

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

46
2ej

TÍTULO:

'LA ACUARELA COMO TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN EN
EL PAÍS MÁS HERMOSO DEL MUNDO'

TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Licenciado en Diseño Gráfico

PRESENTA

Mara Valdovinos Solórzano

México D.F. 1993.

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Escuela Nacional de
Artes Plásticas

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

CAPITULO 1

INTRODUCCION.....	3
-------------------	---

CAPITULO 2

2.1 Importancia de la Ilustración	9
2.2 El Cuento en la Literatura infantil.....	11
2.3 Relato de: "El País mas hermoso del mundo"	19
2.4 La Ilustración y la Técnica de la Acuarela	20
2.4.1 Aspectos Técnicos	22
2.4.2 Posibilidades de Utilización por el Ilustrador	26

CAPITULO 3

Solución Gráfica	29
------------------------	----

CAPITULO 4

Conclusiones	45
Bibliografía	50

*"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**".* Terence Dalley

CAPITULO 1

INTRODUCCION

La intención primaria al elegir este tema fue la inquietud de estar en contacto con material destinado a los niños, por ser este de un especial tratamiento tanto literario como visual.

Este tipo de material no es, generalmente y por desgracia un elemento que se planea bien en función de los objetivos a los cuales está destinado y que son captar la atención infantil, entretener y enseñar.

Captar la atención infantil es la función motivadora que permite que un niño pueda, en este caso, interesarse por la lectura debido a la atracción que ejercen sobre él las imágenes.

Por entretener se podría entender, siendo un tanto reiterativa, el hecho de mantener ese interés del niño sobre el texto debido a la imagen, que de primera intención provocará su aceptación o indiferencia.

Con frecuencia se confunde la poca experiencia que tiene el infante con su capacidad para entender y

escoger lo que realmente llena sus expectativas, por lo que se hacen trabajos que alcanzan medianamente los objetivos de los realizadores; aunado a esto, la carencia de concordancia que debe existir entre imagen y texto hace aún más compleja la labor de un ilustrador por satisfacer los requerimientos estéticos de una obra.

El propósito de esta investigación no es emprender un estudio exhaustivo del enlace entre la literatura y la plasticidad de imágenes, sino el ejercicio particular de la acuarela como técnica expresiva en la ilustración, específicamente en su contemporaneidad en relación con el cuento infantil mexicano, para finalmente extrapolar hacia el análisis y representación gráfica de la portada de un cuento de origen colombiano, que a pesar de la distancia tiene mucho en común con nuestro entorno geográfico. De manera complementaria se analizará el desarrollo de la ilustración a lo largo de la historia. Ello ¹permitirá tener una plataforma para el análisis pertinente desde el punto de vista gráfico de *"El país mas hermoso del mundo"*, cuento de David Sánchez Juliao.

La idea, además de ilustrar la portada del libro, se aventura hacia una eventual propuesta de cambio en el formato de dicho libro, logrando finalmente la recreación de dicho volumen de la mejor manera posible.

El desarrollo de la investigación permitirá aclarar si el lenguaje literario utilizado en el cuento infantil debe ser claro y ameno; si el tratamiento visual debe ser coherente con lo anterior; se intentará aclarar si la acuarela es la técnica o una de las técnicas más apropiadas y recurrentes de los ilustradores en este ámbito de la literatura infantil. Debido a sus características formales esta técnica pudiera significar una perspectiva a desarrollar en este ámbito.

Otro problema a resolver consiste en valorar el trabajo de los ilustradores nacionales a fin de definir dentro del cuento infantil la existencia de una corriente estética significativa.

La acuarela, a lo largo de los años ha sido utilizada por pintores como Alberto Durero, Federico Lloveras, Julio Quezada, José María Parramón, etc. Una cuestión interesante es dilucidar si estos ilustradores han servido a dos fines: el artístico y el funcional. Es ahí donde el

diseñador gráfico pudiera intervenir, no sólo haciendo alarde del buen manejo de una técnica de representación gráfica sino ayudando a cumplir los requerimientos actuales de comunicación.

Por lo tanto, la intención de este trabajo es relacionar el uso de la imagen con el texto de una manera coherente y funcional, respetando las características formales del tratamiento utilizado tanto en este ámbito de la literatura como en el de las artes visuales y enlazándolos finalmente para lograr su objetivo estético.

Realizaré el estudio de la acuarela a partir de una selección arbitraria de libros para niños publicados recientemente que utilicen esta técnica. La revisión de este material permitirá llegar a algunas conclusiones interesantes al respecto, pues se da el caso de que en México no existe buen repertorio de ilustradores dedicados a este tipo de literatura debido quizá a las limitantes mismas de las casas editoriales. Con esto me refiero a que puede no prestarse suficiente atención a la presentación de dichos libros por el hecho de que van dirigidos a niños y su reproducción a color muchas veces no logra la

calidad deseada, aminorando así la calidad de los originales, o bien existe poca demanda de nuevos ilustradores debido a la poca confianza por parte de las editoriales, derivándose así el bajo valor económico que se le atribuye a este tipo de trabajos.

En lo que se refiere al análisis del cuento haré referencia a algunos datos biográficos pertinentes, pero principalmente se hará el estudio de aspectos semiológicos del texto que permitan su mejor interpretación.

En el segundo capítulo de mi trabajo abordaré generalidades acerca de la acuarela infantil que incluyen un breve esbozo del desarrollo de la acuarela, así como su definición y otros aspectos particulares: tendencias adoptadas actualmente en México para la ilustración de cuentos infantiles, análisis formal de acuarelas actuales de cuentos infantiles, etc.; Pretendo con esto dar un enfoque general de su aplicación en las artes gráficas.

Como punto principal se hará el análisis formal tanto del texto como de la ilustración utilizada actualmente en *"El País mas hermoso del mundo"* y se dará la solución gráfica propuesta para dicho texto, para llegar finalmente al

análisis de los aspectos de evaluación para la ilustración de la portada del texto, analizando formalmente el resultado plástico obtenido.

Para terminar se elaborarán las conclusiones a las que nos llevó el análisis generalizado de los puntos tocados en el desarrollo del trabajo y las conclusiones de nuestra solución gráfica.

CAPITULO 2

2.1.Importancia de la ilustración.

En los escaparates de las librerías de principios de siglo el lector podía observar una gran cantidad de portadas animadas solamente por algún rojo o amarillo en alguna de sus letras. Hoy día, las portadas se han convertido en exposiciones de imágenes que compiten unas con otras y están diseñadas no solo con el propósito de motivar a la lectura, sino de publicitar la calidad de la obra. Es entonces cuando el escaparate se convierte en espectáculo. ¿Será que el texto sólo se atreve a recomendarse mediante la imagen? Pues bien, al considerarse que la ilustración es el arte en un contexto comercial, las demandas sociales y económicas determinan la forma y el contenido de la misma. Por eso en la actualidad la mayor parte de las ilustraciones tiene un contexto comercial, dominando éste sobre el factor estético.

Este deslizamiento de la literatura hacia el arte visual se manifiesta también en otros aspectos menos externos, menos comerciales del texto. "La cosa literaria" como le

llama Huyghe al texto en su libro *"Diálogos en el arte"* (pag.21), conserva el lugar principal que le corresponde, pero debe comprimirse para que, junto a ella, se instale "la cosa artística" como le llama a la ilustración.

El mundo de las imágenes se enriqueció con la aparición de la fotografía durante el siglo XIX, cuando se exigía imperiosamente un medio de reproducción exacto y mecánico de la realidad objetiva. Fotografía - Imprenta; Imagen - Libro. Una doble oposición, que resume la trayectoria de nuestra cultura. El mundo de occidente conoce su fase intelectual con el reinado de los libros, pero había que contar con la fotografía para satisfacer la etapa visual.

En el siglo XVII sólo la letra llenaba la página de un libro; orlas y viñetas sólo desempeñaban un papel decorativo. No fue sino hasta 1930 cuando la ilustración se introdujo en la prensa francesa y más tarde en Inglaterra, y así hasta nuestros días.

Abrimos el periódico, vamos al cine, en la calle, en la televisión, vivimos un mundo lleno de imágenes. El hombre no busca en ellas solamente diversión, impresiones

excitantes. Busca información. Se pondera nuevamente el carácter estético - funcional como un valor de actualidad. La pedagogía no escapa a esta visión; la enseñanza a infantes busca nutrir el cerebro de conocimientos históricos, técnicos, estéticos, mediante el contacto visual con las obras de arte. Si el texto nos obliga a penetrar en nosotros mismos para transformarse en pensamiento, las imágenes nos sacan de nuestro interior constantemente; no están a nuestra disposición para que las tomemos o dejemos, sino que tienen un ritmo fijo y de flujo constante que nos absorbe y arrastra.

2.2. El cuento en la literatura infantil.

Los cuentos infantiles a lo largo de la historia se han nutrido de una fuente común: la de las tradiciones populares; los primeros cuentos para niños mas que una creación destinada a ellos, fueron transcripciones de algunos relatos transmitidos en forma oral de generación en generación.

Conviene distinguir dos grupos diferentes de autores de cuentos. Unos toman sus temas de la vida misma; crean

así su obra entera en el fondo y en la forma. Son, por ejemplo, autores de novelas. Otros buscan reunir relatos ya existentes que pertenecen a la tradición oral del pueblo. Su esfuerzo de escritores concierne al estilo y a la composición del relato, y se les puede llamar transcripores o compiladores (los hermanos Grimm, Andersen, etc.).

Dora Pastoriza, en su libro *"El Cuento en la Literatura Infantil"* hace una separación de las condiciones fundamentales que debe reunir el cuento para niños, refiriéndose estrictamente al aspecto literario. De ahí, el ilustrador puede extraer conceptos que se adapten a su interpretación para la creación de las imágenes correspondientes a determinado texto.

En primera instancia nos dice que el relato se debe adecuar a la edad del niño, por así decirlo; no es lo mismo un cuento dedicado a un niño de cuatro años, que uno dedicado a otro de ocho, puesto que el primero no se interesa tanto por el relato del segundo. Sumado a esto, dicha lectura puede no convenir a la otra edad por causa del significado y la evocación de las palabras en las distintas edades.

Se podría decir que lo mismo pasará en cuanto a las imágenes de esos textos. Los adultos al analizar u observar la ilustración de un cuento para niños podemos no dar la suficiente importancia a los requerimientos de la imagen en las distintas edades y por consiguiente estaríamos errando al considerar adecuada una ilustración de cierta calidad estética, pero no pertinente para ilustrar ese texto y podríamos propiciar la falta de entendimiento del niño hacia ese conjunto imagen - texto.

La segunda condición es el manejo de la lengua, refiriéndose al adecuado empleo de las palabras según su significado y que se relaciona con el uso de las mismas consideradas como recurso estilístico, es decir, eligiéndolas y combinándolas para obtener determinados efectos.

Esto se refiere al vocabulario que se deberá utilizar en el texto destinado a niños de determinada edad.

Y volviendo al aspecto de la ilustración pudiera subrayar que al crear una imagen estaré reproduciendo la sensación causada por las palabras, aunque quizá sea una reproducción más débil que la misma sensación

producida; aún así, deberá tener tal intensidad que pueda facilitar la comprensión de las palabras por sí mismas.

Hablar de las condiciones de la literatura infantil, en especial del cuento, se refiere también a los fines de este ámbito de la literatura, entre los cuales será el principal deleitar al niño. En este sentido "el cuento maravilloso"- como clasifiqué el cuento por ilustrar - es llamado así porque permite intercalar conocimientos relativos al saber vital y a la naturaleza, mezclado con el elemento mágico o sobrenatural.

En la comprensión del cuento infantil surgen nuevos matices. Entre ellos, el que se refiere a aquellas obras que no habiendo sido escritas especialmente para niños, ellos las han hecho suyas. Es decir, que en ocasiones los niños resultan electores de sus propias lecturas, y cuando esto ocurre su elección no siempre coincide con la nuestra. Y así como cada edad tiene sus autores, está demostrado que imponer al niño una literatura totalmente ajena a su edad, es un desacierto tanto como la necesidad de condicionar toda elección al temperamento, sensibilidad o inteligencia de cada niño; sin embargo, no por ello debe

entenderse la literatura infantil como ajena a las elementales condiciones artísticas exigidas a toda obra destinada al adulto.

Todo esto también se adecua al aspecto de la ilustración. Como ya mencioné, en varias ocasiones se eligen ilustraciones demasiado sencillas y con poca calidad, quizá porque serán destinadas a niños y no se "darán cuenta" debido a su corta edad; pero no es así, porque así como un infante puede elegir su tipo de autor o escritor también siente predilección por determinado tipo de ilustraciones que no por su simpleza van a carecer de valor artístico.

Por eso muchas veces podemos observar la inclinación de los niños por la literatura para adultos, y no necesariamente por el contenido temático sino por la superada calidad que se da frecuentemente en estos textos. Sin embargo, no hay que caer en la exageración y mala interpretación, porque si bien no hay que subestimar la capacidad de discernir una imagen por parte del niño, tampoco hay que saturarlo de elementos que por su complejidad en una ilustración puedan no representar con

claridad los conceptos manejados en el texto provocando su indiferencia a lo largo de la lectura.

En la actualidad, la niñez ha suplido en gran parte la lectura por espectáculos animados proyectados en plena casa; y si estos espectáculos televisados contuvieran la calidad y el alto valor humano deseado, la televisión realmente cumpliría con su función de invento cultivador, fruto de la ciencia en provecho del hombre. Pero la realidad es otra, detrás de muchos programas hay una estela de violencia, odio y venganza.

Ermilo Abreu Gómez dice en su libro *"El Cuento Infantil"* (pag. 15), que la primera obligación del autor de un cuento para niños "es aniñar un poco su alma, suavizar su pluma y tener algo así como un pequeño temblor para tocar con ternura las cosas reales y las cosas inventadas".

El niño requiere que utilicemos su imaginación para poblarla con las cosas que el presente, pero que no logra colorear con el arte. Es ahí donde interviene el ilustrador, quién cooperando con la pluma del escritor, logrará dar vida a toda una gama de ideas que brotan del texto.

En cuanto a las palabras, es preciso referir el cuento infantil con las más llanas y precisas, sin tener miedo a las misteriosas; porque el niño tendrá el suficiente poder para descubrirle su sentido, o bien para darles uno insólito y capaz de imprimir un nuevo significado al cuento.

El cuento como obra literaria se distingue en cuanto al público al que va dirigido, pues corresponde antes que nada a lectores o agentes más ingenuos e inocentes, que sólo buscan en él un entretenimiento pasajero o la fácil ejemplificación de ideas morales sencillas. Se pudiera decir que el cuento corresponde a una etapa en el desenvolvimiento cultural de una nación.

Según definiciones de educadores, el cuento en sí es una forma de expresión artística que corresponde al sentimiento estético que el alma humana lleva consigo. El placer que proporciona al niño se debe a que en él encuentra claramente nuevas y múltiples posibilidades para enlazar su fantasía con los estímulos reales que lo rodean.

Hay diversos tipos de relato en el cuento infantil:

"El Burlesco, cuyo fin es proporcionar diversión y alegría: se habla de una manera ridícula y los personajes actúan contrariamente a lo que deberían hacer, provocando esto la risa en el infante.

Las Parábolas de la Naturaleza: se relacionan con la historia natural, el desarrollo de las semillas, características de los animales, etc.

Los cuentos realistas: faenas del hogar, campesinos, comerciantes, etc.

Relatos Histórico Patrióticos: recuerdan acontecimientos históricos .

La Fábula: composición literaria en verso en que por medio de una ficción alegórica, referida preferentemente a animales, da una enseñanza moral útil.

La Leyenda: composición en verso o prosa de asunto histórico o tradicionalista que da gran brillantez y fantasía.

El Mito: conjunto de leyendas referentes a dioses o personajes tradicionales de la antigüedad.

Ritmos: rimas de cuna que entonan las madres para dormir a los niños.

Rimas: pequeñas composiciones en que las palabras se asocian con movimientos textuales, a base de la similitud en las terminaciones de las dos palabras finales de dos versos próximos.

Trabalenguas: dicciones combinadas para ejercitar los órganos vocales, ayudando a la claridad de la pronunciación." (1)

(1) Cfr. Carmen Ramos del Río "Entre la realidad y la Fantasía" México S.E.P.1957.

2.3 RELATO DE:

'EL PAÍS MAS HERMOSOS DEL MUNDO'

En este cuento llamado "El país mas hermoso del mundo", Lalo y Tala nuestros protagonistas emprenden un viaje en compañía del Sol. Visitan los doce meses del año, que son doce países diferentes y descubren que cada mes es distinto de los demás, y que cada uno tiene un encanto especial con habitantes de costumbres totalmente desiguales pero todos ellos caracterizados por su hospitalidad y sencillez. Doce fantásticas aventuras que los

llevan a conocer de una manera divertida a los habitantes de Enero, Febrero, Marzo... y asimismo las diferencias entre cada clima y estaciones del año.

2.4 La Ilustración y la Técnica de la Acuarela:

La ilustración de libros se desarrolló a partir de los libros del siglo XV, en los que la ilustración y el texto se grababan a mano en el mismo bloque de madera. Pero fue la invención de la imprenta con tipos móviles, a finales del siglo XV, la que amplió las posibilidades de la ilustración de textos y de la reproducción de estas ilustraciones. Así, se fueron desarrollando varias técnicas, pasando por grabado en madera, aguafuerte y el grabado en planchas de cobre, xilografía, litografía y acuarela, siendo esta última sobre la que me voy a extender.

La pintura a la acuarela tiene sus orígenes en el arte egipcio, cuando se pintaban escenas de personajes fallecidos, en rollos o volúmenes de papiro. Aparece de nuevo en miniaturas de manuscritos de la Edad Media y épocas siguientes hasta el Renacimiento, donde apareció el gran precursor de la pintura a la acuarela, Alberto Durero, grabador alemán del siglo XVI (1471-1528). Después de él, los grandes maestros del Renacimiento italiano como Da Vinci, M.A. Buonarroti, etc., así como los de la escuela flamenca en pleno siglo XVII hasta Poussin, pintan paisajes a la aguada cuyo estilo es preludio del Neoclasicismo y del desarrollo de la acuarela entre los artistas británicos.

En 1804 se forma en Inglaterra La Sociedad de Pintores a la Acuarela, y para ese entonces se considera ya a esta técnica como el arte nacional inglés. En el siglo XVIII pasa a Francia donde Cézanne la interpreta a su modo dentro del estilo impresionista. En 1910 Kandinsky realiza el primer cuadro abstracto que se registra en la historia del arte.

A finales del siglo XIX y principios del XX la acuarela sufre un nuevo periodo de ostracismo, sin embargo, las nuevas

generaciones de artistas toman el relevo y renuevan el valor artístico de aquello.

Las posibilidades de expresión artística de la pintura a la acuarela son ilimitadas: todos los sujetos, todos los temas, en especial los paisajes del campo, paisajes del mar, de la ciudad, figura y retrato. Aunado a esto la acuarela es también un medio idóneo para la creación y realización de ilustraciones publicadas en libros infantiles, porque gracias a su rapidez y espontaneidad en la forma, hace que los objetos no sean tan rígidos y pesados como en otras técnicas.

2.4.1. Aspectos técnicos.

La cualidad fundamental de la acuarela es su transparencia. Aprovecha las características del soporte - que suele ser papel de diferentes texturas- dejándolo brillar a través de las delgadas capas de pintura y además usándolo para describir los colores blancos o casi blancos. Esto contrasta totalmente con la técnica de trabajar "de lo oscuro a lo claro", típica de la pintura al óleo.

Las decisiones deben tomarse antes de aplicar la pintura , y esto significa que se necesita un alto grado de disciplina y organización, al contrario que en otro tipo de pintura, donde los errores son fácilmente corregidos .

El medio en sí es sumamente antiguo. Los frescos son en realidad una especie de acuarela , y ya se hacían acuarelas en papel mucho antes de que el medio se popularizara, durante los siglos XVIII y XIX. Parte de esta popularidad se debió a la aparición de acuarelas comerciales a principios del siglo XVIII.

El proceso de manufactura es sencillo; en esencia, consiste simplemente en mezclar los pigmentos en polvo con goma arábiga. Desde la invención del método original se han ido introduciendo otros diversos aditivos. Pero a pesar de la demostrada utilidad de estos últimos, la fórmula básica sigue siendo la original.

No obstante, su auge está ligado inevitablemente al nacimiento de la acuarela inglesa con tanta tradición en el siglo XVIII . Artistas como John Cotman (1782-1842) y William Turner (1775-1851) elevaron la técnica a niveles sumamente altos, a pesar de la limitación de tamaño de sus obras.

La mayoría de las pinturas a la acuarela son pequeñas, principalmente para que sean portátiles.

El tamaño de un cuadro siempre está directamente relacionado con el tamaño medio de las marcas que se pueden hacer. Tratándose de la acuarela, a causa de su rápido secado y de la cantidad óptima de pintura que en pincel puede cargar, el formato más común es de unos 50 x 65 cm. Sin embargo, muchos de los ejemplos más hermosos son considerablemente más pequeños. Por eso al elegir esta técnica para la ilustración del cuento infantil, se tomó en cuenta que el tamaño ideal para la realización de la misma es pequeño debido también a que se destinará para el constante manejo que el niño tendrá del libro.

Un aspecto muy particular de esta técnica es el montaje del papel. El método consiste en empapar el papel en agua limpia, y mientras está húmedo extenderlo sobre un soporte (generalmente se hace en uno rígido como la madera para evitar que al secarse se pandee), pegándolo sobre el mismo con cinta adhesiva o papel gomado que también deberá empaparse, para que allí

se seque y se tense. De este modo se eliminan las arrugas y otros defectos de la superficie, desprendiendo además la grasa que pueda tener adherida, por ejemplo por tocarlo con los dedos.

Para elegir el papel a utilizarse, el mejor método es experimentando y consultando con expertos. Los factores mas importantes son el peso, la textura y el tono del papel, todos los cuales influirán en el efecto final. Puede colorearse un papel blanco aplicando un lavado de color. Al tensar el papel hay que tener en cuenta que el gramaje del mismo determinará el tiempo de empapararlo y de secado.

Los materiales para pintar a la acuarela son sencillos y vienen determinados por las necesidades del artista.

Lo más esencial es una paleta para mezclar la pintura, que puede ser en tubo o pasta o bien ya diluida, e incluso en pastillas de colores sueltos. Se requiere también esponjas para secar y fundir y un juego de pinceles de pelo de marta o de camello que deberán ser de la mejor calidad que esté al alcance del artista para obtener los resultados deseados en la pintura.

2.4.2.Posibilidades de utilización por el ilustrador.

"Pintar y dibujar son prolongaciones del arte de ver", así se expresa Herman Blume en su libro : "*Cómo dibujar y pintar*" (pag. 6), y esto tiene un gran fondo para analizarse, puesto que debemos tener una profunda sensibilidad e interés por la observación de lo que nos rodea. Para poder plasmar en el papel algo que aparentemente nace de la nada o de nuestra imaginación es indispensable tener una base, resultado de la observación de la naturaleza y o el cuerpo humano; Ahora bien, el modo de representarlo bidimensionalmente es cuestión personal, ya sea que se elija una tendencia realista o bien una sintetizada que permita manejar los objetos como independientes incluidos en un todo.

Es importante mencionar que los niños tienen la costumbre de observar detalladamente su entorno y generalmente son muy objetivos en la manera de diferenciar las cosas. Por ello, el dibujo destinado al infante debe ser de un tratamiento muy especial, ya que la

saturación de un realismo pictórico puede no ser conveniente, como tampoco la sencillez extrema.

En mi ilustración, particularmente trato de imprimir una representación muy subjetiva: manejo a los personajes del libro por ilustrar con trazos firmes y fáciles de entender.

Para que un niño pueda comprender lo que se les muestra, debe estar familiarizado con su resolución.

Asimismo, al escoger la técnica para esta ilustración opté por la de la acuarela, ya que implica una gran rapidez en su manejo (no por ello facilidad) y suaviza el cuerpo de los objetos, que muchas veces cae en la rigidez en este tipo de ilustraciones por el delineado del contorno. Esto particularmente se hace necesario puesto que la mente del niño tiende a cerrar los espacios y manejar las figuras como parte de un todo pero a la vez independientes y con personalidad propia.

En la ilustración actual, el ilustrador maneja la técnica de la plumilla con tinta china y hace alarde una buena resolución en el manejo de esta técnica, sin embargo, el concepto de la imagen es un tanto complicado y sobrio, por lo cual no lo considero adecuado para este tipo de

literatura debido a que, no obstante su alto valor estético, no logra la identificación del niño con los personajes, puesto que el infante se siente más atraído por las imágenes sencillas de realizar, incluso por ellos mismos.

CAPITULO 3

SOLUCION GRAFICA

Para la elección de la ilustración final de la portada de *El País mas hermoso del mundo*, se llevo a cabo la fase de bocetaje, donde no solamente se elaboraron esbozos de la posible ilustración, sino que se realizó una serie de bocetos terminados o *domis* para tener una apreciación más clara de lo que sería la ilustración definitiva.

Al igual que las diferentes combinaciones y aplicaciones de color realizadas en cada uno de los seis casos, se trabajó un formato arbitrario preferentemente pequeño (que no excedió los 20 X 25 cm.), para el fácil manejo de la técnica, ya que como menciono en el capítulo anterior, la pintura a la acuarela requiere de una cierta rapidez en su manejo debido a sus características técnicas.

De igual manera, la designación final del formato sería la pensada con anterioridad para la proposición de cambio del mismo sobre la portada original del libro.

Puesto que para la elaboración de este trabajo se tuvo que pasar por el proceso del boceto, el desarrollo del mismo tuvo seguimiento mediante descartar una a una las propuestas realizadas hasta llegar a la que contuviera las características necesarias para su utilización.

El manejo de seis propuestas o bocetos del mismo modo fue arbitrario puesto que como en la práctica profesional, no se puede establecer un determinado número de esbozos sino que solamente se establecerá realizar la mayor cantidad posible para tener un rango más amplio de opciones que, no obstante, en este caso, fueron limitadas debido al tiempo.

En la **primera lámina** realizada se pensó en plasmar los elementos principales del texto, que en este caso fueron: el Sol y los dos pequeños protagonistas del cuento.

El Sol se presenta como el encargado de llevar a los protagonistas por un extenso recorrido a lo largo de los doce meses del año representados por un país diferente con características diversas y cuyos habitantes tienen costumbres adecuadas a cada lugar. Asimismo, las características inherentes a este personaje son las de un

guía complaciente, pero exigente, que tiene como finalidad el mostrar abiertamente las riquezas de un ambiente lleno de colorido, variedad y compañerismo que deja en los niños un mensaje de cordialidad.

De igual manera los dos protagonistas principales ("Talo y Lala") son en esencia lo que podríamos llamar unos niños normales que como su naturaleza lo requiere son curiosos e intentan dar respuesta a todas sus dudas, y qué mejor manera que averiguando por sí mismos, haciendo el largo recorrido que los cultivará.

Es importante mencionar que este planteamiento que hace el escritor sobre los personajes, logra que los niños se identifiquen con ellos y realicen el mismo recorrido que los protagonistas, aprendiendo paralelamente por medio de sus experiencias.

Pasando al aspecto gráfico, la ilustración actual del libro se adecua muy bien a la interpretación que un niño pueda tener de un ambiente feliz y perfecto. Sin embargo me atrevería a asegurar que al tratarse de un dibujo o gráfico tan singular y similar a lo que un niño pudiera representar por sí mismo en el papel, no llamaría tanto su

atención como un conjunto de elementos mas elaborados que ejemplifiquen más detalladamente el contenido de la historia.

Como sabemos, el lenguaje ya sea verbal o escrito, posee una doble función: la de comprender y la de sentir. Por lo tanto, al utilizar este "medio" de expresión que es el libro, para dirigirse a un infante se están manejando las dos funciones que provocan en el niño dos reacciones: la de aprender, y la que quizá en esta etapa del desarrollo humano es innata, la del gusto por lo artístico que lo sensibilizará para que más adelante posea la capacidad de discernir y elegir lo que mas le agrada.

De igual manera, al referirnos al contenido del libro, la función estética hace su aparición en la variada carga de significados que poseen los elementos verbales y que van a crear en el niño un ambiente de magia basado en una realidad que va aprendiendo de una manera ligera y amena.

En **la primera lámina** el tratamiento de los elementos es un tanto realista, en el caso de los personajes, pero esto

es unilateral y no se logra el mismo acierto con los demás planos.

Se trató de dar equilibrio tanto de los elementos como en el color, pero al existir prioridad en los espacios vacíos se cayó en la marcada simpleza de la imagen.

Para su elaboración se utilizaron acuarelas en tubo "Sakura", los colores amarillo ocre No.12, amarillo limón No.2, cromo verde profundo No.30, bermellón No.18, azul cielo No.325, azul cobalto No.36, violeta No.24 y negro Ivory No.49. Pinceles del No.1, 2, 4, 6 y 10, de pelo de marta de la marca "Raphael". Todo esto sobre papel Fabriano blanco de gramaje delgado.

En la **lámina dos** se plantea diversidad de elementos todos ellos extraídos de algún capítulo de la lectura y se muestra buena parte del contenido real del libro, expresado en imágenes, El manejo de la acuarela que imprimo es muy suave e invita a la reflexión y descanso visual, que en el caso de los niños tendría que ser lo contrario, refiriéndome a la viveza de color y firme definición de los personajes o elementos, para llamar su atención.

Para su elaboración se utilizaron acuarelas en tubo "Sakura", los colores amarillo ocre No.12, amarillo limón No.2, cromo verde profundo No.30, viridian No.31, bermellón No.18, azul cielo No.325, azul cobalto No.36, violeta No.24 y negro ivory No.49. Pinceles del No.1,2,4,6 y 10, de pelo de martha de la marca "Raphael".

Emplee también letras pegables "Geotype" de 24 pts. en color negro y se trabajó sobre papel Fabriano blanco de gramaje delgado.

En **la tercer lámina** intenté sintetizar a fondo la imagen y manejar mas el concepto que la forma , y el resultado obtenido , sin negar el agrado que me causo el resultado, no es aplicable a los infantes por su complejidad conceptual.

Se utilizaron acuarelas en tubo "Sakura", los colores amarillo ocre No.12, amarillo limón No.2, cromo verde profundo No.30, viridian No.31, bermellón No.18, azul cielo No.325, azul cobalto No.36, violeta No.24 y negro ivory No.49. Pinceles del No.1,2,4,6 y 10, de pelo de martha de la marca "Raphael". Utilice además letras pegables "Geotype"

todo esto sobre papel Fabriano blanco de gramaje delgado.

En **la ilustración número cuatro** imprimí un tono impresionista a la portada para experimentar que resultado obtendría, pero el análisis me llevo a resolver que mi solución puede funcionar perfectamente en una portada dirigida a adultos, puesto que para un niño no le tomaría la menor importancia y su interés no se mostraría ni siquiera para ojear el libro. Ya que mi intención fue manejar la firmeza en el color, el resultado es agradable.

Trabajé sobre papel Fabriano de gramaje delgado, utilicé acuarelas en tubo "Sakura", los colores amarillo ocre No.12, amarillo limón No.2, cromo verde profundo No.30, viridian No. 31, bermellón No.18, azul cielo No.325, azul cobalto No.36, café sienna No. 12 y el contorno con tinta china Pelikan negra aplicada con estilógrafo K.E del número 3. Pinceles del N.º.1,2,4,6 y 10, de pelo de marta de la marca "Raphael".

El formato fue mas ancho de lo establecido al principio del capítulo debido a que incluye la

contraportada para efectos de mejor apreciación, lo cual no se realizó en ninguna de las otras propuestas.

También usé letras pegables "Geotype" para el título y el texto simulado.

Para la elaboración de **la quinta ilustración** rompí con el patrón que había mantenido en el tratamiento de la técnica y el acabado final (contorno delineado) puesto que agregué viveza a la pintura y maneje los elementos mas caricaturizados como principalmente los eligen los niños dando a cada uno de ellos cierta independencia en cuanto a su personalidad y definición.

Se utilizaron acuarelas en tubo "Sakura", los colores amarillo ocre No.12, amarillo limón No.2, cromo verde profundo No.30, viridian No.31, bermellón No.18, azul cielo No.325, azul cobalto No.36, violeta No.24 y negro Ivory No.49. Pinceles del No.1,2,4,6 y 10, de pelo de martha de la marca "Raphael". Todo esto sobre papel Fabriano blanco de gramaje mediano.

En la **sexta y última ilustración** se manejó el mismo tratamiento que en la anterior solo que se cambiaron los personajes por otros de un capítulo diferente del texto.

Utilicé papel Fabriano de gramaje medio, con acuarelas en tubo "Sakura", los colores amarillo ocre No.12, amarillo llmón No.2, cromo verde profundo No.30, viridian No. 31, bermellón No.18, azul cielo No.325, azul cobalto No.36, café sienna No. 12 y el contorno con tinta china Pelikan negra aplicada con estilógrafo K.E del número 3. Pinceles del No.1,2,4,6 y 10, de pelo de marta de la marca "Raphael".

Esta última lámina fue la elegida para la portada del libro ya que contiene los elementos formalmente necesarios de una buena ilustración y posible a cumplir los objetivos que se plantearon al principio del trabajo, como son el de motivar al niño para su adquisición y posterior lectura, existe equilibrio en la composición de los elementos y también de los colores. Es clara, sin mayores rebuscamientos para su fácil comprensión, y la utilización de este tipo de técnica permite combinar tonalidades difícilmente logrables por otra técnica de representación.

Como ya lo había mencionado, únicamente incluí el proceso de bocetaje terminado debido a que la calidad de los primeros bocetos hechos a lápiz demerita en gran manera el resultado de su presentación en copia fotostática.

EL PAIS
MAS HERMOSO
DEL MUNDO

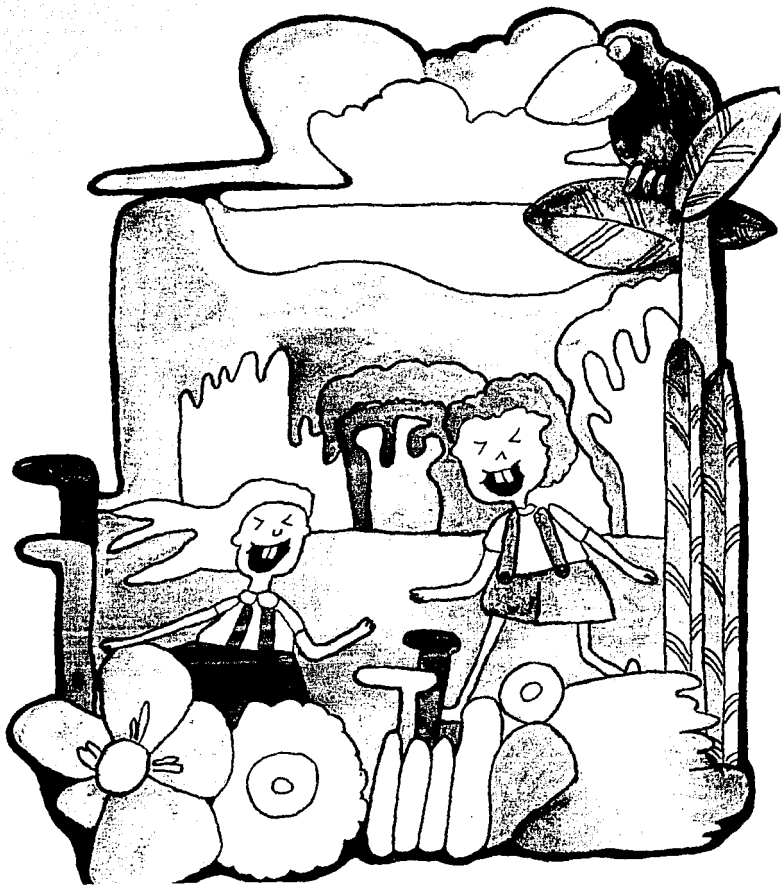
**EL PAIS
MAS HERMOSO
DEL MUNDO**

Qutheie ando waww anoo dno
peoe ando waww ando andigh
peoe qheoe ando cosiz zosi ansodi
penci wwhww andod aaloolhili lili wnw
peow wnwoa andow wnpaodi theo thtic qh

El País mas hermoso del mundo.

CAPITULO 4

CONCLUSIONES

Estoy satisfecha con la realización de mi proyecto ya que confirmé el gusto por relacionarme con este tipo de material.

Durante la búsqueda de textos ilustrados para niños, para tener diversos ejemplos en los cuales basarme, me encontré con muchas buenas sorpresas contrariamente a lo que hasta la fecha había observado. Porque cuando observaba excelentes volúmenes, o eran de otros países, o la impresión estaba realizada fuera de México, obstaculizándose así la difusión de los materiales nacionales, que por la mala resolución o falta de calidad no pueden competir con muchos textos del mercado. Asimismo, llegué a la conclusión de que lo que realmente se necesita en nuestro país es la difusión cultural en los infantes, así como mejorar la educación y acrecentar el gusto por lo bello y el placer estético en ellos, para que sean adultos cultos gracias a la lectura y sepan valorar el mundo en el que viven.

Si bien está difundida la utilización del cuento infantil en la educación temprana, no está lo suficiente como para tener niños amantes de la lectura y que la consideren como un juego más en su repertorio de actividades, el juego intelectual que los educará sin darse cuenta.

Con el uso indiscriminado de la televisión en la sociedad moderna, estamos pasando de una cultura "caliente", como llama MacLuhan al tipo de mensaje cargado de simbología, a una cultura "fría" y es nuestro deber sacar la mentalidad infantil de ese enfrascamiento enajenante y consumista en el que han caído los medios masivos, y encaminarlos de nuevo a la lectura, el medio idóneo que por su carga ilimitada de signos y significados, enriquecerá el acervo cultural de la niñez.

Ligado a todo esto de lo artístico están los ilustradores, quienes tienen un papel imprescindible en la educación infantil y de ahí se deriva todo este problema del que hablo, la falta de calidez en las ilustraciones de textos, que si bien no es generalizada si es de tomarse en cuenta.

Esta falta de difusión de la lectura en nuestra niñez puede ser una de las causas de que los ilustradores de cuentos infantiles en México no adquieran el papel relevante que debieran debido a la poca demanda de material infantil que posea la suficiente calidad estética como para competir en el ámbito de lo artístico y por supuesto que sea debidamente remunerada en el aspecto económico.

La falta de experiencia en los infantes no es sinónimo de deficiencia en la toma de decisiones. Con esto se aclara que un niño es lo suficientemente capaz de elegir lo que en verdad le agrada y que nosotros los ilustradores deberíamos tomar mas en cuenta estos requerimientos para así poder llegar su gusto manteniendo siempre la calidad artística de lo que comunicamos.

Está entendido que el lenguaje verbal tiene que ser coherente con el lenguaje visual y esta necesidad se agudiza en el material infantil, ya que los pequeños están acostumbrados a ser directos y precisos en su observación.

Ellos no entienden de sofisticación y rebuscamiento en la forma por lo que los objetos tienen valor individual.

Paralelamente, el desarrollo de la ilustración ha llevado a la necesidad de acrecentar su calidad y no obstante la diversidad de las técnicas cada una de ellas se adecúa de mayor o menor forma en diferentes aplicaciones.

Por lo tanto, de acuerdo a mi experiencia y a lo observado, una de las técnicas más apropiadas para la ilustración de textos infantiles es la **Acuarela**, que a pesar de sus múltiples aplicaciones y combinaciones con otras técnicas para lograr fuerza y complejidad en los resultados, es una de las preferidas y más manejables para este ámbito de la literatura.

Los resultados plásticos obtenidos a lo largo de mi proyecto, a mi parecer fueron acercándose progresivamente a los objetivos que me planteé como primera intención, que fueron los de crear una ilustración lo suficientemente capaz de llegar al gusto infantil sin perder de vista el equilibrio compositivo y estético. De igual manera comprobé que la práctica continua de cualquier

disciplina, en este caso la práctica de la técnica de la **Acuarela** , se encargará de crear por sí misma resultados inimaginables.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOGRAFÍA

Abreu Gómez, Ermilo. *El Cuento Infantil* , México, S.E.P. 1963, 24 pp.

Conde José María. *Grandes Cuentistas* , México, Editorial Cumbre. 1982, 551 pp.

Dalley, Terence. *Guía completa de Ilustración y Diseño (técnicas y materiales)* .España, H.Blume Ediciones 1981, 224 pp. illus.

Guiraud, Pierre. *La Semiología* , México. Siglo XXI editores, 1985. 133 pp.

Huyge, René. *Diálogo con el arte* , Barcelona. Editorial Labor. 1965, 447 pp.

Mattheus, Rodney. *Ilustración de libros* , Gran Bretaña. Editorial Great Britain. 1989, 134 pp. illus.

Parramón, José María / Fresquet G. **Cómo pintar a la acuarela**. España, Parramón Ediciones, S.A. 1990, 112 pp. illus.

Pastoriza de Etchebane, Dora. **El Cuento en la Literatura Infantil**. Buenos Aires, Editorial Kapelausz, 1962, 232 pp.

Ramos del Río, Carmen. **Entre la realidad y la fantasía**. México, S.E.P. 1957, 150 pp.

Stan, Smlfh. **Cómo dibujar y pintar**. Barcelona, Herman Blume Ediciones 1985, 154 pp. illus.