

31
zej

UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Escuela Nacional de Artes Plásticas

Ilustración del Cuento
"Pepe Topo"

T E S I S
Que para obtener el Título de
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN GRÁFICA
presenta
MARÍA EUGENIA GUERRERO FLORES

México, D.F.

1997

DEPTO. 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.

A mis padres,
hermanos y amigos
por su apoyo

Mi agradecimiento a Artemio López Casillas
autor del cuento "Pepe Topo".

Agradezco sinceramente las valiosas sugerencias del maestro
Eberto Novelo

Mi agradecimiento a:

Maestro Antonio Esparza Castillo

I.A. Arturo A. Díaz Belmont

Lic. Jorge A. Chuey Salazar

Prof. Guillermo de Gante Hernández

Prof. Cuahutémoc García Rosas

INDICE

Indice:

	Página
Introducción.....	i
Capítulo 1	
Antecedentes del cuento	
1.1. Origen del cuento.....	1
1.2. El Cuento Infantil en el Mundo.....	10
1.3. El Cuento Infantil en México :.....	14
Capítulo 2	
El Cuento infantil	
2.1. Tipos de Cuentos Infantiles.....	22
2.1.1. Dos tendencias en la clasificación de los cuento Infantiles.....	24
2.2. La Importancia del Cuento Infantil.....	30
2.3. Los niños que leen Cuentos.....	34

INDICE

Capítulo 3

El Cuento Infantil Ilustrado	39
3.1. Historia del cuento ilustrado	40
3.1.1. El Cuento Infantil en México	45
3.2. Texto e Ilustración	48
3.2.1. Del Texto a la ilustración proceso general	49
3.2.2. Aspectos básicos de representación	50

Capítulo 4

Diseño e ilustración del Cuento "Pepe Topo"	54
Síntesis del Cuento	57
4.1. Pepe Topo Características de los personajes	59
4.2. Formato	60
4.3. Diagramación	61
4.4. Tipografía	63
4.5. El Color	64
4.6. Estructura	67
4.7 Explicación de cubierta e interiores del Cuento Pepe Topo.	69

Conclusiones	93
Bibliografía	96

INTRODUCCION

El objetivo de esta tesis es realizar el diseño de un libro infantil, en este caso de un cuento para niños de 8 a 10 años, de nombre Pepe Topo, el cual sirva como apoyo a la relación existente entre el niño y el libro ilustrado; me incliné por un cuento, debido a que éste posee un valor educativo y se aplica en la instrucción del niño brindándole conocimiento, preceptos sobre la conducta humana, diversión, así como engrandece su mundo.

En el primer Capítulo. Antecedentes del Cuento: Trato de hacer un seguimiento del origen del cuento. Pero, ¿Qué es el cuento? Un cuento es un relato de un hecho que tiene indudable importancia. El cuento es un género literario antiquísimo, surge en diferentes culturas y en muchas ocasiones va cambiando su contenido, tantas veces, como es contado; sin embargo, siempre conserva un fondo común elemental.

Los pueblos antiguos dieron forma escrita a los relatos que eran transmitidos en forma oral, estos relatos se fueron recopilando a través del tiempo e influyeron en la literatura posterior. Los cuentos representan el conjunto de expresiones del pueblo en sí, su folklor y dentro de éste pocos relatos eran destinados a los niños. A pesar de ello, dichos cuentos fueron bien recibidos por los infantes, pasando así a formar parte de la literatura infantil.

INTRODUCCIÓN

El cuento recrea un mundo, donde generalmente se premia la bondad y se castiga la maldad de los personajes. La mayoría de las veces el cuento está subordinado a los imperativos sociales, morales y culturales de cada época, incluso llega a ser un retrato de la sociedad. En su evolución el cuento ha sufrido una serie de transformaciones, adoptando diversas formas para preservar su existencia al paso del tiempo.

En México la tradición oral permitió la reconstrucción de su folklor: costumbres, festividades, mitología, tradiciones, etc. El mito y la leyenda fueron desarrollados por los pueblos antiguos y constituyen la raíz de la cuentística, por lo que no es extraño que el cuento indígena sea rico en elementos fabulosos.

Capítulo II. El Cuento Infantil: Existen dos tipos de cuentos infantiles. El primero, es el conocido como folklórico, su contenido es de temas no contemporáneos que al paso del tiempo se han ido suprimiendo o modificando ciertas partes que resultan inapropiadas para los niños debido a que en algunos cuentos existen situaciones de extrema crueldad y atrocidades cometidas por algunos personajes. Mientras el cuento autoral el segundo tipo de cuento, contiene temas actuales.

Aunque los temas en los cuentos folklóricos y autorales son tratados de diferente manera poseen algo en común, es decir, que sus historias influyen de manera decisiva en los niños y a través de ellas el niño aprende un sin fin de cosas.

INTRODUCCION

Esto se debe al valor educativo de los libros, pues en ellos se les muestra a los pequeñines la conducta humana, se les relatan cosas diferentes a las que conocen, les ayudan en el uso y el entendimiento del lenguaje, etc; todo ello de acuerdo a las diferentes etapas de su crecimiento.

La influencia del mundo y las personas que rodean al niño, la cultura heredada, la forma de educación y la literatura infantil son algunos factores importantes para la formación y el desarrollo del infante, pues son éstos elementos amén de otros los que le proporcionan al niño cierta información, soluciones o lo guían en cuanto a la manera de actuar ante ciertas circunstancias que éste puede considerar conflictivas o problemáticas, como los miedos, temores, pánicos o aprensiones a determinadas cosas, personas o situaciones.

En los cuentos se representa veladamente una enseñanza, moraleja o consejo con la finalidad que el niño la tome en cuenta y le ayude en pos de su superación. A través de las aventuras experimentadas por los personajes, vemos como éstos superan obstáculos que se presentan en su vida; cuando el fin es noble todo se logra con voluntad y perseverancia. A medida que crece el niño sus gustos van cambiando, sus intereses se transforman y su apreciación, entendimiento y aprendizaje se van desarrollando, por lo que busca cuentos de acuerdo a sus necesidades.

INTRODUCCIÓN

Capítulo III. El Cuento Infantil Ilustrado: Desde la antigüedad la ilustración ha sido un elemento complementario para la narración y en algunos casos imprescindible. En un principio las obras ilustradas no eran dirigidas a los niños, aunque fueron adoptadas por éstos debido a que les llamaba la atención las ilustraciones, viñetas y el tratamiento del lenguaje. Al paso del tiempo el dominio técnico tanto en la escritura como en la ilustración se fueron perfeccionando y se empezó a reconocer a la ilustración como una interpretación del texto.

En el siglo pasado los textos dedicados especialmente a los niños eran muy escasos y los pocos que habían por lo general contenían juegos, fábulas o reglas de urbanidad; sin embargo, al cambiar los conceptos sobre educación el niño empezó a ser reconocido como un miembro importante dentro de la sociedad con necesidades propias. Esto dió como consecuencia el desarrollo de la literatura infantil y por lo tanto de los cuentos ilustrados.

Toda imagen tiene como base un concepto que al ser plasmado en un soporte es una representación visual y transmite un mensaje. Es decir, se traduce una idea en formas que a partir de la combinación de elementos simples se constituyen produciendo formas más complejas y diversas. Por lo tanto cualquier forma visual tiene implícitamente un contenido el cual es influido por el significado de los elementos que lo componen.

INTRODUCCION

Ahora bien, para ilustrar el cuento Pepe Topo me incliné por el nivel representacional y situé las ilustraciones del cuento dentro del realismo poético, representando la realidad de forma concreta, por supuesto, sin olvidar la fantasía.

Capítulo IV. Diseño e Ilustración del Cuento Pepe Topo: En este capítulo explico los lineamientos, elementos y consideraciones que seguí para la elaboración de las ilustraciones tomados para el desarrollo del cuento Pepe Topo.

Primero, leí el texto con la finalidad de comprender el mensaje que se deseaba transmitir, imaginándome escenas y personajes que formaban parte de la historia; con ello buscaba hacer una recreación mental de todo lo sucedido en el relato, así como también dividir el cuento en determinadas escenas para una mejor lectura.

Después elaboré los primeros bocetos tanto de los personajes como de los escenarios que podían tomarse como posibles soluciones. Es decir, hice una selección de las mejores ideas y bocetos los cuales empecé a trabajar con el fin de lograr un mejor efecto en cuanto a lo que buscaba transmitir en mi propuesta. Por lo tanto, la técnica, el dibujo, el estilo, los colores, etc. empezaron a formar parte en esta aventura visual a fin de hacer una recreación de nuestra historia.

INTRODUCCION

Una vez decidido el formato, la diagramación y la tipografía apoyados en la línea curva y basándome en el concepto de la ternura que es un elemento fundamental de mi propuesta; empezó a tomar sentido el trabajo ilustrativo. No es extraño pues que el trabajo visual sea una propuesta que utilice formas suaves, tendientes a la búsqueda de una armonía en cuanto formas y situaciones que enaltecen de alguna manera la amistad y la ternura.

Entre los últimos pasos del proceso ilustrativo se encuentra la realización de una maqueta en donde el dibujo a línea acompaña a la tipografía, con el fin de efectuar las pruebas de color y elaborar los originales. Posteriormente cada original es puesto con su correspondiente acetato que contiene el texto y de esta unión se obtuvo un dummy del cuento Pepe Topo.

Capítulo I

CAPITULO I

ANTECEDENTES DEL CUENTO.

1.1. Origen del Cuento.

Antes de avocarnos a los orígenes del Cuento es necesario empezar por su definición, de tal manera que establezcamos un punto de partida en nuestra investigación. Entre las definiciones más satisfactorias según mi juicio personal se encuentra:

"Cuento quiere decir llevar cuenta de un hecho. La palabra proviene del latín computus, y es inútil tratar de rehuir el significado esencial que late en el origen de los vocablos. Una persona puede llevar cuenta de algo con números romanos, con números árabes, con signos algebraicos; pero tiene que llevar esa cuenta. No puede olvidar ciertas cantidades o ignorar determinados valores. El que no sabe llevar con palabras la cuenta de un suceso, no es cuentista".¹

Hay un oculto sentido matemático en la rigurosidad del cuento, como sucede en las matemáticas pues tanto en uno como en otro no puede haber confusión de valores.

"¿Qué es cuento? La respuesta ha resultado tan difícil que a menudo ha sido soslayada incluso por críticos excelentes, pero puede afirmarse que un cuento es el relato de un hecho que tiene indudable importancia".²

1 Bosch, Juan. Teoría del Cuento; *Ires ensayos*. Apuntes sobre el arte de Escribir Cuentos. U. de los Andes. Fac. de Humanidades y Educación. Mérida-Venezuela. 1967. pág. 16.

2 Ibidem, pág. 15.

CAPITULO I

El cuento es un género antiquísimo, que a través de los siglos ha tenido y mantenido el favor del público.

El cuento en su estado primitivo se basó en hechos reales y no en situaciones creadas por la imaginación del hombre, por tanto, en ellos podemos encontrar diversos aspectos culturales de los pueblos.

Los primeros relatos describen labores de trabajo, actos guerreros, sucesos históricos, ceremonias mágico religiosas, etc. Los cuales poco a poco se han ido adornando con otros elementos imaginativos a fin de hacerlos más interesantes.

El cuento es repetido en forma verbal ante auditorios distintos y su contenido ha ido cambiando cuantas veces era contado, respondiendo a las aportaciones personales de cada narrador. De tal manera que de un hecho real se conocen múltiples versiones con un elemental fondo común.

Al surgir la escritura, el hombre empieza a conservar por escrito lo que hasta ese momento pertenecía a la tradición oral; separando así los hechos reales de los hechos fantásticos, cuyas narraciones forman los cuentos primitivos.

Los primeros pueblos que dieron forma escrita a los cuentos se encuentran en la región comprendida geográficamente entre Mesopotamia y Egipto.

Según algunos investigadores, los cuentos más antiguos que se conocen son los egipcios. Egipto desarrolló una escritura en monumentos y en papiros, su escritura era jeroglífica descifrada sólo por sacerdotes y escribas. Sus cuentos más antiguos son:

2 Fig. 1 Fragmento de un papiro egipcio, conteniendo escritura geroglífica precursora de nuestra escritura fonética como medio de transmisión de las ideas.

3 Fig. 2 Una imagen del Río Nilo, escenario de la historia del Náufrago.

"La historia de Sinuhé": Sinuhé huye de Egipto, gana honra y provecho en tierras extrañas -una vaga resonancia del Cid- y vuelve a morir a la tierra madre y al retorno cuenta sus vicisitudes. Procede del Imperio Medio, de los años 1995-1965 a. J.C., Sinuhé vivía bajo el famoso rey Amenemet y su hijo, Sesostris I.

"La Historia del Náufrago", Pertenece igualmente al Imperio Medio. Es un cuento fantástico: Un príncipe egipcio enviado al Sur no tiene éxito en su viaje y uno de sus acompañantes intenta darle ánimos, contándole lo que le sucedió en un caso semejante.

"Los Dos Hermanos". Es un cuento popular ingenuo y sencillo que probablemente transcribe una leyenda religiosa de los dioses Anubis y Bata, adorados en la ciudad del Alto Egipto Saka. Ha sido traducido muchas veces. Está el papiro firmado por el escriba Ennana, que vivió bajo los reyes Mer-en-ptan y Sethos I, hacia fines de la dinastía XIX (1220 a. J.C.)".³

Siendo el cuento de "Sinuhé el Egipcio" el más conocido en occidente. Los cuentos de procedencia oriental que han sido recopilados a través del tiempo han influido enormemente en toda la literatura medieval de occidente.

3 Ortega y Gasset, José. Cuentos Egipcios: Cantos y Cuentos del Antiguo Egipto. Segunda Edición. Revista de Occidente, Madrid. 1944. pág. 24.

En la India las colecciones más importantes son "El Panchatantra", "El Libro de Calila y Dymna" y el "Sendebár".

"El Panchatantra", es la más antigua de las colecciones de cuentos pertenecientes a la literatura Sánscrita.

"Los cuentos o fábulas que lo forman se encuentran muchos de ellos en otros monumentos literarios de la India y las sentencias o slokas (en la antigua poesía india son estrofas de dos versos de 16 sílabas), que se entrelazan en la narración, están tomadas también en gran parte de los tratados ético-políticos y de los poetas".⁴

El "Sendebár" indio, fue traducido del árabe al castellano en el año de 1291, por orden del infante don Fadrique, hermano de Alfonso el sabio. Titulándolo el "Libro de los engaños et los asayamientos de las mugeres", los veintiséis cuentos que lo componían primitivamente están unidos entre sí como ocurre en "Las Mil y Una Noches".

"Lo mismo que en los famosos cuentos árabes, los relatos de los siete sabios tienen por objeto postergar la ejecución de un joven condenado a muerte por su padre ante la falsa acusación de su madre de intentar seducirla,

4 Alemany Bolufer, José. Panchatantra o cinco series de cuentos. Prólogo al Panchatantra. Ed. Partenón. 1948. pág. 8.

y al que un horóscopo le había anunciado que corría peligro si hablaba antes de que pasaran siete días, por lo cual sólo al octavo pudo defenderse".⁵

"El Hitopadeza (instrucción saludable), es una reducción del Panchatantra y son libros de consejas útiles que inspiraron entre otros los del Conde Lucanor, los de Canterbury de Chaucer, el Decamerón de Boccaccio, las fábulas de La Fontaine, los cuentos de Grimm y los de Christian Andersen y otros".⁶

La colección más importante de los cuentos árabes es Las Mil y Una Noches, la mayor parte de estos cuentos tuvo su origen en la India pasando después a Persia y por último en Egipto es en donde consiguen su forma definitiva, entre sus cuentos más populares están: Alf Babá y los Cuarenta Ladrones, Aladino y La Lámpara Maravillosa y Aventuras de Simbad el Marino.

En la obra de Luciano de Samosata perteneciente a la Literatura Clásica se describe el mundo greco-oriental de ese tiempo.

"La época en que le tocó vivir caracterizó perfectamente sus escritos y a su vez en sus escritos encontramos el

5 Fig. 3 Aladino y La Lámpara Maravillosa, es uno de los cuentos más famosos de "Las Mil y Unas Noches"; Aladino frota su lámpara y surge el genio que le trae fabulosos tesoros.

5 Pastoriza de Etchebarne, Dora. El cuento en la literatura infantil. Ensayo Crítico. Ed. Kapelusz. 1972. pág. 21.

6 Pérez Leyva, Ma. de los Angeles. Literatura Universal. Doceava Edición. México. 1982. pág. 24.

CAPITULO I

relato más fiel de la época. La vieja sociedad pagana iba cayendo en ruinas. No se creía en las divinidades del Olimpo. La filosofía, tras de los inmensos fulgores de varones como Sócrates, Platón, Aristóteles y otros, habían llegado a una decadencia".⁷

Luciano de Samosata enamorado, pero a la vez desengañado de la civilización en que le tocó vivir, la demolió implacablemente con las armas irritantes de la ironía, la sátira, la mofa y el sarcasmo burlón.

Después de la Caída del Imperio Romano surge el Mundo Medieval. Y su Literatura utiliza ciertos elementos de la cultura clásica adaptándolos de acuerdo a las necesidades de su época.

"La Edad Media es importante en la vida de la humanidad, no sólo por ser una etapa de transición en el desenvolvimiento de la historia, sino porque en mayor grado puso las semillas que fructificarán en el Renacimiento, en el Neoclasicismo y sobre todo en el periodo Romántico que se nutrió de ella, en sus gestas heroicas, en su religiosidad y en la manera caballeresca de entender la vida".⁸

7 Samosata, Luciano. Novelas cortas y cuentos dialogados. Ed. JUS. México. 1966. Tomo I. pág. 9.

8 Pérez Leyva, Ma. de los Angeles. Op. Cit. pág. 106.

En *Disciplina Clericalis*, libro del siglo XII, de Pedro Alfonso incluye treinta fábulas o cuentos de evidente origen oriental en los que se advierte un fondo moralizante. Esta obra es la más antigua recopilación de apólogos escritas en occidente, influyendo enormemente en la difusión y desarrollo del cuento a través de autores tales como el infante Don Juan Manuel y Boccaccio.

En 1335 el autor Don Juan Manuel, daba a conocer la colección de cuentos llamada "*Libro de Petronio*" o "*El conde Lucanor*", el cual se inspira en modelos orientales transfigurados con su propio estilo. Sus narraciones tienen un sentido elevado y una intención didáctica.

Años después en Italia Boccaccio publica el "*Decamerón*" cuentos con temas audaces, rico en peripecias dramáticas y detalles costumbristas observadas con serena objetividad. En ellos se encuentra retratada la sociedad italiana del siglo XIV, su estilo es inimitable.

Boccaccio en sus cuentos se inclina abiertamente hacia lo obsceno, mientras Don Juan Manuel muestra siempre una tendencia moralizante. Esto se debe a la influencia que en cada uno de ellos ejerce su época.

7 Fig. 4 Facsimil de la portada del "Conde Lucanor"; del infante Don Juan Manuel, impreso en 1642 en Madrid.

CAPITULO I

Fig. 5 Ilustración de una escena de los "Cuentos de Canterbury" del inglés Chaucer.

"Pero el valor fundamental de *"El Conde Lucanor"* y el *"Decamerón"* lo que les confiere un lugar aparte dentro de la literatura de su época, es haber dado origen a la prosa novelesca; haber sobrepasado lo puramente anónimo, folklórico, ingenuo y apologetal, dándole categoría literaria. Y si la obra de Don Juan Manuel se considera cumbre de la prosa castellana del siglo XIV, el *Decamerón* concede a Boccaccio la paternidad del cuento y, por ende, de la novela moderna".⁹

Las Fábulas de Giambattista Basile sirven de inspiración a Perrault. Dicho autor suprime las partes más crudas, pues el realismo de algunos cuentos resultaría inapropiado para los niños.

La influencia de Boccaccio en Chaucer precursor de los cuentos en Inglaterra se refleja en sus *Cuentos de Canterbury* una serie de relatos enlazada de manera similar a la del *Decamerón*.

En la Edad Moderna el género tiene ya trazadas las bases permitiendo el florecimiento del cuento. En Francia destaca Perrault, algunos de sus cuentos más famosos son: *Barba azul*, *Piel de Asno*, *Grisélida*, *Pulgarcito* entre otros. Los cuales más que deleitar e instruir a los niños parecían destinados a criticar y a la vez moralizar a la gente.

⁹ Pastoriza de Etchebarne, Dora. *Op. Cit.* pág. 23.

CAPITULO I

Mientras que Los Hermanos Grimm son los precursores en describir costumbres y tradiciones de su pueblo.

Otro ejemplo es Hans Christian Andersen entre sus cuentos figuran: La niña que camina sobre el pan , Historia de una madre , La sirenita y El patito feo . Entre sus historias difícilmente encontraremos alguna capaz de hacernos reír, pudiendo afirmar que la mayoría son tristes.

Autores como Perrault y Los Hermanos Grimm son los creadores del cuento infantil elaborados sobre formas tradicionales.

"Los cuentos para niños se han nutrido en una fuente común: la de las tradiciones populares. Los primeros cuentos para niños, más que una creación destinada a ellos fueron transcripciones de antiguos relatos".¹⁰

En cambio Hans Christian Andersen es escritor autoral.

Otros autores que han alcanzado la fama por sus cuentos son: Oscar Wilde, Antón Paulovich Chejov entre otros, aunque no escribieron propiamente para un público infantil sino más bien para un público adulto.

Fig. 6 Ilustración del Cuento "El Patito Feo", de Hans Christian Andersen.

¹⁰ Ibidem, pág. 26.

1.2. El cuento Infantil en el Mundo.

Los primeros "cuentos de hadas" de que se tiene noticia son las novelas de caballería, en donde los sucesos relatados nos remontan a mundos imaginarios capaces de maravillarnos. Lugar de encantamientos, transformaciones y muchas cosas extraordinarias.

Cabe señalar que la mayoría de estos cuentos eran referidos de manera oral, los cuales al paso del tiempo han sido conservados en forma escrita, lo que se conoce como literatura de divulgación.

También había folletos impresos en papel azul, que no son propiamente cuentos pero en ellos abundan recetas de encantamientos y magias.

En Francia a finales del siglo XVII, el cuento de hadas estaba en boga en los salones, la señora D' Aulnoy acostumbraba intercalar cuentos de hadas en sus novelas o relaciones de viajes. En 1698 publica cuatro tomos, transformando así, el cuento en un género literario.

"Como estaban destinados a la burguesía de los salones, eran una mezcla de naturalidad -ya que se leían en forma oral y de preciosismo dada la naturaleza del público. El lenguaje denota un maravilloso manejo de las palabras y de sus sonoridades, un sentido de la poesía, y cuando

10

Fig. 7 Un caballero luchando en un torneo rodeado de sucesos extraordinarios, fue un buen comienzo para las novelas de Caballería.

CAPITULO I

los niños intervienen revela un gran conocimiento del habla infantil. Esos cuentos proponen maravillas -fantasías muchas veces- que sin embargo son totalmente plausibles, pues se mezclan con elementos realistas que hacen referencia al mundo de esa época. El tema más común es la historia de amor." ¹¹

Los cuentos de Perrault son cuentos de hadas los cuales no se sitúan en el tiempo, de ahí el sentido de la expresión "Había una vez . . ." y: "Erase que se era una vez . . ."

La forma de narración de sus cuentos guarda cierto parecido con el relato oral, creando una atmósfera de encantamiento en donde existen elementos sobrenaturales. Los cuales son mezclados con la realidad transmitiendo un mensaje que cada uno interpreta según su entendimiento o su particular forma de pensar.

El objetivo primordial del cuento es instruir y divertir, sin embargo, puede estimular a los niños en su imaginación y creatividad. Permite a éste establecer un vínculo entre su mundo circundante y el mundo fantástico descrito en los cuentos.

Así los niños gozan las aventuras del héroe en cuestión, que la mayoría de las veces es despreciado, abandonado o se encuentra en una situación adversa. Pero gracias a las virtudes e inteligencia que el héroe posee logra invertir la situación y sale victorioso y triunfante al final.

En el caso de las heroínas triunfan también gracias a sus virtudes. En fin, el cuento recrea un mundo donde se premian la justicia, la honradez, la bondad y se castiga la maldad.

11 Escarpil, Denise. La Literatura Infantil y Juvenil en Europa. IV. El Cuento. pág. 54.

CAPITULO I

El cuento va adoptando formas diversas, la mayoría de las veces depende de los imperativos sociales y culturales de la época. Por tanto, puede sufrir periodos favorables y desfavorables.

"Por parte del cuentista existen tres tipos de manipulación: una al servicio de una política cultural personal; otra de tipo social que presenta cierta imagen de la sociedad; y una tercera moralizadora".¹²

A finales del siglo XVII, cierto número de escritores probaron escribir literatura infantil, con distinta suerte. -Racine, La Fontaine, Bossuet, Fenelón-, etc. Dichos autores en determinado momento de sus vidas se ven obligados a escribir para los hijos de la realeza, pero caen en el prejuicio de la época en concebir al niño como un "adulto en miniatura".

No simplifican el pensamiento ni el lenguaje usado y muchas veces sus cuentos no son comprendidos, pues se requiere de experiencia y conocimientos que los niños por su tierna edad no poseen.

En el siglo XVIII el cuento se transforma en cuento erótico, filosófico, pedagógico y moral. De estas temáticas las dos últimas son dirigidas a los niños.

"En el siglo XVIII y aun más en el siglo XIX, el progreso de las luces y el de las leyes escolares desembocan en una especie de fusión entre el repertorio del pueblo y del niño. Todo sucede, en efecto, como si esas dos

12 Ibidem. pág. 56.

CAPITULO I

inculturas, al eliminarse, llegasen en todo caso por algún tiempo, a un repertorio común. Esta fusión a menudo tuvo lugar dentro de una perspectiva supersticiosa y oscurantista: se entrega al pueblo y a los niños la ráfaga de lo fantástico, que los lectores cultivados ya no quieren. Esta amalgama que, en su espíritu, es muy diferente de la de Perrault, también colabora en mantener y prolongar el éxito de los Cuentos." 13

Los cuentos orales actualmente conocidos fueron recogidos, en su mayoría durante la segunda mitad del siglo XIX y lo que va del siglo XX. Tales cuentos estaban destinados a un público adulto, mientras que una parte limitada de esos cuentos, los llamados "cuentos de advertencia" y algunos cuentos de animales se dirigían a los niños.

En países regidos por una ocupación temporaria o habitual, el movimiento literario se manifiesta como una toma de conciencia nacional, se retrae en sí misma, escruta en su pasado las hazañas de sus héroes partiendo en la búsqueda de sus tradiciones folklóricas.

Entiéndase el folklore como un conjunto de expresiones artísticas del pueblo. Así pues el folklore formaba parte de la realidad concerniente a la vida diaria del pueblo: danzas, celebraciones, canciones y naturalmente cuentos.

Esos cuentos que en un principio eran narrados, ahora son impresos.

13 Soriano, Marc. Los Cuentos de Perrault. Erudición y tradiciones populares. Tomo 5. Razones del éxito de los Cuentos entre los niños. Ed. Siglo XXI. 1975. pág. 345.

1.3. El Cuento Infantil en México.

A pesar de la dificultad que representaba a los pobladores de la época prehispánica plasmar sus ideas y transmitir su pensamiento, así como su literatura, costumbres y tradiciones. Estas pudieron sobrevivir, gracias a que los indígenas se comunicaban por medio de ideografías, (escritura que no representa palabras, sino ideas por medio de figuras o símbolos).

Y aunque desconocían la escritura fonética (sonidos articulados y sus respectivos signos), suplían esta carencia utilizando el medio oral para comunicarse de una generación a otra y así preservar su patrimonio cultural. La memoria prodigiosa del indígena era capaz de conservar la poesía, la fábula, el cuento, la leyenda y el mito. La tradición oral permitió la reconstrucción y la recopilación de datos de sus ceremonias, festividades, costumbres, trajes, alimentos y mitología.

Desde la época prehispánica, el mito y la leyenda, (que son narraciones breves) fueron desarrolladas por los pueblos y éstas constituyen a su vez verdaderas raíces de la cuentística.

"Hay libros como el *Papal Vuh* que son un semillero de esta clase de relatos en que colindan el cuento, el mito y la leyenda. Hasta hoy en muchos lugares, se conserva en tradición oral".¹⁴

14 Fig. 8 Antes de la creación del Mundo solamente estaba el Señor y Creador, vino su palabra y en medio de aquella oscuridad se crearon todas las criaturas.

14 Mejía Valera, Manuel. *El Cuento Actual Latinoamericano*. Al lector. Ed. de Andrea. México.1973. pág. 7.

CAPITULO I

En el Popol Vuh se resumen acontecimientos históricos, fábulas, mitología y migraciones; además explica la creación del mundo y del hombre.

En el cuento indígena abundan elementos fabulosos, en ellos se atribuyen comportamientos humanos a los animales: se habla de la malignidad de la serpiente, la lealtad del perro etc. Hay una serie de cuentos en donde los principales actores son: el conejo (que representa a la inteligencia) capaz de vencer al coyote (que representa la perversidad). También los protagonistas son dioses, altos señores, guerreros y doncellas vírgenes etc.

"El maya, como casi todos los pueblos del mundo, pocas cosas encuentra tan deleitosa como un buen cuento de horror, con su generosa dosis de aparecidos, duendes y monstruos. Es un pasatiempo que ya no hace temblar ni a los niños. Pero, si pasas, lector, cerca de una ceiba, y junto a su tronco una doncella de larga cabellera te llama con los ojos, ¡Acuérdate!

¡Acuérdate y sigue tu camino . . . " 15

Cuando sobrevino la conquista, todas las manifestaciones culturales y literarias estuvieron a punto de desaparecer al grado que los indígenas fueron reducidos a la condición de esclavos explotados. Pues la mayoría de los misioneros en su afán religioso destruyeron imágenes, códices y símbolos prehispánicos la situación en esa época era tan terrible que no era propicia para la creación de cuentos.

15 Baqueiro López, Oswaldo. Magia, Milos y Supersticiones entre los Mayas. Colección de voces de Yucatán. Maldonado Editores. 1983, pág. 36.

CAPITULO I

Sin embargo, se debe de agradecer a algunos misioneros que se dieron a la tarea de conservar algunas costumbres, tradiciones, mitos y leyendas de la cultura indígena las cuales se recogieron de viva voz y que actualmente conocemos.

Durante el periodo de la conquista española fue poca la producción no sólo de cuentos, sino literaria en general. Con el derrumbe de la cultura indígena, la literatura se detiene; el interés por lo prehispánico disminuye, se establece la lengua española y el indio enmudece, se impone la religión católica.

Tiempo después se da la unión entre la raza indígena y la española surgiendo una nueva raza la mestiza que con el tiempo se constituirá en una nueva nación.

En el siglo XVI, debido a las circunstancias, a los cambios sufridos y el nuevo ambiente imperante, el cuento no logra desarrollarse con libertad. No se cultiva como género independiente; por lo tanto es necesario buscarlo en las crónicas.

"Partiendo de la época colonial, encontramos el cuento establecido como una costumbre en las haciendas alejadas de los centros de población; en las casas solariegas de los pueblos, en las grandes casas coloniales de la ciudad. Viviendo en labios de las viejas criadas que compartían la vida familiar y que generalmente pasaban su juventud y su vejez sirviendo a un sólo dueño. En aquella organización de la sociedad que guardaba todavía reminiscencias de la vida patriarcal. Las viejas criadas con sus consejos de

16 Fig. 9 El cuento tradicional está hecho por mucha gente, que lo va pasando de boca en boca.

CAPITULO I

aparecidos, las abuelas y las tías con sus cuentos fantásticos y morales, han sido las continuadoras del viejo arte de contar, que ejercen también en nuestros días las madres y las maestras".¹⁶

El Cuento en su evolución ha ido tomando diferentes formas, siendo acentuada en alguna época cierta faz y en otra alguna distinta. Pero desde sus principios, siempre ha intervenido lo maravilloso en mayor o menor grado, poniendo su nota de misterio, o siendo su característica dominante en la narración.

Como el viejo cuento de hadas de los primeros cuentistas los cuales dejaron su obra escrita en verso o en prosa: en donde lo fantástico lo es todo y forma un ambiente inquietante en que se mueven los personajes.

En la Nueva España los libros contaban con fábulas, villancicos y cuentos de intención moralizadora, todos pertenecientes a la literatura oral; la educación de los niños de la Nueva España era muy severa y las diversiones eran mal vistas.

Por tal motivo, en esa época se desarrolló poco el cuento infantil que sirviera únicamente para recrear a los niños.

16 Chavez, Estefania P. El Cuento para la Casa y la Escuela. Ed. "MACUILTEPEC". Jalapa, Veracruz. 1933. pág. 11

CAPITULO I

La literatura infantil es relativamente reciente y en proceso de desarrollo, en el arte literario, nace cuando el adulto deja de ver en el niño a un "adulto en miniatura" y lo concibe como un ser con características propias. Pocos escritores se ocupaban de deleitar a los niños con sus escritos pues anteriormente, la literatura infantil sólo era considerada como un género menor.

En el siglo XVI, Fernando de Alva Ixtlixóchitl , es autor de "Historia Chichimeca", "Horribles crueldades de los conquistadores de México" ; logró salvar del olvido muchos relatos históricos para reconstruir la mentalidad de la época.

Juan Suárez de Peralta , otro cronista, es autor de "Noticias históricas de la Nueva España" , es valiosa por el relato de la conspiración promovida por el segundo Marqués del Valle y "Suceso extraño de la hermana de Alonso ".

En el siglo XVII Palafox y Mendoza , se distinguió por la dulzura con que trató a los indígenas, es autor de "Sitio y socorro de Fuenterrabía" , "Libro de las virtudes del indio" ; en sus obras intercala algunos cuentos.

En el siglo XVIII, González de Sancha es el único en ocuparse del cuento pues los pensadores de la época se interesaban en la filosofía, la crítica y la historia. Surgiendo de esta manera el periodismo.

Durante la época de la Independencia la prosa es tendenciosa, violenta y se la emplea como un medio de combate al servicio de un ideal político. El cuento marcha a la par del periodismo. La Independencia dió origen al cuento como en todos los pueblos, como un relato de los hechos reales presentados por el autor y recopilados por éste para evitar su pérdida.

CAPITULO I

En el lapso que media entre el romanticismo y el modernismo se tiene ya una literatura nacional.

En 1800 estaban las fábulas de Iriarte y Samaniego, que no eran dirigidas precisamente para los niños, sino libros para adultos.

En el México Independiente a los niños se les enseñaba a leer, a escribir, a contar, se les enseñaba la doctrina de Ripalda y los textos que se utilizaban eran "El amigo de los niños", "Simón de Nantúa", "Las fábulas de Samaniego". En la ciudad se podían encontrar libros ilustrados para niños, pero eran de origen extranjero a precios accesibles únicamente a la clase alta. Un ejemplo es "El Diario de los Niños" de origen inglés.

A finales del siglo pasado y principios de éste existía la llamada "Enciclopedia Universal".

Los textos que formaban el entretenimiento de los niños eran "Los Cuentos de Calleja" y "Los Cuentos de Sopena", que venían totalmente ilustrados. Mientras tanto en la escuela era utilizado el libro "Corazon Diario de un Niño" de Edmundo de Amicis.

En 1921 José Vasconcelos es Secretario de Educación Pública, elaboró varios proyectos provechosos en el campo de la edición de libros infantiles. También estimuló el programa de libros escolares gratuitos publicados por el gobierno, los cuales eran ilustrados por Diego Rivera.

En los años cuarenta se publica una serie de libros de cuentos llamada "Biblioteca del Chapulín". Estos eran relatos ilustrados y uno de sus ilustradores era Julio Prieto. Se buscó fomentar en los niños el gusto por las artes.

En 1950 aparece "El Libro de Oro de los Niños", que contiene artículos y cuentos de autores de habla española.

También surge la enciclopedia infantil de la S.E.P. llamada "Colibrí", después de ésta fueron saliendo al mercado libros infantiles.

El desarrollo de los cuentos infantiles en México fue muy lento pues los cuentos que tenían los niños eran extranjeros en su mayoría.

En 1979 se crea una filial de IBBY (International Board Youth People), para el fomento del libro infantil y juvenil. Se funda la "Asociación Mexicana para el fomento del Libro Infantil y Juvenil, A.C." que en colaboración con la S.E.P. en noviembre de 1981 organiza la Primera Feria del libro infantil y juvenil. La cual se realiza cada año y se exponen libros de autores e ilustradores de diferentes países y nacionales. Así como también hay talleres, conferencias y exposiciones para los niños.

"Una de las principales estrategias para fomentar la lectura, consiste en ofrecer a la población infantil y juvenil títulos interesantes y atractivos que les permitan acercarse, a través del placer, a todos los secretos que encierra un buen

La leyenda y el cuento

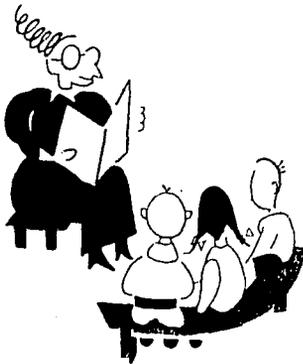

Fig. 10 Portadilla a los Cuentos y Relatos; "El Libro de Oro de los Niños"

CAPITULO I

libro. Para cumplir con este propósito, la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha intensificado su producción editorial en este ámbito, de tal suerte que actualmente cuenta con diez colecciones: "Cómo Acercarse a . . .", "Leer Es Crecer", "Biblioteca de Chapulín", "Viajeros del conocimiento", "Barril sin Fondo", "La Tortuga Veloz", "Los Señores . . .", "Reloi de versos", "Botella al Mar" y "Me gustan los Libros". En conjunto todas ellas suman 147 títulos; sin duda, niños y jóvenes encontrarán en éstos alguno que satisfaga sus intereses". 17

Las editoriales mexicanas interesadas en publicar libros infantiles, en los últimos años han aumentado notablemente. Y en el mercado nacional hoy por hoy se encuentran una gran variedad de libros infantiles, con diferentes formatos, estilos gráficos y formas narrativas. Que despiertan en el niño su curiosidad, pues la temática de los cuentos es variada. Allí se les habla de historia, literatura, teatro, música, ecología, astronomía, experimentos científicos, artes plásticas etc.

Capítulo II

CAPITULO II EL CUENTO INFANTIL.

2.1. Tipos de Cuentos Infantiles.

Había una vez . . . Erase que se era . . . Lejos muy lejos de aquí . . . Hace mucho tiempo. . . , son algunas de las viejas palabras que como un conjuro ejercen un dominio sobre los niños transportándolos del mundo de la realidad al mundo de la fantasía.

La literatura para niños influye o guía al niño a través de los mensajes que se transmiten en las historias narradas tratando de ser un vehículo para que el niño afronte la serie de adversidades y peligros que se le presenten en su camino a la madurez.

Existen dos tipos de cuentos: los cuentos tradicionales, que son tomados del folklore y por lo tanto no tienen autor. Estos cuentos contienen una visión maravillosa, en donde habitan personajes extraordinarios, los objetos inanimados cobran vida, hay hechizos, fantasía y todo posee una esencia maravillosa.

Los cuentos autorales son aquellos creados en el fondo y en la forma, los temas que abordan son tratados de manera diferente de los cuentos folklóricos. En los cuentos autorales o contemporáneos se plantea la mayoría de las veces un suceso único, en una actitud más realista.

CAPITULO II

"Conviene distinguir dos grupos diferentes de autores: unos toman sus temas en la vida misma; crean así su obra entera en el fondo y en la forma. Son los autores de novelas, por ejemplo. Otros buscan reunir los relatos ya existentes que pertenecen a la tradición oral del pueblo. Su único esfuerzo de escritores concierne al estilo y a la composición del relato. Son aquellos que yo llamo transcriptoros y entre los cuales coloco a Perrault que ha escrito cuentos bajo el dictado de la nodriza de su hijo y a los hermanos Grimm que han reunido los suyos recorriendo Alemania. Los cuentos de hadas no tienen, pues, autores".¹⁸

18 Loeffler - Delachaux, M., Le Symbolisme des Contes de Fées, en Pastoriza de Etchebarne, Dora. (Paris, L'Arche, 1949), pág. 8.

2.1.1. Dos tendencias en la clasificación de los Cuentos Infantiles.

Cuentos Tradicionales.

Los cuentos de hadas o folklóricos fueron creados en la antigüedad y por lo tanto no contienen temas contemporáneos en cuanto a circunstancias descriptivas de la vida moderna pero si en el sentido de que el niño aprende los problemas internos de los seres humanos y las soluciones correctas a través de mensajes sutiles de las ventajas y desventajas de conductas morales llenas de significado para el niño.

En los cuentos autorales o modernos son conocidos los autores de dichos relatos, los temas son más actuales y son tratados de diferente forma pero al igual que los cuentos folklóricos van dejando una enseñanza.

Por lo tanto el mensaje de los cuentos ya sean folklóricos o autorales es el siguiente:

"Que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de la existencia humana; pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose, al fin, victorioso".¹⁹

19 Bruno Bettelheim, "Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas", Serie "Las ideas", Grijalbo. 1988. pág. 15.

La mayoría de los cuentos que actualmente conocemos tienen su origen en tiempos remotos los cuales surgieron por las ideas, creencias, aspiraciones etc. de los hombres. Por tal motivo, en los cuentos podemos encontrar expresados el sentir y el pensamiento de los pueblos, de acuerdo a la época en que fueron escritos. Tales relatos han ido pasando por una larga cadena de narradores o de cantores populares y gracias a ellos han sobrevivido. Un ejemplo de ello: el origen de la Bella Durmiente se pierde en la obscuridad de lo lejano y su condición fluctúa con inseguridad entre la novela, el cuento, el mito y la leyenda.

"La "Bella Durmiente del Bosque" en su versión original no termina como muchos conocemos en el feliz casamiento de la princesa y el príncipe que la despierta; sino que, electuada la boda, tan pronto como la joven quedó libre del encantamiento, el príncipe se vió obligado a ocultárselo a sus padres. En tanto la joven pareja tiene dos niños, Aurora y Día (nombres que utilizan para fundamentar su teoría los partidarios del mito solar como origen de los cuentos infantiles). Muerto el rey padre, el príncipe confiesa a su madre que está casado y entonces lleva a su esposa e hijitos a vivir al palacio real. Pero sucede que la reina era una ogresa, y aprovechando un viaje de su hijo decide comer a sus nietos y a su nuera, para lo cual imparte severas órdenes a su cocinero; horrorizado el buen hombre, engaña tan anormal apetito presentándole a la mesa pequeños cervatillos asados, mientras oculta a los niños

con su madre en una cabaña. Descubierta la burla, la reina resuelve darles muerte arrojándolos a un cubil lleno de serpientes y sapos venenosos; mas la llegada del príncipe los salva. La reina, enfurecida, sufre la muerte que había destinado a tantos inocentes".²⁰

Los cuentos tradicionales en su estado primitivo reflejan actitudes inmorales, crueles, vicios, etc. hechos a menudo improbables e insólitos que son representados de forma normal y a pesar de lo terrible de los sucesos son narrados con optimismo. Estas historias ayudan a superar las crisis psicológicas del crecimiento ya que:

"Están imaginativamente adornados y simbólicamente representados en los cuentos de hadas por los encuentros con brujas, animales feroces, hadas o personajes de inteligencia y astucia sobrehumanas; pero la condición humana esencial del héroe, a pesar de sus extraordinarias experiencias, queda establecida al recordarnos que tendrá que morir como todos nosotros".²¹

Al paso del tiempo los cuentos se han ido modificando o suprimiendo ciertas partes, que son en alto grado desagradables o inapropiadas para los niños.

20 Pastoriza de Etchebarne, Dora. Op. Cit. págs. 51-52.

21 Bruno Bettelheim, Op. Cit. pág. 57.

CAPITULO II

Recordemos por ejemplo, algunos cuentos que Perrault tomó del folklore y que muestran actitudes impropias:

En "Grisélida" un marido somete a su esposa a infinidad de sufrimientos morales.

"Un padre sometido y servil, el de Grisélidis (la paciente Griselda), que entrega a su hija al primer torturador que aparece, aunque éste, en verdad, sea un príncipe; y en el mismo cuento, un padre antojadizo que después de haber torturado a su mujer despojándola de su hijo durante veinte años, lleva la crueldad y la extravagancia hasta fingir una boda con su propia hija; un padre incestuoso en "Piel de Asno" . 22

En "Barba Azul" , un señor adinerado suele matar a sus esposas, les confía la llave de un cuarto prohibido e impulsadas por la curiosidad lo desobedecen y cada una de ellas ve los cadáveres de las esposas anteriores, él se da cuenta de la desobediencia de la esposa en turno y la mata.

En "Caperucita Roja" su madre y su abuela olvidan explicarle a Caperucita que el lobo merodea por el bosque por lo cual no debe detenerse ni dirigirle la palabra.

El padre de "Cenicienta" no la protege y la deja a merced de su madrastra y sus envidiosas hermanastras.

"En "Pulgarcito" : padres que toman al menor como cabeza de turco so pretexto de que es enclenque y nada dice; padres que se pelean y gastan su dinero a medida que lo tienen, sin preocuparse del mañana; que dos veces se esfuerzan en perder a sus hijos para evitarse el dolor de verlos morir de hambre. Un padre (ogro, en verdad) que decapita por error a sus siete hijas, y una madre ogresa bastante idiota como para abrigar bajo su techo a siete niños que causarán la pérdida de los suyos".²³

Cuentos Autorales.

Cuando los cuentos han sido creados por autores conocidos en tiempos recientes ya sea basándose en sus experiencias, alegrías y penas o producto de su imaginación. Como por ejemplo los cuentos de Hans Christian Andersen.

En "Claus Grande y Claus Chico", el dolor, la crueldad y los castigos son llevados al grado extremo en donde la mentira y la avaricia mueven a los personajes. Este cuento aunque no está exento de gracia, es el menos apropiado para los niños.

²³ Ibidem, pág. 29.

En "Historia de una madre" se narra el sufrimiento de una mujer, su dolor y su terrible calvario por recuperar a su hijo. Al final acepta los designios del Todopoderoso el cual convierte a su hijo en florecilla de azafrán para llevárselo al paraíso.

En "La Sirenita" la protagonista acepta los más terribles sufrimientos y prefiere morir convirtiéndose en espuma antes que hacerle daño al ser que ama.

"El valor de "El patito feo" es alcanzado, sin duda alguna por los mayores, capaces de captar todo el dolor de quienes se sienten solitarios e incomprensidos porque sólo les miran el rostro sin verles su hermoso corazón o su inteligencia; pero, al propio tiempo, ese sencillo esquema de un patito feo y despreciado que resulta al final ser un hermoso cisne conquista a los niños pequeños hermanados con el sufrimiento de un animal indefenso".²⁴

El "Pinocho" de Collo di, es un muñeco de madera que cobra vida. No es ni bueno ni malo, pero le gusta hacer travesuras y decir muchas mentiras. Sin embargo, al final se arrepiente ya que el hada de los cabellos azules que simbólicamente representa a su madre con ternura y comprensión le hace cambiar de actitud. Así Pinocho se vuelve un niño bueno.

24 Pastoriza de Etchebarne, Dora. Op.Cit. Pág. 61.

2.2. La Importancia del Cuento Infantil.

Cuando efectivamente se es consciente de la propia existencia se necesita hallar un sentido a la vida, cuando las personas dejan de esforzarse y pierden el deseo de vivir es porque este sentido se ha apartado de ellos, esta comprensión del sentido de la vida no se adquiere a una edad determinada sino cuando se llega a una madurez psicológica.

La labor más importante y, al mismo tiempo, la más complicada en la educación de un niño es la de facilitar que halle un sentido en la vida, pues es necesario que pase por diferentes experiencias durante su desarrollo para alcanzar este sentido.

En su desarrollo debe aprender a conocerse mejor; haciéndose así capaz de conocer a los otros y de relacionarse con ellos de manera satisfactoria y llena de significados.

No centrarse en uno mismo sino creer que uno puede ser una importante contribución a la vida en un futuro. Esta sensación es suficiente si una persona quiere estar justificada consigo misma y con lo que está haciendo. Desarrollar sus recursos interiores, para que la sensibilidad propia, la imaginación y la capacidad de entendimiento se ayuden y enriquezcan apoyándose unas a otras.

En esta labor no hay nada más importante que la influencia ejercida por los padres o aquéllos que están al cuidado del niño y en segundo lugar la cultura heredada aquí donde la literatura infantil adquiere gran importancia porque aporta al niño información que estimula y alimenta las experiencias que le sirven para resolver sus conflictos internos ya que el niño está subordinado a sentimientos de aislamiento, soledad, aficciones desconocidas y con frecuencia experimenta una ansiedad que no sabe expresar y lo sugiere de forma indirecta con miedos, angustias, temor a la obscuridad, etc.

El dragón de siete cabezas representa las empresas difíciles, los mil y un obstáculos que cada uno debe vencer en la vida. Las hadas bienhechoras, muchas veces representan a la madre ausente. Los seres benéficos, ya sea los geniecillos, los animales ahí personificados son capaces de comunicarse con el héroe en cuestión. Las varitas mágicas de las hadas, los conjuros de los personajes en dificultades pidiendo ayuda, son la fe y la tenacidad que nos encaminarán a un fin victorioso.

"Uno de los ingredientes del deseo de vivir y de trabajar es la ilusión. No hay proyecto humano que no tenga algo de ilusorio, puesto que en un sentido estricto se aleja de la realidad presente para proyectarse en el futuro. Lo que distingue el fantasear del proyectar para el futuro, es la posibilidad de realizar lo planeado al reconocerse las potencialidades y las limitaciones. El niño en el proceso de su desarrollo o fantasea e ilusiona, siendo estos procesos los antecedentes del proyectar. Muchos cuentos infantiles, son ilusiones organizadas plenas de ideales, que si despiertan en el niño su capacidad de planear el futuro, ayudarán al desarrollo infantil".²⁵

El cuento posee un valor educativo, porque puede ser aplicado en la instrucción del niño. El cuento le enseña la conducta humana o el mundo de los animales y le habla muchas veces de algo distinto a lo suyo, brindándole a su espíritu ese alimento capaz de engrandecer su mundo.

²⁵ Remus Araico, José. El Cuento infantil. Escritores y periodistas A.C. S.E.P. México. 1963. pág. 38.

31 Fig. 13 Largo es el camino que debe recorrer un niño al reconocer las potencialidades y las limitaciones. Dibujo Anónimo del siglo XIX. De los libros de Caballería.

"Como una consecuencia de la idea de mostrar la verdad, es necesario mostrar también la fortaleza, entendiéndolo por ella la presencia de ánimo, la fuerza de voluntad, la perseverancia. Si intentamos dar la realidad que es fuerte, que es pesada, que es dolorosa a veces, es necesario templar el alma de los niños con estas virtudes, para que sepan resistirla, porque ellas son sostenes de la vida humana. Es preciso darles armas para enfrentarse con la verdad, armas que los hagan vencer haciéndolos fuertes. Sólo los espíritus fuertes pueden soportar la realidad".²⁶

El niño intuye que al final el protagonista del cuento logra su objetivo saliendo adelante de cualquier problema. Pero para lograrlo debe emplear toda su voluntad acatando ciertos principios y reconociendo sus propias limitaciones.

El niño al igual que el protagonista del cuento sabe, que en la vida hay caminos por los cuales se puede pasar y caminos prohibidos. Así como acciones debidas e indebidas, pero siguiendo ciertas normas y cuando el fin es noble, todo se logra. Por lo tanto, con voluntad y perseverancia al final se consigue lo que se busca.

"En lo relativo a los cuentos, solamente recordaré tres palabras que pueden servir de piedra de toque para calificarlos de buenos o de malos. Son estas: verdad, fortaleza, armonía universal. Si un cuento sirve para dejar establecida en la subconciencia del niño alguna de las ideas que sugieren estas palabras o las tres, lo llamaremos bueno; si las contrarias lo llamaremos malo".²⁷

26 Chavez, Estefanía P. Op. Cit. pág. 38.

27 Ibidem, pág. 36.

CAPITULO II

En todo momento de su existencia, el ser humano se enfrenta a grandes variables de tensión. Y la parte del aparato mental encargado de regular las tensiones de manera que la sensación de salud no se pierda, es llamada el Yo .

El Yo se desenvuelve en un continuo proceso de evolución, por tanto el jugar es una necesidad, sobre todo en los niños. Esto sirve para aumentar el grado de tolerancia de su Yo , frente a las tensiones. El Yo por medio del soñar produce muchas tensiones y los sueños vigilan el reposo. Existen muchas semejanzas entre los sueños y los cuentos: Pues a las cosas que se muestran elevadas a nuestra capacidad, les hacemos frente numerosas veces por medio de la anticipación aprendida de los sueños. Y los sueños son como pequeños cuentos, los cuales nos dan cierta tolerancia emocional.

"Existe un acuerdo en general al opinar que los mitos y cuentos de hadas nos hablan en el lenguaje de los símbolos, representando el contenido inconsciente. Su atractivo se dirige a nuestra mente consciente e inconsciente a la vez, a sus tres aspectos -ego, yo y super-yo- y también a nuestra necesidad de ideales del yo. Esto hace que el cuento sea muy efectivo, puesto que, en su contenido, toman cuerpo de forma simbólica los fenómenos psicológicos internos".²⁸

28 Bruno Bettelheim, Op. Cit. pág. 53.

2.3. Los niños que leen cuentos.

Hay tres etapas por las cuales atraviesa el niño en su crecimiento, cada una de ellas con diferentes características y las cuales están encaminadas a un mismo fin, que es el completo desarrollo del infante.

La primera infancia se caracteriza porque en ella realiza el aprendizaje más intenso de su desenvolvimiento. Siendo sus principales adquisiciones, sin lugar a dudas, el lenguaje y el caminar ambas alrededor de los doce meses.

"En la Primera Infancia hay predominio de la vida instintiva, que gradualmente va convirtiéndose en actividad ordenada y en adaptación al medio. Sus intereses y juegos son, primero sensoriales (ver, oír, tocar, chupetear), y a ellos se suman de inmediato los intereses glósicos (repetir sonidos, hablar), y motrices (moverse, gatear, saltar, trepar). La pelota es el juego típico de esta edad; pero también le seducen los cuentos y las bromas verbales".²⁹

Entre el primer y segundo año de vida se usan los cuentos de mímica rimada, donde se da cuenta de las partes de su cuerpo. También se usan los cuentos de repetición, el cual utiliza un argumento sencillo y breve. Se habla del mundo conocido de los niños, el cielo, su casa, su familia, su cuerpo y otros niños.

En los cuentos infantiles son importantes las ilustraciones intercaladas a lo largo de la narración, porque ayudan a la comprensión del argumento.

29 Ortiz Muñoz, Leticia. Juego en la Escuela Primaria. 1964. U.N.A.M. pág. 24.

A pesar de que el niño aún no sepa leer, sabe o intuye de qué trata el cuento, pues ya distingue las ilustraciones contenidas en el cuento, las cuales le dan una referencia sobre la historia.

Tal vez a esta edad ya esté en el jardín de niños, reforzando sus conocimientos y comenzando su aprendizaje del mundo que le rodea; ya sea de su casa o de la escuela.

En la etapa de la Segunda Infancia el niño alcanza una alta coordinación con su mundo circundante, aprende a comer, lavarse, vestirse, etc

"Es muy observador, es sumamente egocéntrico, adapta las cosas a sí mismo, a su fantasía y a sus necesidades, su criterio es distinto del adulto, su pensamiento es prelógico. Sus intereses en este período son motrices: La actividad por la actividad misma y la acción estimula el pensamiento. Por otra parte el niño es ahora mucho más sociable. A los 5 años tiene más percepción y presenta un gran equilibrio general en todas sus funciones.

En cambio a los 6 años el niño atraviesa una crisis emocional. Se le nota inquieto, raro, cambiado, impetuoso o combativo, sus juegos preferidos son los motores y los imaginativos: carreras, pelota, policías y ladrones, etc. Las influencias ambientales son un factor muy importante de la diferencia de juegos entre varones y niñas".³⁰

30 Ibidem. pág. 28.

En esta etapa, la percepción del mundo y la lógica del infante no le impiden creer en fantasías, por el contrario, le gustan las narraciones de ficción, de historias sorprendentes o maravillosas. Razón por la cual al niño le encantan los cuentos de hadas, de genios, gigantes, enanitos, animales y dragones. No le asombran los objetos inanimados que cobran vida como una mesa, una silla (Animismo, es cuando el niño le da vida humana a los animales y cosas), le gusta todo aquello que excita su imaginación.

De los 3 a los 6 años el niño tiene casi siempre un amigo invisible. Toda esta fantasía en la que cree el niño va respondiendo a sus 'porqués', los cuales juegan un papel importante en su desarrollo, enriqueciendo sus experiencias sensibles y mentales, siempre llevando implícita una enseñanza velada por el encanto de la narración. Después viene la escuela, en donde sus 'porqués' maduran y se transforman en 'cómo'.

Los intereses en el niño antes de la edad escolar están subordinados a situaciones de necesidades o deseos del momento, cuando entran en la escuela sus intereses sufren una transformación y el niño ve las cosas de forma más analítica pues en este período de su formación infantil fija y precisa nuevas formas.

En la escuela el niño comienza a leer textos, esto hace que tenga cierta preferencia por los cuentos, influido además de la riqueza de su fantasía, conforme crece tiene conciencia de la narración y de sus ilustraciones, muestra curiosidad de cómo y por qué suceden las cosas.

Otro aspecto más notable en el desarrollo intelectual infantil además del aprendizaje es el aumento de uso y entendimiento del lenguaje.

El libro ha constituido desde tiempo atrás un incentivo fundamental para que el ser humano aumente su conocimiento y su imaginación formando personas con mentalidad más creativa. Siendo los cuentos los primeros libros que hojean los niños así los cuentos tienen como propósito atraer al niño, tocan su curiosidad reditiándole un mensaje positivo o un aprendizaje. Por medio de la lectura de imágenes el niño reconoce y se identifica en su mundo circundante. El reconocer objetos significa un logro para el niño que se involucra afectivamente con este encuentro de sí mismo, tomando de ella lo que va diciendo, haciendo de uno lo que vive el personaje en un juego peculiar y personal.

La Tercera Infancia del niño corresponde a los años de escolaridad primaria. Es la etapa en donde la infancia llega a su maduración, arrastrando consigo los gérmenes de su propia superación que se producirá en la adolescencia. Este período dura de los 7 a los 12 años.

Para los niños de 7 años se usan los cuentos cortos, ciertos cuentos fantásticos no muy largos y sin muchas complicaciones, ni muchos personajes. Pues los niños gustan de lo inesperado, de lo sorprendente y les agrada lo maravilloso: los personajes como princesas, hadas, ogros, gigantes les divierten aunque no creen en ellos.

Los niños de 8 años se interesan en el tema del nacimiento de los bebés, aunque esta idea no es reciente, ya que evolucionó desde los 4 o 5 años o antes. Para esta edad se usan los cuentos un poco más largos, pero de fácil comprensión: los cuentos patrióticos, leyendas mexicanas o leyendas extranjeras.

Los niños de 9 años, gustan de las historietas, de las revistas, de los cuentos fantásticos y entre otras cosas de las narraciones de obras maestras de la literatura universal.

De los 10 a los 11 años, al final de la infancia, el niño afirma y define su personalidad. Por lo tanto, el niño está equilibrado; se siente seguro de sí y le gustan las aventuras emocionantes así como los cuentos heroicos.

Los niños de 12 a los 14 años gustan de las biografías con hermosas y minuciosas descripciones, al igual que los cuentos románticos y también les comienzan a agrandar las novelas cortas.

Capítulo III

CAPITULO III

EL CUENTO INFANTIL ILUSTRADO

El libro ha constituido desde tiempo atrás un incentivo fundamental, por el cual el ser humano aumenta su conocimiento y su poder de imaginación. Forma así personas con mentalidad más creativa.

Sin embargo, es necesario señalar que el punto decisivo por el cual las personas desarrollan el placer de leer y obtienen un hábito de lectura es sin duda alguna su encuentro con los libros ilustrados.

Las ilustraciones suelen ser una parte importante en algunos libros y especialmente los dirigidos a los niños, pues aquéllas constituyen el móvil de atracción que acaparan su atención y despiertan sus deseos de leer.

Entre las primeras lecturas más gustadas por los niños se encuentran sin duda alguna los cuentos. En donde las ilustraciones juegan un papel muy importante y su función no es meramente decorativa. Aunque hay ilustraciones consideradas como verdaderas creaciones artísticas.

Sin embargo, podemos considerar a las ilustraciones como el medio de expresión más eficaz que apoya la lectura de un texto infantil.

En los cuentos infantiles el niño se siente atraído y gusta de comparar si lo relatado en el texto se refleja en la ilustración o si hay alguna variación; así como también gusta de comparar las ilustraciones con lo imaginado por él.

En fin, podemos decir que la ilustración tiene un fin de propósitos o finalidades. Pues no solamente se le puede considerar como un gran elemento decorativo, sino constituye un magnífico apoyo y complemento del texto escrito, lo hace más completo y por supuesto más vistoso. De tal manera, que su función va más allá de dar una simple llamada de atención en el niño lo incita a la lectura y ésta a su vez le reditúa un mensaje positivo o un aprendizaje que al mismo tiempo le divierte.

3.1. Historia del Cuento Ilustrado.

A lo largo de la historia la ilustración ha acompañado al hombre como un complemento narrativo de manuscritos, documentos, libros, etc. En China, en el siglo V de nuestra era, el documento más antiguo del cual se tiene noticia hecho especialmente para los niños, son los llamados 'Pien Hsiang'. Los cuales eran historias y dibujos que contenían preceptos de creencias religiosas. Los chinos ya utilizaban el papel y los tipos móviles hechos con madera mientras en Europa se utilizaba el pergamino.

El pergamino era mucho más adecuado para la iluminación que el papiro y en estos manuscritos antiguos comienza el arte de la ilustración del libro, siendo continuo su desarrollo en la Edad Media.

Debido al enfrentamiento de la escritura, la decoración y la imagen surge la creación de la letra inicial, la cual tiene su fundamentación y su razón de ser únicamente en la miniatura. Aunque dicha letra inicial surgió en la antigüedad no llegó a desarrollarse en su totalidad sino hasta la Edad Media, cuando se vuelve tema prolífico de creación entre los artistas medievales que con su torrente de fantasía artística la hacen fructificar plenamente.

"El lenguaje de las imágenes entró así en una inesperada relación interna con el lenguaje escrito del libro.

CAPITULO III

Se abrieron amplias perspectivas para una convivencia fecunda y creativa de la palabra y la imagen, de la letra y figura, de la estructuración gráfica del texto y el espacio de la ilustración".³¹

De los artistas medievales surgen los primeros ilustradores, la mayoría de su trabajo fue hecho para libros como los devocionarios y los bestiarios. También había libros de contenido profano como libros de vaticinios y libros astronómicos, pero estos libros no eran dirigidos a los niños.

En el siglo XVII, se escribe el bestiaro 'Le Roman de Renart' , la cual es una parodia de la sociedad feudal. En ella se hace referencia a animales con actitudes humanas, aunque esta obra no fue pensada para niños la adoptan por su lenguaje sencillo y sus interesantes viñetas.

En el siglo XIII, en los libros es notorio el avance en el dominio técnico tanto en la escritura como en la iluminación lograda por los artistas de esa época, y la ilustración ya aparece como una interpretación del texto.

A partir del siglo XV comenzó el desarrollo de la ilustración y después, a finales de ese mismo siglo se da la invención de la imprenta, utilizando tipos móviles lo que amplió las posibilidades de reproducción. Alienta la ilustración de textos y desplaza poco a poco a los manuscritos.

En el siglo XVI aparecieron los 'Horn-Books' que era un bloque de madera con el alfabeto inscrito. La mayoría de los niños eran analfabetas y sólo a un número reducido se les enseñaba a leer y a escribir.

³¹ Pächt, Otto. La Miniatura Medieval. pág. 17.

Aparece en 1658 un libro didáctico titulado 'Orbis Sensualium Rictus', su autor fué John Amos Comenio. En esta obra existe una relación muy estrecha entre el texto y la ilustración.

"Esta obra plantea un método de enseñanza del latín como lengua viva, mostrando al niño el mundo a través de 175 xilografías pequeñas que le permiten ir asociando la narración del texto con la descripción de la imagen, lo cual era una nueva técnica en la enseñanza debido a que anteriormente el niño al leer debía asociar la lectura con las imágenes correctas o incorrectas de su memoria".³²

En 1697, Perrault publica "Cuentos de Mamá Ganso" once relatos folklóricos, se trata de algunos de los cuentos infantiles más famosos. "La Bella Durmiente del Bosque", "Cenicienta", "Pulgarcito" y "El gato con botas". Se comienzan a recopilar cuentos folklóricos que sobrevivieron gracias a la tradición oral.

"En 1744 John Newberry publicó en Inglaterra 'A little pretty pocket book' el cual contenía juegos, fábulas, el alfabeto rimado y reglas de urbanidad, dicho libro tenía una ilustración en cada página y su formato se adecuaba a las necesidades del niño. A este volumen siguieron muchos otros que formaron la primera colección de libros para la infancia o 'chap book', que recogían las famosas nursery rhymes o cuentos rimados para ser contados por los niños".³³

32 Reyna Galindo, Magnolia. Sol de Monterrey. U.N.A.M. 1993. pág. 16.

33 Padilla Medina, Rocio. La ilustración infantil en México. Historia y análisis de las principales ediciones culturales ilustradas para niños publicadas en nuestro país. U.N.A.M. pág. 22.

El ilustrador inglés Thomas Bewick contribuyó en el desarrollo de la literatura infantil ilustrada con la utilización del grabado en madera, una muestra de ello es su libro "Historia de Bestias y Pájaros del Viaje de Tommy" de 1767; sus ilustraciones llenas de humorismo buscan provocar la alegría en el niño.

"Existían otro tipo de imágenes que lograban la popularidad al mismo tiempo que las contenidas en los libros, las impresas en las hojas volantes conocidas en Francia como "Imágenes de Epinal", "Deutsche Bilderbogen" (hojas alemanas) en Alemania, y "Aleluyas o Aucas" en España".³⁴

Para 1825, en Alemania aparecen los 'pliegos de imágenes', es un texto corto en verso con 5 o 6 ilustraciones por hoja, algo similar a un periódico ilustrado; pues los libros para niños eran escasos y caros. De ahí nacieron "Max y Moritz" de Wilhelm Bush (1865); "Pedro el desgredado" de Heinrich Hoffman (1884).

En 1866, Lewis Carroll publica "Alicia en el país de las maravillas" con ilustraciones de John Tenniel.

Desde el siglo pasado comienza el desarrollo de la Psicología infantil y se inician las investigaciones psico-pedagógicas.

34 Padilla Medina, Rocio. Op. Cit. pág. 24.

CAPITULO III

A principios del siglo XX se cambian los conceptos sobre educación, los investigadores se dan cuenta de que el niño tiene necesidades y personalidad propia. Las cuales deben ser respetadas (recuérdese que el niño era visto y conceptualizado como un adulto pequeño); de esta forma el niño empieza a ocupar un lugar dentro de la sociedad, favorece así las circunstancias para el desarrollo de la literatura infantil.

En el siglo XX hubo muchos ilustradores de diferentes países preocupados por hacer cuentos ilustrados para los niños, sólo mencionaré los países en donde se dieron muestras de tal interés: Los emigrantes Europeos que llegaron a Los Estados Unidos y en Europa Italia, Suecia, La Unión Soviética, Inglaterra, España, Polonia, Checoslovaquia, Alemania, China, Japón y Francia.

Gracias a estos países y a la importancia que se le ha dado al cuento infantil ilustrado cada vez hay más países interesados en producir cuentos infantiles y hacerlos llegar a sus niños. Entre ellos se encuentra México.

3.1.1. El Cuento Infantil Ilustrado en México.

En este inciso retomo de alguna manera información dada en el inciso 1.3. El Cuento infantil en México y hago un recuento de datos en el desarrollo del cuento infantil ilustrado en México.

A finales del siglo XIX se denota un gran interés para la edición de ejemplares dirigidos a los niños, pero no es sino hasta la segunda mitad de este siglo cuando se pretende dar una hegemonía cultural a la educación primaria. Facilita de esta forma el acceso a la educación a toda la población, trae como consecuencia que un mayor número de personas aprendieran a leer. Utiliza para ello ejemplares de libros y publicaciones culturales atractivas.

<u>Epoca- Año</u>	<u>Obras</u>
Epoca prehispánica.....	Códices
México Colonial.....	Leyendas
1539 (se instala la primera Imprenta).....	Libros evangélicos
México Independiente.....	Catecismo Ripalda
1840.....	Diario de los Niños
1864.....	El nuevo Almacén de los Niños
1870.....	El obrero del porvenir
1924.....	El Maestro
1940's.....	La Biblioteca del Chapulín
1950.....	El Libro de Oro de los Niños

CAPITULO III

En los años siguientes hubo un auge en lo que respecta a educación, pero el apogeo de lecturas y libros infantiles ilustrados no se dió hasta los años 70's.

En 1979, se funda 'La Asociación Mexicana para el Fomento del Libro infantil y Juvenil'. A.C.' y en noviembre de 1981 organiza la 'Primera Feria del libro Infantil y Juvenil' junto con la S.E.P.; en ese primer año sólo se exhibieron cuatro títulos de cuentos mexicanos junto con miles de títulos extranjeros. De ahí que los editores tomaran conciencia de la importancia del libro infantil y su desarrollo en México. Después se publicaron 12 cuentos ilustrados bajo el nombre de la colección 'Feria'. Por esos años la S.E.P. junto con Promexa edita la inciclopedia científica titulada 'Proteo'. También se lanza la serie 'Reloj de Cuentos', que es una colección de cuentos infantiles. Surge el suplemento infantil semanal 'Tiempo de Niños'. En 1990 se publica la revista 'Chispa', especializada en ciencia y tecnología.

"Y entre las obras que actualmente gustan a los pequeños se pueden mencionar por sus ventas 'Celestino y el tren' 1981 de Magolo Cárdenas; 'Los Cuentos de Tío Patota', 1983 de Hierzabal, de Gilberto Rendón Ortiz, 'Julieta y su caja de colores', 1984, de Carlos Pellicer López; 'Un ciempiés descalzo', 1986, de Ma. Teresa Remolina, 'Si vez pasar un cóndor', 1986, de Carlos Ocampo"³⁵

35 Ibidem. pág. 27.

Entre las editoriales que apoyaron el desarrollo del libro infantil se encuentran:

La Universidad Nacional Autónoma de México, Joaquín Mortíz, El Instituto Mexicano del Seguro Social, Grijalbo, El Ermitaño, Edilín, Patria, Trillas, Fernández editores, Limusa, CIDCLI, Amaquemecan y Terranova, Ediciones Océano, La Secretaría de Educación Pública y el Consejo de Ciencia y Tecnología.

"Actualmente las principales editoriales nacionales que dedican un porcentaje de su producción a los libros infantiles son: Editorial Trillas, Diana, Grijalbo, Patria, Alaguara-distribuida por Aguilar Mexicana de Ediciones S.A.- EDAMEX, el Fondo de Cultura Económica, Fernández editores, celta, CIDCLI (Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y La Literatura Infantil), SITESA, Corunda, Pangea, CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), Espasa Calpe, Del Equibrista, Editorial Everest, Aconcagua, Patria, Grupo editorial Planeta, y CONAFE como las principales de las cuales dedican menos del 50% de su producción total a los libros infantiles".³⁶

Gracias al interés por los libros infantiles, los niños de hoy tienen una gran variedad de cuentos de diferentes formatos, estilos gráficos y formas narrativas.

³⁶ Ibidem. pág. 19.

3.2. Texto e Ilustración.

El cuento infantil ilustrado, regularmente está constituido por el lenguaje escrito y el visual. El primero utiliza signos articulados que forman las palabras, en donde la redacción marca su correcto uso, dicho lenguaje puede a su vez reproducirse en forma oral. En cambio el lenguaje visual utiliza otros elementos para su conformación, tales como la sintaxis y las modulaciones expresivas, siendo sus elementos básicos el punto, la línea y el plano, mientras sus elementos secundarios son la dirección, el tamaño, el color, la textura, la proporción, etc.

La reunión de estos elementos hacen posible la integración de una imagen, la cual al ser percibida por un receptor establece una comunicación o discurso visual. La creación de una imagen implica factores humanos y técnicos, en tanto que su significado se manifiesta a través de la expresión icónica.

El texto icónico tiene funciones de enunciación, por lo tanto desde el punto de vista de la lectura de la imagen un texto puede describirse como una unidad sintáctica, semántica y pragmática, la cual se interpreta en el acto comunicativo mediante la competencia del destinatario. Así pues, todo texto de alguna u otra manera está articulado coherentemente permitiéndonos hacer una decodificación con respecto al contenido expresado.

Ahora bien, podemos decir que la función principal de la ilustración es servir de referente, pues toda ilustración es una imagen, que tiene como base un concepto, un texto o algo imaginado y éste al ser plasmado en un soporte se traduce como su representación visual, transmitiendo así un mensaje significativo y referencial el cual da cuenta de su origen y establece en él su razón de ser.

3.2.1. Del Texto a la Ilustración proceso general.

El acto de ilustrar incluye dos procesos sumamente importantes para su perfecta realización: la traducción y la ejecución técnica.

La traducción se refiere a llevar lo conceptual-abstracto de una idea sobre una superficie material visible y es ahí en donde se le identifica por su forma.

Así al traducir una idea nos imaginamos una forma y por asociación de imágenes producimos una representación visual, la cual cumple un papel activo. Primero surge la idea, luego la línea que recorre la forma y hace posible la aparición de una imagen la cual se planea y estructura.

La buena disposición de líneas, masas y tonos especifica el carácter general de la composición pues todos los elementos que la componen determinan una unidad y cada elemento está subordinado al motivo principal o al más importante si existieran dos.

Es esencial elegir una técnica para el dibujo final, la cual sea agradable y apropiada en su presentación de la Ilustración ya sea para enfatizar o crear algo adecuado para la atmósfera de la historia.

3.2.2. Aspectos básicos de representación.

Los intereses en el niño antes de la edad escolar están subordinados a situaciones de necesidades o deseos del momento. Cuando el niño entra en la escuela sus intereses sufren una transformación, por lo tanto empieza a ver las cosas de forma más analítica pues en este período de su formación infantil fija y precisa nuevas formas.

En la escuela el niño comienza a leer ciertos textos, entre los cuales destacan sin duda alguna los cuentos infantiles por ser los preferidos de los infantes, pues en tales textos el niño encuentra un mundo lleno de colorido que refleja su realidad o lo transporta hacia mundos fantásticos. Ahora bien, conforme a su crecimiento el niño va adquiriendo conciencia de la trama narrativa, así como de sus ilustraciones, muestra curiosidad de cómo y por qué acontecen las cosas. Otro aspecto notable en el desarrollo intelectual infantil es el aumento del uso y entendimiento del lenguaje.

Generalmente el niño tiene contacto con los cuentos infantiles antes de su ingreso a la escuela. En sus primeros encuentros ve el libro de una manera desordenada, después aprende a pasar las hojas correctamente y juega a que entiende el texto, se deja impresionar por los colores y las formas. Sin embargo, a pesar de percibir ciertos elementos aún no es capaz de asociarlos.

El niño en la escuela desarrolla su percepción y es cuando examina las ilustraciones de modo estructurado siguiendo direcciones específicas, analizándolas e identificando elementos en las imágenes, empieza a establecer conexiones para formar significados. Cuando ya sabe leer el infante gusta de comparar las ilustraciones con el texto o buscar las referencias contenidas en el texto de acuerdo a las ilustraciones, de manera que va enriqueciendo su interpretación.

El modo en que los niños reciben los estímulos del ambiente, cambia mucho a medida que crecen.

En la primera infancia la percepción es total pero a medida que se va desarrollando alcanza cierta continuidad y fijeza, ésto se debe a la adquisición del lenguaje , por lo tanto la percepción del infante se vuelve más detallada. En la edad preescolar el infante gusta más de observar los objetos por sus colores que por su forma.

Por el contrario, en la escuela el niño se deja guiar más por la forma que por el colorido de lo que percibe y su actitud tiende a ser más observadora en cuanto a formas y detalles de los objetos.

En la etapa de 8 a 9 años, el niño es más estable y conforma su percepción de los objetos visuales de acuerdo a su forma, tamaño color e iluminación.

Se considera a la imagen como una representación de la realidad o de algo que va más allá de nuestra propia realidad, algo que tiende hacia lo fantástico, en fin, sea cual sea el origen de la imagen , ésta siempre va a ser percibida, comprendida o interpretada y tendrá para nosotros un mensaje.

La imagen primeramente es descifrada por cualquier persona que a su vez la interpreta, dándole un sentido a su contenido; es decir, el mensaje visual es leído y reconocido según el entorno y la experiencia de cada espectador.

Los mensajes visuales pueden entenderse en tres niveles distintos e individuales:

El primer nivel es el llamado nivel simbólico, el cual es la reducción del detalle visual al mínimo irreductible.

El segundo nivel es designado como el nivel de abstracción y es la reducción de todo lo que vemos, como personas, objetos, animales, etc., en elementos visuales básicos.

El tercer y último nivel es el representacional, tal como su nombre lo dice es la representación de aquello que vemos y reconocemos, desde el entorno y la experiencia de cada persona.

Cualquier forma visual tiene implícitamente un contenido el cual es influido por el significado de los elementos que lo componen tales como el color, el tono, la textura, la dimensión, la proporción y sus relaciones compositivas con el significado.

A partir de la combinación de elementos simples se constituyen y producen formas más complejas y diversas.

En una visita realizada a la Feria del Libro Infantil y Juvenil nació la inquietud de realizar mi tesis, ilustrando un cuento infantil titulado Pepe Topo, así pues, empecé a trabajar en el proyecto. Para la elaboración de las ilustraciones de dicho cuento me incliné por el nivel representacional, tratando de situar las ilustraciones del cuento dentro del realismo poético considera como realismo la imitación de la natura-

leza o la tendencia a expresar la realidad en la forma más concreta posible. Busca un realismo que represente a la realidad sin olvidar la fantasía.

Al considerar la calidad de lo poético no olvidemos que la poesía puede presentarse ante nosotros como: oda, elegía, romance, soneto, leyenda, sátira, madrigal, balada, epopeya, fábula, epístola, etc. Puesto que la formación de esta obra encaja dentro de las fronteras de la fábula, su interpretación - lenguaje y dibujo- sigue el movimiento de la narración poética.

Tomamos la fábula porque el topo toma dimensión humana y cobra una realidad dentro de la imagen.

Toda escena a ilustrar tiene dos niveles narrativos ligados a la imagen. El primer nivel es cuando hay una imagen única, la cual remite a un antes y un después.

Mientras el segundo nivel es cuando existe una secuencia de imágenes y esta escena representa un tiempo y un espacio determinado, es una construcción imaginaria de un mundo ficticio.

En las imágenes elaboradas para el cuento Pepe Topo se ha hecho un intento para situar estas imágenes dentro del realismo poético, que estiliza las formas de los personajes del cuento y de escenarios en que se mueven, pone énfasis en la exposición de los motivos de cada personaje; se ha establecido un estilo que es el que dije al principio; el del realismo poético.

Capítulo IV

CAPITULO IV DISEÑO E ILUSTRACION DEL LIBRO ILUSTRADO PEPE TOPO

El cuento "Pepe Topo" es recomendable para todo tipo de público infantil así como para cualquier tipo de lector. Sin embargo, dicho cuento está pensado y realizado principalmente para los niños que oscilan entre la edad de 8 a 10 años. En este período de su desarrollo el infante ya es capaz de leer y escribir, razón por la cual se ve en la necesidad de buscar libros en donde vengan historias interesantes y fantásticas, ya sea desconocidas por él o conocidas gracias a las referencias dadas por otras personas.

Así el niño emprende una búsqueda incesante por una lectura agradable, con un texto de fácil comprensión y por supuesto con ilustraciones llamativas, ya que el efecto visual es siempre más decisivo en el niño que la palabra impresa pues las imágenes poseen un lenguaje y una fuerza comunicativa, capaces de estimular su imaginación darle un conocimiento del mundo y un toque de alegría, además de darle vida a tal lectura.

Entre las lecturas preferidas por el niño están los cuentos infantiles ilustrados, en ellos el niño encuentra el medio ideal capaz de transportarlo a mundos insospechados o dándole a conocer su propio mundo, pero mostrándole aspectos que el mismo desconocía.

En la mayoría de los cuentos vienen implicadas ciertas enseñanzas que moldean el carácter del niño y propician su imaginación, podemos decir en este caso que el cuento de "Pepe Topo" no es la excepción.

CAPITULO IV

En el Cuento de "Pepe Topo" no sólo tenemos una divertida historia fácil de comprender por nuestro pequeño lector, sino que contiene ciertas enseñanzas o mensajes, así como diversas ilustraciones alusivas a la historia con el fin de recrear ciertos pasajes sin utilizar un realismo extremo se expone el dibujo tratando de que sea de su agrado causándole algún afecto o entusiasmo, proporcionándose de manera que lo comprenda.

Como dijimos anteriormente la historia contada en el cuento de "Pepe Topo" es fácil y comprensible para los niños. Aunque la historia es un poco larga, ello no demerita que sea entretenida, pues la secuencia de las acciones mantiene un ritmo apropiado para el niño.

Uno de los mensajes o enseñanzas que el autor pretende transmitir por medio del Cuento de "Pepe Topo", es sin duda alguna que los seres humanos en especial los niños deben comprender el por qué de sus miedos y temores.

La mayoría de las veces los temores que tenemos son ocasionados por nuestras mismas invenciones o falsas creencias.

Los niños suelen temer al coco, a los monstruos o a extraños seres nocturnos. Así como también los niños le temen a los fenómenos de la naturaleza, el ruido del mar, los truenos y como se refleja en el cuento de "Pepe Topo", el temor a la oscuridad de la noche.

Para la realización de las ilustraciones del cuento de "Pepe Topo" primeramente hice un análisis del texto. El punto de partida de dicho análisis fue el de ir concibiendo como serían los personajes, los lugares comunes, la atmósfera, la secuencia de las acciones, etc.

CAPITULO IV

Poco a poco tales representaciones fueron tomando forma, basado en el estilo realista poético se idealiza la realidad como algo amable, tierno, soportable, promete ternura, se trata de representar la realidad de forma bella basada en el uso de líneas curvas que sugieren sensibilidad, delicadeza, suavidad de trazo, leyes de la naturaleza. La línea curva adoptada como forma de expresión pretende dar una idea de la suavidad, forma de la ternura como antípoda a la violencia y de la crueldad contra la naturaleza, contra los animales y los demás humanos. Y utilizando el concepto de la suavidad, de la ternura, que debe ser la constante que se trata de percibir para hablar con los niños.

Otro punto de importancia que debemos señalar para la realización de las ilustraciones es el tomar en cuenta los gustos y preferencias del público al que está dirigido.

En esta ocasión el cuento de "Pepe Topo" es para niños de 8 a 10 años, aunque como hemos dicho anteriormente puede leerlo y recrearse cualquier lector sin importar la edad.

Así pues, las ilustraciones deben ser claras y no tan rebuscadas con el fin de que sean asimilables para el niño. Pero claro está tales ilustraciones deben despertar su curiosidad y deben ser capaces de llamar su atención.

De esta forma se pretende ofrecer al niño un medio agradable, en el cual sea capaz de fomentar su imaginación, al mismo tiempo que sea un apoyo emocional, un deleite estético y divertido.

CAPITULO IV

Síntesis del Cuento.

Carlitos es un niño solitario y tímido que vive en la ciudad del D.F., quien va a pasar sus vacaciones al rancho La Primavera, propiedad de sus tíos Esteban y Juanita. En el rancho además de sus tíos viven sus primos Joaquina y Ricardo.

En cierta ocasión Joaquina invita a Carlitos a pasear por los alrededores del rancho y observar el encanto del cielo estrellado, pero el niño como le teme a la obscuridad rechaza su invitación.

Joaquina advierte el temor de Carlitos hacia la obscuridad, pero no dice nada. El niño se queda triste y apenado, razón por la cual se va aislando más de sus familiares y prefiere salir solo a caminar.

Un día Carlitos sale a dar uno de sus paseos acostumbrados, tan ensimismado estaba en su paseo que no advierte lo rápido que pasa el tiempo y la noche extendía rápidamente su manto oscuro.

Sin embargo, Carlitos al querer emprender el camino de regreso su pie se hunde en un hoyo, que era la madriguera de Pepe Topo. Al quedarse atorado el pie de Carlitos, el intenta sacarlo pero sin querer destruye parte de la casa de Pepe Topo. Quien enojado sale a reclamar tal destrozo.

Carlitos siente pánico al oír los gritos propinados por el señor Topo, pues piensa que son los terribles seres nocturnos que lo van a atacar. Poco tiempo después

CAPITULO IV

Carlitos se da cuenta que los gritos provienen de un diminuto topo quien parece tener un marcado tic en los ojos. El constante abrir y cerrar de ojos de Pepe Topo llama la atención del niño, quien le pregunta el motivo de su continuo parpadear. El topo le contesta que le molesta la luz de la luna y que siente miedo a cualquier tipo de luz. Al oír esto Carlitos se ríe y el topo se enoja metiéndose a su madriguera.

El niño viéndose otra vez solo en medio de la oscuridad le pide a Pepe Topo que lo auxilie, éste le dice que sólo lo ayudará si se disculpa. Carlitos ofrece disculpas y el topo lo invita a pasar a su madriguera en donde platican acerca del temor que siente a la obscuridad. El topo le hace notar al pequeño que su miedo es creado por su imaginación, de esta forma el niño comprende su problema; al despedirse Carlitos de Pepe Topo le promete reparar los daños causados en su casa.

Al día siguiente Joaquina y Carlitos le llevan algunos muebles a Pepe Topo, terminadas las vacaciones Carlitos regresa a su casa contento y feliz de haber conocido a Pepe Topo.

Años más tarde, el recuerdo de Pepe Topo se hace presente en Carlitos cuando este observa alguna noche estrellada.

CAPITULO IV

4.1. Pepe Topo.

Características de los personajes principales:

Psicológicas.

Pepe Topo: Es un topo bondadoso, inteligente, amigable y generoso.

Carlitos: Es un niño retraído, tímido, que le teme a la oscuridad.

Joaquina: Es una niña amigable, tierna, bondadosa y trabajadora.

Físicas.

Pepe Topo: Es un topo en edad madura, diminuto, dientón, bigotón, regordete y de color gris.

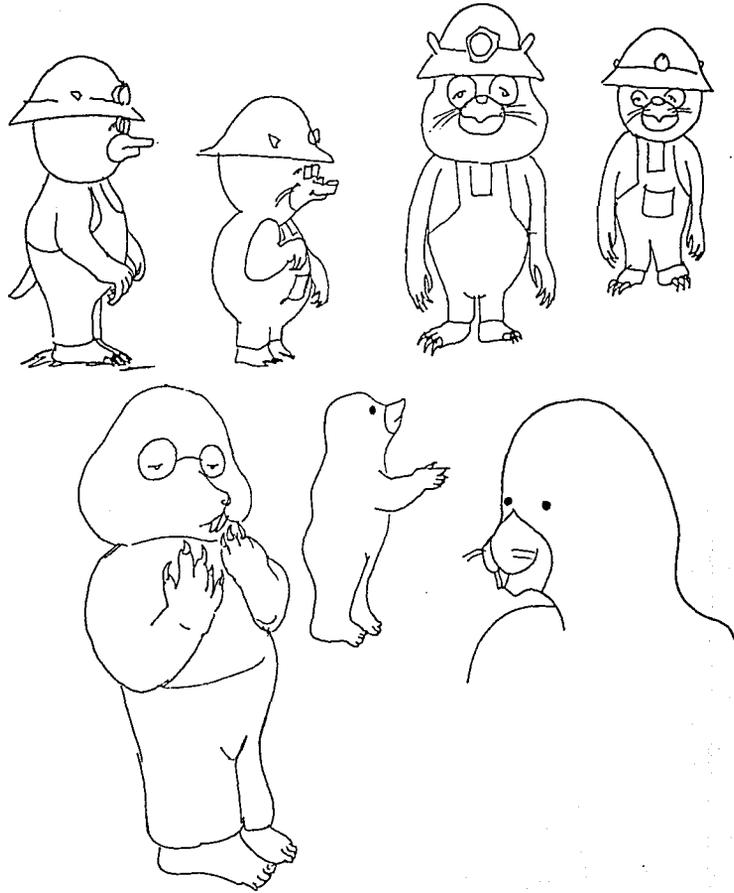
Carlitos: Es un niño de 9 años, delgado, de piel morena y pelo negro.

Joaquina: Es una niña de 8 años, delgada, de piel morena y pelo largo y negro.

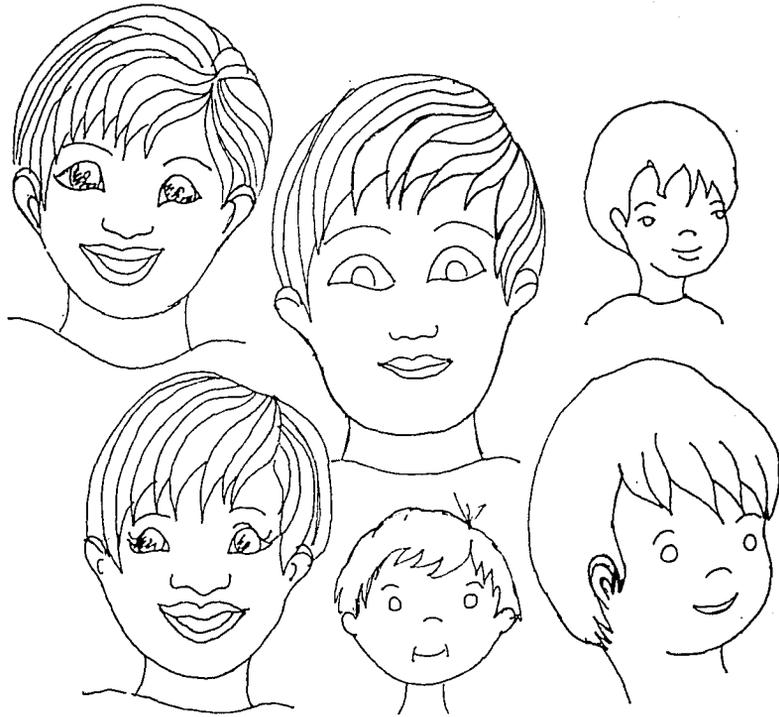
Lugar físico.

Rancho La Primavera: Lugar tranquilo y apacible de la provincia mexicana.

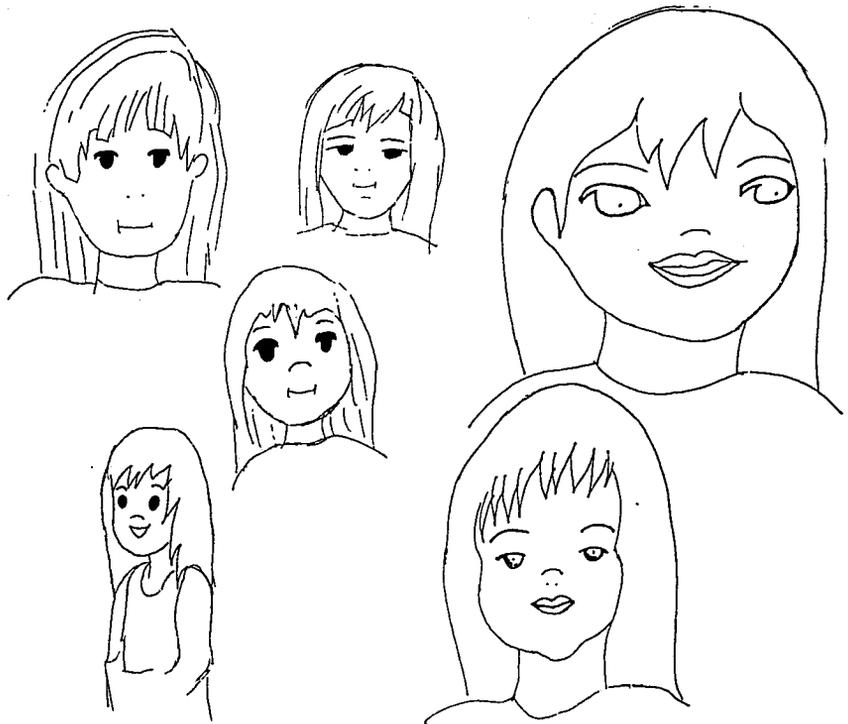
Bocetos de Pepe Topo

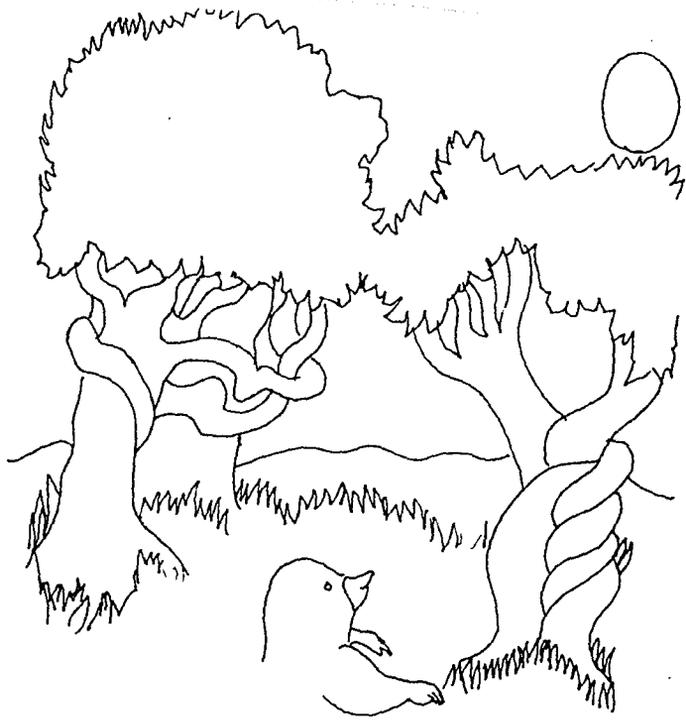

Bocetos de Carlitos

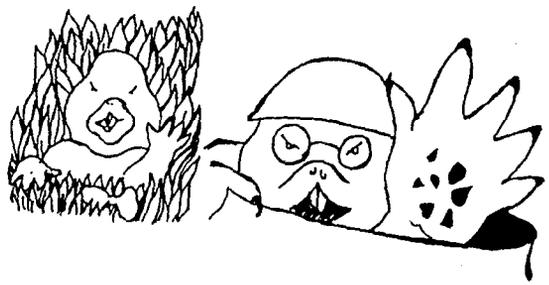
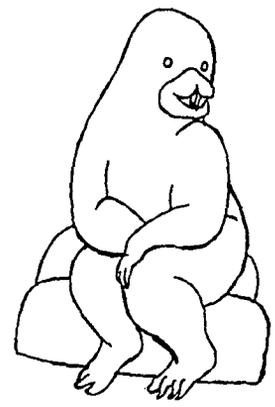

Bocetos de Joaquina

Bocetos

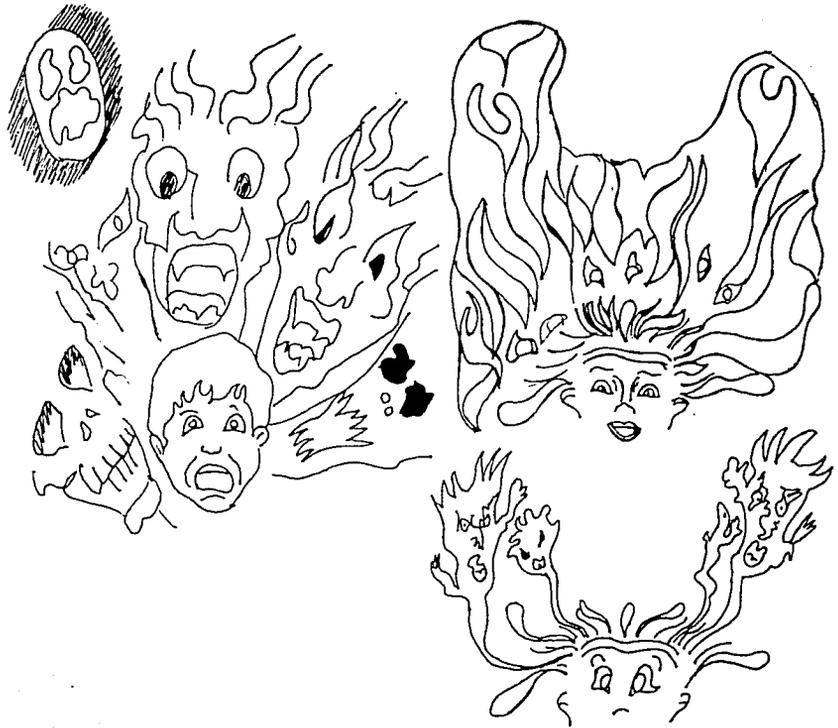
Bocetos

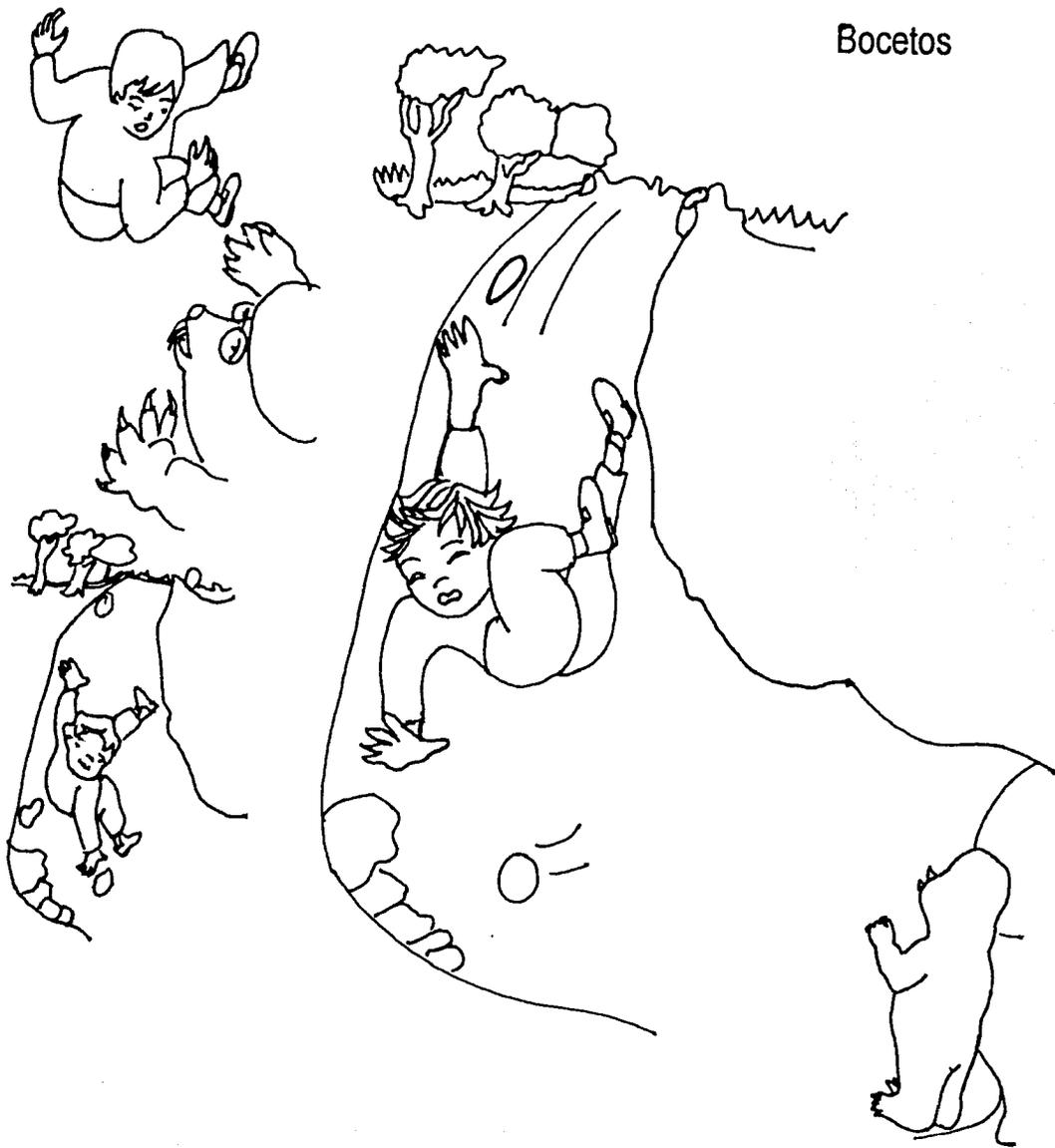
Bocetos

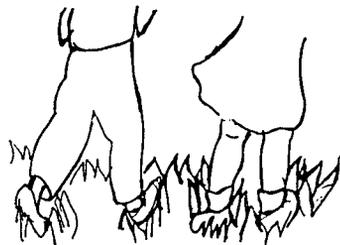
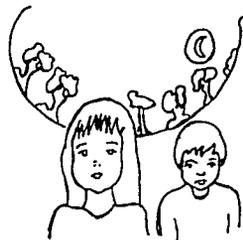
Bocetos

Bocetos

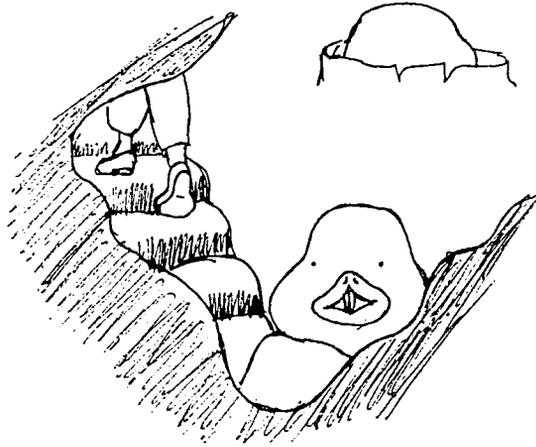
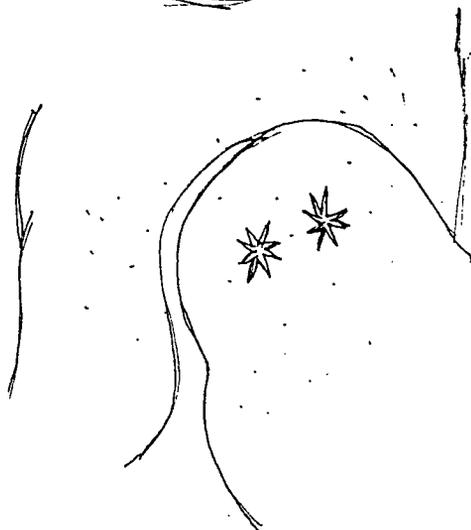
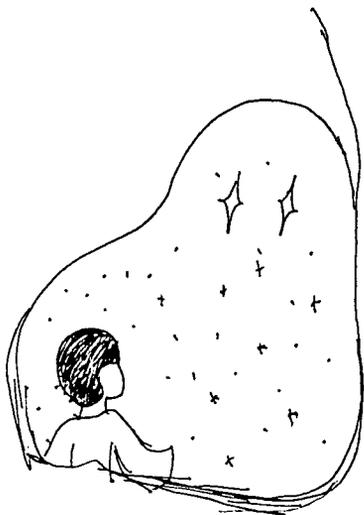
Bocetos

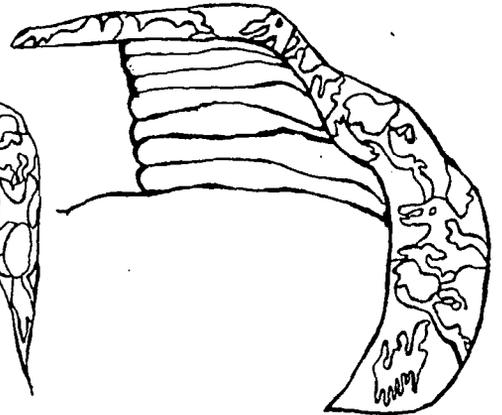
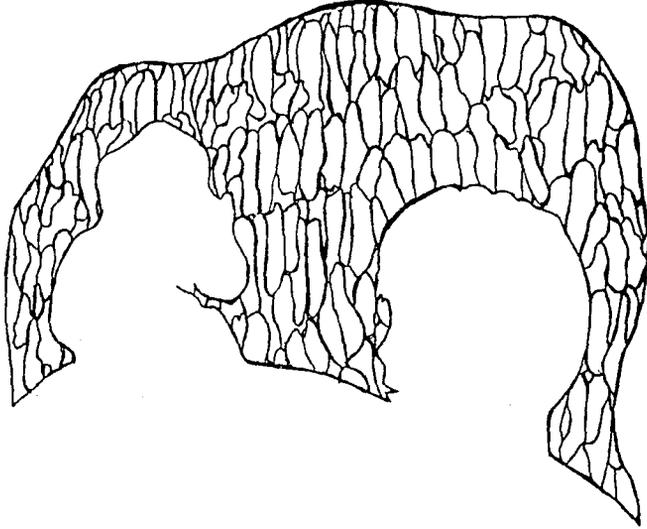
Bocetos

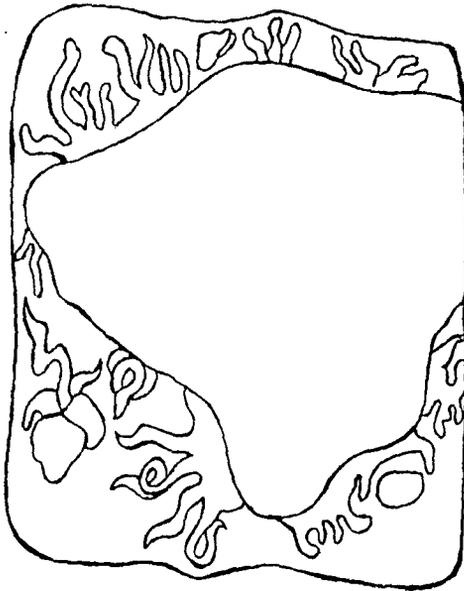
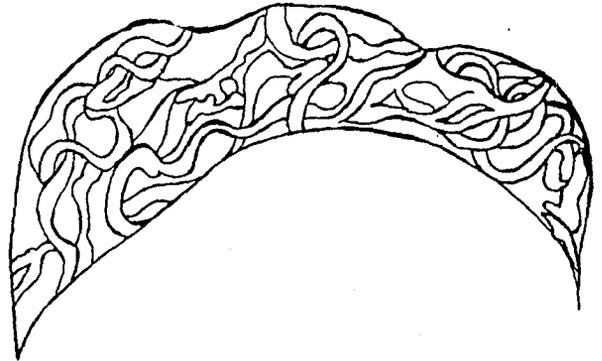
Bocetos

Bocetos del Corte de la tierra

Bocetos del Corte de la tierra

4. 2. Formato.

El formato es muy importante porque define la forma y tamaño final del libro, o sea es la delimitación de un espacio material con determinada forma.

Así el libro puede presentar un formato prolongado o apaisado. Llamamos apaisado cuando el ancho del libro es mayor que su alto y prolongado si el alto es mayor que su ancho.

El formato elegido para el cuento de "Pepe Topo" es el prolongado, siendo las medidas de las hojas de tamaño carta (21.5 x 28 cm.), se eligió tal formato por ser un tamaño que no es muy grande ni tampoco muy pequeño, el cual resulta manipulable. Hay que recordar que dicho cuento está dirigido para los niños de 8 a 10 años y este formato les resulta fácil de manejar, pudiéndolo abrir, cerrar, transportar, así como sostenerlo entre sus manos para leerlo con facilidad.

El otro factor que influyó en la elección de tal formato es el aprovechar al máximo el rendimiento del papel, el pliego de papel couché mide 57 x 87 cm. y de cada pliego salen 8 hojas o sea 16 páginas, por lo tanto se ocupan 1/2 pliegos de papel pues el cuento de "Pepe Topo" consta de 24 páginas, con este formato se evitan cortes incesarios y desperdicio de papel. Para la cubierta se utiliza un papel couché cubiertas.

4. 3. Diagramación

La diagramación es base estructural en donde las ilustraciones, la tipografía y los espacios dentro del formato elegido, forman un todo armónico. Lo cual conlleva a un mismo fin, que consiste en enriquecer la percepción de todo el libro en general, lo que llama primero la atención es la portada y después los interiores, pues el niño al abrir cualquier libro, abarca de una sola mirada tanto el texto como la ilustración.

Los espacios de la página fueron distribuidos de la siguiente manera:

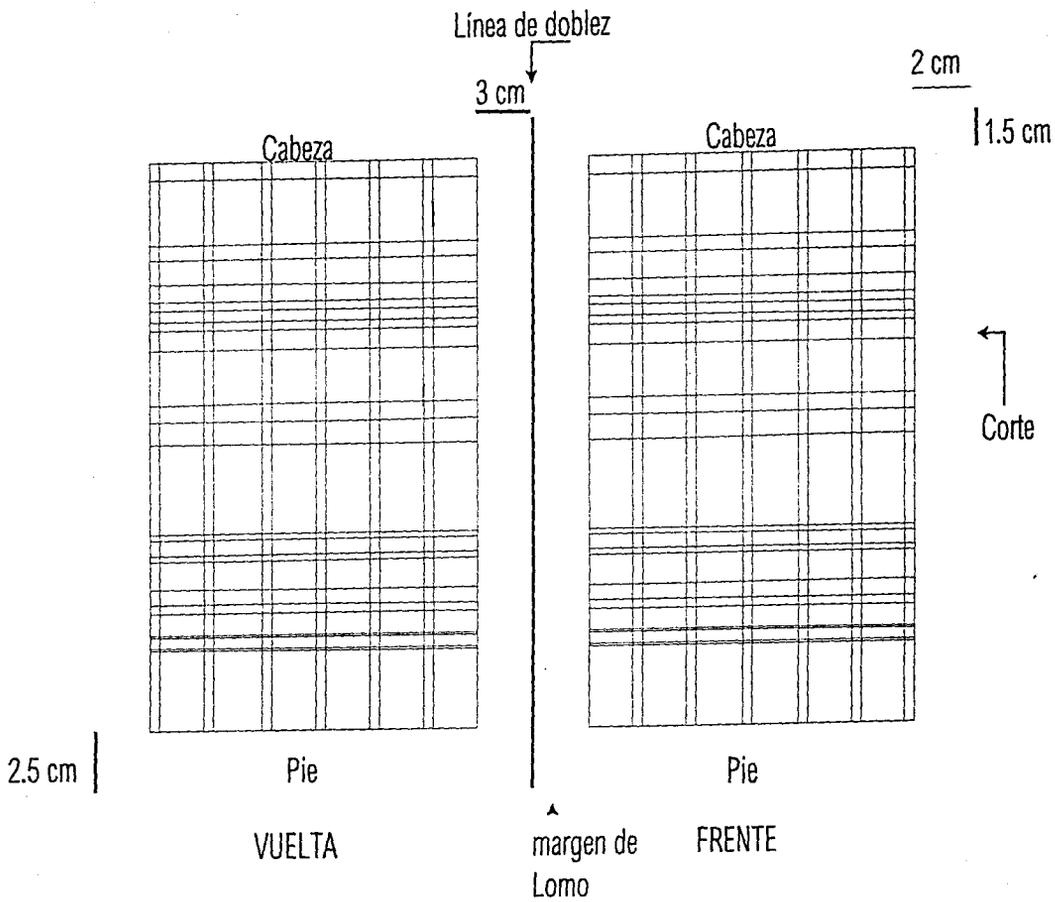
El margen interior o lomo mide 3 cm., el margen de la cabeza 1.5 cm., el margen de corte 2 cm. y el margen de pie 2.5 cm., esta disposición tiene un amplio margen interior, para leer cómodamente sin entorpecer la encuadernación. El espacio interior mide de lo alto de la galera 57 picas por 39 picas de justificación, este espacio se divide en seis columnas de 5.5 picas por 6 medianiles de 1 pica, en la parte inferior izquierda se localiza un punto de referencia del cual salen líneas diagonales a cada columna en la parte superior y donde se intersectan la diagonal con la columna se marca una línea horizontal para obtener los espacios internos de columna, así se diagramó con la retícula siguiente.

Por lo tanto el espacio interior delimitado por el margen, el texto es distribuido en una sola columna, la cual a veces se interrumpe para dar espacio a la ilustración o es rebasada por la misma.

La colocación del texto en el formato se dió mediante esta retícula.

Redicula Usada para el Cuento Pepe Topo

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

4. 4. Tipografía.

La tipografía se clasifica en 5 estilos: romano (antiguo y moderno), sans serif, egipcios, inglés y de fantasía o historiadados y éstas a su vez se dividen en familias.

La tipografía utilizada para el título del cuento pertenece a la fuente "Hobo" de 127 puntos; para indicar el autor e ilustrador, la fuente "Arial" de 24 puntos; y para la portadilla, el título es de la fuente "Hobo" de 131 puntos y para indicar autor e ilustrador es de la fuente "Arial" de 16 puntos. Para los interiores aplico la misma fuente de 16/24 puntos, en altas y bajas. Los datos legales (ISBN) y colofón van con la fuente "Times" en 10 puntos.

Escogí este tipo en función de su legibilidad entendiéndose como la definió el poeta Robert Bridges ' La verdadera legibilidad consiste en la certeza de descifrar: y esto depende no de las costumbres del lector, ni siquiera de la utilización de las formas habituales, sino de la combinación coherente y exacta de las letras '. Por eso consideré a este tipo el más adecuado para los niños porque pueden realizar el fácil reconocimiento de palabras completas y el contenido de las frases teniendo así una lectura efectiva ya que cualquier dificultad en la lectura significa una pérdida de comunicación y capacidad de retener lo leído.

4.5 El Color

El color posee muchas cualidades, desde el simple efecto directo hasta el sutil simbolismo. El color es una parte importante además de una de las atracciones principales en las ilustraciones infantiles, pues nada existe tan primordial y sugerente para el niño, sirve para despertar su interés ya que lo divierte y excita, manteniéndolo ocupado a lo largo de la lectura del libro. Podemos decir que el color resulta un excelente apoyo en las ilustraciones infantiles, ya que facilita al pequeño lector el recordar las escenas y de esta manera fortalece también su memoria visual.

Etapas cronológicas del desarrollo:

Etapa del garabateo (de 2 a 4 años). El color no se usa conscientemente para distinguir garabatos.

Etapa del preesquematismo (de 4 a 7 años). El color es usado de manera emocional según los deseos del niño, por lo que su uso se considera irreal.

Etapa de esquematismo (de 7 a 9 años). Se encuentra una relación definida entre el color y el objeto, y la adquisición por repetición del esquema del color.

Principio del realismo (de 9 a 11 años). Cada color se usa con base en un significado emocional.

CAPÍTULO IV

Etapa seudorrealista (de 11 a 13 años). Se encuentran cambios del color en la naturaleza.

Según Pfister es necesario darle un contenido simbólico al color:

Rojo. Color de las emociones rápidas, vivas, poco profundas, sugestionables: así como de la espontaneidad, los arranques instintivos (cólera), la conducta infantil neurótica.

Anaranjado. Sentimental, sin descarga inmediata, conducta cálida, calma, sobreestimación, persecución y proyección del yo sobre el mundo, propio de caracteres extrovertidos.

Amarillo. Dinamismo frío y lúcido, ambición, regulación de simpatías o antipatías, a menudo intolerantes, y sentido de superioridad. Este color exita a los enfermos mentales.

Verde. Sociabilidad, sensibilidad y contacto psicológico.

Verde claro. Tendencia extrasensitiva con impulsividad o actividad.

Verde oscuro. Tendencia introversa que puede ir hasta la hiperactividad y a la inadaptación emocional.

CAPITULO IV

Azul. Regulación de la afectividad: El color más elegido por los sujetos normales y los niños que empiezan a razonar.

Azul oscuro. Racionalismo; el exceso de azul indica un super yo hipercontrolado.

Marrón. Dureza de resistencia psíquica, obstinación, testarudez, espíritu de contradicción; frecuente en los niños difíciles y rebeldes, comparable con el estado anal del psicoanálisis.

Violeta. Poco elegido por el común de la personas, excepto artistas, pintores y escritores. Este color es signo de creatividad e indica generalmente trastornos afectivos.

Negro. Color de los neuróticos, de trastornos de la pubertad, de los sujetos depresivos.

Gris. El menos usado por sujetos normales; significa prudencia, desconfianza, discreción, rechazo y negación.

Blanco. También usado por los anormales; es frecuente entre los esquizofrénicos en quienes denota el vacío interior. En los epilépticos se encuentra asociado con el rojo así como es preferido por personas que tienen bruscas reacciones explosivas y tendencia hacia la evasión.

4. 6. Estructura.

El cuento "Pepe Topo" se compone de 24 páginas. Primero viene la cubierta o portada con el nombre del autor e ilustrador, siguiéndole la portadilla y luego empieza propiamente la historia de Pepe Topo que corresponde a la página 3 y termina en la página 23.

"Pepe Topo" en su interior está compuesto por 21 ilustraciones diferentes y 2 más una en la portada y la otra en la portadilla que es un fragmento de una interior, no hay página sin ilustración y los colores utilizados son los más cercanos a la realidad.

Las ilustraciones del cuento "Pepe Topo" se realizaron usando la técnica de la acuarela, pues ésta nos da diversas posibilidades en cuanto a su manejo en el papel.

Así como también nos ofrece una amplia gama de colores, pasando por los claros, transparentes o colores muy oscuros. Tanto los colores como sus tonalidades tienen mucha brillantez y crean múltiples posibilidades ambientales. Sin embargo, es necesario señalar que la acuarela a su vez nos permite aprovechar el blanco del papel.

En cuanto a la solución gráfica del cuento Pepe Topo consideré una serie de bocetos con sus posibles soluciones para cada página y a medida que se iba trabajando en el proceso de bocetaje, apoyándonos en la línea curva se pretende dar una idea de la suavidad y basándonos en el concepto de la ternura las ilustraciones iban adquiriendo una forma más determinada y clara de la idea que se quería expresar hasta llegar a las ilustraciones finales, en ellos se determinó el estilo, la forma y tamaño de cada ilustración.

El Proceso Técnico:

Ya se tiene un dibujo con un papel transparente encima se perfila el dibujo y una vez copiados todos los contornos se da vuelta al papel y se perfila con un lápiz blando todo el dibujo, entonces se coloca de nuevo el dibujo en la posición correcta sobre un papel ya tensado con anterioridad y con las medidas correspondientes al espacio para el texto e ilustración. Se vuelven a pasar los contornos con un lápiz duro, después con tinta china sepia, acto seguido se borra a lo largo y ancho de todo el dibujo de tal forma que se haga desaparecer todo el grafito sobrante quedando así el dibujo perfilado con tinta china que no se descomponga con la aplicación ulterior del color de cuarela.

Cuidé las superficies que no quise colorear poniendo una solución de goma para enmascarillar.

Preparé los colores que utilicé para cada ilustración y recubrí la superficie de cada elemento con el color escogido y una vez acuareleada toda la ilustración, pasé nuevamente una capa con tinta china sepia sobre los contornos de cada elemento, para la textura de Pepe Topo, usé plumilla así como para las capas geológicas y la escalera, en muy contados elementos usé plumín.

Terminados todos los originales se sacó una copia a la tipografía en acetato y se unió cada original con su acetato correspondiente para el dummy. De esta manera se concluyó el trabajo de ilustración del cuento Pepe Topo.

CAPITULO IV

4.7 Explicación de cubierta e interiores del Cuento Pepe Topo.

PEPE TOPO

Artemio López Casillas
Ilustradora
María Eugenia Guerrero Flores

Portadilla. En ella aparece Pepe Topo dándole la bienvenida al lector que abre el libro.

pág. 3 En esta ilustración se muestra a un niño que está solo en el campo contando los días que han pasado desde que llegó al Rancho. Utilizando pocos elementos recrear la sensación de soledad.

Hacia varios días que Carlitos había llegado al Rancho "La Primavera", propiedad de sus tíos Esteban y Juanita, con el propósito de pasar ahí el resto de sus vacaciones de verano y visitar a sus primos Ricardo y Joaquina. A pesar de que el rancho era un sitio muy hermoso y apacible, Carlitos no dejaba de extrañar el bullicio de la ciudad; el campo le parecía muy aburrido.

pág. 4 En esta ilustración se ven dos niños que vienen de realizar sus quehaceres en el campo, se ven felices.

Todos sus parientes se levantaban cuando escuchaban el canto del gallo y se dirigían a cumplir con sus quehaceres; unos llevaban el ganado a pastar; otros, ordeñaban las vacas, preparaban quesos y crema, recogían los huevos de las gallinas.

pág. 5 En esta ilustración una vaca que en actitud de descanso muestra la vida placentera que ocurre en el rancho.

Juntos, primos y primas iban a cosechar la fruta silvestre de los árboles del camino. Sus primos lo invitaban a participar en esas actividades, pero él siempre rechazaba cualquier invitación.

A Carlitos no le gustaba hacer esa clase de trabajos; prefería caminar por ahí cerca y regresar al rancho cuando se sentía cansado. También le gustaba sentarse a la sombra de un árbol y contemplar el vuelo de las aves, escuchar sus cantos e imaginar figuras en las nubes que veía en el cielo.

pág. 6 En esta ilustración está Carlitos adaptándose a la vida del Rancho. Esta es la ilustración más poética.

CAPITULO IV

Conforme avanzaba la tarde y la noche se iba adueñando del ambiente. Carlitos prefería estar adentro de la casa, pues empezaba a sufrir con su viejo problema: le aterraba la oscuridad. A pesar de todos sus cuidados, lo inevitable tenía que ocurrir.

En cierta ocasión, Joaquina invitó a Carlitos a mirar las estrellas del cielo y escuchar el canto de los insectos que poblaban el lugar; para él era algo de mucho sacrificio. Por eso prefirió callar su secreto y verse obligado a decir no. Desde luego, se sintió muy triste y avergonzado, sobre todo cuando comenzó a llorar de pena. Joaquina quedó desconcertada y no insistió, pero al salir de la habitación había descubierto el miedo que Carlitos le tenía a la oscuridad. Dejándolo triste y apenado.

pág.7 En esta ilustración está Carlitos y Joaquina y ella imaginándose la noche estrellada y Carlitos apenado en un rincón.

Los días pasaban y Carlitos evitaba hablar con Joaquina. Prefería salir sólo a caminar sin dirección precisa. Así, un buen día, Carlitos inició uno de sus acostumbrados paseos vespertinos, sin percatarse de que pronto anochecería. Al dar un paso sintió de pronto que su pierna derecha se hundía en la tierra húmeda y suelta, al tiempo que escuchaba un prolongado y agudo "¡ay!" que provenía de abajo. Intentó sacar su pierna y salir corriendo a toda velocidad, pero estaba atorado y no podía hacer nada. Mientras tanto, veía que la tierra se movía, como si alguien la arrojara; sintió gran pánico, deseos de gritar pidiendo auxilio. Pero su voz no le respondió y empezó a sollozar. Además, para su mayor desgracia, había oscurecido y de un momento a otro creía que de la tierra saldría

un ser horrible y cruel, que se lo comería sin piedad. Su corazón latía fuertemente, pues creía que la obscuridad y los seres que imaginaba lo habían vencido.

8

pág. 8 En esta ilustración está Carlitos imaginándose a los monstruos que habitan en la obscuridad.

pág. 9 Esta ilustración representa el encuentro de Carlitos y de Pepe Topo.

Cuando estaba a punto de desmayarse vió salir de la tierra a la temida criatura de los suelos que era . . . un topo. Si, un diminuto animal dentón, bigotón y algo barrigón que venía enojado porque alguien le había destruido su casita. Al descubrir a Carlitos pegó un tremendo salto hacia atrás en señal de miedo o sorpresa.

-- Te advierto que soy muy fuerte y valiente - dijo el topo con voz quebrada pero conservando su distancia. - Así que no te muevas, ¿De acuerdo ? concluyó con notorio temor.

ESTA TESIS NO DEBE
QUEDAR EN LA BIBLIOTECA

pág. 10 En esta ilustración Carlitos y Pepe Topo comienzan a platicar y Carlitos no se acuerda de su miedo a la obscuridad.

-- ¿Qué te ocurre, por qué haces así los ojos ?

-- ¡ Nada, nada, creo que me entró tierra en los ojos !

-- Eso no es posible, eres un animal a quien la naturaleza le protege los ojos de la tierra.

-- Bueno, no te equivocas, pero me molesta la luz de la luna y todo tipo de luz, y además yo le tengo miedo a la luz.

Carlitos comenzó a reír por el comentario del topo, ya que él nunca pensó que alguien le tuviera miedo a la luz.

-- ¿Puedo saber de qué te ries, mucoso ?

-- Me río por lo que acabas de decir: ¡ miedo a la luz !

pág. 11 En esta ilustración en la parte superior izquierda aparece Carlitos riéndose del comentario de Pepe Topo, quien molesto se metió a su túnel.

Lo coloqué en la parte inferior derecha separándolos por un bloque de texto.

El topo, molesto, se metió nuevamente a su túnel, esperando que el niño dejara de reírse.

Al ver Carlitos que estaba solo nuevamente, gritaba: ¡Auxilio! -Señor topo no me deje solo, yo le tengo miedo a la obscuridad, regrese por favor, le prometo no reírme más. ¡Auxilio!

El topo se asomó por el borde del agujero exclamando: -mereces un castigo por burlarte y ese será dejarte aquí solo para que aprendas a no reírte de nadie.

-- Perdone usted señor topo, no se vaya, ¡ayúdeme!, le prometo portarme bien, se lo suplico, no sea malo, ¡ayúdeme!

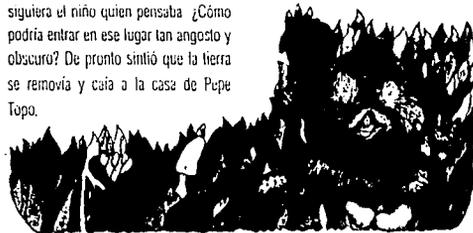
-- Está bien, pero antes platicaremos un poco más, ¿De acuerdo?

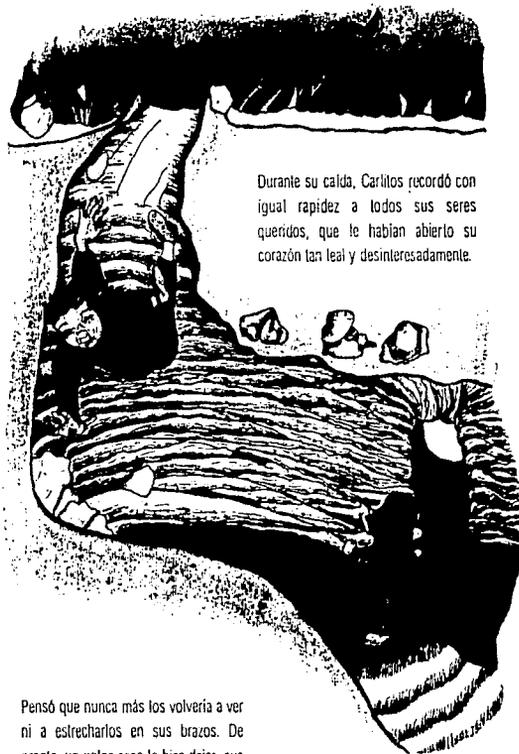
-- De acuerdo, como usted quiera.

-- Mi nombre es Pepe Topo. Y tú ¿Cómo te llamas?

-- Yo me llamo Carlitos Zárate, para servirte a usted.

-- Eso está mejor, veo que eres un niño educado. Por tal motivo le invito a pasar a mi casa a platicar, - y moviendo sus bigotes el topo entró a su casa para que lo siguiera el niño quien pensaba ¿Cómo podría entrar en ese lugar tan angosto y oscuro? De pronto sintió que la tierra se removía y caía a la casa de Pepe Topo.

Durante su caída, Carlitos recordó con igual rapidez a todos sus seres queridos, que le habían abierto su corazón tan leal y desinteresadamente.

pág. 12 En esta ilustración Carlitos cae al túnel que es la casa de Pepe Topo, quien lo espera abajo; corte de la tierra e interior de la cueva con las capas geológicas.

Pensó que nunca más los volvería a ver ni a estrecharlos en sus brazos. De pronto, un golpe seco lo hizo dejar sus recuerdos.

pág. 13 En esta ilustración Pepe Topo dá la bienvenida a Carlitos y momentos después platican como viejos amigos.

-- Bienvenido a casa, Carlitos. Espero que sea de tu agrado y que no vayas a estropear con los descuidados movimientos de tu enorme cuerpo mis queridísimos muebles - advirtió gentil y de buen humor Pepe Topo. No acababa de decir esto el anfitrión cuando Carlitos apiastó, sin querer, una de las sillas: ¡crash! y toda ella quedó hecha para arriba. Entonces, el topo angustiado le pidió que no se moviera. El niño se disculpó y procuraba permanecer quieto como si fuera una estatua y le prometió reparar los daños. Esto consoló a Pepe Topo.

Recuperada la tranquilidad, anfitrión y huésped se acomodaron lo mejor que pudieron en aquella galería subterránea, dispuestos a charlar como si fueran viejos amigos.

-- En realidad, todavía no comprendo ¿Por qué te burlaste de mi temor hacia la luz? - expresó Pepe Topo.

Habrás notado ya que yo soy un topo, y debes saber que todos los topos vivimos bajo el suelo y fuimos creados para estar en los lugares oscuros. Esto no quiere decir, que seamos seres monstruosos; por el contrario, vivimos de acuerdo a las

reglas de la naturaleza: trabajamos, crecemos, nos reproducimos y descansamos de acuerdo a nuestras necesidades.

Por ejemplo, velamos por los hijos y ellos hacen lo mismo cuando los mayores envejecemos y morimos. Somos seres felices y conformes con nuestra condición. ¿Me entiendes ahora ?

-- Sí, contestó Carlitos.

-- Bueno, entonces comprenderás porque nuestro instinto hace que le tengamos temor a la luz. Se trata de un miedo que es producto de nuestra propia condición, miedo natural al experimentar lo que nos deja indefensos y desprotegidos.

pág. 14 En esta ilustración aparece Pepe Topo solo en la parte superior izquierda. Se aprecia la línea curva, se vé a Pepe Topo con rasgos femeninos.

CAPITULO IV

-- Lo mismo me ocurre a mí, - dijo Carlitos - cuando estoy en un lugar que es oscuro: siento miedo porque no veo y pienso que no podré defenderme de todos los seres que viven en la oscuridad; creo que son salvajes y despiadados monstruos.

-- Si tú piensas eso, es porque ya te enfrentaste con alguno de ellos ¿no es así ?

-- No, no - dijo Carlitos -; hasta hoy no he descubierto a ninguno, pero mis amigos ya los han de conocer por eso me han hablado de ellos.

-- Seguramente tus amigos hasta los tendrán de mascotas, ¿no? - dijo el topo en forma burlona.

-- No te burles, - dijo con gran ternura; conmoviendo a Pepe Topo, quien al oír

pág. 15 En esta ilustración aparece Pepe Topo caminando en actitud reflexiva tratando de entender y explicar el miedo de Carlitos a la oscuridad.

esto, callado y pensativo trató de encontrar las palabras precisas para ayudarlo.

Pepe Topo caminaba de un lado a otro, tratando de reflexionar y encontrar una solución, en algunos momentos se detenía mirando de reojo al niño y moviendo rápidamente sus blancos y afilados dientes; de pronto entusiasmado gritó ¡ ya está !

Carlitos con sobresalto y ansiedad preguntó: ¿Ya está qué ?

-- ¡ Ya está ! - dijo Pepe Topo -, ¡ Tu problema ya está resuelto !

-- ¿ Ah sí? y ¿ Cómo? , - preguntó sorprendido.

-- Es que ¿ No te has dado cuenta ? Tenemos mucho tiempo aquí platicando.

-- ¿ Y ? - respondió Carlitos sin entender todavía nada.

-- Observa a tu alrededor. ¡ ¡ Estamos en una absoluta oscuridad y no te has espantado !!

-- ¡ Es verdad !, ¡ Es cierto ! - Gritó el niño lleno de alegría al darse cuenta de que no había luz - Estamos a oscuras y ¡ No he sentido miedo ! ; Me siento feliz, muy feliz ! pero, ¿ Cómo lo he logrado ?

-- De manera muy sencilla, amigo . . . Has experimentado lo que es estar en la oscuridad sin pensar en ello. Has descubierto la verdadera luz, la que todos llevamos en nuestro interior y que nos permite no sentir miedos imaginarios, ¿ Entiendes ? - Carlitos movió negativamente su cabeza.

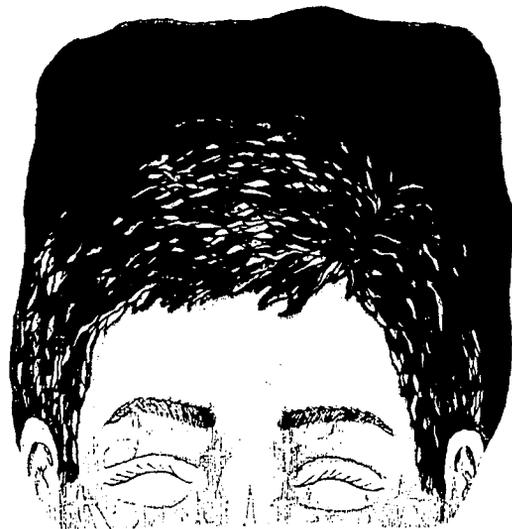
pág. 16 En esta ilustración se ve a Carlitos alegre porque sin darse cuenta ha estado en un lugar obscuro.

pág. 17 En esta ilustración se ve a Pepe Topo al fondo arreglándose los bigotes y explicándole a Carlitos sobre su miedo a la obscuridad quien lo escucha con atención.

Aún no comprendía el significado de las palabras de Pepe Topo, pero se sentía dichoso. Sin embargo, pidió a su amigo que le explicara con mayor claridad el milagro que había ocurrido. Pepe Topo entonces meditó unos instantes, se arregló el bigote y luego prosiguió diciendo:

-- Escucha con atención. Hasta ahora habías creído que para no sentir miedo era necesario estar siempre en lugares iluminados. Has comprobado que eso es falso. También tenías la equivocada creencia de que sólo lo que podemos ver es cierto y confiable, pero, ¿Te has preguntado si la luz también nos puede engañar y no permitirnos apreciar la realidad ?

pág. 18 En esta ilustración Carlitos se imagina a sí mismo enceguecido por las luces dirigidas directamente a sus ojos.

-- No, claro que no. Es más, no sé como pudiera ser posible. - confesó Carlitos muy interesado.

-- Mira, a lo que me refiero es a esto: imagina que tuvieras frente a ti un gran número de lámparas apagadas. ¿ Ya las imaginaste ?

- Carlitos movió su cabeza afirmativamente como silenciosa respuesta- Y que, sin esperarlas, fueran prendidas todas esas lámparas directamente hacia tus ojos, ¿ Qué ocurriría ?

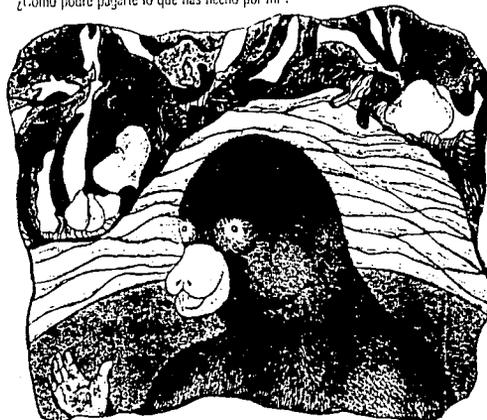
-- Me deslumbraría tanta luz. No podría ver lo que hay a mi alrededor - afirmó Carlitos sin dejar de mostrar asombro por el atinado ejemplo de Pepe Topo.

-- ¡ Exacto ! - Confirmó con verdadera satisfacción el noble animal. -

Eso era lo que ocurría contigo. Habías aceptado que la realidad sólo podía ser percibida por la vista y te habías olvidado, injustamente, del resto de tus sentidos y, sobre todo, de la enorme fuerza que hay dentro de ti, esa fuerza que te permite amar, crear, reír, soñar, en fin, vivir disfrutando lo que tienes y puedes alcanzar. El miedo sólo existe si tú no eres capaz de crear en ti mismo.

¿Me comprendes ahora?

-- Desde luego que sí, gracias Pepe Topo, eres un sabio y un gran amigo.
¿Cómo podré pagarte lo que has hecho por mí?

El pequeño topo se sintió halagado por las palabras de Carlitos y, sin proponérselo, su grisáceo rostro se ruborizó.

Un poco más repuesto, Pepe Topo pidió tres cosas a Carlitos: primero, que no olvidara su promesa de reparar los daños de los muebles de la casa; segundo, que jamás dejaran de ser amigos; y tercero, que nunca olvidara lo que había aprendido esa noche. Por respuesta, Carlitos le brindó su más cálida sonrisa y la más tierna y agradecida de sus miradas.

pág. 19 En esta ilustración aparece Pepe Topo a la mitad de la página, apenado por las palabras de agradecimiento de Carlitos.

-- Podrás salir fácilmente de aquí. He preparado ya unos escalones que te llevarán a la superficie. Ahí, deberás caminar hacia el oriente y llegarás al rancho "La Primavera". Buena suerte, Carlitos - terminó diciendo Pepe Topo, quien en rápido giro comenzó a cavar un nuevo túnel en dirección opuesta a donde permanecía Carlitos.

Mientras escarbaba, Pepe Topo derramó una diminuta lágrima por el adiós de su amigo. Carlitos tampoco pudo evitar derramar algunas lágrimas al decirle adiós a aquél generoso animal que tanto le había enseñado.

-- ¡ Gracias de corazón ! amigo Pepe Topo ¡ Adiós ! - y Carlitos inició su ascenso a la superficie.

20

pág. 20 En esta ilustración al fondo se ven los pies de Carlitos subiendo por la escalera y Pepe Topo triste por el adiós de su amigo.

CAPÍTULO IV

Al día siguiente, Carlitos se levantó temprano y se ofreció a ayudarles a sus primos en sus quehaceres. Contribuyó en todo lo que pudo y en la tarde, acompañado de Joaquina, se dirigió al pueblo donde compró unos trocitos de madera, con ellos, haría los delicados muebles de la casa de Pepe Topo. Durante el camino, Carlitos le confesó a Joaquina toda su aventura.

pág. 21 En esta ilustración se ven las piernas de Carlitos y Joaquina caminando de regreso a casa.

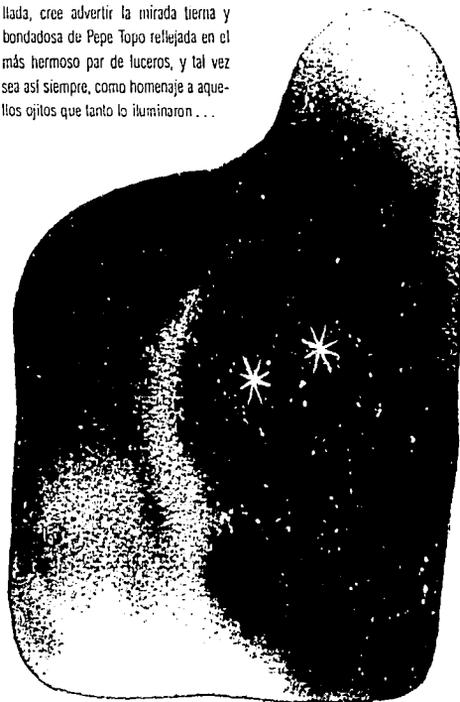
CAPÍTULO IV

Caida la noche los dos empezaron a tallar la madera hasta darle la forma a aquellos
pequeñísimos muebles que entregarían simbólicamente a Pepe Topo, dejándolos
cerca de su madriguera.

pág. 22 En esta ilustración se ve a Carlitos y
Joaquina construyendo los muebles de Pepe
Topo, se vé la luna por la ventana.

Ahora, cuando los años han pasado, cada vez que Carlos Zárate observa desde su ventana alguna noche estrellada, cree advertir la mirada tierna y bondadosa de Pepe Topo reflejada en el más hermoso par de luceros, y tal vez sea así siempre, como homenaje a aquellos ojitos que tanto lo iluminaron . . .

pág. 23 En esta ilustración se ve en el cielo unas nubes asemejando la faz de Pepe Topo.

CONCLUSIONES

Conclusiones:

Esta investigación surgió de la idea y el deseo por elaborar algunas ilustraciones especialmente para los niños. Por tal motivo, al notar que entre las lecturas más gustadas por ellos están los cuentos infantiles, me decidí por ilustrar un cuento infantil.

La elección del género literario llamado cuento, tiene un profundo significado. Las canciones y danzas, lo mismo que los cuentos y los dibujos sugestionan a los niños de ahora como lo hacían en los primeros días de la civilización.

Podemos decir que el cuento es una narración inventada, breve, espontánea y sencilla, a veces cómica, a veces fantástica, de la cual puede desprenderse una enseñanza.

Entre los beneficios ofrecidos por un cuento encontramos la oportunidad que tiene el niño de aumentar su imaginación y conocimiento del mundo circundante, así como de lugares desconocidos para él o simplemente imaginarios. Los cuentos infantiles propician el hábito de la lectura además de constituir un excelente medio de comunicación, ofrece un sin fin de utilidades al infante

La mayoría de las veces los cuentos llevan implícito un mensaje, por tanto el cuento que elegí no es la excepción, pues no solamente es una lectura entretenida sino que también tiene un importante mensaje para los niños.

CONCLUSIONES

Los valores culturales de los pueblos como la paz, el amor, la justicia, el cuidado de la naturaleza, el fin de la violencia contra los animales y el propio hombre se filtra a través de los cuentos y permanecen en la memoria las partes más significativas así como las ilustraciones que suelen acompañar a dichos relatos.

Los cuentos infantiles son las primeras lecturas de los niños, siendo más preferidos los cuentos ilustrados, pues en sus ilustraciones se encuentra un apoyo importante para los textos infantiles.

A pesar de los grandes beneficios que ofrecen los cuentos infantiles, en México ha sido muy reciente el interés suscitado en este campo. Por lo que es necesario apoyar e interesarnos por el desarrollo y crecimiento en este rubro.

Ahora bien, entre los beneficios que los cuentos infantiles ofrecen a los diseñadores e ilustradores en la realización de recrear tales lecturas, tenemos sin duda alguna, que no hay un límite para la imaginación, pues podemos jugar con los elementos imaginarios que abundan en los cuentos, teniendo un diverso campo de exploración en el cual podemos recrear las escenas de los cuentos siguiendo determinados estilos y tendencias.

Sin embargo no por ello nuestras ilustraciones deben caer en el rebuscamiento, pues al niño hay que elaborarle ilustraciones claras y comprensibles; aunque tengamos libertad en la imaginación tenemos el compromiso de adecuar los elementos visuales a su entendimiento.

CONCLUSIONES

Por tanto, el ilustrador tiene que buscar la manera de que su trabajo sea sencillo pero a la vez llene las expectativas de la historia.

Al enfrentarme a ilustrar el cuento "Pepe Topo" seguí un proceso que requirió de tiempo y de trabajo constante. Al contrario de lo que se piensa, las ilustraciones infantiles requieren un estudio especializado en cuanto a apoyos visuales se refieren.

Espero que esta pequeña investigación que trata sobre el cuento infantil ilustrado y su importancia, sirva como estímulo a futuros diseñadores e ilustradores interesados en realizar ilustraciones infantiles.

De tal manera que la presencia en este campo sea cada vez más participativa tanto de los diseñadores como de los ilustradores.

Finalmente la realización de este proyecto fue una experiencia que requirió un gran esfuerzo por parte mía, sin embargo me dejó también gratos recuerdos y satisfacciones.

Bibliografía.

1 Alemany Bolufer, José. Panchatantra o cinco series de cuentos. Prólogo al Panchatantra. Ed. Partenón.

2 Baqueiro López, Oswaldo. Magia, Mitos y Supersticiones entre los Mayas. Colección de voces de Yucatán. Maldonados Editores. 1983

3 Bosch, Juan. Teoría del Cuento. Tres ensayos. Apuntes sobre el arte de Escribir Cuentos. U. de los Andes. Fac. de Humanidades y Educación. Mérida-Venezuela. 1967.

4 Bettelheim, Bruno. Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Serie "Las ideas". Grijalbo. 1988.

5 Chavez, Estefanía P. El Cuento para la Casa y la Escuela. Ed. "MACUILTEPEC". Jalapa, Veracruz. 1933.

6 Dirección General de Publicaciones del CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. CATALOGO. Infantiles y Juveniles. 1992.

BIBLIOGRAFIA

- 7 Escarpit, Denise. La Literatura Infantil y Juvenil en Europa. IV. El Cuento.
- 8 Loeffler- Delazchaux, M. Le Symbolisme des Contes de Fées. París, L'Arche, 1949.
- 9 Mejía Velera, Manuel. El Cuento Actual Latinoamericano. Al lector. Ed. de Andrea. México. 1973.
- 10 Ortega y Gasset, José. Cuentos Egipcios: Cantos y Cuentos del Antiguo Egipto. Segunda Edición. Revista de Occidente, Madrid. 1944.
- 11 Ortiz Muñoz, Leticia. Juego en la Escuela Primaria. 1964.
- 12 Pächt, Otto. La miniatura Medieval.
- 13 Padilla Medina, Rocío. La Ilustración infantil en México. Historia y análisis de las principales ediciones culturales ilustradas para niños publicadas en nuestro país. U.N.A.M.
- 14 Pastoriza de Etchebarne, Dora. El Cuento en la Lit. infantil. Ensayo Crítico. Ed. Kapelusz. 1972.

BIBLIOGRAFIA

15 Pérez Leyva, Ma. de los Angeles. Literatura Universal. Doceava Edición. México. 1982.

16 Remus Araico, José. El Cuento infantil. Escritores y periodistas A.C. S.E.P. México. 1963.

17 Reyna Galindo, Magnolia. Sol de Monterrey. U.N.A.M. 1993.

18 Samosata, Luiciano. Novelas cortas y cuentos dialogados. Tomo I. Ed. JUS. México. 1966.

19 Soriano, Marc. Los cuentos de Perrault. Erudición y tradiciones populares. Tomo 5. Razones del éxito de los Cuentos entre los niños. Ed. siglo XXI. 1975.