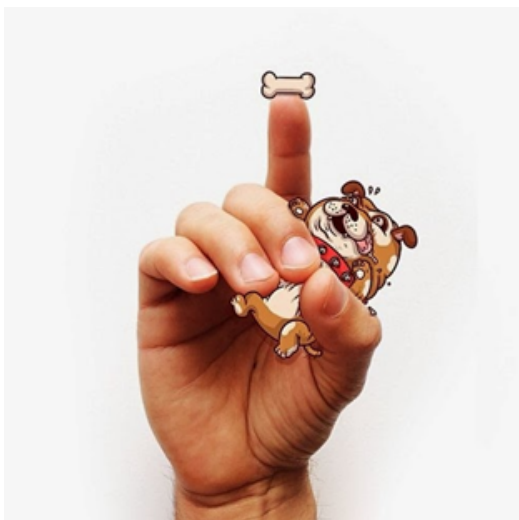
20. ¿Cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje se facilita al utilizar materiales visuales?

21. ¿Qué apoyo opina usted que brinda la ilustración al aprendizaje?

22. ¿Considera que el aprendizaje es más efectivo cuando se involucra la ilustración en los materiales educativos?

23. Las siguientes imágenes corresponden al material educativo “Signs & Doodles”, ¿Cuál es su opinión acerca de ellas?

a). Señal que simboliza la letra D (Dog)

Opinión:

b). Señal que simboliza la letra I (Iguana)

Opinión:

Guía de entrevista
Mauricio Méndez

1. Antes de comenzar, podría contarme algo acerca de su experiencia en la enseñanza de la lengua de señas.
2. ¿Qué es la lengua de señas?
3. ¿Cómo aprendió dicha lengua?
4. ¿Hace cuánto tiempo la aprendió?
5. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma aprender lengua de señas?
6. ¿Cuál es la mayor dificultad en el aprendizaje de la lengua de señas?
7. ¿Qué formas existen para aprender lengua de señas?
8. ¿Conocía usted el libro Signs & Doodles?
9. ¿Qué aporte considera que brinda el libro Signs & Doodles en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas?
10. ¿Entonces considera que dicho libro no es funcional para un adulto?
11. ¿Considera que el libro Signs & Doodles ayuda a reducir el tiempo en el aprendizaje de la lengua de señas?
12. ¿Qué beneficios representa impartir los cursos a través de personas sordas?

13. ¿Utilizaría el libro Signs & Doodles en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los cursos que imparten en ASORGUA?

14. ¿Qué papel juega el alfabeto visual en la lengua de señas?

15. ¿Qué importancia tiene para usted el uso de materiales con contenido visual en el aprendizaje de lengua de signos?

16. ¿Considera usted que las personas con discapacidad auditiva tienen una percepción y/o aprendizaje distinto?

17. ¿Una persona sorda presenta mayor dificultad al aprender lengua de señas?

18. ¿Qué herramientas son indispensables al enseñar lengua de señas?

19. ¿Existen casos de personas sordas que no han desarrollado totalmente la comunicación por medio de lengua de señas?

20. ¿Para ayudar a la enseñanza de lengua de signos un material visual orientado debe ser simple o explícito?

21. ¿Qué relevancia tiene la comunicación visual en el aprendizaje de dicha lengua?

22. Entonces, ¿Ustedes son los primeros a nivel nacional en desarrollar este tipo de materiales?

23. ¿Considera que las ilustraciones en el libro Signs & Doodles son funcionales para personas de cualquier edad?

24. ¿En qué aspectos considera que el libro podría mejorar para facilitar el aprendizaje?

25. ¿Qué opina de la integración de la ilustración en el libro?

26. ¿Cree que el libro Signs & Doodles podría ayudar en el aprendizaje de lengua de señas a las personas sordas de Guatemala? Teniendo en cuenta que las ilustraciones representan iniciales de palabras en inglés.

27. En base a su respuesta anterior, ¿De qué manera modificaría el material para adaptarlo a personas sordas de Guatemala?

28. ¿Cuál es el principal obstáculo que tienen las personas sordas en países como Guatemala?

29. ¿Cree que el libro podría ayudar en la formación de palabras para la comunicación de personas sordas?

30. ¿Existe alguna diferencia entre el alfabeto gestual y la dactilología?

31. ¿Cree que la información que existe acerca de la educación en lengua de señas y el aprendizaje hacia personas sordas tiene alguna deficiencia?

32. Y por último, podría brindarme su opinión acerca de algunas de las ilustraciones del libro Signs & Doodles que le parezcan más interesantes.

a). Señal que simboliza la letra J (Jaguar)

Opinión:

b). Señal que simboliza la letra Z (Zebra)

Opinión:

**Guía de observación
Colección en General**

1. ¿Cuál es la temática del libro?

2. ¿Qué estilo de aprendizaje involucrado en esta colección?

- Convergente
- Divergente
- Acomodador
- Asimilador

3. ¿De qué manera se involucra dicho estilo de aprendizaje?

4. ¿Qué forma de aprendizaje se aplica a la colección?

- Aprendizaje racional
- Aprendizaje motor
- Aprendizaje asociativo
- Aprendizaje apreciativo

5. ¿Cómo se aplica dicha forma de aprendizaje?

6. ¿Medios de producción utilizados en las imágenes?

7. ¿Qué tipología de la imagen se maneja en el material?

- Expresiva
- Informativa
- Persuasiva
- Narrativa

8. ¿De qué manera se maneja dicha tipología de la imagen en el material?

9. ¿Qué elemento de composición es utilizado?

- Elemento vertical
- Elemento horizontal
- Elemento diagonal
- Elemento circular

10. ¿Qué enfoque en cuanto a la composición se ve reflejado?

- Composición simétrica
- Composición asimétrica
- Encuadre

11. ¿Cuál es el tipo (s) de ilustración del material?

- Conceptual
- Narrativa
- Infantil
- Publicitaria
- Editorial
- Científica /Técnica

12. ¿Qué técnica de ilustración fué utilizada en el desarrollo de las ilustraciones?

- Acuarela
- Acrílico
- Gouache
- Lápiz
- Marcador
- Oleo
- Pastel
- Crayón de madera
- Tinta china
- Aerógrafo
- Digital

Guía de observación

Objeto de estudio

- 1. ¿Qué letra del alfabeto gestual de la lengua de signos representa la postura de la mano?**
- 2. ¿A través de que ilustración o ilustraciones se hace referencia a dicha letra?**
- 3. ¿Qué relata la ilustración?**
- 4. ¿La composición cuenta con balance?**
- 5. ¿De qué manera se muestra dicho balance?**
- 6. ¿La composición cuenta con movimiento visual?**
- 7. ¿De qué manera?**
- 8. ¿Qué signo (s) puede observarse en la ilustración?**
- 9. ¿Cuál es el significado denotativo de dichos signos?**
- 10. ¿Cuál es el significado connotativo de dichos signos?**
- 11. ¿Qué kineprosema se utiliza en el gesto?**
- 12. ¿Cuáles son los significantes en la imagen?**
- 13. ¿Cuál es el punto focal en la composición?**
- 14. ¿De qué manera se logró establecer el punto focal en la composición?**