

43
209

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

ILUSTRACION DE UN LIBRO INFANTIL CON RECORTE

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADA EN COMUNICACION GRAFICA

P R E S E N T A

CLAUDIA ELIZABETH PALMA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE TESIS:

LIC. GUILLERMO ALBERTO RIVERA GUTIERREZ

ASESOR

LIC. SERGIO CARREON IRETA

MEXICO, D.F. 1997

COMITÉ DE ASESORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, hermanas y hermanos, que son un gran ejemplo para mí y de quienes tuve siempre su apoyo.

A mi Mamá muy especialmente, porque es un ser al que admiro por su entusiasmo, inteligencia y fortaleza, siendo estas cualidades las que me motivaron e impulsaron a seguir adelante.

A mis amigas y amigos que han sido incondicionales.

Al Ilustrador José Antonio Bobadilla que con su valiosa ayuda, contribuyó en la realización del presente trabajo.

A mi director de tesis el Lic. Guillermo A. Rivera Gutiérrez, quien con su gran calidez, entusiasmo, talento y notable profesionalismo me guió en la realización de una de mis metas más anheladas, mi tesis. Gracias por brindarme su amistad y confianza.

INDICE

Introducción	I
--------------------	---

CAPITULO 1

LA ILUSTRACION

Definición de la Ilustración	1
Breve Historia	2
Clasificación	14

CAPITULO 2

LA ILUSTRACION DEL CUENTO INFANTIL

Síntesis del Libro Infantil Ilustrado en México	25
Concepto de Cuento Infantil.....	32
Características de la Ilustración infantil ...	36
Visualización del Texto.....	40
Estilo y Técnicas.....	44

CAPITULO 3

LA TECNICA DEL RECORTE COMO RECURSO GRAFICO EN LA ILUSTRACION

Definición y Propiedades del Recorte.....	51
Compatibilidad de la Técnica del Recorte con otras Técnicas	54
Proceso y Sugerencias de Elaboración de la Ilustración	57
Análisis y Evaluación del Libro "Me Gustan los Cuentos Antes de Dormir"	64
Requerimientos de la Propuesta	68
Caracterización de Personajes: Principal y Secundarios	69
Selección de la Técnica de Representación...	72
Propuesta Gráfica	73
CONCLUSIONES	75
BIBLIOGRAFIA	78

INTRODUCCION

INTRODUCCION

En la actualidad, el interés en México por incrementar y difundir el gusto por la lectura en los niños a temprana edad, cobra cada vez mayor importancia, debido a que con ello se pretende elevar el nivel cultural en nuestro país, lo cual ha hecho que el gobierno, instituciones y editoriales, se preocupen por editar publicaciones con calidad de texto e imágenes.

Dentro de este marco, la ilustración asume un papel determinante en los libros para niños, ya que no sólo sirve de apoyo para cautivar y despertar el interés hacia la lectura, sino que además, el lector adquiere una formación visual, plástica y cultural.

A raíz de la influencia e importancia que juega la ilustración de las publicaciones infantiles en el desarrollo integral del niño, en el presente trabajo se plantea y propone la técnica del recorte como recurso gráfico, en las publicaciones para niños entre los 4 y 6 años, ya que es en esta etapa, cuando se incrementa su observación, sensibilidad e interés por adquirir nuevos conocimientos, entre ellos la lectura.

La elección de la técnica del recorte, se debe a que es una alternativa que emplea el papel de color para elaborar las imágenes, lo que proporciona un atractivo visual al niño por la forma en que se realiza y presenta el recorte en la ilustración.

En el presente trabajo se planteará primeramente, el concepto de la ilustración y su relación con el texto, se describirá brevemente el panorama de la ilustración a través de los siglos con los avances técnicos de producción, así como su clasificación e importancia en la actualidad como medio de comunicación visual, el cual sirve de base para introducirnos en uno de los campos que abarca la ilustración: La de los libros infantiles.

Posteriormente, se abordará a manera de síntesis la historia del libro infantil ilustrado en México, la definición del cuento y su función; también se hablará de las características generales de la ilustración infantil, de la importancia que tiene la visualización del texto para elaborar la ilustración, donde debe considerarse al niño, para que de esta manera, se consigan óptimos resultados al momento de diseñarla; además, se expondrán los estilos y

técnicas más usados en las publicaciones infantiles, asimismo, se destacarán sus características principales.

Después, se hablará de manera detallada de la técnica del recorte como recurso gráfico en la ilustración, en donde se definirán sus características, las posibilidades de compatibilidad con otras técnicas, proceso y sugerencias de elaboración de la ilustración; en esta parte, la información expuesta tiene como fin proporcionar una visión de los efectos plásticos que se pueden lograr con dicha técnica, con lo que se pretende difundir el conocimiento que se tiene acerca de ésta.

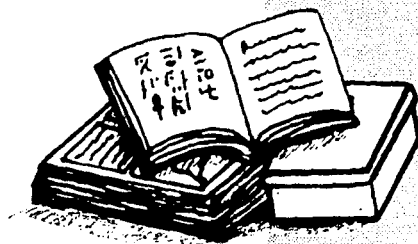
Finalmente, se mostrará la propuesta gráfica que consiste en implementar la técnica del recorte al libro, publicado por C.E.L.T.A en coedición con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, titulado “ **Me Gustan los**

Cuentos Antes de Dormir”, como una opción que favorece, estimula y motiva al niño a la lectura, ya que dadas las características que presenta esta técnica, hacen que el niño se interese en el texto, introduciendo a éste hacia la lectura de los mismos, a la vez que sensibiliza sus sentidos por medio del uso del color, la textura y la sobreposición de planos a diferentes niveles, entre otros. Se planteará y analizará la problemática actual que presentan las ilustraciones del libro que se eligió para la propuesta, donde se tomaron en cuenta las necesidades del público y editores, para desarrollar y conformar las ilustraciones, con el fin de incrementar el interés del receptor.

CAPITULO 1

LA ILUSTRACION

CAPITULO 1

La Ilustración

Definición de Ilustración

La ilustración, como forma de comunicación visual, emplea a la imagen con el fin de transmitir una información concreta de una idea o texto, de forma clara y artística, con lo que se enriquece el mensaje.

La ilustración, unida a un texto forma el complemento del escrito, en el que la representación gráfica se puede integrar de tres maneras: la primera es en forma decorativa o de identificación que tiene sólo un nombre de

fábrica, teniendo como fin llamar la atención como es el caso de las etiquetas; la segunda, como refuerzo del escrito donde la imagen visualiza un slogan, por ejemplo en las tarjetas de propaganda y finalmente, como forma que completa la información contenida en el texto, cuyo objetivo es despertar la curiosidad del lector, tal es el caso de libros, esquemas, etc.

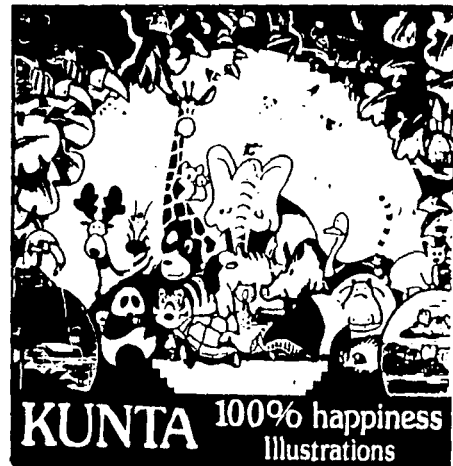

FIGURA 1 Ilustración con un slogan

plastas de color, usando pigmentos blancos, negros, castaños, azules, verdes y a veces amarillo¹. De estos pergaminos y manuscritos, los más antiguos que se conocen son “ El libro de los Muertos ” y “ El Papyrus Ramessum, ” del año 1900 A.C.

FIGURA 3 Detalle del “Libro de los Muertos” de Tutmosis III, año 1450 A.C.

¹ Meggs, Philip B. *Historia del Diseño Gráfico*, pp. 34

Por otra parte los griegos y los romanos ya tenían conocimiento de la importancia de la ilustración, lo cual puede apreciarse en sus monumentos de piedra, donde se observa el uso de la imagen como refuerzo del texto. Así tenemos como ejemplo la “Estela Voltiva” del año 500 A.C.

FIGURA 4 Estela Voltiva con 4 figuras, año 500 A.C.

Posteriormente, el arte medieval, aporta en el siglo V y hasta el siglo XV, la iluminación de manuscritos, donde se considera a estos, los precursores de los libros ilustrados impresos.

La iluminación de los manuscritos era comúnmente de temas religiosos y se realizaban en un principio en los monasterios, en donde no sólo se limitaban a copiar el texto y decorarlo, sino que además debían explicarlo con imágenes, cuyo fin era reforzar visualmente el significado de las palabras; entre los manuscritos más importantes podemos mencionar: “ El Libro Kells “ hecho por los Celtas alrededor de los años 795 - 806 D.C., del siglo XIII y XVI “El Libro de las Horas” (libro de oraciones), del siglo XV “Los Salterios”, “Les Tres Riches Heures del Duque Berry,” las cuales eran muestra de la miniatura en pintura, cuyas ilustraciones eran

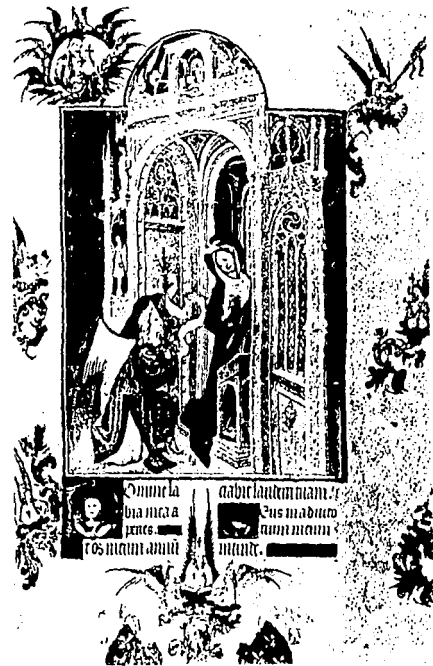

FIGURA 5 “La Anunciación” del libro Les Tres Riches Heures del Duque Berry.

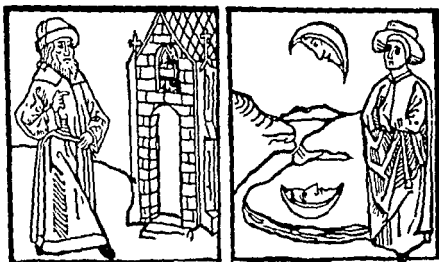
FIGURA 8 Naipe grabado en madera

Posteriormente, en el siglo XV el alemán Johann Gensfleisch Zum Gutenberg, inventa la imprenta de tipos móviles, lo cual amplió las posibilidades de la ilustración de textos y de la reproducción de estas ilustraciones.

FIGURA 9 Grabado de San Cristóbal

Es en el año de 1452 cuando Gutenberg imprime el primer libro tipográfico, titulado, "La Biblia," el cual constaba de 42 líneas; pero es hasta 1460, cuando se imprime el primer libro tipográfico con ilustraciones, titulado "El Agricultor de Bohmen," impreso por el alemán

*Et si uenit p̄bani ueneris nullus ex
strigere ualeat. coare abiqz ueneris
femine uirgo non generaret. augustin⁹. xxi. de ciuitate dei. capi. vii.*

*Bele uisio in peride lucem lune si tra
bit. cur feta almo sidere ego non ge
neraret. augustin⁹. xxi. de ciuitate dei.
capitulo sexto.*

*Et homo vi nature in saxu uerti ual
et. cur et diuine cure uirgo non ger*

*Et homo si in lapide vi respingit ualeat.
cur almi sp̄s opere ego non genera*

EPITOME IN DIVAE PARTHENICES MARI
AE HISTORIAM AB ALBERTO DVRERO
NORICO PER FIGVRAS DIGES
TAM CVM UERSIBVS ANNE
XIS CHELIDONII

*Quales facinas conuictus habet p̄fiteri
Quos uisus in p̄fiteri facit facere
Aut rone dicitur genal' uirgo uenit & ipse
Anni sermo cordi uirgo p̄fiteri
Quos di' uirgo uenit in dicitur uas
Mortuum genal' uirgo uenit
Hic dicitur uenit in p̄fiteri uenit
P̄fiteri quos p̄fiteri uenit
Hic dicitur uenit in dicitur uenit
P̄fiteri quos p̄fiteri uenit*

FIGURA 10 Página del libro de bloque "La Historia de la Santa Virgen", año 1400

FIGURA 11 "La Vida de la Virgen", de Alberto Durero, año 1511

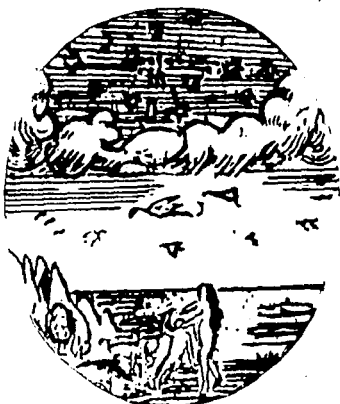

FIGURA 13 "El Orbis Pictus" de Johannes Amos Comenius

gran cantidad de ilustraciones que establecen la estrecha relación de la imagen y el texto.

La predominancia del grabado en madera continuó en el siglo XVIII, junto con el grabado en lámina de cobre, el cual cobra importancia debido a que aumenta las variedades de tono, textura y detalle en las impresiones; un ejemplo es el grabado de Abraham Bosse, que refleja el uso de trazos

tenues de la línea, logrando una variedad de luces y sombras, con lo que se establece la decadencia de la ornamentación recargada.

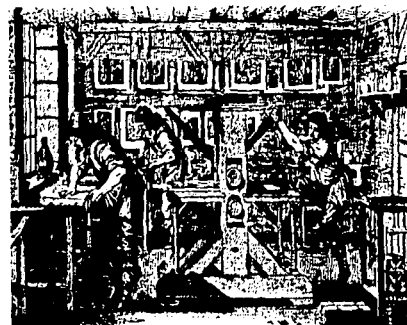

FIGURA 14 Taller de imprenta "El Grabador de Placas", de Abraham Bosse, año 1642

FIGURA 14 Taller de imprenta "El Grabador de Placas", de Abraham Bosse, año 1642

"A fines del siglo XVIII, el ilustrador y grabador Thomas Bewick, desarrolla una técnica para grabar el extremo de la madera, en lugar de la cara lateral, y los resultados fueron bastante detallados y duraderos como para

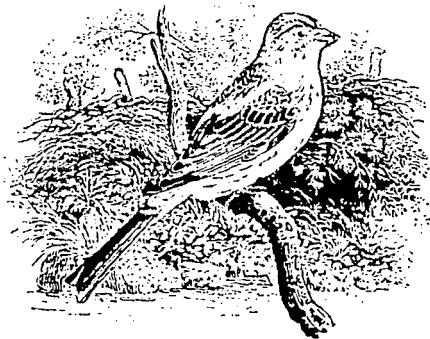

FIGURA 15 Grabado en madera de Thomas Bewick, año 1797

rivalizar con los finos grabados que en ese entonces predominaban en la ilustración.”³

Es en 1796, cuando nace la litografía gracias al alemán Aloys Senefelder, quien logró que a partir de una superficie plana, se consiguiera la impresión, superando de esta forma el obstáculo que significaba la aplicación

---

³ Dalley, Terence, *Guía completa de Ilustración y Diseño: técnicas y materiales*, pp. 10

de color en los impresos. Uno de los primeros libros editados con litografía fue la edición del “Fausto,” ilustrado por Eugène Delacroix en 1828.

FIGURA 16 Aloys Senefelder

En 1851, la invención de la cromolitografía introdujo al ilustrador al color, que se había limitado hasta entonces al blanco y negro; aunque el proceso era aún largo y costoso. Este tipo de litografía permitió la

reproducción a color en grandes dimensiones, siendo el cartel comercial uno de sus destacados exponentes que causaron gran impacto visual.

FIGURA 17 Cartel Comercial de Jules Chéret, año 1895

Así, encontramos obras como las de Jules Chéret, Eugène Grasset, Los Beggarstaff y Henri de Toulouse - Lautrec, entre muchos otros; en los que se observa cómo se reduce el texto y se amplía la información en la imagen.

FIGURA 18 Cartel Comercial de Toulouse-Lautrec, año 1893

THE END OF THE WORLD
BY
THE END OF THE WORLD
BY
THE END OF THE WORLD
BY

FIGURA 19 Página de "Debajo de la Ventana" de Kate Greenaway, año 1879

Por otra parte, la cromolitografía se usó también en los libros para niños, siendo los principales ilustradores, los ingleses : Walter

Creane, Randolph Caldecott y Kate Greenaway, quienes aportaron una nueva forma de arreglo del espacio entre texto e imagen que hasta entonces se realizaba, además de que consiguieron cautivar con sus ilustraciones al público infantil.

FIGURA 20 Ilustración de "¡Oiga a Mearse!" de Randolph Caldecott, año 1880.

El auge de la litografía como medio de impresión duró de 1860 a 1900, y aunque esta técnica permitía una apariencia casi fotográfica, su proceso era largo y costoso. De manera que, cuando se imprimen las primeras fotografías en 1826 por Joseph Niepce y en 1839 por Louis Jacques Daguerre, provocan el declive de las ilustraciones anteriores, debido al realismo que proporciona la fotografía.

THE KODAK CAMERA

Makes 100 Instantaneous Pictures by simply pressing a button. Anybody can use it who can wind a watch. No focusing. No tripod. Rapid Rectilinear Lens. Photographs moving objects. Can be used indoors.

Division of Labor - Operator can finish his own pictures, or send them to the factory to be finished.

Marocco covered Camera, in handsome sole-leather case. Suggested Price, \$2.00.

For full description of "Kodak" see N. Y. A. M., Sept. 13, '88. Price, \$25.00. Reloading, \$2.00.

The Eastman Dry Plate & Film Co.
Rochester, N. Y. 115 Oxford St., London.
Send for copy of Kodak Primer with Kodak Photograph.

FIGURA 21 Anuncio de cámara Kodak, alrededor del año 1889

El siglo XIX produjo grandes cambios, ya que la Revolución Industrial permitió el desarrollo de nuevas tintas y pigmentos que añadieron nuevos colores al espectro. Otro adelanto fue la reproducción de semitonos, que facilitó la multiplicación de las obras a todo color, superponiendo las diferentes tintas descompuestas con retículas para producir tonos. Dos ilustradores representantes de esta técnica fueron Arthur Rackham y Edmund Dulac, quienes trabajaban principalmente con la acuarela, la cual permite la representación de semitonos. Posteriormente, el uso de la línea negra, facilitó la impresión a cuatro tintas, lo que permitió a los ilustradores emplear otro tipo de pintura para la reproducción, como por ejemplo: las ilustraciones de Howard Pyle para la revista "Harpers Magazine" en la que utiliza la técnica del temple.

Las revistas ampliaron el panorama del ilustrador que muestra la influencia de la fotografía sobre la ilustración como es el caso de Norman Rockwell, de quien se publicaron sus trabajos en revistas como “Saturday Evening Post” en los años 20’s y 30’s.

Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, la publicidad puede considerarse la respuesta al desarrollo del comercio y la industria, donde los avances tecnológicos hacen posible la reproducción e impresión de materiales, ya que la producción a color es lo suficientemente barata para ser usada en periódicos, revistas, carteles, empaques, libros ilustrados, etc.

Por otra parte, todos los avances que se han suscitado a lo largo del tiempo, tanto en la tecnología como en los materiales, han hecho que el campo del ilustrador se amplíe aún en los medios no estáticos como el cine y el video.

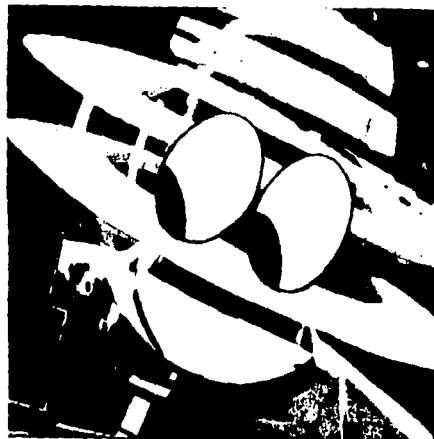

FIGURA 22 Ilustración para anuncio en TV

Clasificación.

Dependiendo del uso que se le de a la ilustración, ya sea este de tipo comercial, educativo, cultural, etc., la podemos clasificar en: *Ilustración Informativa, Publicitaria, Gráfica, para Cine - Video, Editorial*, de las cuales hablaremos a continuación y de las que

mencionaremos únicamente sus características generales.

Ilustración Informativa

Abarca un campo bastante amplio, es por ello que se divide a su vez en varias ramas como son: Ilustración Técnica, Arquitectónica, Mapas y Diagramas, Médica, Botánica, Historia Natural entre otras.

Cada una de estas divisiones, tiene como objetivo usar la imagen en relación a un texto para esclarecer dicha información, ya sea mediante símbolos o por medio de una imagen detallada.

La función de este tipo de ilustraciones esta determinada por la rama a la que este enfocada como por ejemplo, *la ilustración técnica* se apoya directamente sobre un escrito,

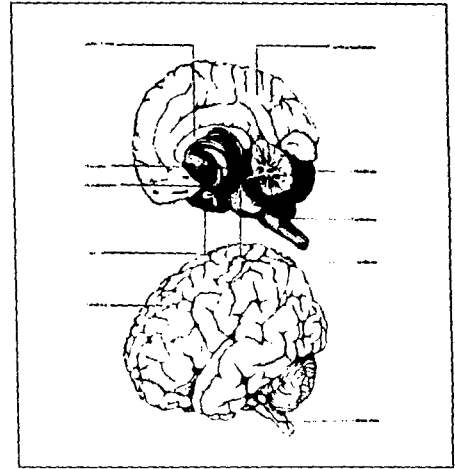

FIGURA 23 Ilustración Médica, representa el cerebro con apariencia natural.

que debe completar y aclararse con una imagen tan detallada como lo requiera el texto, de manera tal, que ayude al receptor a entender la información. Por ejemplo, para poder entender cómo funciona un motor x , este se muestra desde uno o varios puntos de vista que pueden ser general, interior, de una parte en especial o con un corte determinado.

FIGURA 24 Ilustración Botánica, muestra con realismo el mundo botánico

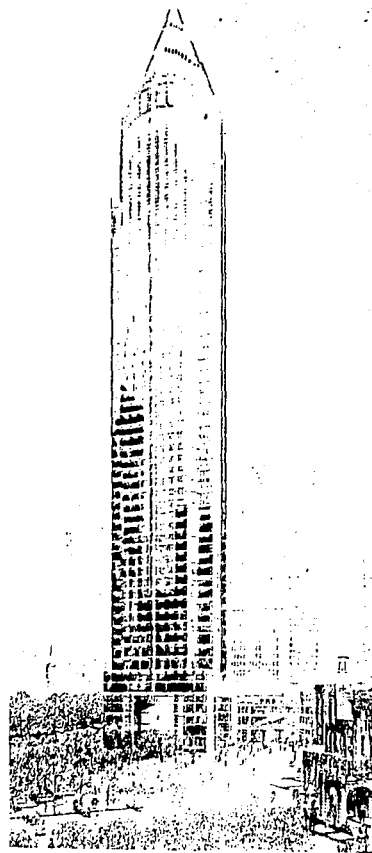

FIGURA 25 Ilustración Arquitectónica, muestra una vista muy realista del edificio acabado.

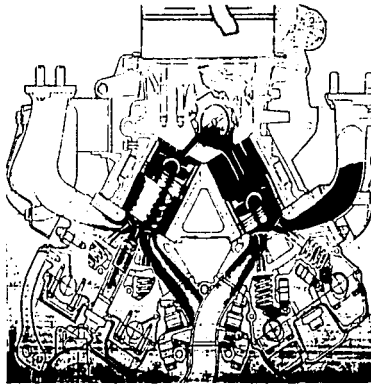

FIGURA 26 Ilustración Técnica que muestra lo que el ojo no puede ver.

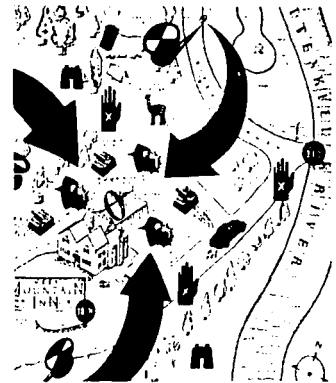

FIGURA 28 Ilustración de mapa en donde se redujo la información usando los símbolos gráficos

FIGURA 27 Ilustración de historia natural que refleja con precisión la apariencia del ave.

Ilustración Publicitaria y Gráfica

Este tipo de ilustraciones, tienen un propósito netamente comercial, por lo que la imagen juega un papel importante ya que de ella depende la venta y promoción de un producto o servicio en particular, el cual debe tener un toque especial que lo diferencie de otros competidores. Esto hace necesario que la ilustración se planee de manera clara y

artística, para cautivar al público y lograr así que la imagen perdure en la mente del receptor; por lo tanto, el ilustrador es el encargado de establecer el punto de unión entre el productor y el consumidor.

Dentro de este tipo de ilustraciones tenemos al *Cartel Publicitario*, el *Packaging*, las *Memorias* y *Folleto*s, la *Industria Discográfica*, la *Moda*, *Tarjetas para toda Ocasión* y los *Anuncios Panorámicos* entre otros; que se diferencian entre sí dependiendo del soporte en el cual se realizan, ya sean estos una pared, una bolsa, una revista, etc., lo que implica que se tienen ciertas limitantes tales como el tiempo de lectura del mensaje, el público al que se dirigen, formato, etc., así como también de los medios de impresión. Estos puntos debe considerarlos el ilustrador a la hora que planea su idea, ya que de estos

depende el éxito comercial del producto o servicio.

Por otra parte, debido a la variedad de ramas a las que se enfoca la Ilustración Publicitaria y Gráfica, permiten que el ilustrador tenga un gran número de posibilidades creativas y técnicas.

FIGURA 29 Ilustración de Packaging, imágenes de estilo realista

FIGURA 30 Anuncio Panorámico

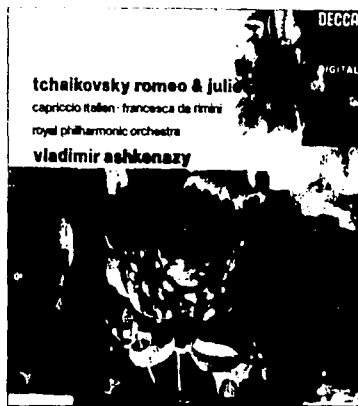

FIGURA 31 Portada de Disco

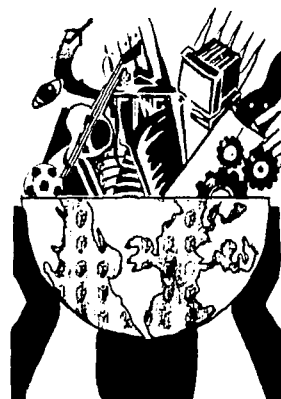

FIGURA 32 Ilustración de Cartel Publicitario para la empresa Apple

BEAUTY DESIGN STUDIO

Learn how to develop your own perfect look

FIGURA 33 Ilustración de Moda, empleando un estilo estilizado pero sin perder el aspecto real

FIGURA 34 Ilustración de Tarjeta de Felicitación

Cine y Video

En estos medios que no son estáticos, el trabajo del ilustrador consiste en desarrollar la idea de un guión, del cual se partirá como base para la animación de dicho tema.

Las ilustraciones se realizan en storyboards que muestran la secuencia que guardan las imágenes con el escrito, logrando de esta manera dar la noción de la animación que posteriormente se realizará ya sea con personas, o bien, las secuencias de los dibujos se graban en video o película de cine para darle movimiento.

Otro medio que se utiliza para lograr que las ilustraciones tengan movimiento es el uso de la computadora, que hace posible que estas imágenes sean insertadas en las grabaciones, con lo que se demuestra que el

campo de acción del ilustrador no se limita, gracias a los avances tecnológicos.

FIGURA 35 Secuencia para un anuncio televisivo.

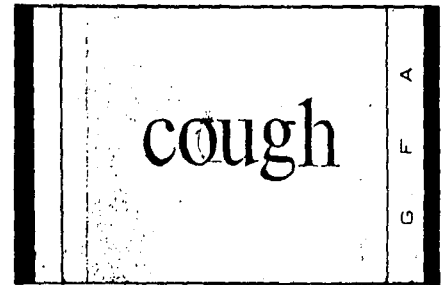
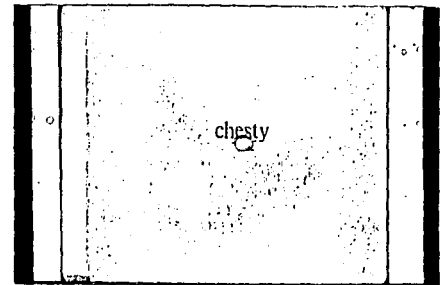

FIGURA 36 Secuencia de una historieta para cine

La Ilustración Editorial

Este tipo de ilustraciones “ se utiliza para acompañar artículos temáticos, para comentar noticias o para evocar el contenido de un libro”⁴, teniendo como características particulares, resaltar, reforzar y completar el texto, con el propósito de comunicar conceptos e ideas al lector y cautivar su atención; aunque cabe mencionar que en algunos casos la imagen se apega totalmente al escrito, otras veces se utiliza como forma decorativa o bien es la fusión de ambas formas.

Dentro de este tipo de ilustraciones tenemos a la *Ilustración de Revistas, Periódicos, Libros*, etc., que a su vez se dividen en otras por ejemplo, en la *Ilustración de Libros* se tienen los Libros Infantiles , las Cubiertas, las Sobrecubiertas, entre otras; las

⁴ Colyer, Martin, *Cómo Encargar Ilustraciones*, pp. 62.

cuales contienen una variedad de temas; así tenemos, que la *Ilustración Infantil* abarca temas como los cuentos, historietas, ciencias, etc., que dan como resultado, un sin número de posibilidades para la ilustración de los mismos, haciendo uso de diversas técnicas.

Por otra parte, la *Ilustración de Libros Infantiles*, será uno de los campos que en particular abordaremos en el presente trabajo y del que hablaremos con más detalle en el siguiente capítulo, enfocándonos al tema de la Ilustración de Cuentos.

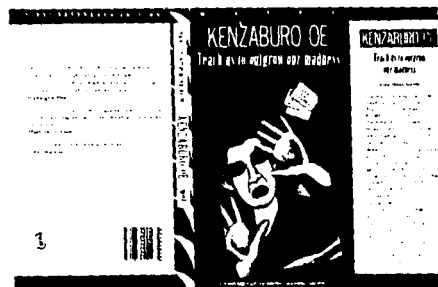
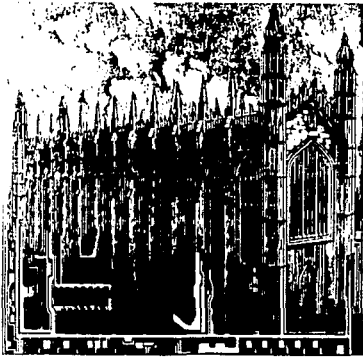

FIGURA 37 Sobrecubierta de Libro

THE LISTENER

38)

Cambridge—life in Silicon Fen *John Naughton*

John Eatwell Why the pound keeps plunging
Naomi Mitchison in conversation with Leonie Caldecott
Julian Critchley Laying up treasures on earth

40)

39)

FIGURA 38 Portada de Revista

FIGURA 39 Portada de Libro

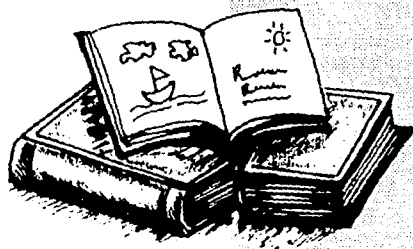
FIGURA 40 Ilustración Infantil

CAPITULO 2

LA ILUSTRACION DEL CUENTO INFANTIL

CAPITULO 2

La Ilustración del Cuento Infantil.

Síntesis Histórica del Libro Infantil Ilustrado en México

El desarrollo del libro infantil en Europa se inicia desde el siglo XVII, sin embargo es hasta el siglo XIX, cuando en México cobran importancia los libros enfocados al público infantil. Esto no significa que en épocas anteriores no se contara con libros para niños, por el contrario, éstos existían, la diferencia era su contenido, estos eran de carácter meramente educativo - religioso.

DOCTRINA CRISTIANA

NA MVYCVMPLEIDA DONDE SE CON-
tiene la expohcion de todo lo uecelfa para Do-
ctinas de los Yndios, y aduualillas los San-
ctos Sacramentos. Compuesta en lengua
Castellana y Mexicana por el Rey He-
uendo el Rey Juan de la Anon
es el Rey Religioso de la orden
del glorioso Doctor de la Y
gleha Juan Augullin.

Dirigida al muy Excelente Principado Martin Porreyez Visor.
rey gouernador y capitan general en ella uacua España y presidente
de del Audiencia real que en ella reside.

En Mexico casa de Pedro Balli,

1575.

(Reproducción)

FIGURA 42 Libros de carácter educativo - religioso
Doctrina Cristiana, de Jerónimo Ripalda

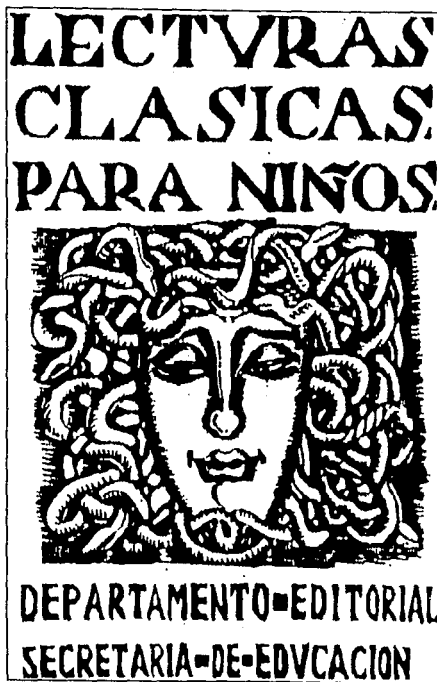

FIGURA 43 Lecturas Clásicas para Niños,
publicadas por la S.E.P.

Los primeros libros de los que se tiene conocimiento son “ las lecturas de las siempre

divertidas obras de Lope de Vega y Calderón”¹ en la época del virreinato, así como “El Periquillo Sarniento” de José Joaquín Fernández Lizardi (1776 - 1828), “Tardes de la Granja” y “Los Viajes de Gulliver.”

Más adelante, en el periodo de 1834 a 1893, se genera una ola de grandes escritores como Ignacio Manuel Altamirano mejor conocido como el Indio, quien marca el camino de la literatura mexicana y especialmente la de los niños. Otro escritor que se interesó en el público infantil fue José Rosas Moreno quien publica “El Pensil de la Niñez,” “Fábulas para la Infancia” y “El Delincuente Honrado,” además de participar en un “periódico para niños titulado ‘La Edad Feliz’ y más tarde en otro llamado ‘Los Chiquitines’”².

¹ Bravo Villasante Carmen, *Historia y Antología de la Literatura Infantil Iberoamericana*, pp. 341

² Idem, pp. 343

LA BELLA DURMIENTE

(VERSION POETICA DEL CUENTO DE PERRAULT.)

Hace tantos, tantos años
que imposible es el contar,
que a dos reyes nació un día
una niña divinal.

Era linda, linda como
si no fuese de verdad;
era hermosa como un sueño
que de hermoso hace llorar.

Al bautizo de la Infanta
el rey quiso convidar
a las hadas, que reparten,
como harina, el bien y el mal....
Siete hadas se sentaron
al feliz banquete real.

Cada una de las siete
entregando fue al entrar
una rara maravilla
que traía en el morral.
Y una trajo la armonía,
otra la felicidad,

201

DE LA CONDICION Y EJERCICIO DEL FAMOSO HIDALGO

N un lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza
en astillero, adarga anti-
gua, rocín flaco y galgo
corredor. Una olla de
algo más vaca que car-
nero, salpicón las más no-
ches, duclios y quebratos
los sábados, lantejas
los viernes, algún palomí-
no de añadidura los do-
mingos, consumían las
tres partes de su hacie-
da. El resto della con-
clufan sayo de vellarte, calzas
de velludo para las fiestas,
con sus pantuflos de lo me-
smo, y los días de entres-
mana se honraba con su
vellorí de lo más fino. Tenía
en su casa una ama que
pasaba de los cuarenta,
y una sobrina que no
llegaba a los veinte, y un
mozo de campo y plaza,
que así ensillaba el rocín
como tomaba la podadera.
Frisaba la edad de nues-
tro hidalgo con los cin-
cuenta años; era de
complexión recia, seco de
carnes, enjuto de rostro,
gran madrugador y amigo
de la caza. Quieren decir
que tenía el sobrenombre de

Quieren decir que tenía el sobrenombre de

63

FIGURA 44

Cuentos incluidos en las "Lecturas Clásicas para Niños"

José Vasconcelos (1882 - 1959), preocupado por la cultura del país y siendo Secretario de Educación Pública, elabora grandes proyectos en relación a la edición de libros infantiles, entre los que podemos citar la publicación de la antología de leyendas y cantares de todos los países, titulada “Lecturas Clásicas para Niños”, las cuales son ilustradas con grabados en madera por Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledezma.

Posteriormente, de 1945 a 1952 se publican colecciones que se dividen en escritos de carácter recreativo, científico, cultural, así como de interés general, en los que intervienen ilustradores gráficos y artistas reconocidos. Entre las publicaciones más sobresalientes se encuentran “Biblioteca Chapulín” (1945), colección que reúne a grandes artistas que ilustran a la misma , como a Julio Prieto, Jesús Escobedo, Jesús Ortiz Tajonar, José Chávez

FIGURA 45 Colección "Biblioteca Chapulín"

UES señor, era una vez una cucarachita de apellido Mondrigo, que vivía en una casita muy bonita y chiquitita que tenía muy limpia. Un día, al estar barriendo, se encontró "medro" y se dijo:

—¿Qué compraré? Si compro pan, se me acabará al comprar dulces, me los como. ¿Qué compraré?

Al estar pensando así, camiló hacia su tocador y, al contemplarse en el espejo, inmediatamente se dio cuenta de lo que

5

Morado , Salvador Bartolozzi y Angelina Beloff; "El Libro de Oro de los Niños" (1950), con ilustraciones de Alberto Bastos, Carlos Bis, Humberto Gómez, F. Mateldi y Amalia Nieto; "Clásicos Infantiles" (1952), en donde las ilustraciones presentan rasgos toscos y poco detallados.

Durante los siguientes años se continúan produciendo libros, uniéndose también la publicación de revistas infantiles, los cuales se editan con la idea de ser un apoyo educativo; la ilustración muestra diferentes estilos que se apoyan en los avances de los medios de impresión, dando paso a una gran variedad de posibilidades creativas, lo que hace que se tome en cuenta el trabajo del ilustrador concediéndose el premio al mejor ilustrador a nivel mundial a partir del año de 1960.

FIGURA 46 Colección "Biblioteca Chapulín"

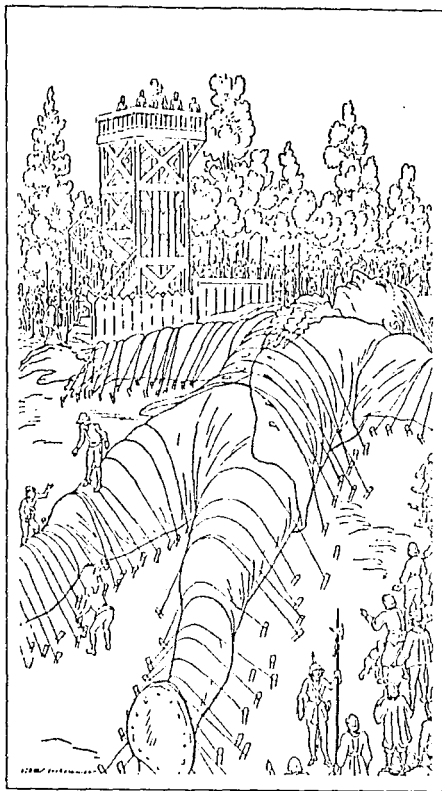

FIGURA 47 Reedición de Los Viajes de Gulliver, 1959

En 1979 México se asocia a la IBBY
 (International Board of Books for Young

People), para infundir y fomentar el hábito por la lectura entre la población infantil y juvenil, realizándose en 1981 la Primera Feria Infantil y Juvenil a la que son invitados a participar otros países del mundo, esto ocasiona que se tenga conocimiento de lo que se realiza en otros lugares tanto a nivel literatura como de ilustración y diseño; logrando de esta manera llamar la atención de las editoriales, para contribuir en el desarrollo del libro infantil en nuestro país.

FIGURA 47 Colecciones editadas en las décadas de los 80's - 90's

reloj de cuentos

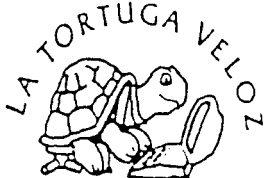
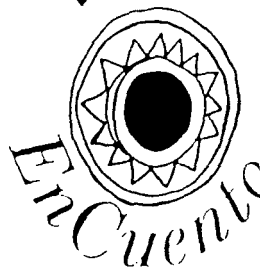

FIGURA 47 Colecciones editadas en las décadas de los 80's - 90's

Desde 1982 hasta la actualidad se siguen editando una gran cantidad de publicaciones que se pueden dividir en informativas y recreativa, en donde el interés principal del país es difundirlas para acrecentar el nivel cultural en el público infantil y juvenil; uniéndose a la Secretaria de Educación Pública grandes editoriales como El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Trillas, Fernández Editores y Fondo de Cultura Económica entre otras.

Concepto de Cuento Infantil

Para definir al cuento infantil, concebiremos primeramente lo que es el cuento como género literario, el cual se entiende como la narración de un suceso ficticio que se relata en forma breve; posteriormente, hablaremos del cuento infantil como tal.

Así que se partirá de la idea que en general se tiene de un cuento infantil, al cual llamaremos cuento tradicional, éste lo podemos conceptualizar como una narración escrita u oral, en donde se cuenta una historia que describe un mundo real o imaginario, situado en un tiempo indefinido, por lo que generalmente empieza con la frase “Había una vez ...”, utilizan un lenguaje cotidiano que describe con detalle a los personajes que como lo menciona Büler “son muy tipificados, con una neta oposición de cualidades : bondad / maldad, grandeza / pequeñez, astucia / estupidez”³

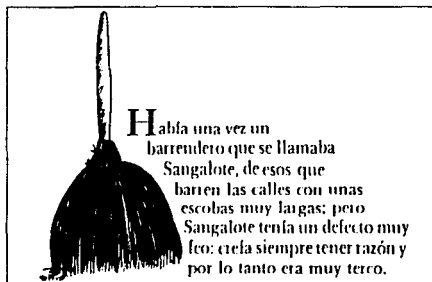

FIGURA 48 Cuento Infantil

³ Nobile Angelo, *Literatura Infantil y Juvenil*, pp 54.

El personaje sobre el cual gira la historia, se enfrenta a situaciones donde, hadas, ogros, duendes, varitas mágicas, etc., se presentan dando vida y magia, ayudándolo así a resolver los problemas a los que se enfrenta. Estas acciones son determinadas por sentimientos aunados a la moral como dice Bühler.

Por otra parte, podemos concebir al cuento infantil a partir de su contenido y forma de expresión lingüística: el contenido del cuento es determinado por condicionamientos histórico - sociales, culturales e ideológicos que se relacionan entre sí para darle forma. Los histórico - sociales, ponen de manifiesto la correlación del texto y contexto histórico que determina lo que debe transmitirse a los niños de acuerdo a normas y a valores determinados por una sociedad y un sistema en particular; esto trae como consecuencia que el escrito se limite a estas mismas reglas, condicionando de

EL GIGANTE Y LA FLOR

Habla una vez un gigante que vivía solitario en un bosque muy frío y muy oscuro. El bosque tenía unos árboles enormes; por eso lo habían contratado a él, porque era el único capaz de deribar con su hacha las ramas que quebraba una tormenta, o las inmensas encinas que de tan viejas terminaban por caerse.

El mismo había hecho su casa, que tenía la forma de la copa de un pino. La casa tenía un solo piso, y para entrar por la puerta tenía que agacharse un poco. Había una sola ventanita, muy pequeña, para protegerse del frío. Casi nunca se ponía a mirar a tra-

51

FIGURA 49 Cuento Infantil

esta manera el manejo de símbolos, los cuales reflejan el ambiente histórico, así como las costumbres e ideología de un pueblo o nación y éstas pueden observarse en la trama del cuento ya sea de forma sutil o explícita.

Por otro lado, para poder cautivar la atención del niño en los cuentos infantiles, es necesario que la trama tenga una secuencia que muestre la progresión de los hechos, utilizando un lenguaje sencillo que permita el entendimiento del texto, así como guardar un equilibrio entre la presentación de una realidad objetiva y una realidad subjetiva, debe considerar que el niño sólo asimila aquello que representa algo significativo para él, ya sea afectivo o receptivo.

Unido a los puntos antes mencionados, el mensaje que se planea transmitir, depende de la función que se pretenda dar a la narración, la

cual puede ser de diversión, informativa, idealista, naturalista, ideológica, didáctico - moralizadora, o bien didáctico - educativa.

Como “función de diversión”, contiene un mensaje que transmite ciertos valores tales como la distracción o la pasividad; que son características establecidas por una sociedad de consumo.

Vista como “función informativa” es realista y “suele carecer de verdadera forma narrativa y toma la forma de episodios o sucesiones de imágenes de la vida cotidiana y social.”⁴

De “función idealista”, plantea una representación falsa de la vida, en un mundo donde todo es perfecto.

---

⁴ Bortolussi Marisa, *Análisis Teórico del Cuento Infantil*, pp. 125.

Como “función naturalista”, al contrario de la función idealista plantea un mundo real, en el que se suscitan problemas de todo tipo, como son enfermedades, pobreza, divorcios, etc.

Vista en “función ideológica”, presenta mensajes de tipo político o filosófico.

En “función didáctico - moralizadora”, contiene un mensaje con temas que abarcan el conocimiento de las actitudes morales, las cuales se presentan con el bien y el mal, la belleza y lo grotesco, la justicia y la injusticia.

Y finalmente, como “función didáctico - educativa”, transmiten un mensaje que puede ser de conocimientos científico, moral, histórico, cultural, etc. Desde este punto de vista Katherine Dunlap Carther sostiene que el cuento “es el vehículo excelente para despertar

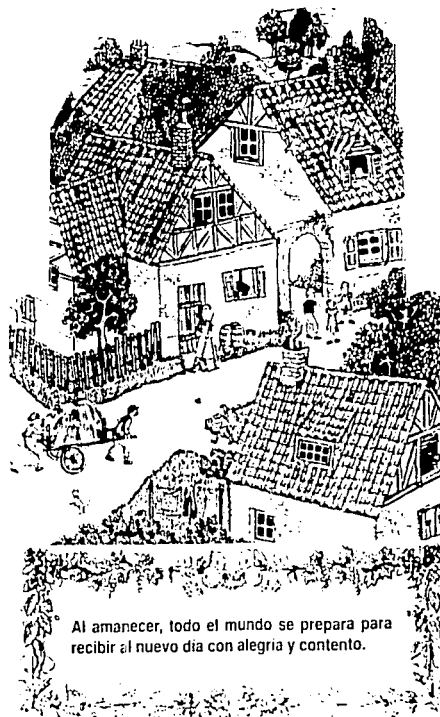

FIGURA 50 Función Didáctico - Educativa

la mentalidad, impartir instrucción moral, avivar el interés por la ciencia, la historia, la geografía, los estudios de la naturaleza, las

artes domésticas y las manuales. También es un precioso instrumento para estimular la sensibilidad artística y literaria y avivar el sentido crítico”⁵.

De lo expuesto, podemos concluir que la forma de comunicación del cuento, permite ver que los elementos de secuencia y descripción que lo conforman sean “la forma de organización del pensamiento, más adaptadas al niño”⁶ considerando que el cuento infantil es un medio de comunicación que permite compartir una experiencia, la cual tiene como finalidad estimular las facultades creativas, imaginativas, artísticas, literarias, así como desarrollar una conciencia crítica.

---

⁵ Dunlap Carther Katherine, *El cuento en la Educación*, pp. 18.

⁶ Nobile Angelo, *Literatura Infantil y Juvenil*, pp. 55

Características de la Ilustración Infantil

Para determinar cuáles son las características propias de la ilustración infantil, tenemos que partir del público al que van a ser dirigidas, ya que el grado de percepción de la imagen está en relación a la madurez intelectual del niño, por lo que las imágenes en el momento de ser planeadas “deberán adaptarse a las características perceptivas y sincréticas de la edad”⁷, para lograr de esta manera que se entienda la imagen y la trama de la historia.

Desde este punto de vista, la ilustración infantil deberá cautivar la atención del niño, por lo que el ilustrador incluirá en ésta ciertas características que se han establecido en forma general en base a estudios psicológicos:

---

⁷ Nobile Angelo, *Literatura Infantil y Juvenil*, pp. 91

a) Las escenas que se pretendan representar, serán de los episodios más interesantes de la narración, por lo cual la representación gráfica ampliará el contenido del texto, "de manera que no constituya una declaración textual absoluta sobre la realidad, sino una versión sobre ella"⁸; lo que estimula la imaginación y el interés por la narración.

b) Las imágenes deben ser claras en su mensaje, ya que de esta manera perdurarán en la mente del niño, lo cual formará parte de su desarrollo cultural y visual, recordando que su grado de percepción será condicionado por su madurez intelectual, por lo que deben representarse imágenes significativas de acuerdo a su edad, las cuales en los primeros años son del ambiente familiar o cotidiano y a medida que crece se interesa por las cosas fantásticas y posteriormente en las ciencias.

⁸ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, *Diez Años de Feria*, pp. 160.

FIGURA 50 Representación gráfica que amplía el contenido del texto

c) Las imágenes tendrán calidad representativa de detalles, escenas y personajes de forma descriptiva, donde deberá existir coherencia con la narración, ya que el niño es un observador con espíritu crítico que no se

conforma con cualquier tipo de representación gráfica, por lo que las imágenes serán captadas de acuerdo a los intereses de cada individuo.

FIGURA 51 Representación de imágenes significativas de acuerdo a la edad del niño

FIGURA 52 Representación de imágenes que guardan coherencia con la narración.

FIGURA 53 Ilustración de blanco y negro

d) En la ilustración infantil, será fundamental el uso del color aunque sea en simples manchas, ya que constituye un estímulo de atracción para el niño; en donde los colores que se empleen serán vivos, pero sin que esto quiera decir que serán exclusivamente contrastantes y de colores puros, “ ya que el

niño tiene un sentido innato del color”⁹, por lo que se podrá hacer uso del blanco y negro mediante el empleo de distintos tonos.

e) La forma de la imagen se realizará con tendencia a las figuras geométricas, debido a que el niño percibe el mundo que le rodea a partir de ellas, por lo que la representación gráfica, presentará dicha característica, además de que se sintetizarán los rasgos de lo que se va a representar, lo cual le facilitará la comprensión del mensaje visual.

Aunque se ha hecho mención de algunas características propias de la Ilustración Infantil, aún no se ha llegado a un acuerdo en donde se determine cuál es el tipo de imagen correcta para los niños, ya que varía según el criterio de cada ilustrador, sociedad y cultura en la que se elabore.

⁹ Eugene Arnol, *Técnicas de la Ilustración*, pp. 111

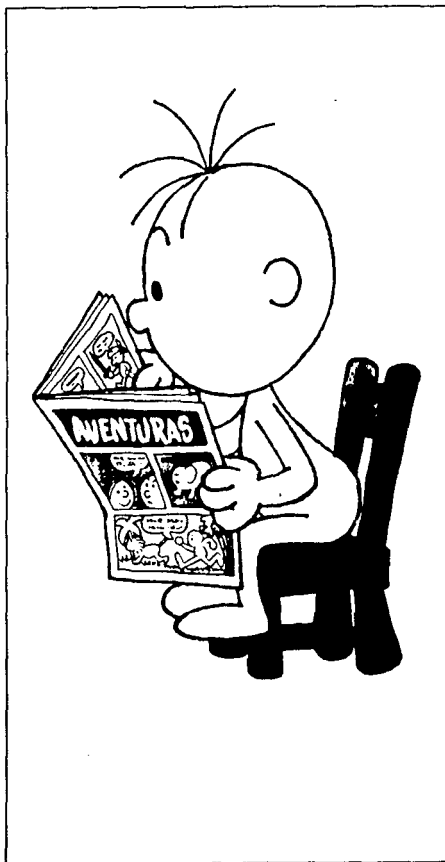

FIGURA 54 Síntesis de los rasgos

Visualización del Texto

Para visualizar el escrito se parte de la idea central que se tiene de la historia, la relación que guardan texto e imagen, el enfoque, el estilo, la técnica, el formato, la composición. Y especialmente debe considerarse al público al que nos dirigimos, por lo cual se tomarán en cuenta las características generales de la Ilustración Infantil, donde la visualización determinará el contenido expresivo e informativo de la narración.

Para visualizar propiamente el texto, definiremos en primera instancia la unión de texto - ilustración, que puede ser en forma narrativa o interpretativa, en donde cada una plantea el objetivo del escrito, lo que implica que están destinadas a un público en particular como por ejemplo, las narrativas son factibles

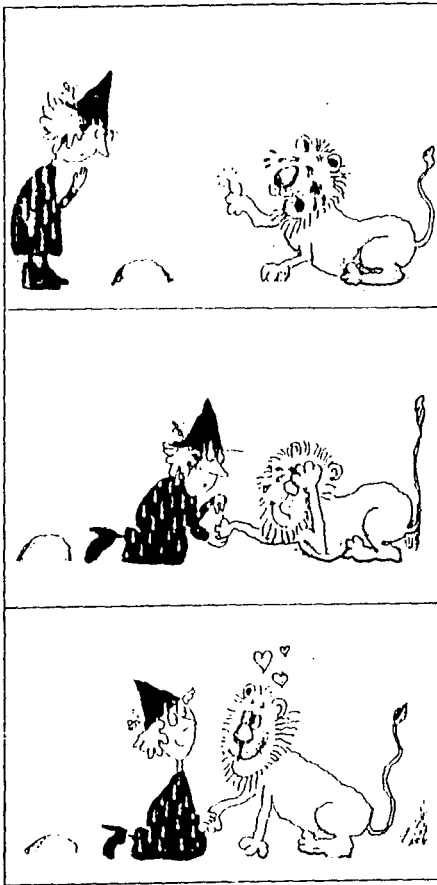

FIGURA 55 Ilustración de un libro imagen

FIGURA 56 Representación de la atmósfera alegre

para los niños que aún no saben leer, ya que la ilustración se apega al texto.

Una vez que se ha establecido la relación que guardará el texto respecto a la imagen, se prosigue a establecer la idea central sobre la

FIGURA 57 Los personajes pasan a un primer plano

el uso del color y los elementos del lugar, en donde esta puede ser: alegre, sombría, tranquilizadora, etc.

Posteriormente, se elige la forma en que ha de contarse la historia que puede ser

mediante los personajes y el ambiente del lugar donde se desarrolla la trama, o bien, enfocando los personajes a un primer plano, empleando poco fondo, que presenta sólo elementos esenciales que sitúan al lugar que puede ser un interior o un exterior, de día o de noche, etc.

Respecto a los personajes se delimitarán las características personales tanto físicas como expresivas, así como el modo de vida, situación económica, hábitos e indumentaria, además, de que se definirá quién o quiénes serán los principales; se establecerá la relación en torno a los demás personajes y el área que ocuparan en nuestra composición, procurando que dos personajes no ocupen áreas iguales ya que el personaje principal debe resaltar de los demás tanto por cualidades como por espacio.

Por otra parte, ya que se han definido las características del ambiente y personajes, el

FIGURA 58 Representación de la situación socio-económica de los personajes.

ilustrador deberá elegir el estilo que se empleará para la ilustración, debe tener presente el tema y la edad del niño, con lo cual se enriquece su lenguaje visual y artístico.

Posteriormente, se planteará la composición de la ilustración, la cual se realizará en el formato establecido por el editor, en donde la técnica que se emplee estará sujeta al presupuesto y los medios de impresión con que se cuenten.

Una vez tomados en cuenta los puntos anteriores, se realizarán una serie de bocetos que mostrarán las posibles soluciones de la representación gráfica, en donde el ilustrador empleará su imaginación creativa para transmitir de la mejor manera posible el contenido del escrito, se deberá considerar que las ilustraciones se reutilizan en ediciones en el extranjero, por lo que el mensaje que se desee

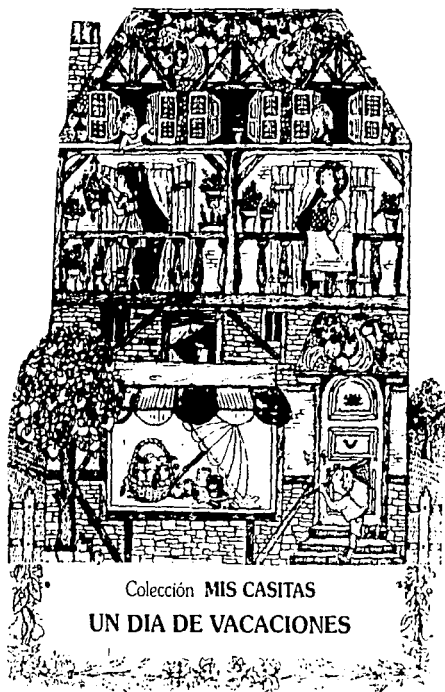

FIGURA 59 Unión entre el formato y la ilustración

transmitir debe ser entendible para todos los niños, sin importar su nacionalidad.

Por último, sólo resta agregar que se tendrá que cuidar la representación gráfica, el texto, la diagramación y el formato de presentación en donde se conjunten, para transmitir el mensaje, ya que el niño integra todos estos elementos y los concibe como una unidad.

Estilo y Técnicas.

Las técnicas y estilos empleados en la ilustración infantil son muy variados, pero ambos mantienen una estrecha relación, ya que se conciben a partir del tema abordado y el objetivo que pretenda la ilustración. Esto refleja a su vez el mensaje tanto artístico como comunicativo que desea el ilustrador.

b)

a)

FIGURA 60 a) Estilo Realista
b) Estilo Caricaturesco

Dentro de los estilos, podemos encontrar los que emplean imágenes caricaturescas, las cuales presentan los rasgos esenciales de lo que

se va a representar, en donde la representación gráfica variará según la visión de cada ilustrador, el cual define, desde su punto de vista que tan estilizadas pueden ser las imágenes, tomando en cuenta que el niño maneja un código simbólico.

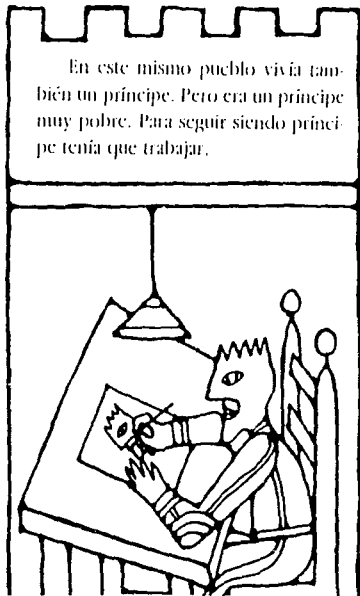

FIGURA 60 c) Estilo Figurativo

A continuación, hablaremos de las técnicas que más se emplean en los Cuentos Infantiles de las cuales señalaremos algunas de sus características principales:

Acuarela, permite la realización de trabajos detallados o sencillos, ya sea con la mancha o línea, donde el color tiene como característica particular la transparencia de la que podemos obtener una variedad de tonos claros y oscuros.

Los Acrílicos y el Gouache permiten el uso del color en plastas o transparencias si se diluyen con mucha agua, lo que produce grandes efectos para la elaboración de ilustraciones.

Los Lápices de Color, muestran una gama de tonalidades ya sea por combinación o por presión en el trazo, lo que proporciona a la imagen un trazo preciso.

*Entonces, el viento sopló
y sopló, pero...*

a)

b)

FIGURA 61 a) Acuarela
b) Ilustración realizada en Acrílico

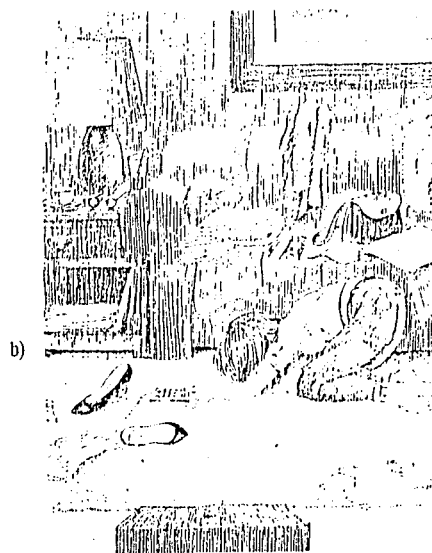
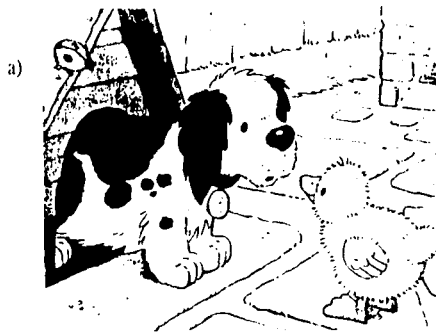

FIGURA 62 a) Ilustración elaborada con Gouache
b) Ilustración con lápices de colores

FIGURA 63 Ilustración realizada con tinta

FIGURA 64 Ilustración realizada con aerógrafo

La Tinta produce una variedad de tonos mediante la mancha, el punteado, la trama, lavados, etc., en donde el color tiene como característica principal la brillantez, lo que proporciona gran expresividad a la imagen.

Las técnicas arriba citadas, son las que se consideran como básicas para los libros infantiles, ya sean empleadas en forma individual o mezcladas, a las que podemos agregar otras herramientas como el Aerógrafo , con el cual podemos obtener el color en plasta, gradaciones tonales con o sin mezcla de colores y efectos de salpicado.

Otra herramienta utilizada es la Computadora, la cual nos permite obtener una serie de efectos en la imagen, pues cuenta con una pantalla con diversas herramientas para lograrlo.

FIGURA 65 Ilustración por Computadora

En relación a otras técnicas que se usan en las publicaciones infantiles, podemos citar El Recorte, que se divide en bidimensional y tridimensional, de los cuales podemos obtener una infinidad de efectos visuales, ya sea por

que se integre con otra técnica o por la manera de realizar el recorte.

Por otra parte, del recorte bidimensional hablaremos ampliamente en el capítulo siguiente, ya que será la técnica que se aplique a la propuesta gráfica.

FIGURA 66 Recorte bidimensional

CAPITULO 3

LA TECNICA DEL RECORTE COMO RECURSO GRAFICO EN LA ILUSTRACION

CAPITULO 3

La Técnica del Recorte como recurso gráfico en la Ilustración.

Definición y Propiedades del Recorte.

La técnica del recorte como recurso gráfico en la ilustración, emplea el papel para la elaboración de las imágenes, proporcionando una variedad de efectos visuales que se logran en gran medida con la elección del papel de color, así como por la manera de efectuar el recorte.

La forma de realizar el recorte puede ser: con rasgado, dobleces, sobreposición de planos a distintos niveles y el alto o bajo relieve, a los

FIGURA 67 Ilustración en la que se trabajó el recorte rasgado

que pueden integrárseles texturas ya sea por el tipo de papel que se utilice y el manejo de éste,

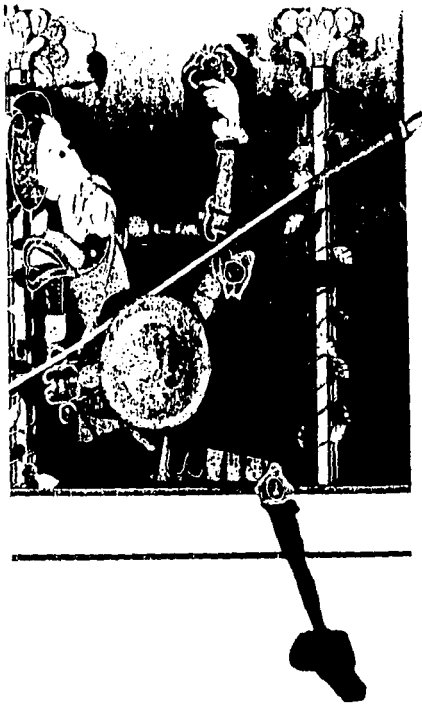

FIGURA 68 Ilustración con recorte empleando el aerógrafo como complemento

o bien, por la técnica con la que se complemente.

Otra de las características que presenta el recorte, es que permite por ejemplo, el uso de películas de color y herramientas como el aerógrafo.

Cabe mencionar que la técnica del recorte a diferencia de otras técnicas, mantiene una buena calidad de la imagen incluso después de ser reducida para su impresión, ya que los pequeños detalles de las imágenes que la mayoría de las veces tienden a perderse, se continúan apreciando con claridad y nitidez.

Por último, mencionaremos que la técnica del recorte, es también conocida como ilustración tridimensional, aún cuando para su reproducción se saquen diapositivas; desde este punto de vista podemos considerarla como recorte bidimensional, siendo esta la manera en que se presentará posteriormente la propuesta gráfica del presente trabajo.

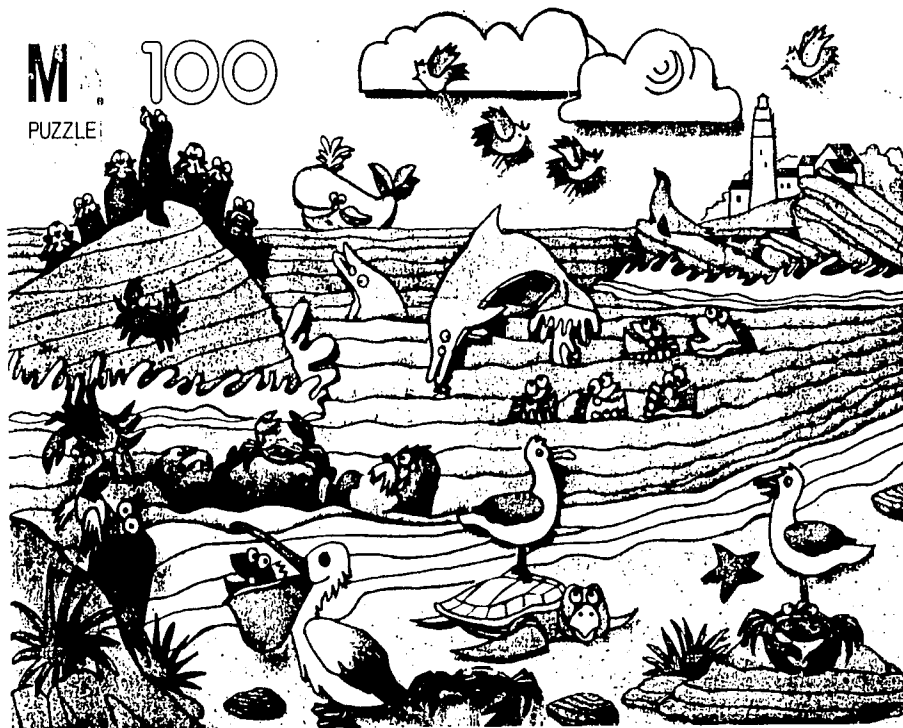

FIGURA 69 Aplicación de la técnica del "recorte" para un rompecabezas

FIGURA 70 Técnica del recorte aplicada a la portada de la revista ESCALA

Compatibilidad de la Técnica del Recorte con otras Técnicas.

Gracias a la gran diversidad de papeles que se pueden utilizar cuando elaboramos un trabajo

empleando la técnica del recorte, nos es posible combinar ésta con otras técnicas de la ilustración para enriquecer las imágenes, dándoles ciertos efectos especiales.

Los lápices de colores, los acrílicos y el gouache; son algunas de las técnicas de la ilustración más comunes que suelen integrarse a la técnica del recorte por su compatibilidad con ésta.

- **LOS LAPICES DE COLOR**, permiten realizar una variedad de trazos, en donde los cambios de presión del lápiz, nos proporcionan desde manchas hasta líneas; que se usan generalmente para enfatizar algún detalle, lograr volumen, texturas y gradaciones tonales. Los tipos de papeles con los que podemos conseguir óptimos resultados, son aquellos de superficie suave o áspera de grano fino, mediano o grueso, en donde la textura que

FIGURA 71 Recorte complementado con los lápices de color

FIGURA 72 El recorte en combinación con el acrílico y el gouache.

presente el papel causa diferentes efectos en el trabajo terminado.

- **LOS ACRÍLICOS Y EL GOUACHE,** se emplean para incrementar el número de colores de los papeles, que pueden obtenerse en plasta o transparencia, así como para lograr diferentes texturas mediante la mancha, el punteado o la combinación de trazos; los

FIGURA 73 Uso de la acuarela dentro del recorte

papeles en los cuales pueden aplicarse estas técnicas son en los de superficies suaves o ásperas de grano fino, mediano o grueso.

En relación a otras técnicas compatibles con el recorte podemos mencionar:

- LA ACUARELA, con ella obtenemos trazos de líneas o manchas, en donde la diversidad de efectos depende de la forma en que se trabaje, usándose generalmente en los fondos de la ilustración, o en las sombras. El tipo de papel que se requiere para ésta técnica, tiene como cualidad primordial su absorbencia y los hay de superficie suave o áspera, de grano fino, mediano o grueso.

- EL GRABADO, con ésta técnica podemos obtener líneas, texturas, o dibujos diversos, en alto o bajo relieve, dependiendo de la forma en que se realice el grabado, siendo algunas de éstas: el grabado en ciego, en donde no se utiliza tinta y sólo se imprime un bajo o alto relieve; grabado con plantilla, se aplica presión únicamente por las líneas que perfilan

la forma de la plantilla y el grabado directo sobre el papel, a mano libre o ayudándose de algún instrumento de trazo.

Las técnicas arriba citadas se emplearán en unión a la técnica del recorte a la propuesta gráfica.

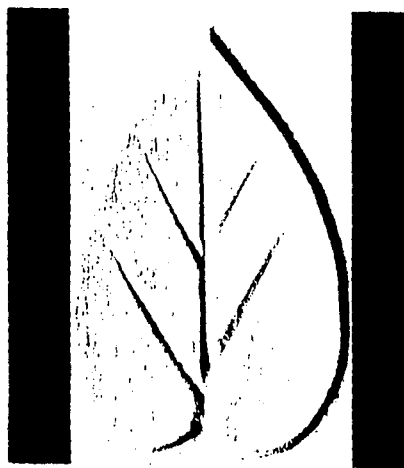

FIGURA 74 Grabado en bajorrelieve

Proceso y Sugerencias de Elaboración de la Ilustración.

Para elaborar las ilustraciones usando la técnica del recorte, es aconsejable realizarlas a una escala mayor a la requerida para el trabajo final impreso, ya que al ampliar la imagen, se obtienen imágenes más detalladas, logrando con ello facilitar el recorte de las mismas.

Para realizar propiamente las ilustraciones, es necesario seleccionar en primera instancia, que tipo de papel vamos a emplear en las imágenes; estos pueden ser: papeles satinados de superficie suave y grano fino, o bien, papeles estucados con superficie suave o áspera, de grano mediano o grueso. Los papeles que se sugieren utilizar para la técnica del recorte, son aquellos que sean resistentes, fáciles de recortar y con una amplia gama de colores como son: Canson, Ingres y

FIGURA 75

Los tipos básicos de papel (de arriba a abajo: satinado con superficie suave, papel no satinado con textura media y papel no satinado con textura gruesa)

Fabriano, entre otros. (se puede experimentar con distintos papeles)

Por otra parte, es aconsejable comprar todo el papel que se empleará para las ilustraciones, evitando de esta manera algún percance, como por ejemplo, no encontrar el mismo tono de color del papel.

Una vez seleccionado el papel de color, se prosigue a determinar si al recorte se le integrará alguna otra técnica de ilustración o no. Además de elegirse la manera de elaborar el corte. Cabe mencionar que en este punto, todas las elecciones tomadas se plasmarán en el momento de ser trazadas las imágenes.

Para facilitar el entendimiento del proceso de elaboración de la ilustración, dividiremos el procedimiento en trazo, corte y pegado.

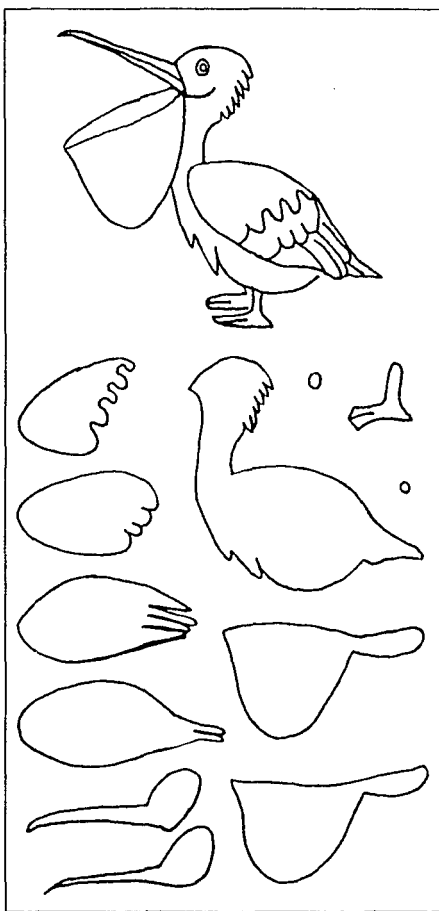

FIGURA 76 Dibujo sintético en el que se puede observar con facilidad, las partes que lo conforman

El trazo de las imágenes, se hará con lápices duros y por la parte posterior del papel por lo cual el trazo se realizará al revés, impidiendo que se ensucie el material, ya que algunos papeles poseen sólo una cara de color.

“También es necesario que el dibujo sea sintético y esquemático, esto es que la forma esté perfectamente delineada en sus partes para que éstas no se confundan unas con otras y permitan planear la secuencia de los recortes”.¹ Para realizar el dibujo de las imágenes, podemos utilizar el papel albanene, que facilita el trazo de los dibujos al revés.

Si se pretende que el recorte contenga dobleces, éstos se marcarán antes de cortar las imágenes y se podrán hacer con lápiz o con la ayuda de algún otro instrumento, como por ejemplo, las tijeras o el tiralíneas, evitando de

¹ Bobadilla José Antonio, *Apuntes de Experiencia Laboral, Empleando la Técnica del Recorte*, pp. 1.

FIGURA 77 Doblez marcado con ayuda de un punzón

esta manera ensuciar el papel, al momento de borrar las líneas de trazo; o bien, se puede marcar el doblez a mano libre y esto le dará otro terminado.

Respecto al corte de las imágenes, se utilizarán y elegirán aquellos instrumentos que nos faciliten realizar éste, según las características que presente la imagen, permitiéndonos obtener calidad de acabado en el corte. Dentro de la gran variedad de instrumentos para cortar, podemos mencionar las tijeras, y los diferentes tipos de cuchillas que se adaptan ya sea al compás, al cutter y al exacto, entre otros.

“ A veces, los requerimientos de trabajo de las imágenes, de la ilustración, hacen necesario el uso del papel rasgado en lugar de cortes de navaja”²; en donde el rasgado lo

² Bobadilla José Antonio, *Apuntes de Experiencia Laboral, Empleando la Técnica del Recorte*, pp. 2

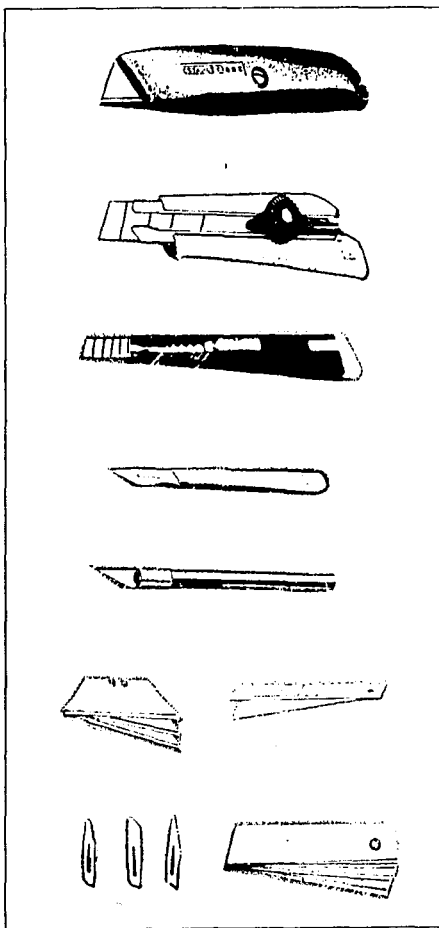

FIGURA 78 Diversos tipos de cuchillas

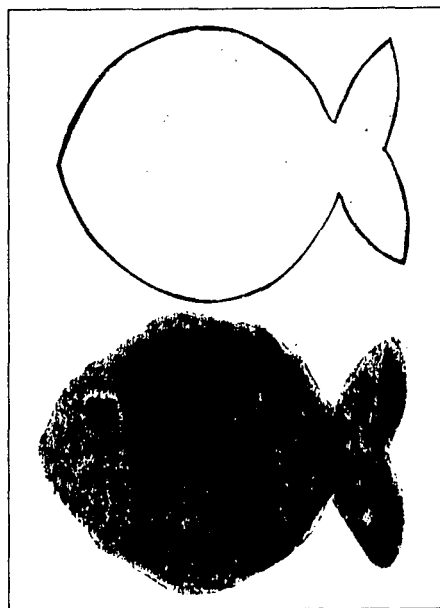

FIGURA 79 Papel rasgado mediante el uso de plantillas

podemos realizar de dos maneras: la primera, rasgando el papel de forma libre, esto decir, que el trazado del dibujo sólo nos servirá de guía para el corte de la imagen; y la segunda, el rasgado apoyado, ya sea sobre una escuadra

o plantilla de las imágenes, de tal manera que el rasgado siga el borde del instrumento o plantilla.

Al igual que el rasgado, el empleo de la perforadora de papel, proporciona a la pieza recortada una calidad de terminado diferente a la de los instrumentos designados para realizar cortes, ampliando con ello el número de posibilidades de solución a la ilustración.

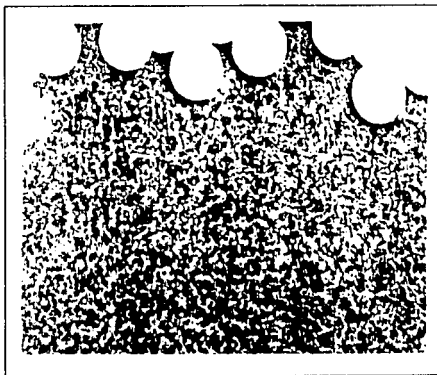

FIGURA 80 Borde trabajado con perforadora

FIGURA 81 Diversas presentaciones de adhesivos:
aerosol, cemento, lápiz.

Para realizar el pegado de la imagen es necesario que el adhesivo presente ciertas características como son:

- lograr un pegado firme y uniforme.
- que sea fácil de usar
- obtener limpieza en el momento de adherirse al recorte.

Tomando en cuenta estas características se elegirá el tipo de presentación de adhesivo.

Una vez elegido el adhesivo, se procede a realizar el pegado del recorte, con la ayuda del dibujo hecho sobre un papel albanene, que nos servirá como guía de registro para unir las piezas, así como para ubicar las imágenes en el lugar preciso dentro del trabajo final; lo primero que se pegará será el fondo de la ilustración y posteriormente se irán pegando las imágenes, según el orden de sobreposición de estas.

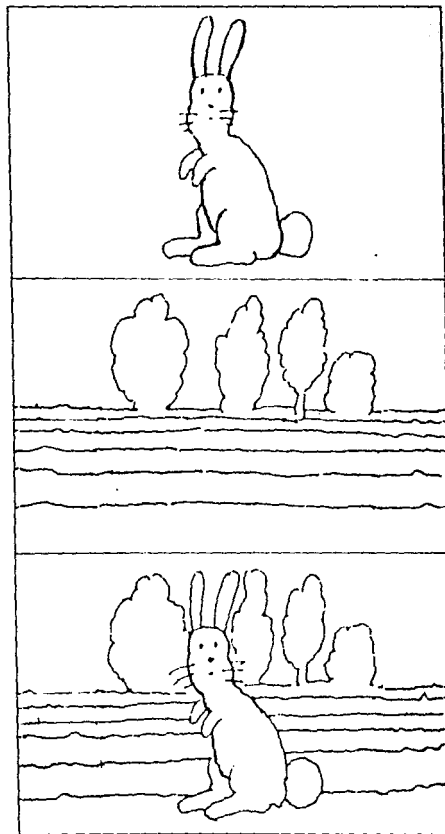

FIGURA 82 Secuencia de pegado de la ilustración final

Se sugiere que se emplee como soporte de la ilustración el *Arcel*, “este es una placa formada por espuma de poliestireno comprimida, forrada en sus dos caras con papel de color y papel blanco, se le conoce también como cartulina para mamparas o formboard”³.

El *arcel*, nos permite obtener de forma rápida y práctica el efecto tridimensional de la ilustración, ya que se puede introducir en él, pedazos de palillos para sostener piezas pequeñas por encima del fondo.

Lo descrito anteriormente, nos permite tener una visión de las posibilidades que ofrece la técnica del recorte como recurso gráfico en la ilustración, por lo que podemos concluir que la elección del material, instrumentos y forma de realizar el recorte, determinarán en conjunto el resultado final de la ilustración, lo cual

influye en la reacción del espectador con respecto a ésta. En base a estos conocimientos, se realizará la propuesta gráfica que a continuación se mostrará.

Análisis y evaluación del libro “ Me Gustan los Cuentos antes de Dormir”.

El cuento escrito por Liliana Santirso titulado “ Me Gustan los Cuentos antes de Dormir”, es una publicación que pertenece a la colección *Me gustan los libros*, editada por C. E. L. T. A. en coedición con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esta colección a la que pertenece el libro que analizaremos, presenta un formato de 15.5 x 15.5 cm, el cual es un tamaño fácil de transportar y sostener para los niños (en especial para los pequeños); también nos muestra ilustraciones monocromas, realizadas

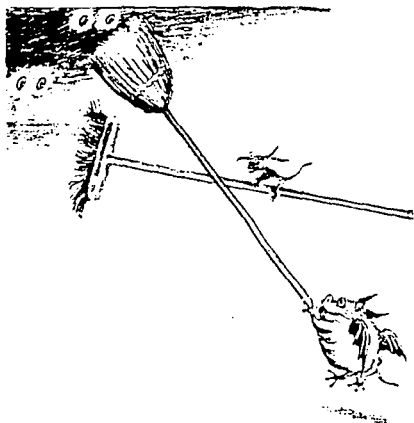
---

³ Bobadilla José Antonio, *Apuntes de Experiencia Laboral, Empleando la Técnica del Recorte*, pp. 4.

con la técnica de grafito, en donde el diseño de la página contiene ilustraciones sin recuadrar a doble página o con viñetas, con una distribución armónica entre texto e imagen.

A continuación, hablaremos y nos enfocaremos especialmente sobre el libro

“ Me Gustan los Cuentos antes de Dormir”, que es el que se eligió para nuestra propuesta gráfica. En este libro, podemos observar una acertada representación gráfica de las escenas de la narración, situando a los personajes a un primer plano, en donde estas amplían y guardan coherencia con el texto.

del libro brincan pequeños personajes a perseguir al miedo.

FIGURA 83 Escena en la que se puede observar que ilustración y texto se complementan

FIGURA 84 La forma que presentan los ojos del personaje principal no se integran a la actitud que se pretende representar.

Respecto a la caracterización del personaje principal, se considera que no fue muy acertada, debido a que los propios niños que son los críticos y observadores más importantes de las publicaciones infantiles,

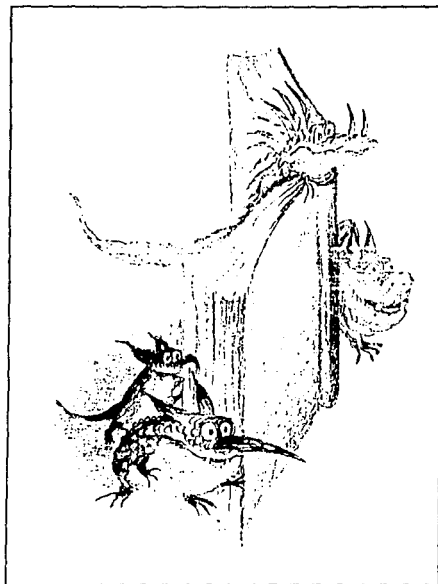

FIGURA 85 Imagen de los personajes fantásticos

manifestaron estar inconformes con ella; de un grupo de 50 niños entre los 4 - 6 años, 38 dijeron que la expresión de los ojos del personaje, les transmitía que se encontraba atemorizado todo el tiempo; 6 dijeron que la mayor parte de la historia, el personaje parecía

estar asustado y los 6 restantes dijeron estar conformes con su expresión.

En relación a los personajes secundarios fantásticos, la caracterización de estos es acertada, debido a que estimulan la imaginación del niño, en donde las cualidades de cada personaje originó una atracción para el espectador; sin embargo, los personajes humanos (papá y abuelo), presentan específicamente las manos de forma grotesca, mostrando una deformación que no coincide con el resto de la representación de los personajes.

El hecho de que la caracterización del personaje principal no haya sido la adecuada, provoca en el niño una incertidumbre al momento de que el libro es leído; ya que éste

FIGURA 86 Caracterización que presentan los personajes secundarios dentro de la publicación

no logra comprender el motivo por el cual la actitud del personaje no cambia conforme se va desarrollando la narración.

Una vez planteada y analizada la problemática actual que esta afectando un mensaje claro de las ilustraciones del libro “ Me Gustan los Cuentos Antes de Dormir”, mencionaremos a continuación los requerimientos que se tomarán en cuenta y que será necesario cubrir para obtener y conformar la propuesta gráfica.

Requerimientos de la Propuesta

Para poder desarrollar nuestra propuesta gráfica, consideraremos en primera instancia los requerimientos del niño, ya que el presente trabajo va dirigido a un público en especial “ el público infantil”.

- A los niños les gustaría que las ilustraciones fueran a color, ya que a estos les resulta más atractivo una ilustración a color, sin que esto quiera decir que una ilustración en blanco y negro no les llame la atención, pero para los niños entre los 4 y 6 años, el color es un elemento muy importante, que el ilustrador debe considerar para lograr con ello cautivar la atención del espectador.

- Que la representación del personaje principal sea coherente con la narración para conseguir un mensaje claro y conciso.

- Con respecto a los editores , es de vital importancia que se presente una buena ilustración, ya que la reacción del público va a determinar en gran medida la venta del libro.

- Otro aspecto importante a considerar, es realizar una ilustración adecuada del libro, a fin de despertar e incrementar el interés del niño hacia la lectura de estos.

Caracterización de personajes : principal y secundarios.

Para realizar la caracterización del personaje principal se consideraron en primera instancia las observaciones hechas por los niños, por lo tanto se cuidó especialmente que la forma y expresión de los ojos no represente temor durante toda la narración, ya que el texto no lo requería.

Por otra parte, la elección que se hizo de los rasgos expresivos así como de personalidad, se basaron en los siguientes conceptos: bondad, ternura, alegría y sorpresa básicamente, lográndose con ello una imagen más agradable que no causara confusión en los espectadores; así mismo , se considero que la representación dentro de las escenas se retomarían, por considerárseles una elección muy acertada y funcional.

En relación a los personajes secundarios (humanos), estos se modificaron para conservar un estilo dentro de la ilustración, en donde al igual que el personaje principal, se consideraron conceptos tales como: la edad, bondad, ternura y sabiduría, para definir los rasgos físicos, expresivos y de personalidad de cada uno de ellos, los cuales se adaptaron a la concepción general que tienen los pequeños de la figura representativa del padre y el abuelo.

FIGURA 87 a Bocetos del personaje principal en diversas actitudes

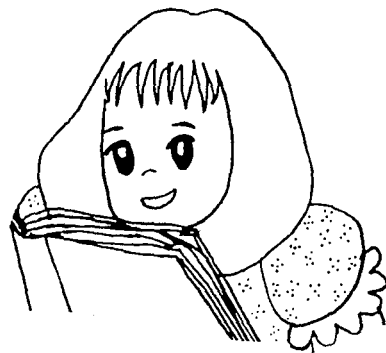
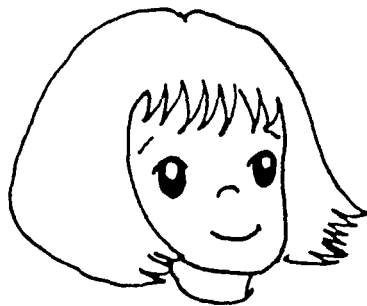

FIGURA 87 b Bocetos del personaje principal en diversas actitudes

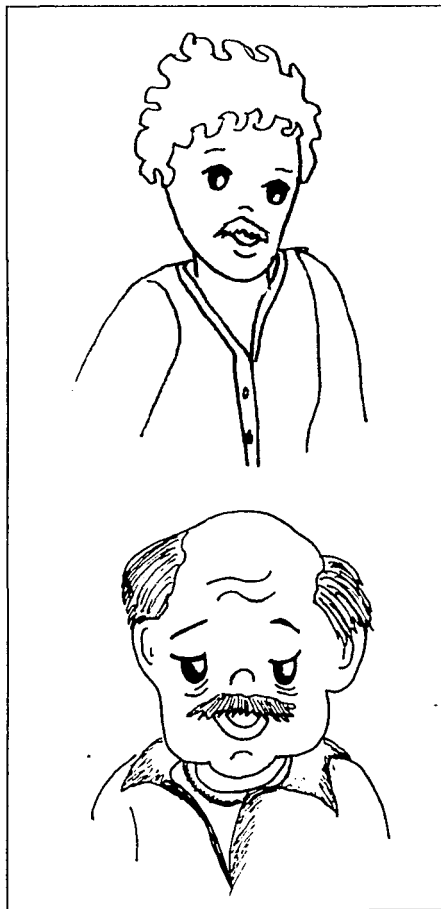

FIGURA 88 Boceto final de la imagen del padre y el abuelo.

Selección de la Técnica de Representación.

Para elaborar las ilustraciones del libro “ Me Gustan los Cuentos antes de Dormir “ y tomándose en cuenta los requerimientos mencionados con anterioridad, se eligió como técnica de representación, la técnica del recorte, debido al impacto visual que provoca en el espectador, ya que se pueden lograr múltiples efectos plásticos al elaborar la ilustración con dicha técnica.

Otro de los factores que influyó en nuestra elección, además de todas las posibilidades que ofrece la técnica del recorte, fue que dadas las características que presenta, estimulan en el receptor sus sentidos, en donde los niños experimentan la sensación de tercera dimensión en un trabajo que al momento de imprimirse se modifica y se presenta en forma bidimensional, observándose que el interés por

las imágenes y contenido del libro se incrementa.

Cabe mencionar, que además ésta técnica tiene la ventaja de no ser tan costosa en relación a otros medios como es el uso de paquetes de computación, lo cual es un punto favorable para los editores, quienes se verán beneficiados con la comercialización de éstas publicaciones, debido a que logran atrapar la atención de niños y adultos.

Propuesta Gráfica

Para la implementación propiamente de la técnica del recorte al libro “ Me Gustan los Cuentos Antes de Dormir”, se retomo la escenificación que contiene la publicación original, por considerarse una representación que estimula la imaginación del lector, en la

que se adicionaron elementos como el mobiliario, para enmarcar el mundo realista, dentro de lo fantástico de la narración. Así mismo, se conservó el diseño de la página con el uso de viñetas, para mantener las características que presenta esta colección.

En relación al colorido de las imágenes, se tomaron en cuenta las características generales de la ilustración infantil para realizar la elección del color de cada episodio y personaje; es por ello que se emplearon colores vivos, complementados con colores neutros, además de hacer uso del claro - oscuro, para lograr la armonía dentro de la ilustración.

A continuación, se muestra el dummy de la propuesta a tamaño real.

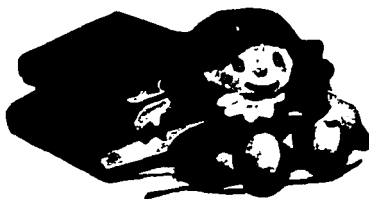
Me gustan
LOS CUENTOS ANTES DE DORMIR

Liliana Santirso • Claudia Palma

Liliana Santirso • Claudia Palma

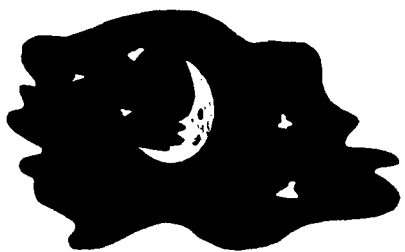
ME GUSTAN LOS CUENTOS ANTES DE DORMIR

C.E.L.T.A.

Consejo Nacional
para la
Cultura y las Artes
Dirección General de Publicaciones

Me gustan los cuentos antes de dormir
porque, cuando voy sola a acostarme,

el miedo a veces aparece
en los rincones de mi cuarto.

Cuando llega mi papá
y me lee un cuento,

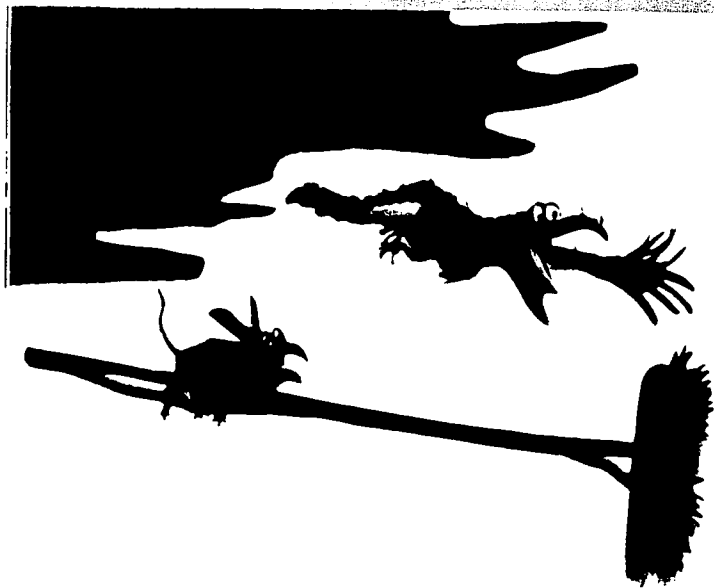
del libro brincan pequeños personajes
a perseguir al miedo.

Después, ellos se esconden
y escuchan las historias viejísimas
que el abuelo me cuenta de memoria.

1
2 Luego saltan, corren, vuelan
3 y terminan por espantar al miedo.

Y el miedo, asustadísimo,
huye por la ventana abierta.

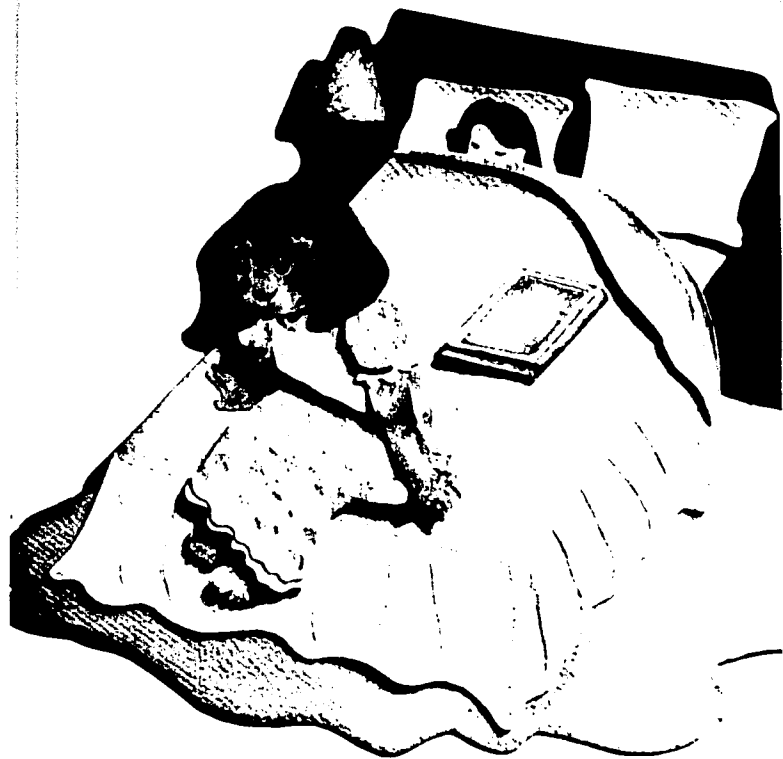

Así, puedo quedarme sola
y leerle a mi muñeca
su cuento favorito de piratas,
para que ella también duerma contenta.

Entonces los pequeños personajes,
que no saben leer su propia historia,
me piden que les lea
a cada uno su cuento.

Leo historia tras historia,
hasta que lentamente
va llegando el sueño.

Y el sueño es otro libro.
Es un cuento dormido
que durante las noches
se va contando a sí mismo.

ME GUSTAN LOS CUENTOS ANTES DE DORMIR

Primera Edición D. R. *C.E.L.T.A.* Amaquemecan, 1992

Texto : Liliana Santirso, 1992.
Ilustraciones : Leondi Nepomniachi, 1992.

D.R. *C.E.L.T.A.* Amaquemecan, 1992.
Apartado Postal 23-164, México 23, D.F. MEXICO
1992 Primera Edición . Tiraje: 7,000 ejemplares..
Por *C.E.L.T.A.* México D.F. :
ISBN : 968-6465-45-6 (Rústica) , ISBN: 968-6465-46-4 (Pasta Dura)
Por el C.N.C.A. :
ISBN: 968- 29- 4596- 8 (Rústica)

Segunda Edición Claudia E. Palma Rodríguez, México, D.F. 1997.
Ilustraciones: Claudia . E. Palma Rodríguez, 1997.

1997 Segunda Edición. Tiraje: 25 ejemplares.

La presente edición ha sido realizada por Claudia E. Palma R.

Se terminó de imprimir en México, D.F.
MEXICO , Enero de 1997.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se hizo patente la importancia que tiene el ilustrador como comunicador de mensajes visuales, el cual influye en la formación visual, plástica y cultural de las nuevas generaciones. Su labor a través del tiempo, se ha integrado a los cambios políticos, sociales y culturales de cada época, por medio de la variedad de temas, medios de impresión, difusión, técnicas y estilos empleados; manteniendo siempre como objetivo primordial transmitir un mensaje claro, en el que se conjunten el aspecto informativo y el plástico para obtener del público la atención deseada.

El papel que asume la ilustración en las publicaciones infantiles, hacen de esta un excelente medio para introducir a los niños en

el conocimiento de los más diversos temas, en donde el uso de técnicas y estilos diferentes empleados en la ilustración, contribuyen en su desarrollo integral. Por ello, el ilustrador se preocupará por realizar imágenes que motiven, estimulen e incrementen la sensibilidad, la imaginación y el interés por la lectura.

Es importante siempre considerar al público al que nos dirigimos, observando y analizando sus necesidades, demandas, requerimientos, etc., a fin de cubrirlos de manera satisfactoria y obtener así una ilustración que perdure en la mente del espectador.

Tomado en cuenta el espíritu crítico y observador del niño, la propuesta gráfica para el libro **“Me gustan los Cuentos Antes de Dormir”**, partió de las demandas requeridas por el público infantil. Por eso, se realizaron

los cambios pertinentes a la publicación, en cuanto al color de las imágenes y la representación coherente del personaje principal con la narración; mediante la implementación de la técnica del recorte y rediseñando al personaje central, lográndose cumplir acertadamente con las necesidades expuestas por los lectores a nivel informativo y plástico.

En relación a el recorte que fue la técnica elegida, se comprobó que estimula y refuerza los sentidos del receptor, por sus características, como son: la sobreposición de planos a distintos niveles, el uso del color, la textura y el volumen. La elección del papel de color y la forma como se trabajó la ilustración, motivaron a los niños para conocer el contenido del libro introduciéndolos en la lectura.

Además de los resultados óptimos que se obtienen con el empleo de la técnica del

recorte, ésta presenta grandes ventajas en cuanto a costo en relación al uso de otros recursos como multimedia, que es una buena herramienta, pero es menos económica en la actualidad.

Del rediseño del personaje principal, así como de los secundarios, se obtuvo una respuesta favorable porque la caracterización de cada uno de ellos, se adaptó a cada situación de la narración, evitando que el mensaje de la ilustración se viera afectado. Quedó corroborado así, que las imágenes deben ser claras en su mensaje, guardando congruencia con el texto.

Acerca de la técnica del recorte, se encontró que existe muy poca información, por lo que se hizo necesaria la experimentación propia y conocer las experiencias laborales del ilustrador José Antonio Bobadilla, quien

compartió sus conocimientos, ayudando a resolver plenamente este problema. Así, se confirma la capacidad creativa del ilustrador, en donde su campo de acción no encuentra más limitantes que su propia imaginación y destreza; obviamente sin considerar los parámetros marcados por los editores para que el trabajo sea impreso y salga al mercado.

Los elementos teóricos y técnicos expuestos en el presente estudio, servirán de apoyo a todas aquellas personas que laboren o se interesen por la ilustración, los niños y la cultura; siendo esta, fuente revitalizadora del ser humano como ente pensante.

BIBLOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Bereson, Bernhard, Estética e Historia en las Artes Visuales. S/D, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1966.

Bravo Villasante, Carmen, Historia y Antología de la Literatura Infantil Iberoamericana. Madrid, Editorial Donel, Tomo I, 1982.

Bobadilla, José Antonio, Apuntes de Experiencia Laboral, Empleando la Técnica del Recorte. México, Inédito, 1996.

Bortolussi, Marisa, Análisis Teórico del Cuento Infantil., Madrid, Editorial Alhambra, 1985.

Colyer, Martín, Cómo Encargar Ilustraciones. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1994.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Diez Años de Feria., "Memoria de la X Feria del Libro Infantil y Juvenil". México, Editorial Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991.

Chabbert, André, La Escultura en Papel. Barcelona, Editorial Parramón, 1973.

Dalley, Terence, Guía Completa de Ilustración y Diseño : Técnicas y materiales. Madrid, Editorial Tursen Herman Blumen, 1992.

Dondis A. Dondis, La Sintaxis de la Imagen, "Introducción al Alfabeto Visual". Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 5a. edición, 1984.

Dulap Carther, Katerine, El cuento en la Educación. La Habana, Editorial Departamento Filológico de Narraciones Infantiles, 1963.

Eugene, Arnol, Técnicas de la Ilustración. Barcelona, Editorial Ediciones de Arte, 1983.

Freixas, Emilio, Ilustración de Historietas y Cuentos. S/D, Editorial Maseguer, 1953.

Gessell, Arnold, El Niño de 5 a 10 Años. Argentina, Editorial Paidós, 3a. edición, 1962.

Gómez del Manzano, Mercedes, El Protagonista - Niño en la Literatura Infantil del Siglo XX. " Incidencias en la personalidad del Niño Lector". Colombia, Editorial Norma, 3a. edición, 1988.

Günter ,Hugo Magnus, Manual para Dibujantes e Ilustradores. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1982.

James Diane, Lynn Sara, Playing With Paper. New Yorck, Editorial Sholastic, 1992.

Lewis, Brian, Introducción a la Ilustración. México, Editorial Trillas, 1a. edición, 1995.

Meggs, Philip B., Historia del Diseño Gráfico. México, Editorial Trillas, 1a. edición, 1991.

Montessori, María, El Niño. “ El Secreto de la Infancia”. Barcelona, Editorial Araluce, 1967.

Nobile, Angelo, Literatura Infantil y Juvenil. Madrid, Editorial Morata, 1990.

Spink, John, Niños lectores. Madrid, Editorial Germán Sánchez Ruipérez, 1990.

Vélez de Piedrahíta, Rocío, Guía de la Literatura Infantil. Colombia, Editorial Norma, 3a. edición, 1982.

Enciclopedia Juvenil Grolier. México, Editorial Cumbre, 2a. edición, Tomo 5, 1983.