

Universidad Nacional Autónoma
de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

"El libro ilustrado didáctico para niños en edad preescolar"

Tesis que para obtener el título de
Licenciada en Comunicación Gráfica.

presenta
Laura Leticia Rubín Suárez

Director de tesis
Lic. V. Fernando Zamora Aguila

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

México D.F. 2000

27 03 06

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

Gracias mamá, por enseñarme a ser lo que soy, a luchar por conseguir lo que quiero y por demostrarme cómo se puede llegar a ser una gran mujer, una gran profesionalista y la mejor mamá del mundo.

Papá, a ti te agradezco la confianza que siempre has tenido en mí; te brindo todo aquello que me hace sentir orgullosa, como yo siempre lo he estado de ti.

A ti mi amor, te agradezco el apoyo incondicional, la felicidad y el compartir esta maravillosa vida conmigo.

A ti Malena te agradezco tu amor, a Miguel tu compañía y protección, a Yoli la alegría, a Poncho tu amistad invaluable, y a Ceci su compañía, amor y complicidad durante toda mi vida.

A ti bebé, la chispita de motivación y la enorme alegría de saber que existes.

A Mamá Nena y Mamá Licha por el ejemplo de mujer que lucha y ama.

Indice

Introducción

Capítulo I. El niño preescolar

1. Características 9
2. Formas de aprendizaje 12
3. El juego-trabajo 14
4. Creatividad 17
 - 4.1. Desarrollo de la creatividad
 - 4.2. Aspectos que estimulan la creatividad.
 - 4.3. Aspectos que inhiben el desarrollo de la creatividad
 - 4.4. Diferentes estrategias para estimular la creatividad y sus beneficios
5. Lenguaje oral y escrito 24
6. La música en la educación preescolar 28

Capítulo II. El libro y el niño

1. Historia del libro 30
2. El niño preescolar y los libros 33
 - 2.1. Historia de la literatura infantil
 - 2.2. Libros para niños
3. Factores que disminuyen el interés de los niños por la lectura 39
 - 3.1 Aspectos sociales
 - 3.2 La televisión
 - 3.3 Los video juegos
 - 3.4 Las tiras cómicas

Capítulo III. La ilustración

1. La imagen como instrumento de comunicación 44
2. La ilustración editorial 47
3. La ilustración de libros infantiles 48
 - 3.1 Historia de la ilustración infantil
 - 3.2 Ilustraciones pensadas para niños
4. Técnicas más comunes en la ilustración infantil 58
 - 4.1. Lápiz.
 - 4.2. Lápicos de colores
 - 4.3. Tinta y pluma
 - 4.4. Pasteles
 - 4.5. Acuarela
 - 4.6. Gouache
 - 4.7. Acrílicos
 - 4.8. Aerógrafo

Capítulo IV. Propuesta para la ilustración de una leyenda azteca

1. Descripción del proyecto 65
2. El cuento musicalizado 66
3. Elaboración del proyecto 68
4. Proceso de bocetaje 70

Conclusiones 76

Fuentes de consulta 81

“La reina y su espejo”,
ilustración de Anning Bell
para el libro *Grimm's
household tales*. 1901. (OPIC,
Iona and Peter. *The classic
fairy tales*).

Introducción

La ilustración infantil es un recurso didáctico que cobra importancia día con día. Hay una gran variedad de libros ilustrados y diseñados especialmente para niños, pero aún hay mucho por hacer en este campo.

A pesar de que algunas instituciones han dedicado tiempo y recursos a la publicación de libros ilustrados infantiles, existen una gran variedad de obstáculos que impiden que el producto final llegue a manos de los niños. Como veremos más adelante, la educación de los adultos, entre ellos los padres y maestros, con quienes el niño tiene contacto, jugará un papel decisivo en el interés que éste pueda mostrar por la lectura, incluso durante su vida adulta.

Movida por ésta preocupación, la Lic. Yolanda Alicia Suárez propone el uso de un libro ilustrado que, independientemente de su función recreativa, sirva para motivar al niño a llevar a cabo, dentro de las actividades preescolares, la actividad conocida como *cuento*

musicalizado. El *cuento musicalizado* es una ingeniosa forma de combinar la música con la literatura, cuyo principal objetivo es la expresión verbal y corporal. El libro servirá además para promover la riqueza cultural de nuestro país y como un estimulante hacia la lecto-escritura.

La Lic. Yolanda Alicia Suárez ha laborado en la docencia por espacio de 30 años y fue responsable del Programa de Actividades Musicales en Preescolar Valle de México; ha dedicado los cuatro últimos años a la investigación encaminada hacia una propuesta para modernizar y actualizar las actividades musicales.

En la etapa de las correcciones, cuando ya consideraba el trabajo terminado, surgieron observaciones interesantes, que considero enriquecieron el resultado final de manera importante; así fue como caí en la cuenta de que mi objetivo inicial no era diseñar un libro, así que el título de “El libro ilustrado didáctico para niños en edad preescolar” no reflejaba fielmente el contenido del trabajo; opté por cambiar el título por el de “Ilustración de la leyenda de la fundación de Tenochtitlan para niños en edad preescolar”. Por razones ajenas a mí no fue posible cambiar el título en los papeles expedidos por el departamento de titulación así que retomé el anterior y creí oportuno hacer la aclaración pertinente.

Desde su planteamiento, el proyecto me pareció por demás interesante. Siempre he tenido la idea de que un mejor futuro, no solo para mi país sino para mundo, está íntimamente relacionado con la educación que reciban los

niños. De esta manera pensé dedicar mi esfuerzo a un proyecto que pretende sensibilizar a los niños hacia la música, el gusto por la lectura y el interés por la historia de su país.

El objetivo que como comunicadora persigo con este proyecto es motivar a los niños, mediante mi propuesta gráfica, no solo a comprender mejor la historia, sino motivarlos a hacerla suya, interpretarla y ser capaces con la ayuda del maestro(a) de relacionarla con la música; ponerlos en contacto con todos los elementos que pudieran ser útiles en su representación musical, como son vestuarios, escenografías, etcétera. Es por lo tanto, una herramienta que se pone en manos de los maestros y padres para ayudar a hacer mejores ciudadanos.

El trabajo consta de cuatro capítulos, tres teóricos y uno práctico que contiene la propuesta.

El primer capítulo es un breve estudio del niño en edad preescolar en el cual se tocan aspectos como las características psicológicas del niño y la importancia de la creatividad aplicada a su educación. La sesión de cantos y juegos no es una clase de música propiamente dicha; con ella no se persigue que el niño adquiera habilidades interpretativas específicamente musicales, sino estimular la psicomotricidad, la creatividad y la expresión.

La importancia de este capítulo reside en el éxito que pueda tener la propuesta al momento de enfrentarla con su receptor. De ahí que el objetivo que persigo con este estudio es conocer más a fondo las necesidades, gustos y exigencias del niño preescolar.

En el segundo capítulo hago referencia a algunos datos históricos acerca de los libros; su principal objetivo es establecer la relación de éstos últimos con los niños. Al terminar dicho estudio fue más sencillo explicar la forma en que los niños ven la lectura, determinar los factores que pueden obstaculizar su relación ideal con el niño, y conocer de manera más precisa lo que los niños esperan encontrar en los libros. Una correcta aplicación de los conceptos recabados durante un trabajo de investigación de éste tipo puede darnos como resultado la disminución del analfabetismo que adolece el país.

Siguiendo esta última idea, realicé en el tercer capítulo un análisis de la ilustración infantil, incluyendo una reseña histórica que me permite considerar lo que se ha hecho con anterioridad, las características que hacen de una ilustración un éxito entre sus receptores y las técnicas de representación más comunes en esta clase de trabajos.

El cuarto capítulo conjunta los tres anteriores, dándole una aplicación práctica a la investigación mediante la realización del proyecto antes mencionado. Es una vinculación entre las características del niño, su relación con los libros y las ilustraciones. El objetivo es ayudar a los niños a comprender mejor la historia y permitirles observar los colores, las vestimentas, las construcciones y demás elementos que les pudieran ser útiles para realizar escenografías, vestuarios y demás elementos para su representación musical.

Es en esta etapa del trabajo en donde se explica más claramente en que consiste el proyecto, cómo surge y se va modificando, así como el resultado final.

Es importante hacer notar que la adaptación del cuento se debe a la Profesora Estefanía Castañeda, a quien se le considera oficialmente como la fundadora de la educación preescolar en México.

El objetivo que persigo con éste capítulo es que la investigación no permanezca únicamente en ese campo, sino que trascienda al de la acción y que produzca frutos que nos lleven hacia la formación de una sociedad mejor.

En la educación de los niños está el futuro del mundo.

Capítulo I El niño preescolar.

1. Características.

La educación preescolar es aquella que se imparte a los niños antes de ingresar a la escuela primaria. Durante esos años se inculcan al niño las bases de su futura vida escolar. La edad adecuada para ingresar a la educación preescolar oscila entre los tres y los cuatro años, y termina al cumplir los seis años de edad.

Durante su estancia en el jardín de niños, éstos aprenden a conocer de manera más ordenada el mundo que los rodea, a sociabilizarse y prepararse para una educación formal.

El niño en edad preescolar posee características que lo hacen diferente a los niños en otras etapas de su desarrollo. Es ya una persona que se sabe expresar de diferentes maneras y que está en busca de los satisfactores de sus necesidades tanto físicas como intelectuales; su naturaleza es alegre y curiosa, por lo cual se interesa en saber, conocer, indagar y explorar a través de todos sus sentidos.

Es importante hacer notar su necesidad de desplazamiento físico; es muy común ver a un niño de esta edad corriendo de un lado a otro, podría parecernos que nunca se cansan. Todas sus actividades implican pensamientos y sentimientos; requiere de cariño, reconocimiento y apoyo constante por parte de aquellas personas que lo rodean y con quienes mantiene relaciones significativas.

El niño en esta edad es competitivo y se caracteriza no solo por ser cariñoso, sino también por tener actitudes egoístas; frente a toda esta competitividad necesita medir su fuerza y es precisamente durante la educación preescolar que va a aprender a canalizar toda esa energía en actividades creadoras que eviten el descontrol.

Uno de los aspectos más importantes en la personalidad del niño es que tiene una enorme necesidad de expresar sus ideas, pensamientos y emociones. Esto puede ser a través del juego, el lenguaje y la creatividad.

La evolución y desarrollo de la personalidad del niño ha sido motivo de estudio de profesionales que la han clasificado de diversas maneras. Entre ellos destaca Jean Piaget, importante psicólogo y epistemólogo suizo interesado en los procesos cognoscitivos en la infancia, quien considera que la evolución del niño se desarrolla en etapas, cada una de las cuales sirve de punto de partida para la siguiente; el paso de una a otra es gradual, es decir, no hay un rompimiento y el orden de aparición de una a otra es constante. Como veremos más adelante, la influencia del ambiente es fundamental en varios aspectos del desarrollo

del niño y determinará también el momento en que cada etapa deberá hacer aparición.

La etapa en que el niño se encuentra entre los 4 y 5 años de edad aproximadamente, es el subperiodo de pensamiento intuitivo, según J. Piaget. Esta etapa tiene como característica que el niño tiende hacia una mayor integración social, lo que permite que se reduzca el egocentrismo de la etapa anterior y que pueda interactuar con otros niños aceptando que existen otros puntos de vista diferentes al propio y con igual validez. 1

El dominio del lenguaje le permite expresar sus ideas, deseos y sentimientos constituyendo su arma más eficaz para comunicarse.

Es a esta edad cuando el niño muestra los primeros indicios reales de razonamiento, aunque aún no puede sintetizar las partes y el todo en un conjunto en el que todo se relaciona. Él se explica mentalmente los fenómenos físicos en función de lo que percibe y basa sus conclusiones únicamente en lo observado; a esto se debe el realismo y el animismo preponderantes aún en ésta etapa.

El juego ahora es más social y es la base de la educación preescolar. Gracias a su maduración, ahora está apto para los juegos grupales e incluso reglamentados; estas reglas pueden ser o no aceptadas y hasta ser modificadas por los niños.

La educación preescolar tiene como principal objetivo el desarrollo de la personalidad; se deben crear las condiciones ambientales adecuadas para formar personas con moral y con un pensamiento individual de acuerdo con

1. Dirección General de Educación Preescolar. "Apuntes sobre Desarrollo Infantil. Tema: Jean Piaget" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo I.*, pag. 73.

la sociedad, es decir, la formación de personalidades autónomas.

2. Formas de aprendizaje.

El aprendizaje es “el proceso mental mediante el cual el niño descubre y construye el conocimiento a través de las acciones y reflexiones que hace al interactuar con los objetos, acontecimientos, fenómenos y situaciones que despierten su interés”²; el niño aprende de la experiencia que le proporciona el tener contacto con el mundo exterior.

Es muy común que los niños formulen preguntas sobre todo aquello que les provoca curiosidad y no debemos reprimirlos al respecto, ya que de ello emana su principal fuente de conocimiento. Este conocimiento adquirido mediante la interacción del sujeto con el objeto da como resultado un aprendizaje significativo, esto es, cuando el niño es capaz de encontrar la forma de vincular su vida diaria con todo ese mundo de nuevas experiencias que le brinda cada día.

En mi experiencia como docente he podido valorar la importancia que tiene el aprendizaje significativo, por el tiempo que puede permanecer un conocimiento en la memoria del sujeto y, principalmente, por la capacidad que genera para utilizarlo en la solución de los diversos problemas que se le presentan.

Para lograr el aprendizaje es necesario integrar mente y cuerpo. No hay aprendizaje puramente intelectual, lo que sí hay es un predominio de una de las áreas del conocimiento.

2. Secretaría de Educación Pública. *Guía didáctica para orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar*, pag. 19

Desde el punto de vista didáctico, el aprendizaje puede ser clasificado, en orden de complejidad, en tres formas: motora, emocional e intelectual.

1. **Forma Motora.** La forma motora es la evidencia de los movimientos musculares y puede ser:

a) **Sensorio-motora** es la que persigue habilidades motoras fácilmente automatizables y que pueden funcionar con un mínimo de control del pensamiento (mantenerse de pie).

b) **Perceptivo-motora** es la que se propone alcanzar habilidades motoras pero más sujetas al control del pensamiento; requiere elección de estímulos y está sujeta a pequeñas y constantes adaptaciones (dibujar, escribir).

2. **Forma Emotiva.** Utiliza con mayor preponderancia la emotividad.

a) **De apreciación.** Tiende a capacitar al individuo para sentir y apreciar la naturaleza y las diversas formas de expresión del hombre.

b) **De actitudes e ideales.** Las actitudes representan posiciones actuales de comportamiento, esto es, formas de acción frente a circunstancias presentes. Los ideales representan formas de comportamiento que deben ser alcanzadas, como puntos de convergencia de todos los esfuerzos del individuo.

c) **Volitiva.** Se refiere al dominio de la propia voluntad, racionalización y sociabilización de los impulsos y deseos del ser humano. El aprendizaje volitivo tiene por objeto llevar al hombre a controlar su voluntad.

3. **Forma Intelectual.** Utiliza preferentemente la inteligencia.

a) Verbal es la que se procura aprender de memoria o a reconocer nombres, fechas, hechos. Utiliza la memoria mecánica.

b) Conceptual; retiene hechos, relaciones y acontecimientos mediante la comprensión, pudiendo llegar a las abstracciones, definiciones o generalizaciones. Esta forma de aprendizaje apela en mayor grado a la memoria lógica.

c) De espíritu crítico; esta forma otorga importancia a la asociación, comparación y análisis de ideas, circunstancias y hechos a fin de extraer de ellos conclusiones lógicas. Se afirma en la reflexión y en el razonamiento.³

Cuando alcanza la edad preescolar, el niño debe ser capaz de dominar todas estas formas de aprendizaje; es decir, es un niño que camina, corre, utiliza instrumentos de dibujo, es sociable e interactúa con otros niños dominando su voluntad en favor del bien del grupo, sintiendo agrado o desagrado por algunas cosas y emitiendo sus juicios en favor o en contra. Retiene cosas simples como los colores, números y letras, incluso reconoce el día de su cumpleaños o el día de las madres. Los niños en ésta edad son mucho más complejos de lo que podría parecer. Trabajar con ellos implica tener un conocimiento bastante amplio de su naturaleza.

3. NERICI, Emideo G. "Hacia una didáctica general dinámica" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo I*, pags. 51-52.

3. El juego-trabajo.

El juego es el medio a través del cual el niño experimenta la vida; el punto donde se unen la realidad y la fantasía. Es además el espacio donde se recrean simbólicamente los conflictos, donde se revive y modifica lo que provoca sufrimiento o miedo y se vuelve a disfrutar lo que provoca placer.

En el juego se puede leer el mundo interno del niño, porque mediante él expresa sus emociones, pensamientos y sentimientos. Es además una actividad que enseñará al niño a ser creativo en cualquier actividad y a expresarse de manera original.

El juego es espontáneo y placentero. Es el lenguaje mediante el cual el niño se relaciona consigo mismo, con los demás y con los objetos a su alrededor. Es una actividad primordial, más no exclusiva de la niñez, ya que permanece durante toda la vida adoptando características diferentes acordes a cada etapa del desarrollo humano.

El juego-trabajo es una actividad propia de la educación preescolar mediante la cual los niños aprenden experimentando con los elementos que los rodean.

A partir de que ingresan a la educación primaria, la evolución de su desarrollo canaliza parte de la energía invertida en el juego, hacia el trabajo formal.

El trabajo como actividad tiene objetivos a cumplir, metas a lograr y dificultades a vencer. Su valoración radica en el placer del cumplimiento de dichos objetivos y metas.

La forma en que el juego y el trabajo se fusionan en el jardín de niños es más sencilla de lo que parece: el niño

juega y la maestra se encarga de poner en el juego de cada niño los objetivos propios del trabajo. Es una manera de iniciar al niño en las actividades propias del trabajo, mediante un divertido juego. Juego-trabajo es un juego con objetivos.

Objetivos generales del juego-trabajo.

* Brindar oportunidades de desarrollo y aprendizaje en todos los campos de la conducta: social, emocional, intelectual y físico.

* Canalizar ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades creadoras.

* Encauzar una situación de juego que permita expresar auténticas vivencias.

* En lo social, que el niño pueda dentro de una situación de juego:

Compartir momentos, materiales y proyectos.

Formar hábitos de orden y cuidado de materiales.

* En lo emocional, que el niño pueda dentro de una situación de juego:

Respetar y valorar el trabajo propio o ajeno.

Aprender a elegir de acuerdo con sus intereses.

Desarrollar un sentido de responsabilidad creciente.

Sensibilizarse estéticamente.

Adoptar una actitud más independiente del adulto.

* En lo intelectual, que el niño pueda dentro de una situación de juego:

Explorar, investigar y experimentar.

Organizar la realidad.

Adquirir las bases para el aprendizaje formal.

* En lo físico, que el niño pueda dentro de una situación de juego:

Desarrollar su psicomotricidad.

Adquirir y ejercitar habilidades manuales.

Lograr un buen manejo de su cuerpo en el espacio.⁴

Como se puede ver, la estancia del niño en el Jardín no solo busca entretenerlo durante el transcurso de la mañana; en cada sesión la maestra tiene preparadas actividades que persiguen objetivos bien definidos. El juego-trabajo puede considerarse como la base de esta educación preescolar; sus objetivos abarcan todas las formas de aprendizaje y están enfocados a preparar al niño para ingresar a la educación primaria.

4. Creatividad

Para autores como Guilford la creatividad es una forma de pensamiento resultante del enfrentamiento de un sujeto a un problema, al cual le da solución con fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Por fluidez debemos entender la facilidad que posee el individuo para generar ideas; la flexibilidad es la facilidad para adaptar las soluciones a un específico problema, es decir, retomar ideas de otro caso y hacerlas válidas en el presente; la originalidad se hace presente en la medida que las soluciones propuestas sea novedosas; por último, la elaboración radica en la complejidad de las ideas producidas, ésta irá en función de la complejidad del pensamiento.⁵

4. FZELINSKY DE REICHMAN, Mónica G. y Fernández, Adriana S. "La metodología juego-trabajo en el jardín de infantes" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo III*, pag. 10

5. ESPRIU VIZCAÍNO, Rosa M. "El niño y la creatividad" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo III*, pag. 15

John Drendhal considera la creatividad como la producción intelectual humana de cualquier tipo que pudiera considerarse como novedosa.⁶

Otro autor que toca el tema, J. Flanagan, coincide con Drendhal al establecer que lo creativo está íntimamente relacionado con lo novedoso. Es inventar o descubrir soluciones a los problemas que se presentan, demostrando ciertas cualidades de originalidad.⁷

De todo lo anterior podemos concluir que la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano de crear y recrear la realidad, de encontrar nuevas y mejores maneras de hacer las cosas y desarrollar ideas. Esto, como resultado de un modo personal de percibir la vida utilizando la imaginación. La creatividad está en la búsqueda, detección y solución de problemas y que produce originalidad en los procesos del pensamiento.

El respeto al juego espontáneo del niño y una adecuada planeación en las actividades hacen posible que el educador lleve a cabo en la práctica educativa, los dos principios básicos del programa de educación preescolar: la creatividad y la libre expresión de los niños.

La libre expresión se logra dejando en libertad a los educandos de jugar e inventar con los colores y las formas; de discutir al respecto con sus compañeros, y de trabajar sin modelos preestablecidos. De esta manera el producto del trabajo es una creación del niño hecha bajo su propio criterio.

El maestro puede guiar al niño en su búsqueda, pero nunca proponerle las soluciones antes de que éste agote

6. *ibid*, pag. 16

7. *ibid*, pag. 16

todas sus posibilidades, porque de ser así se sigue el modelo del adulto y no el del niño. De hecho la naturaleza del niño lo lleva a explorar y buscar siempre nuevas soluciones creativas a sus problemas.

En realidad, fomentar la creatividad en los niños no es difícil, lo único que se requiere es un ambiente favorecedor. No se debe obstaculizar la creatividad infantil mediante un ambiente poco flexible ya que las restricciones serán dadas muchas veces por las normas de convivencia social y por los mismos materiales de trabajo.

Cuando en un niño es estimulada la creatividad adecuadamente, sus habilidades y capacidades florecen y se magnifican, y en un futuro tendremos un profesional creativo y comprometido con su trabajo.

Para ello, como ya hemos dicho anteriormente, es necesario que los adultos con los cuales tiene contacto estén bien conscientes de ello, y brinden al educando un ambiente adecuado para el desarrollo creativo; concediendo al niño libertad de elegir y de pensar y evitando cualquier estereotipo sexual o de cualquier otra índole.

Este ambiente del que hablamos es diferente en cada caso. Por ello se debe considerar individualmente al niño de acuerdo a sus antecedentes físicos, sociales y culturales.

4.1. Desarrollo de la creatividad

Algunos autores coinciden en identificar al juego como la forma más libre y creativa de expresión del niño. A través de él se da escape al potencial creativo del individuo, además de que refleja la vida misma vista desde su punto de vista.

Una educación basada en la expresión creativa, da como resultado personas educadas para pensar y encontrar soluciones, preparadas para formar parte activa en la sociedad.

V. Lowenfeld habla sobre los niños que a pesar de estar rodeados de juguetes, no pueden usar su imaginación y esperan que la diversión y el gusto por la vida vengan del exterior; y de los niños para quienes un simple objeto es motivo para crear mil y una fantasías; estos últimos, son niños que llevan los elementos de la creación dentro de sí mismos y que nunca se aburren. ⁸.

A lo largo de la vida de una persona se suceden periodos de mayor o menor desarrollo de la creatividad. Según Gowan, existen momentos claves para apoyar este desarrollo y éstos son: de los cuatro a los seis años, de los 18 a los 25 y los últimos años de la edad adulta. Como podemos ver, el niño preescolar se encuentra en uno de éstos periodos de alta sensibilidad creativa, de ahí la importancia de su educación ⁹.

4.2. Aspectos que estimulan la creatividad.

Como lo hemos venido afirmando, la educación creativa está planeada no sólo para que el educando aprenda, sino también para que piense, para que trabaje con libertad y sin roles preestablecidos.

Esta educación creativa debe llevarse a cabo no sólo en la escuela, sino también en el núcleo familiar, y se requiere, por parte de la gente que rodea al niño, de una actitud de apertura frente a las preguntas e inventos del mismo.

8. *ibid*, pag. 23

9. *ibid*, pag. 24

Aún estando en un ambiente de libertad, es importante que se conserven la disciplina y el trabajo, el cual debe desarrollarse en un marco de orden e información para obtener un mayor aprovechamiento. Por su parte el maestro deberá fomentar las respuestas originales, más que las correctas, logrando con esto que el educando busque nuevas formas de solucionar los problemas de una manera espontánea.

Existen cinco principios básicos, según Torrance, para el desarrollo de la creatividad:

1. Tratar con respeto las preguntas del niño, dándole así confianza en sí mismo.

2. Tratar con respeto las ideas imaginativas, permitiendo que su fantasía no tenga límites.

3. Tomar en cuenta las ideas de los niños, impulsándolos a cooperar.

4. Permitir a los niños trabajar, por periodos, libres de la presión de la evaluación.

5. Tratar de evaluar a los niños siempre bajo la relación causa-efecto.¹⁰

Seguir cuidadosamente todas estas recomendaciones dará como resultado niños con un alto grado de sensibilidad y confianza en si mismos, capaces de aplicar esta creatividad en su vida adulta.

10. *ibid*, pag. 27

4.3. Aspectos que inhiben el desarrollo de la creatividad.

Así como existen maneras de fomentar la capacidad creadora en el niño, también hay actitudes y situaciones que tienden a la inhibición de ésta cualidad de la infancia. El ambiente juega un papel muy importante, ya que puede actuar tanto en contra como a favor del desarrollo creativo. Los adultos que creamos ese ambiente podemos evitar que el niño se vea afectado por la imposición de criterios arbitrarios así como de sufrir una calificación y crítica constante de su conducta, ya sea para castigarlo o para premiarlo.

Tampoco el sobreprotegerlo y ofrecerle soluciones es la forma de ayudarlo. De esta manera no se le permite enfrentar sus propios problemas y se le impide llegar a la madurez independiente y creadora. Para llegar a ella, el niño debe tomar sus propias decisiones y no recibir indicaciones a cada momento sobre lo que debe hacer.

Este es quizás uno de los errores más cometidos; incluso existen "libros para iluminar" que no sólo preestablecen las formas, sino hasta indican los colores que se deberán utilizar, coartando así toda posibilidad de expresión creativa. No se deben utilizar patrones elaborados por los adultos porque no expresan el sentir de los niños.

Por naturaleza, los niños gozan de la experimentación lúdica y también aprenden de ella; no debe prohibírseles esta actividad, así como tampoco se debe reprimir la

curiosidad e imaginación infantil, que los mantiene ávidos de conocimientos.

Todavía en muchas escuelas se lleva a cabo la educación de corte tradicional, que se caracteriza por desarrollar un ambiente autoritario, en el cual el maestro enseña y el niño aprende; este tipo de educación no ofrece posibilidades de desarrollo creativo. Basar el aprendizaje en la memorización y evaluación, y no en la comprensión, no enseña a pensar, sino a acumular información sin aplicación alguna en la vida diaria.

4.4. Diferentes estrategias para el desarrollo de la creatividad y sus beneficios.

Existen estrategias, propuestas por algunos autores, para estimular la capacidad creadora en los niños.

Crutchfield y sus colaboradores propusieron, en 1966, un programa basado en el trabajo individual dentro de un grupo.¹¹

Osborn, en 1962, optó por una sesión de trabajo dividida en dos fases; la primera de luz verde (lluvia de ideas), en la cual todos aportan posibles soluciones al problema; y la de luz roja, en donde el grupo se detiene a analizar y valorar cada idea.¹²

Para G. Wollschlager el proceso se desarrolla en tres etapas. La primera comprende la sensibilización del sujeto, su acercamiento al problema y a sus compañeros de trabajo. La segunda fase consiste en la reflexión en grupo para pensar y formar juicios acerca de tal o cual situación. Por último, durante la tercer fase se anima a la creación, a

11. *ibid*, pag. 33

12. *ibid*, pag. 33

la síntesis y descubrimiento de soluciones reales. En esta etapa del trabajo los niños poseen la información necesaria para que de manera conjunta con la imaginación se obtengan resultados creativos, completos y funcionales.¹³

En cuanto al ambiente de trabajo, estudios han demostrado que el más propicio para el desarrollo de la creatividad es el de la democracia, donde las decisiones se discuten y se toman grupalmente; existe libertad para opinar y trabajar.¹⁴

El trabajar siguiendo estas recomendaciones ofrece muchos beneficios. El trabajo resultante es muy superior cualitativa y cuantitativamente. El niño adquiere seguridad y confianza en sí mismo y en sus posibilidades, así como autocontrol, iniciativa y liderazgo. Los niños dirigidos de esta manera adquieren también un mayor poder de concentración, interés y entusiasmo. Se vuelven analíticos y cuestionadores.

Podemos concluir que la creatividad es una característica de la niñez que puede ser estimulada o inhibida dependiendo de la educación y del ambiente de la misma. Puede hacerse presente en todas las etapas y actividades de la vida del individuo, aunque existen periodos de mayor o menor capacidad creadora.

5. Lenguaje oral y escrito.

El lenguaje, oral o escrito, es el medio de comunicación por excelencia; a través de él el niño preescolar expresa sus deseos. En vista de que su principal función es facilitar la comunicación tanto oral como escrita,

13. *ibid*, pag. 34

14. *ibid*, pag. 40

su aprendizaje es un paso importante en el desarrollo del individuo.

El aprendizaje del lenguaje oral se da de manera natural a través de la transmisión social. Desde antes de ingresar a la escuela el niño tiene contacto con otros niños y adultos, de quienes aprende el lenguaje, su uso y función. En el jardín de niños también se debe fomentar el lenguaje mediante la descripción de objetos, situaciones, expresión de sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, etc.

El niño descubre el lenguaje jugando, combinando palabras, haciendo rimas, rondas y trabalenguas. Estas actividades sirven además para que interactúe y se identifique con sus compañeros de juego y con su cultura.

Es importante que en el proceso de aprendizaje del lenguaje, el niño conozca nuevas palabras a través de su interacción directa con los objetos y las acciones, dándole significado al conocimiento. Cada palabra tiene un significado muy particular para cada niño, dependiendo del contexto en que se le haya presentado.

Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos afirmar que el lenguaje no se enseña, se forma. La diferencia entre una y otra estriba en que la formación de un individuo es algo más global que abarca todos sus sentidos. Para formar se necesita tocar muchos aspectos de la persona y generalmente toma más tiempo. Algunos conceptos necesitan de un proceso de formación, como la música, el gusto por la lectura, el lenguaje, la educación artística y cultural, el civismo, etc.; otros en cambio, como las ciencias exactas, requieren de un proceso de mera

enseñanza, y por parte del individuo, la adquisición de un conocimiento objetivo.

Todo proceso de formación requiere de un momento propicio para llevarse a cabo. En el caso de la lecto-escritura, el momento adecuado es distinto en cada niño; dependerá del interés que cada uno encuentre en descifrar los signos y de su desarrollo, así como de su entorno, es decir, del contacto que pueda tener con la lengua escrita. Por lo general este momento se da antes de ingresar a la escuela primaria, y es durante su estancia en el jardín de infantes que se debe fomentar el interés de un niño por la lecto-escritura.

El aprendizaje de la lecto-escritura está relacionado con la adquisición, por parte del niño, del concepto de la representación simbólica. Este proceso forma parte de la adquisición del pensamiento representativo y facilita la posibilidad de ubicar acciones pasadas y futuras, así como de objetos y situaciones que no se encuentran presentes.

Para que el niño aprenda no es suficiente que el maestro le transmita información mediante explicaciones; él necesita plantearse sus propias hipótesis con respecto a los fenómenos, experimentar, explorar, analizar, poner a prueba sus hipótesis y plantearse otras nuevas. El aprendizaje es el resultado de la interacción del niño con los objetos físicos, afectivos o sociales, que le producirán conocimiento.

Según Jean Piaget hay cuatro factores que intervienen en el proceso del aprendizaje:

1. Maduración: procesos biológicos y psicológicos que se suceden en el individuo y permiten a su vez que se den las condiciones propicias para el aprendizaje. La aparición de estos sucesos dependerá de la influencia del medio sobre el niño y será variable en cada persona.

2. Experiencia: gracias a la experiencia que brinda el contacto con el medio ambiente, se obtiene conocimiento. Este puede ser físico, como las características físicas de los objetos, o lógico matemático, como las relaciones y comparaciones que el niño construye a través de sus vivencias y actividades intelectuales, como juntar, ordenar y clasificar.

3. Transmisión social: ésta se refiere a la información que es transmitida al niño por sus padres, hermanos, medios de comunicación, amigos, etc. Dentro de este espacio se encuentran el lenguaje oral, las tradiciones, costumbres y aquellas que el niño aprende cuando interactúa y establece relaciones con los demás.

4. Proceso de equilibración: es un mecanismo regulador de la actividad cognitiva.¹⁵

En mayor o menor medida, todos estos factores están presentes en el niño cuando se halla en edad preescolar. Biológicamente se encuentra en una etapa de su desarrollo físico y ha obtenido conocimiento derivado de su experimentación con el medio ambiente y con las personas que lo rodean; ha sido preparado para el aprendizaje de la lecto-escritura.

Al respecto del aprendizaje, Piaget menciona algunos principios teóricos; en uno de ellos considera que para que

un niño se mantenga intelectualmente activo, es necesario que ordene, clasifique, formule hipótesis, compruebe y categorice, ya sea mentalmente o no.¹⁶ Todas estas actividades mentales lo podrán llevar a la obtención del conocimiento. Este siempre tendrá como punto de partida algún conocimiento anterior, de manera que para comprender a un niño se debe considerar la etapa de desarrollo anterior a la que se encuentra y las posteriores, para conocer las bases de la actual y localizar los aspectos a impulsar en su desarrollo.

Otro de los principios teóricos que a éste respecto hace mención Piaget, afirma que el niño progresa en sus conocimientos cuando se le presentan problemas que puedan despertar su interés; al intentar resolverlos puede cometer errores que funcionarán como fases previas para estructurar el conocimiento.¹⁷ En la solución de dichos problemas, el niño hace gala de su creatividad así como de su facilidad y constancia para enfrentarlos.

6. La música en la educación preescolar.

“La música es el arte y la ciencia de los sonidos”¹⁸ aunque también el silencio y el tiempo forman parte importante en su producción. La música sirve y ha servido desde siempre para que el hombre exprese sentimientos y estados de ánimo. Incluso antes de la aparición del lenguaje oral el hombre ya tenía conciencia del ritmo, elemento esencial de la música.

16. *ibid.* pag. 23

17. *ibid.* pag. 24

18. MONCADA García, Fransisco. *Teoría de la música.* p 15

Por naturaleza todos tenemos cierta inclinación hacia la música. Aún el más ignorante en la materia disfruta de una obra con el solo hecho de escucharla. No se necesita tener amplios conocimientos para poder sentirla; en cambio sí es importante incluirla en la formación del individuo, ya que despierta el sentido estético y creativo. Actualmente, la música es un eficaz instrumento en la educación infantil y en el desarrollo de la personalidad del niño.

La enseñanza de la música a estos niveles no debe concretarse al desarrollo de las habilidades auditivas y de interpretación; llevarla más allá puede resultar un recurso didáctico trascendente.

Para llevar a cabo con éxito la utilización de este medio, es importante conocer la naturaleza del educando y considerar su necesidad de movimiento; el placer y necesidad que tiene de emitir y repetir sonidos, de comunicarse y enriquecer sus ideas y vocabulario; de gozar plenamente del juego e imitar cuanto ve y escucha a su alrededor.

Es a esta edad, que el niño se encuentra en su nivel máximo de capacidad de aprendizaje y asimilará fácilmente cualquier vivencia. Lo único que necesita es un ambiente adecuado para que a través de sus sentidos adquiera el conocimiento. Como se ha mencionado anteriormente, este ambiente lo creamos los adultos a su alrededor.

La Cenicienta en los inicios del periodo victoriano; grabado en madera de 1840. (OPIC, Iona and Peter. *The classic fairy tales*).

Capítulo II. El libro y el niño.

1. Historia del libro.

Es difícil poder explicar la magia que encierra un libro en sus páginas. La única manera de saberlo es sumergirse en su lectura y descubrir todo el mundo de fantasías que guarda para nosotros.

¿Qué habría sido de la cultura sin la ayuda de este útil instrumento? Sus límites van más allá de lo que aquí pueda explicar. Gracias a lo que la humanidad nos legó en sus manuscritos, podemos hoy conocer más acerca de grandes culturas de la antigüedad, como la maya, egipcia o fenicia, y de tantas otras sociedades que han hecho aportaciones para lograr los avances tecnológicos y culturales de los que hoy podemos hacer gala. Lo mismo hoy que entonces, la puerta del conocimiento está abierta a través de los libros.

De generación en generación las tradiciones, leyes y creencias fueron transmitidas oralmente y aún antes de que el hombre estableciera un lenguaje oral propiamente dicho, ya dibujaba sobre las paredes de las cavernas y se

valía de este medio para comunicarse. Estas pinturas en las cavernas pueden haber tenido diferentes usos, hay quienes creen que servían para lograr una caza abundante o para la enseñanza de los más jóvenes; lo cierto es que están íntimamente relacionadas con aspectos prácticos y ritualistas y son la primera muestra que tenemos de comunicación gráfica en la historia de la humanidad.

Estas primeras pictografías fueron sufriendo transformaciones y dieron como resultado el desarrollo de la pintura y la escritura. La escritura representa un gran paso en la historia de la humanidad; con su invención se permitió la transcripción de textos con mayor fidelidad y la posibilidad de preservar todo el conocimiento y las experiencias que se habían logrado hasta entonces.

Es a los sumerios, en Mesopotamia, a quienes debemos la escritura cuneiforme (la primera como tal), grabada con la ayuda de cuñas en tablillas de arcilla de gran durabilidad. Posteriormente los fenicios desarrollaron el alfabeto, los griegos y romanos lo retomaron y le aplicaron algunas reformas dando como resultado el que usamos en la actualidad. El alfabeto simplificó el aprendizaje de la escritura y la democratizó.

Los primeros libros estaban hechos sobre una gran variedad de materiales. Dependiendo de la cultura a la cual pertenecían se podían encontrar sobre arcilla, papiro, madera, piedra, hueso, cera, piel, etc. Con el tiempo el papel se impuso como el material ideal por excelencia y a él se debe, en parte, el gran impulso del libro y de importantes bibliotecas y universidades. El papel es una

aportación de la cultura china que data desde el año 105 a. de C. y es dado a conocer en Europa por los árabes; para 1276 se abría la primera fábrica de papel, en Fabriano, Italia.

La historia del libro está dividida en dos grandes periodos; el primero comprendido por el libro manuscrito, que abarca desde la antigüedad hasta mediados del siglo XV; en ese tiempo la lectura estaba reservada para algunos privilegiados y la transcripción era llevada a cabo por expertos llamados escribas.

El segundo periodo comprende el libro impreso, que aparece a mediados del siglo XV y continua en uso hasta nuestros días. Como su nombre lo dice, el libro impreso tiene como principal característica que se reproduce a través de la imprenta. Este sistema de impresión consiste básicamente en la utilización de caracteres movibles de metal fundido, tinta grasa y prensa.

La imprenta también es una aportación china (1023-1063 d. C.), pero es Johann Gensfleisch Gutenberg quien la dá a conocer al mundo. Con la ayuda de este instrumento se logró una producción masiva; los libros redujeron sus costos y aumentaron su producción, convirtiéndose en artículos más accesibles. En el transcurso de un siglo la imprenta se convirtió en un instrumento indispensable en todo el mundo y el oficio de copista desapareció.

El libro impreso ha contribuido de manera importante a las grandes transformaciones sociales del mundo moderno

y ha participado en las guerras y revoluciones que han cambiado nuestra historia a lo largo de los siglos.

2. El niño preescolar y los libros.

Es difícil creer la escasa popularidad que gozan los libros entre los niños y jóvenes de hoy. Esto se refleja en el nivel cultural e incluso en el rendimiento académico. Las razones pueden ser muchas, pero es posible que se deba en gran parte a la poca o nula relación del infante con la literatura como un placer y no como una obligación escolar. Una vez que el niño descubra toda la magia que le puede ofrecer un libro, la literatura formará parte esencial de su vida.

Desde los primeros meses de vida el niño debe conocer el placer que le puede brindar un libro. Si desde temprana edad ve que sus padres gozan de la lectura, seguramente se inclinará hacia ella, pero si por el contrario, lo que aprende de sus padres es un rechazo, seguramente experimentará también un sentimiento negativo. Por eso es importante el contacto que pueda tener con libros especialmente diseñados para él que lo introduzcan en el maravilloso mundo de la literatura.

Los intereses de los niños van cambiando conforme a su desarrollo, y por lo tanto los libros y los objetivos que con ellos se persiguen también. A un niño pequeño tal vez solo le interesen los llamativos colores de una ilustración, pero conforme va creciendo, descubrirá en los libros un instrumento no solo de recreación sino de conocimiento. El niño que desde temprana edad interactúe con los libros,

enriquecerá su vocabulario, estimulará su imaginación y ampliará su cultura. Será un adulto creativo.

2.1. Historia de la literatura infantil.

La literatura infantil tiene sus remotos antecedentes en las culturas de la antigüedad. En Grecia las ayas contaban a los niños historias moralizadoras que hablaban sobre la mitología; ya desde entonces, filósofos como Platón consideraban necesario tener cuidado en la elección de las lecturas educativas para niños, y proponían escoger las fábulas que formaran individuos modelando sus mentes así como sus cuerpos. Esopo es conocido como el creador de fábulas adoptadas por los romanos y que han llegado hasta nosotros, como las hermosas historias de *El ratón de campo y la ciudad*, *La hormiga laboriosa*, *La rana y el buey*, entre otras, todas ellas conocidas y muy utilizadas en los jardines de niños.

La literatura infantil en la Edad Media, surge de los relatos que las mujeres narraban a los niños en las villas feudales, cargados de ideas moralizantes y religiosas, las *Nursery Rhimes*, que a pesar de no estar creadas exprofeso para ellos, servían para entretenerlos.

Los más antiguos cuentos de hadas conocidos por escrito en Europa son las *Piacevoli motti*, de Giovan Francesco Straparola en 1550. Posteriormente, Giambattista Basile escribe *Los cuento de li cunti*, recopilación de historias populares que las mujeres contaban a sus hijos.

Durante el renacimiento, Johann Amos Comenius hace importantes aportaciones para la literatura infantil proponiendo una filosofía educativa basada en los principios de Francis Bacon, que se oponía al conocimiento abstracto de las cosas y se postulaba en favor de la contemplación del universo. Escribió varias obras sobre educación infantil como *La didáctica magna*, *Información de la escuela de las madres* y *La gran enseñanza*, entre otras. En su libro *Orbis Pictus* (1650-1654) propone enseñar a los niños el latín mediante la observación de las cosas y no mediante las palabras; este es el primer libro ilustrado especialmente para niños.

En 1697, Charles Perrault (1628-1703) publica su obra intitulada *Historias y relatos de antaño. Cuentos de la tía Ansarona*, colección de cuentos en verso y prosa que publicó con el nombre de su hijo por considerarla una obra poco seria, pero que resultaría ser la que le dio la fama y la inmortalidad de que goza hoy en día. Como peculiar característica de sus cuentos podemos considerar los personajes llenos de magia y su peculiar estilo literario, que conquistó a Europa primero y al resto del mundo después, y que inspiró a otros autores como los hermanos Grimm, Tieck y Maeterlinck. En sus cuentos buscó mejorar la vida del lector mediante la introducción de moralejas, como en el caso de Caperucita Roja, que es devorada por el lobo en castigo por haber desobedecido a su mamá. Entre sus cuentos más conocidos están *Barba Azul*, *La bella durmiente del bosque* y *La Cenicienta*.

Como parte importante de la historia de la literatura infantil no podemos dejar de mencionar a los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, a quienes debemos la recopilación de antiguas historias populares de tradición oral publicadas bajo el título de *Cuentos infantiles y del hogar*. Entre las historias más conocidas que publicaron los hermanos Grimm están *Hansel y Gretel*, *Blanca Nieves* y *Pulgarcito*.

Tanto Perrault como los hermanos Grimm escribieron historias que aunque no eran especialmente para niños, les fascinaron y fueron posteriormente adaptadas para ellos. En el siglo XIX ya existía una literatura infantil y es entonces cuando surgen autores como Lewis Carroll y su *Alicia en el país de las maravillas* en donde conjuga el humor y el surrealismo en la historia de una niña que sueña una serie de aventuras en un mundo lleno de irrealidad y fantasía.

En el año de 1835 Hans Christian Andersen publica *Cuentos para niños* y se consagra como escritor infantil con una considerable producción, entre los que destacan los cuentos de *El Cascanueces* y *La Sirenita*, posteriormente adaptados para cine, música y teatro.

Fueron muchos los autores que durante el siglo XIX aportaron los clásicos que hoy encantan a los niños, como James Barrie con *Peter Pan*, Rudyard Kipling con sus obras *Precisamente así* y *El libro de la selva*, Carlo Lorenzini "Collodi" con *Pinocho*, entre otros.

En el presente siglo nuevos autores han hecho aportaciones a la literatura infantil, pero los grandes

clásicos continúan siendo motivo de adaptaciones para publicaciones, cine y teatro que hacen soñar a los niños.

2.2. Libros para niños.

La sensibilidad estética es la forma de reaccionar de un individuo ante algo que considera bello. Es la elevación del pensamiento dejando atrás la simple funcionalidad de los objetos, encontrando el placer estético en ellos.¹

Los niños tienen un alto grado de sensibilidad estética, pero es necesario fomentar su desarrollo desde temprana edad. Esto es posible mediante la creación de un ambiente propicio que rodee al niño, en el cual desarrolle sus sentidos elevándolos hasta el punto del placer por el arte, para que con ello vuele su imaginación y amplíe sus horizontes. Dicha sensibilidad estética, hará posible que el niño sea capaz de disfrutar la lectura y más adelante de obtener algún provecho de ella.

Los cuentos llenos de fantasía encierran un enorme placer para los niños, especialmente en la edad preescolar. Las palabras tocan sus sentimientos y provocan que mil y una imágenes broten de su imaginación; desde pequeños, ellos sabrán que aquellos maravillosos objetos, los libros, encierran todo un mundo por conocer.

Para los niños pequeños, lo que sucede en un libro es algo perfectamente real, y la literatura puede llevarlos a vivir experiencias llenas de fantasía, emoción e incluso violencia, que en la vida real están fuera de su alcance. Además, la lectura de historias puede funcionar como una válvula de escape ya que existen emociones y miedos que

1. SAUSSOIS, N. Narcea *Los niños de 4 a 6 años en la escuela infantil*, pag. 74

el niño puede llegar a controlar mediante su lectura en un libro. Los libros de cuentos ligeramente más extensos que centran sus narraciones en la vida cotidiana, pueden ayudar al niño a entender el mundo presente y prepararlo para el futuro.

En este tipo de lectura es común el uso de personajes de animales humanizados que trascienden la clase social, el color de la piel e incluso la edad.

Otro tipo de cuentos, un poco más complicados, son los que tratan de las historias llenas de fantasías en las que hadas y duendes hacen de las suyas junto con otros personajes fuera de la realidad, como gigantes, enanos y objetos animados. Estas historias no se ubican fácilmente en un lugar y tiempo definido; el lector debe usar su imaginación y hacer una interpretación personal.

Existen autores que critican el género fundamentando que llenan la cabeza del niño con ideas irreales y sobre naturales, pero debido a la gran imaginación que poseen, los niños gustan enormemente de este tipo de cuentos. La magia de los cuentos de hadas concuerda con la forma en que el niño se explica el mundo; no conoce la explicación científica de muchos fenómenos pero inventa su propia teoría que lo deja satisfecho.

Para presentar a un niño pequeño un cuento de hadas debe procurarse que sea sencillo, breve y que incluya algunos puntos de repetición que lo hagan estable y memorable. Cuando es muy pequeño, el niño tiende a confundir la fantasía con la realidad, por ello debe existir un equilibrio entre la cantidad y complejidad de fantasía

que se le presente. A pesar de la dificultad que hay para establecer una edad ideal para la lectura de esta clase de cuentos, es conveniente reservarlas para los niños de siete años en adelante. Debido a su extensión y complicación, se requiere de cierta memoria, orden y lógica para comprenderlas perfectamente y es a esta edad que el niño empieza a desprenderse de una creencia literal de la ficción y es capaz de llevar una historia hasta el final.²

Los libros dirigidos para estos jóvenes lectores no deben ser muy largos, porque su lapso de concentración es muy corto. En cuanto al lenguaje utilizado, éste debe ser sencillo pero enriquecedor mediante la inclusión de algunas palabras nuevas.

3. Factores que disminuyen el interés de los niños por la lectura.

3.1 Aspectos sociales. Entre los niños existen diferencias sociales y de ambiente que pueden motivar o desalentar a un nuevo lector. En el capítulo anterior hablamos de la importancia que tiene este ambiente en el desarrollo intelectual del niño. De igual forma, los roles preestablecidos por la sociedad establecen que las niñas son más pasivas que los niños y arrojan como resultado que existan más lectoras que lectores.

Mediante encuestas se ha demostrado que los niños que pertenecen a las clases sociales más acomodadas leen más que los de la clase trabajadora. Al 56% de los primeros,

2. TUCKER, Nicholas. *El niño y el libro*, pag. 128

sus madres les leen con regularidad, en cambio en el segundo caso, esto se cumple en tan solo un 14%.³

En muchos casos, el único contacto que tiene un niño con la lectura es en la escuela, y hay expertos que afirman que éste no es el lugar ideal para la lectura privada ya que no cuenta con la comodidad y privacidad que hay en casa.

Por otro lado, una parte importante de los libros que leen los niños son seleccionados por adultos que no están muy conscientes de lo que ellos necesitan. Es cierto que no es fácil escoger un libro para un lector que apenas empieza, pero una elección desafortunada puede disminuir o incluso extinguir todo interés por la lectura. Esto no es tan alarmante si tomamos en cuenta que poco a poco los niños serán capaces, con la ayuda de un adulto, de elegir sus propias lecturas.

3.2 La Televisión. Uno de los factores importantes que ha disminuido el interés de los niños por la lectura, es la televisión, que ha ido ganando terreno a cualquier otro medio entre los niños; no descarto la idea de que podría ser un medio eficaz en la educación infantil, pero desgraciadamente no hay muchas alternativas al respecto; lo único que se puede encontrar son dibujos animados llenos de violencia, plagados de anuncios comerciales que los impulsan, desde temprano, a una vida consumista.

Gracias a la tecnología de los colores y la imagen en movimiento, no es difícil pensar en lo atractiva que puede resultar la televisión, no solo a los niños, sino también a los adultos; más aún en una sociedad dominada por los

3. *ibid*, pag. 394

elementos visuales donde mediante un programa de televisión se puede satisfacer el deseo de una historia larga sin la necesidad de la concentración y esfuerzo que requiere la lectura de un libro; lo único que hay que hacer es sentarse, ver y escuchar. Si a esto agregamos que en muchas familias el televisor ocupa un lugar preferencial en el hogar, tenemos que es más común ver un programa que leer un buen libro.

Dentro de sus actividades diarias, los niños siempre le dedicarán un espacio a la televisión, en algunos casos será la recompensa al finalizar los deberes, situación que difícilmente sucede con los libros.

El hecho de sentarse a ver la televisión limita la creatividad, no así los libros, que dejan en libertad la imaginación. Los niños deber realizar actividades propias de su edad llenas de actividad física o intelectual; los padres y maestros deben guiarlos en su elección mas no prohibirles, hacerles ver que es más divertido aprender a tocar un instrumento, armar un rompecabezas o cualquier otra actividad en la que tome parte directamente, que sentarse frente a un televisor.

3.3 Los video juegos. En el transcurso de las últimas dos décadas, los video juegos han hecho un carrera vertiginosa hacia el éxito, y podríamos considerarlos como otro factor de importancia que disminuye, si no el interés, sí el tiempo que podría ser dedicado a los libros. Sus defensores argumentan que ayudan a los niños a prepararse para el mundo automatizado del futuro, pero en

realidad, aún rodeados de máquinas los niños requerirán de la creatividad para tomar decisiones. Los video juegos únicamente estimulan las habilidades psicomotrices, de acción y reacción.

3.4 Las tiras cómicas. Las tiras cómicas es una lectura que está frecuentemente al alcance de los niños. Por lo general sus contenidos son muy simples: un niño vistiéndose, un gato comiendo, una niña en la escuela, un perro durmiendo, etc. Estos temas son familiares para el pequeño, pero no le aportan nada; hay poca posibilidad de conocer palabras nuevas y no implican ningún reto a la imaginación. El esfuerzo que se necesita para entender una historia de éstas es casi nulo; se pueden entender sin la necesidad de leer el escaso texto, que se limita algunos diálogos y a veces ni siquiera eso. Además presentan un mundo sencillo, seguro y doméstico en donde los personajes no son creativos y están sujetos a estereotipos. Representan una pérdida de tiempo para el infante debido a su pobre contenido. Ejemplos de ellos tenemos en cuentos como *La pequeña Lulú*, *Archie*, y *Bugs Bunny* entre otros.

Los libros para niños pequeños no contienen mucho texto porque son un acercamiento a la letra impresa; la cantidad y complejidad del texto irá en relación a la edad y preparación académica del lector; con las tiras cómicas no sucede lo mismo, lo mismo lo puede leer un niño de siete años que uno de quince.

Existe otro tipo de *cómic*, de enorme popularidad y considerado objeto de colección, que se presenta en libros o revistas un poco más extensas. Sus historias contienen un alto grado de violencia e incluso sexo, sadismo, horror, venganza y odio. Casualmente el incremento en la popularidad de estos libros y de la delincuencia infantil y juvenil son similares; no quiero con esto decir que sean el principal causante, pero si es un tema digno de reflexión.

A pesar de todas las desventajas que ofrecen, las tiras cómicas son preferidas por los niños y aceptadas por la mayoría de los adultos, sin embargo deberíamos estar conscientes de que no aportan mucho a su desarrollo; su temática es tan pobre que considero su lectura como una auténtica pérdida de tiempo.

Debemos enseñarles a los niños a leer cosas de provecho.

El ogro al momento de cortar el cuello a sus siete hijas, magnífica ilustración de Gustave Doré en el libro *Les contes de Perrault*, misma que fue suprimida en la edición en inglés, 1862. (OPIC, Iona and Peter. *The classic fairy tales*).

La princesa descubre a la vieja hilandera. Ilustración de Dorothy Rees. 1925. (OPIC, Iona and Peter. *The classic fairy tales*).

Capítulo III. La ilustración

1. La imagen, instrumento de comunicación.

El hombre aprende a través de las experiencias que adquiere en su diario contacto con el exterior, para lo cual requiere de sus sentidos como el enlace entre la información y el sistema nervioso. En el caso de la información visual es gracias a la vista que existe el intercambio, mas debemos considerar que, a pesar de que vemos de una manera natural, sin realizar ningún esfuerzo especial, ver no solo implica reconocer formas, sino entender abstracciones y simbolismos; este proceso es tan complejo que no todos los seres humanos tienen la misma capacidad para procesar información a través de él. Podríamos considerar a la visualización, es decir, el poder formar imágenes mentales que tal vez nunca hallamos visto, como uno de los estadios más avanzados del proceso, e incluso, como un principio de la creación.

Estas diferencias en la capacidad de analizar la información visual nos llevan a construir un sistema básico para el aprendizaje, la identificación, la creación y la comprensión de mensajes visuales, que podría llamarse según D. A. Dondis, *alfabetización visual*.¹

Después de varios siglos de un dominio del lenguaje sobre la imagen, estamos viviendo un revertimiento de esta situación. La tecnología que ha llegado a desarrollar el ser humano alcanza límites insospechados, de manera que tenemos experiencias como la realidad virtual, donde se tiene la idea de estar viviendo algo irreal a través de la invasión de nuestros sentidos por imagen, sonido y aún movimiento. Podría parecer que la imagen es más atractiva que la palabra escrita, lo cierto es que es más universal y reclama menos esfuerzo para ser comprendida. A pesar de que no creo que la palabra escrita llegue a ser totalmente desplazada, sí es cierto que la imagen cobra importancia en la vida cotidiana, y con ella, las actividades que se le relacionan.

Los ojos son la herramienta más eficaz para conocer el mundo que nos rodea; todo aquello que entre por ellos recorrerá el camino más corto que existe entre el mundo exterior y la razón; es la forma más segura, rápida y eficaz de comunicar cualquier idea o situación.

La ilustración es la disciplina de la comunicación visual que se encarga de interpretar el universo por medio de códigos visuales; su objetivo es ampliar el conocimiento del espectador sobre algún tópico aportando recursos estéticos. Puede cumplir con una mera función

1. DONDIS. *La sintaxis de la imagen*, pag 11.

ornamental, o bien tener un fin didáctico, promocional, publicitario, o recreativo.

Existen ilustraciones para temas tan variados como la divulgación de la ciencia, los textos infantiles, el periodismo y la ciencia ficción entre muchos otros.

La ilustración explota la capacidad que tienen las imágenes para transmitir información, intencionalmente o no. A diferencia de lo que sucede en el arte por el arte, el ilustrador debe someter sus juicios a una objetividad que le impone la funcionalidad de la obra, como la edad, sexo, nivel económico y cultural del destinatario, la función, el contenido y el medio de comunicación por el cual será publicado.

El ilustrador tiene un campo muy amplio de trabajo; en un principio los pintores de caballete realizaban las tareas del ilustrador, pero con el tiempo se fue definiendo su perfil. Entre los ilustradores cada uno establecerá su estilo dependiendo de la manera como exprese sus ideas. Si encargamos un mismo trabajo a tres ilustradores encontraremos que cada uno resolverá el problema de manera muy diferente.

Actualmente el lenguaje gráfico, y por lo tanto la ilustración, funge como uno de los factores más importantes de la comunicación. La ilustración es dinámica y versátil, es aplicable a adultos, ancianos y niños de todas las clases sociales y de todas las razas, incluso es capaz de hacer llegar un mensaje a un público analfabeta. Es un arte de masas que habla cualquier

idioma y no se confina a un museo, sino que interactúa con la sociedad y es capaz de educar, enseñar y recrear.

Las aplicaciones de la ilustración son muy variadas; en la industria editorial las hay para libros, cuentos, historietas, libros educativos, obras técnicas, revistas, anuncios de prensa, carteles, portadas y escaparates entre muchas otras.

2. La ilustración editorial.

La ilustración editorial es poder enriquecer el texto de un libro aportando imágenes que lo hagan más vívido y atractivo al lector; ha sido utilizada por el hombre desde la aparición de los primeros pergaminos como *El libro de los muertos* y el *Papirus Ramessium*, que datan aproximadamente del año 1900 a.c. Durante el siglo XV, antes de la aparición de los libros impresos, los manuscritos solían venir acompañados por ilustraciones que eran grabadas en madera junto con el texto. Con la invención de la imprenta de tipos móviles, esta técnica fue cediendo al grabado en planchas de cobre y al agua fuerte.

En 1796 el alemán Alois Senefelder inventó la litografía, una técnica basada en el principio de que el agua y el aceite no se mezclan. Este sistema representó un importante avance en el campo de la ilustración editorial. Uno de los primeros libros que se ilustró con esta técnica es la edición de *Fausto*, ilustrada por Delacroix, que apareció en 1828.

Hasta el año de 1851, el ilustrador de libros se había limitado a trabajar en blanco y negro, pero la aparición de la cromolitografía introdujo el color en sus dominios, aunque el proceso era aún largo y muy costoso.

Durante el siglo XIX se dieron muchos adelantos técnicos en la materia, tanto en maquinaria y procesos de impresión como en la gama de colores a disposición del artista. La reproducción de semitonos, mediante la superposición de diferentes tintas descompuestas con retículas, permitieron la impresión de ilustraciones a todo color.

3. La ilustración de libros infantiles.

3.1 Historia de la ilustración infantil.

Antes de la invención de la imprenta hay algunas muestras de ilustración dedicada a los niños; se trataba de estampas con fines moralizadores y formativos que servían para enseñar ciertas creencias y obligaciones, como ejemplo podemos citar los *Pien-hsiang* chinos que tratan de las sagradas escrituras budistas.

En el siglo XII, el japonés Kakuyu, mejor conocido como Toba Sojo ilustra el *Pergamino de animales* dedicado a los niños y jóvenes de su época.

Durante la Edad Media se ilustran textos con grabados en madera, se utilizan las capitulares y la iluminación de miniaturas. Es precisamente en ésta época que aparecen los *Chapbook*, estampas ilustradas moralizantes y los *Battledors*, para enseñar el alfabeto y los números con ilustraciones.

Mundus.

Die Welt.

Ilustraciónn "El universo" en el Orbis Pictus de Comenio. (OPIC, Iona and Peter. *The classic fairy tales*).

El primer libro infantil ilustrado fue el *Orbis Sensualium Pictus* (El mundo ilustrado) en 1650, por el obispo y pedagogo Juan Amos Comenio, a quien se considera el padre del libro infantil. Las ilustraciones que aparecen están hechas por grabadores populares y tienen como característica el abigarramiento de elementos en espacios pequeños; de esta manera ilustraron al universo entero en un pequeño libro fácil de manipular y que gozó de inmensa popularidad entre chicos y grandes.

Después de la publicación de los libros de Charles Perrault, se considera la literatura especialmente dedicada a los niños y por consiguiente a las ilustraciones que la acompañan.

En el siglo XVIII aparece *Song of Innocence* de William Blake, con atractivas ilustraciones a todo color, y *A pretty book of pictures for little masters and misses* de Thomas Bewick, acompañado de xilografías de notable calidad.

Hacia el siglo XIX se publican libros con ilustraciones puramente recreativas donde sobresalen los trabajos de Grandville, Castelli y Gustav Doré entre muchos otros. A partir de entonces es común ver trabajos hechos por grandes literatos en conjunción con artistas de renombre.

En el siglo XX los estudiosos se preocuparon por elevar la calidad de los libros infantiles tanto en el contenido como en las ilustraciones. En 1922, Florence Eilay Bamberger publicó *The effect of the physical make-up of a book upon children's selection*, primer estudio sobre la percepción del niño acerca los elementos visuales

en un libro. A partir de entonces son muchos los trabajos de esta clase que están al alcance del ilustrador, quien debe estar lo mejor preparado posible para desempañar tan noble labor.

Hoy, la población infantil en el mundo conforma uno de los sectores que más preocupan a la sociedad; la variedad de libros que se publican especialmente para ellos es enorme; los hay con vistosos cromos que simulan movimiento; con partes movibles; con secciones para iluminar, recortar y pegar; de diversos materiales como papel, tela y plástico; incluso se han llevado al cine clásicos donde cobran vida famosos personajes como la Bella Durmiente, Blanca Nieves, Pinocho y la Sirenita.

No importa cuánto se haya dicho, escrito o hecho acerca de las ilustraciones para niños; yo creo que todavía se pueden proponer nuevas formas de comunicarse con ellos, quizás solo es cuestión de tomar en cuenta sus gustos, preferencias y necesidades y buscar la manera de llegar a lo más profundo de sus sentimientos.

“La bella y su padre cabalgan hacia el palacio de la bestia”, ilustración de A. Gasking para el libro *Book of fairy tales* de Baring-Gould, 1894. (OPIC, Iona and Peter. *The classic fairy tales*).

3.2 Ilustraciones pensadas para niños.

Cuando en la elaboración de un libro infantil se pone especial cuidado en la calidad literaria del texto, en la ejecución de la técnica artística empleada en la ilustración, en la interpretación pictórica de los elementos de la historia y en la presentación final, seguramente se tratará de un libro con enorme éxito entre los pequeños. Esta es la tarea que el ilustrador, junto con otros profesionales, realizará, y para ello debe poseer

preparación y experiencia, no solo adquirida en los libros especializados, sino en su contacto con los niños, la gente, la naturaleza y con todo aquello que le pueda proporcionar la información necesaria.

Como es fácil suponer, en su gran mayoría los niños preescolares no saben leer o aún no son lo suficientemente diestros como para comprender y relacionar lo que está escrito, por eso durante los primeros años, la educación es llevada a cabo principalmente a través de imágenes, tal vez a eso se deba que uno de los campos más prolíficos del ilustrador actual, sean los libros infantiles; además, en cuanto a números se refiere, los libros dedicados a los niños comprenden las cifras más elevadas de ediciones.

Ilustrar para niños implica un trabajo mucho más complejo de lo que parece; se requiere tomar en cuenta diferentes aspectos como la edad del lector, sus intereses y sus habilidades; de hecho hay profesionales que se especializan en este género. Un libro atractivamente ilustrado puede llegar a vender copiosamente una historia no muy interesante, o bien, un mal trabajo en la ilustración puede confinar un buen texto al fracaso.

Los cuentos, historietas, libros de texto, narraciones fantásticas y una gran variedad de géneros destinados a los jóvenes lectores, deben a las ilustraciones buena parte de su éxito.

El ilustrador debe proponer representaciones interesantes, vivas y llenas de color, considerando la forma en que el niño conceptualiza el mundo y el tema que se está tratando. Es importante tomar en cuenta la

armonía entre el texto y las ilustraciones; el equilibrio es muy importante, así como el que ambos puedan ser leídos simultáneamente; las ilustraciones deben exponer una adecuada interpretación del texto y éste debe proponer una historia interesante con fases intermedias que despierten el interés por seguir adelante, además de una solución atractiva. La exposición de la historia debe ser clara y el final no debe ser descubierto antes de tiempo.

El color es un elemento que no debe faltar, despierta el interés y ayuda a mantenerlo durante la lectura; es una de las mayores atracciones del libro.

Los personajes funcionan como vínculo entre el niño y la historia, es a través de ellos que el niño la vive plenamente. Es importante que los personajes, además de estar perfectamente relacionados con el texto, estén llenos de vida y sentimientos humanos, que sean simpáticos, que tengan personalidad y algunos rasgos visibles que los caractericen y los hagan memorables; el niño se identificará con ellos y vivirá la historia de una manera más profunda, no solo como un espectador sino como parte integral de la misma, dándole a la literatura un significado personal.

Las ilustraciones para niños se han realizado bajo una gran variedad de estilos, tal vez se deba a la amplia variedad de gustos artísticos que hay. Se considera el estilo a “los elementos artísticos que juntos constituyen una específica e identificable manera de expresión”.² Por mencionar algunos tenemos:

2. CIANCIOLO, Patricia. *Picture books for children*, pag. 7

1. El arte realista, donde abundan los detalles y se busca una representación lo más cercana posible a la fotografía, se hace uso de la perspectiva y de la adecuada proporción de los elementos.

2. El arte surrealista se asemeja a lo que podríamos ver en los sueños, pesadillas y alucinaciones.

3. El arte impresionista tiene como característica la yuxtaposición de los colores mediante pinceladas y la suavización de la imagen.

4. El arte expresionista se caracteriza por la expresión de los sentimientos de una manera gráfica, a través de pinceladas fuertes que tratan de llevar al espectador a la mente del artista.

5. El arte nativo ignora los cánones preestablecidos logrando un aire ingenuo.

6. El arte folklórico está relacionado a la cultura de un cierto lugar, a las tradiciones, símbolos y colores.

7. El arte caricaturizado nos presenta imágenes exageradas de una realidad.

El estilo de las ilustraciones varía con cada artista, incluso se encuentran trabajos donde se mezclan dos o más de ellos, esto hace que haya ilustradores fácilmente reconocibles por su trabajo. La puerta está abierta en cuanto a crear se refiere pero cabe aclarar que el extremo realismo en las ilustraciones puede ocasionar que se limite la imaginación del niño, así como la creatividad del artista, por eso las fotografías no son recomendables en la ilustración de libros infantiles, pues eliminan cualquier

individualidad. Sin embargo, podemos creer que los niños disfrutan tanto de trabajos sencillos como de imágenes complejas y con una gran variedad de detalles para detenerse a observar.

Yo creo que siempre que se trate de seres humanos, y en especial de niños, no hay reglas de oro que deban seguirse al pie de la letra; lo que podemos hacer es recurrir a lo que se conoce acerca de sus preferencias de acuerdo a su edad y entorno, trabajar con fundamentos y examinar la reacción de los niños ante el resultado.

Podemos concluir diciendo que ilustrar libros infantiles es echar a volar la imaginación y si el ilustrador hace uso de ella como su más eficaz herramienta, seguramente tendrá éxito.

3.2.1. Los primeros libros.

Los niños menores de un año aún no pueden reconocer plenamente lo que un libro de imágenes pueda mostrarles, pero en cambio sí pueden llegar a disfrutar el momento de la lectura por las agradables circunstancias en las que ésta se desarrolla. Por ejemplo, ver un libro en el regazo de la madre. Si se hace de esta actividad una costumbre tendremos que el infante relacionará el placer con la literatura.

Alrededor del año y medio de edad, los niños empezarán a ser capaces de reconocer las imágenes de objetos que les son familiares, a distinguir formas y colores, sobretodo si éstos se le presentan distinguidos claramente del fondo. La tarea es más sencilla si se trata de imágenes completas de dichos objetos. 3

3.2.2. Historias ilustradas.

Para que un niño pueda entender una historia mediante imágenes o ilustraciones subsecuentes, necesita tener la capacidad de comprender la relación causa-efecto, es decir, recordar las imágenes anteriores y relacionarlas entre sí; éste es un determinante que nos señala cuándo un niño está preparado para aprender a leer. A medida que el niño va adquiriendo ésta habilidad del pensamiento, se interesa en los libros que cuentan historias a través de imágenes.⁴

Cuando un niño sabe mirar, oír y sentir, disfrutará mucho más de la lectura de una historia. ¿Cómo saber cuando un niño disfruta una historia? Los niños suelen involucrarse en la trama al grado de soltar carcajadas o derramar lágrimas. ¿Quién no recuerda haber llorado cuando el lobo se comió a la abuelita, o cuando el patito feo caminaba tristemente por el campo abandonado a su suerte? Esas lágrimas no significan que la historia sea demasiado cruel para el niño, sino su capacidad para sentir y demostrar esos sentimientos. Los niños viven las historias incluso fuera de las horas de lectura, sueñan con ellas y juegan a ser los protagonistas; las viven con todos sus sentidos.

Los pequeños adoran la repetición; cuando un juego es de su agrado pueden jugarlo repetidas veces sin aburrirse; lo mismo pasa con las lecturas, pueden escuchar la misma historia una y otra vez, siempre y cuando la historia contenga cierto grado de complejidad y una variedad de detalles, tanto en el texto como en las ilustraciones, para

4. *ibid*, pag. 88

que cada vez que el niño la relea encuentre datos nuevos e interesantes que descubrir.

En este tipo de libros las ilustraciones juegan un papel muy importante. A través de ellas el niño conoce buena parte de la historia, pero no deben nunca sustituir por completo al texto ni bloquear su imaginación. Tomando en cuenta estos aspectos, las ilustraciones son un eficaz auxiliar y funcionan además como descansos mentales a lo largo del texto.

El tipo de ilustración dependerá del libro que se trate y del objetivo que con él se persiga. Existen libros en los cuales las ilustraciones cuentan una historia apoyándose en un texto bastante escaso o incluso compuesto solo por algunas líneas, este tipo de libro es ideal para aquellos lectores que aún no dominan la lectura pero necesitan irse familiarizando con la letra escrita de alguna forma. Existen otros en donde dichas ilustraciones son solo un complemento de un texto más largo, adecuados para quienes lo primordial es el contenido literario. Como se mencionó anteriormente, la armoniosa relación entre estos dos elementos es muy importante; las ilustraciones deben complementar al texto, mas no repetirlo. Trabajar las ilustraciones de esta manera economiza palabras, ayuda a conservar la atención del niño y le enseña a leer las ilustraciones como parte esencial de una historia.

Además de la longitud del texto y la presencia de ilustraciones hay otro aspecto que es igual o más importante: el tema. Los temas de los libros para preescolar por lo general giran en torno al mundo de los

objetos y vida cotidianos del niño, es decir la casa y lo que hay dentro de ella, la familia, los animales que le son familiares, la escuela y la ciudad; éstos representan las necesidades e inquietudes que más le preocupan. Debemos recordar que el ilustrador generalmente parte de un texto para realizar su trabajo y es importante que se tomen en cuenta estas consideraciones en su elección.

Los libros con ilustraciones pueden ser muy valiosos para el enriquecimiento cultural del niño. Las ilustraciones pueden interesar a un niño que aún no sabe leer y motivarlo a aprender. Considero que las ilustraciones no deben contar toda la historia, sino llamar la atención del niño para que se interese por su lectura. Si se la cuentan toda sin necesidad de un texto, el niño no verá la necesidad de esforzarse más, ni de usar su imaginación para entenderla.

Grabados en madera del cuento "Jack the giant killer", 1840. (OPIC, Iona and Peter. *The classic fairy tales*).

4. Técnicas más comunes en la ilustración de libros infantiles.

Existen una gran cantidad de técnicas, que mezcladas entre sí nos ofrecen una gama muy amplia de posibilidades para trabajar. Los artistas suelen especializar su trabajo en alguna o algunas de ellas. Cada una tiene

cualidades especiales que no se podrán encontrar en las demás. La impresión que cause un trabajo terminado dependerá, en buena parte, del acierto en la elección de la técnica.

I. Lápiz de grafito.

Está hecho de grafito cubierto con madera. El grafito es un carbón cristalizado formado por el calor y la presión que ejerce la tierra sobre las maderas en descomposición. El grafito como tal no puede ser usado para dibujar, por eso es necesario combinarlo con arcillas. Su calidad depende de la pureza de los materiales usados en su fabricación. A mayor cantidad de arcilla mayor será la dureza de la mina. Existen dos sistemas para la graduación de la dureza de los lápices: el Conté, basado en números y el Brookman, basado en letras. Los lápices para dibujo van desde el 8B hasta el 10H, de blando a duro.

Esta es una técnica muy versátil, que puede ser utilizada tanto para bocetar como para trabajos terminados con un acabado muy fino. Es posible trabajarlo sobre casi cualquier tipo de papel, siendo los más recomendables aquellos de color claro.

Los efectos que se pueden obtener con esta técnica son muy interesantes y la gama de grises es casi infinita. El lápiz puede ser utilizado en un trabajo a línea, sin embargo los mejores resultados, en mi opinión, se obtienen de las técnicas tonales. Dichas técnicas comprenden:

La bella durmiente en un libro de
nueve centavos para niños
Histories or tales of past times.
1777. (OPIC, Iona and Peter. *The
classic fairy tales*).

El sombreado cruzado, en la cual la calidad dependerá en buena parte de la calidad del papel y de las líneas.

El sombreado que se obtiene del movimiento natural de la mano.

El sombreado y frotado, con el cual es posible una calidad casi fotográfica.

II. Lápices de colores.

La constitución de los lápices de colores es muy parecida a la de los de grafito, la diferencia estriba en que los primeros contienen pigmentos. La principal característica de estos lápices es la mezcla óptica de los colores, la cual se puede observar al aplicarlos uno sobre otro en el soporte de trabajo. Al igual que con el grafito, el sombreado cruzado es la manera más adecuada para obtener ésta mezcla. Los soportes más recomendados incluyen principalmente casi todos los papeles de color claro.

III. Pluma y tinta.

Junto con el lápiz, ésta técnica es una de las más clásicas. Su uso se remonta a algunos siglos atrás y desde entonces ha sido muy popular en la industria editorial; ejemplo de ello es la cantidad de trabajos a pluma que se pueden encontrar aún hoy en día en periódicos, revistas, folletos, etc.

Partiendo de la línea y el punto, la variedad de texturas y de grises que con ella se pueden lograr son casi infinitas, además, la versatilidad de esta técnica permite trabajar tanto en blanco y negro como en color, así como desarrollar muy diferentes estilos:

El dibujo a línea sugiere frescura y limpieza.

Trabajando con línea y sombreado cruzado, se obtienen trabajos de gran calidad con volumen y textura.

Línea y lavado, éstos últimos suavizan el volumen y la línea define los contornos.

Punteado, usado para dar un acabado especial a trabajos ya hechos.

El uso de diferentes técnicas en un solo trabajo da como resultado excelente calidad y un gran realismo.

IV. Pasteles.

Los pasteles blandos están formados por pigmento seco en polvo y un aglutinante. Su dureza dependerá de la cantidad de aglutinante utilizado en su fabricación, siendo los duros apropiados para trabajos a pequeña escala y los blandos a gran escala. La principal cualidad de ésta técnica es la calidad mate y la suavidad con que se combinan los colores mediante el uso de los dedos, un difumino o un pincel. La variedad de colores con los que se cuenta es un factor importante en la producción al pastel, mientras más colores disponibles mejor.

Existen pasteles en forma de barras y de lápices de madera. La consistencia de los últimos es un poco más dura.

Hay una variante de pasteles oleosos que están hechos de pigmento, ceras de hidrocarburos y grasa animal. Su consistencia se puede ver afectada con los cambios de temperatura. Como característica especial podemos mencionar la posibilidad de mezclar los colores

directamente sobre la superficie de trabajo, dando como resultado colores firmes.

V. Acuarela.

Son pigmentos muy finos aglutinados con goma arábica y solubles en agua, que se pueden obtener en pastillas o tubos de muy diferentes calidades.

La acuarela fue utilizada en la antigüedad por las culturas china y japonesa, y en la Edad Media ya era empleada para la ilustración de manuscritos. Actualmente, mezclada con otras, es una de las técnicas preferidas por los ilustradores de cuentos infantiles.

Sus cualidades técnicas son, principalmente, la transparencia y luminosidad que se obtienen mediante la superposición de lavados de color y el aprovechamiento del color blanco del papel.

Los efectos que se pueden obtener son muy variados; en ellos jugará un papel importante la naturaleza del papel y la forma de aplicar la pintura.

El lavado es la forma más clásica de trabajar la acuarela. No se deben sobreponer más de tres lavados, de otra manera se obtendría un color sucio y opaco. La pintura también se puede aplicar con el pincel seco, esto es, con la menor cantidad de agua posible; así se puede lograr un detallado realismo.

Como en otras técnicas, la combinación de varias formas de aplicar la pintura dará como resultado un trabajo muy acabado y de gran calidad.

VI. Gouache.

El gouache está hecho, al igual que las acuarelas, por pigmentos en un aglutinante de goma arábica; la diferencia estriba en que el gouache contiene pintura blanca en su constitución, lo que elimina la transparencia pura de la acuarela, pero lo hace más adecuado para cubrir el fondo del papel y ser trabajado en soportes de color.

La brillantez de sus colores la hace ideal para ilustraciones infantiles y comerciales, carteles y otros trabajos gráficos.

VII. Acrílicos.

Esta técnica existe desde tiempos inmemoriales, pero su auge es relativamente reciente. Son muchos los artistas que la consideran como el medio ideal por las múltiples ventajas que ofrece, como los colores, resistencia al agua y durabilidad.

Los pigmentos utilizados en su fabricación, son los mismos que en la acuarela, el gouache y el óleo, lo que cambia es el aglutinante, que en éste caso es una resina acrílica, de ahí su nombre.

Debido a su solubilidad en agua o en aglutinante, la pintura acrílica se puede aplicar diluida y con lavados, siendo posible sobreponer varios sin obtener un trabajo sucio; o bien con la pintura directa del tubo formando empastes. Los resultados pueden ser un trabajo muy detallado y de un asombroso realismo.

La versatilidad de ésta técnica la ha hecho una de las favoritas.

VIII. Aerógrafo.

Los principios de esta técnica consisten en la aplicación de pintura en diminutas partículas mezcladas con aire, mediante un sistema aspersor. Existen varios tipos de aerógrafos dependiendo del sistema que utilicen. Las cualidades técnicas que ofrece son un fundido de colores perfecto, suavidad, brillos, sombras y transparencia cercanos a la fotografía.

A pesar de que podría ser considerada como la más moderna técnica de ilustración, sus antecedentes se remontan hasta las pinturas rupestres en la cueva de Lascaux, donde podemos ver una mano pintada en negativo, muy probablemente lograda mediante la aspersion de pintura sobre una mano real.

En el año de 1893, Charles Burdick en el Reino Unido da a conocer el aerógrafo como tal. En un principio se usaba para retocar fotografías, pero poco a poco fue ampliando su campo hacia la ilustración de carteles publicitarios e ilustraciones técnicas posteriormente, hasta llegar a ser lo que es hoy: una herramienta insustituible para el ilustrador moderno.

Capítulo IV Propuesta para la ilustración de una leyenda azteca.

1. Descripción del proyecto.

La cultura es un elemento que no debemos dejar de lado en la educación de los niños, que en un futuro no muy lejano, conformarán la sociedad adulta de nuestro país; de ahí la importancia de inculcarla desde la más temprana edad.

Al momento de elegir un tema para la realización de mi trabajo de titulación, no quise dejar pasar de lado estos aspectos, por ello la necesidad de fusionar algo relacionado con la rica cultura de nuestro país y que a la vez tuviera una función práctica en la educación preescolar. Todo proyecto que presuma ser funcional debe proponer soluciones a un problema y satisfacer necesidades de un sector.

Platicando con la Lic. Yolanda Suárez Padilla, quien está encargada de la realización de los programas para el fomento de la educación musical preescolar en el Valle de México, surgió la idea de la realización de un cuento ilustrado que sirviera de apoyo para la actividad del cuento musicalizado en el jardín de niños. El libro se

concibe como una referencia visual para los niños, independientemente del interés y el gusto que puede empezar a despertar por la literatura y la cultura. El cuento musicalizado, como se verá más adelante, es una ingeniosa forma que tienen las educadoras de combinar la música con un relato interesante para los niños, y ¿por qué no?, con la literatura.

Se eligió la leyenda azteca que habla de la fundación de la Gran Tenochtitlan, relato lleno de magia que adentra a los niños a la historia de su país y cuya adaptación fue llevada a cabo por Estefanía Castañeda, fundadora de la educación preescolar en nuestro país. Además hay una gran variedad de leyendas que pueden formar parte de una serie de libros especialmente diseñados para que los niños conozcan más acerca de nuestra cultura madre.

2. El cuento musicalizado.

El cuento musicalizado forma parte de una serie de actividades que la educadora propone a los niños, todas ellas encaminadas a obtener diversos resultados basados en los objetivos del juego-trabajo.

La música y el cuento son dos manifestaciones artísticas que juegan un papel importante en la formación del niño durante su educación preescolar. El cuento musicalizado reúne estos dos conceptos de una manera creativa, que básicamente consiste en la representación de un cuento a través de la música, auxiliándose de cantos y ritmos, en la cuál intervienen los niños y la maestra. Se pueden retomar canciones conocidas por los niños y

adaptarlas según se requiera, o ser creación de los niños casi en su totalidad.

Al interpretar a un personaje, el niño expresa su manera de concebir la historia no solo verbal, sino corporalmente y puede trabajar en un ambiente de respeto donde todas las sugerencias son tomadas en cuenta.

El cuento musicalizado es también un recurso valioso de que se valen las educadoras para trabajar con los niños en equipo, promoviendo la expresión y la innovación. Como vimos en el primer capítulo este aspecto es una de las partes fundamentales de la educación preescolar; debemos recordar que el niño empieza a socializar en esta etapa de su desarrollo.

Para llevar a cabo esta actividad, se deben adaptar no solo las canciones y la historia, sino improvisar un vestuario y escenografías con los materiales disponibles. Los niños son muy creativos y motivándolos pueden dar resultados sorprendentes; es precisamente en esta etapa de motivación en que el libro ilustrado puede ser de gran utilidad. Usualmente es la maestra quien cuenta a los niños la historia del cuento musicalizado, pero con el apoyo de un libro ilustrado, no solo trabajará con los objetivos establecidos para la actividad, sino fomentará la lecto-escritura en el infante y lo hará trabajar en equipos desde el principio de la sesión. La actividad puede llevarse a cabo de diversas maneras, por ejemplo: los niños forman equipos de 4 o 5 integrantes; cada equipo contará con un libro y estarán sentados de manera que todos puedan verlo; la maestra lee el cuento y los niños la

siguen en su propio libro. Después de terminar la historia se responden todas las preguntas que pudieran surgir y se reparten los personajes entre los niños, se eligen las canciones y se hacen las adaptaciones pertinentes; se integran instrumentos musicales y se lleva a cabo la representación.

3. Elaboración del proyecto

Para empezar a trabajar en este proyecto lo primero era escoger un texto adecuado y que estuviera de acuerdo con los objetivos que me plantee, es decir, que contribuyera al conocimiento de la cultura de nuestro país. De entre una enorme variedad de posibilidades elegí una leyenda azteca que habla de la fundación de Tenochtitlán; consideré interesante el tema porque es un momento importante de nuestra historia como nación; además tuve la fortuna de encontrar una versión especialmente adaptada para niños.

En esta etapa del trabajo y con una idea mucho más clara de cómo son los niños, qué les gusta y que buscan en sus libros ilustrados, procedí al diseño de las ilustraciones.

El primer problema que tuve que enfrentar fue la separación de la historia, en diferentes segmentos, para su representación gráfica. Había que tomar en cuenta que no se debe dejar mucho texto entre una ilustración y otra; tampoco se trataba de contar una historia a través de imágenes, así que basándome en ello separé según los

eventos o momentos cruciales de la historia. Quedando como resultado cinco segmentos.

A continuación presento el texto; cada número corresponde a una ilustración.

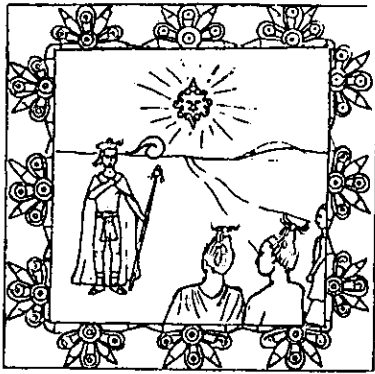
Leyenda azteca (Adaptación de Estefanía Castañeda)

1. Un sacerdote indio se quedó dormido a la sombra de un árbol. En sus sueños se le apareció un pájaro que empezó a cantar: *¡Tihuí! ¡Tihuí! ¡Tihuí! ¡Vámonos pronto de aquí!*

El sacerdote al despertar habló a su tribu: - *“El pájaro de los sueños me ha anunciado que debemos emprender un largo viaje”*- dijo, y como era el jefe de todos. los indios obedecieron. Apagaron el fuego, levantaron en hombros a su dios, se llevaron a sus hijos, a sus padres, los huesos de sus abuelos, y empezaron a caminar pasando por muchos pueblos, pero en todos ellos les hacían la guerra.

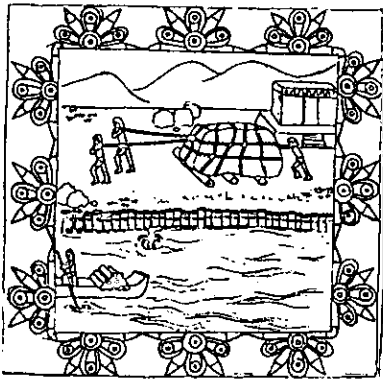
2. Transcurrieron muchos años; el sacerdote se murió, vino otro nuevo y se murió también; y se murieron otros, más los indios seguían caminando, caminando sin fin. Los indios jóvenes preguntaban: *“¿Dónde debemos detenernos?”* Los indios viejos decían: *“¿Dónde debemos descansar?”*

3. Y los jefes contestaban: *“Lejos, muy lejos, donde encontremos un águila real que tiene en sus garras una culebra. La culebra son los pueblos que nos han perseguido, el águila es nuestro reino”* Y aunque no tenían ni una cuna para sus hijos, ni un templo para su dios, continuaban caminando, caminando tranquilos e incansables porque el pajarito de los sueños les guiaba.

4. Al fin, en una hermosa mañana llegaron a la orilla de un gran lago, en le centro del lago estaba un islote, en el centro del islote un nopal y sobre el nopal un águila teniendo en sus garras una culebra, “Esta es el águila de que nos hablan nuestros abuelos, nuestros sacerdotes y el pajarito de los sueños. No debemos caminar más.”

Entonces los indios se detuvieron, colocaron a su dios sobre una meseta de piedras y empezaron a construir sus casas con ramas y piedras, hasta formar un pueblo sobre las aguas.

5. Ese pueblo fue cada día más grande y más bonito. Al fin llegó a convertirse en una gran ciudad, la ciudad donde vivimos, nuestra actual ciudad de México. Algunos creen que se llama México en recuerdo del primer sacerdote de los indios que se llamaba Mexitli.

4. Proceso de bocetaje.

Durante muchos meses me di a la tarea de observar con detenimiento cuanto libro ilustrado caía en mis manos. Incluso compré algunos libros para niños que se referían a la cultura prehispánica. En la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se lleva a cabo todos los años en el Centro Nacional de las Artes, encontré bastante información; como es natural hubo algunos trabajos que me parecieron muy buenos y otros no tanto, y me sirvió de referencia para saber qué era lo que quería obtener como resultado final.

Pensé en tomar como referencia los códices, de ahí tomé algunas ideas que me sirvieron para la realización de los primeros bocetos.

Primeras propuestas

Con algunas ideas muy vagas me hice a la realización del primer juego de bocetos. En un principio me parecieron adecuados, sin embargo no lograban el efecto que esperaba. Muchas veces me ha pasado que hago un trabajo que me parece bueno, cuando lo dejo de ver por un tiempo y lo vuelvo a analizar, encuentro que no lo era tanto; eso fue lo que me pasó con esos primeros bocetos; después de observarlos y escuchar algunas sugerencias de niños y adultos, los sentí demasiado estáticos y sin magia.

La siguiente motivación que me llevó a dibujar surgió después de haber visto la exposición "Diego Rivera. Arte y Revolución". Fijé mi atención en la manera de bocetar sus trabajos, en especial las retículas. Otro factor que influyó fue el observar los murales y la obra de caballete de un pintor tlaxcalteca cuyo principal trabajo se encuentra en el palacio de gobierno de Tlaxcala. La forma como usa el color es siempre buscando el contraste, dándole fuerza de sus composiciones.

Me fue de mucha utilidad el observar dibujos hechos por niños; como adultos podemos pasar por alto algunos detalles que un niño siempre tendrá presentes, por ejemplo, dibujan a sus personajes con las mejillas coloradas, como queriendo representar que están contentos.

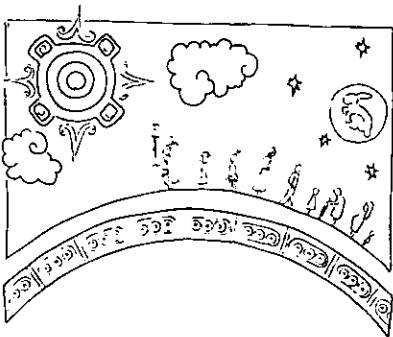
Considerando algunos de estos elementos, realicé otra serie de bocetos, cuyo resultado me pareció mucho más agradable. Los mostré a niños y observé que tan claras eran las imágenes para ellos, pudiendo comprobar con gusto que cumplían con dos requisitos muy importantes

para mí: era factible identificar de qué se trataba y no contaban la historia sin necesidad de leer el texto.

A continuación hago una breve explicación de lo que quise representar en cada una de las ilustraciones.

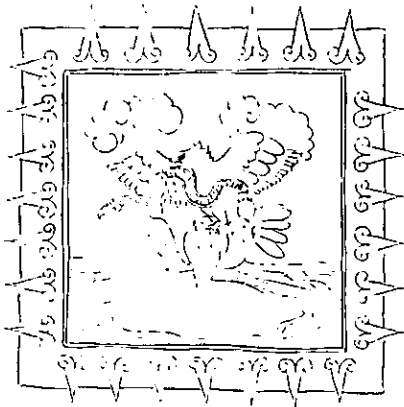

1. Esta imagen representa a un personaje, rodeado de un ambiente de ensoñación, que bien podría estar dormido o despierto; la historia no habla precisamente de un niño, pero yo lo plasmé así para motivar una mayor identificación; recordemos que el niño de esta edad está saliendo de una etapa un poco egocéntrica y se sueña protagonista de fantásticos acontecimientos. Utilicé una simetría radial porque era importante que el centro de la ilustración fuera su cabeza, donde se realiza la primera parte de la acción de la historia.

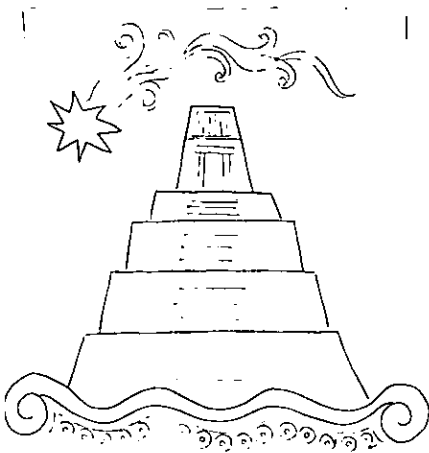

2. En esta ocasión se tenía que representar el tiempo y un largo camino. El formato circular en la base es para reafirmar la idea de que recorrieron muchos kilómetros hacia un mundo lleno de luz donde su sociedad florecería; este es un enigma que la curiosidad característica de los niños debe resolver. Los personajes representan a un líder que guía a los demás, adultos, ancianos, niños e incluso, una mujer embarazada; fueron quizás los nietos del niño que espera, los que vieron el águila devorar la serpiente. También se puede observar que el recorrido nos lleva de la obscuridad a la luz, representados por un sol y una luna eminentemente

prehispánicos. Esta ilustración reserva un espacio para incluir el texto en la misma página.

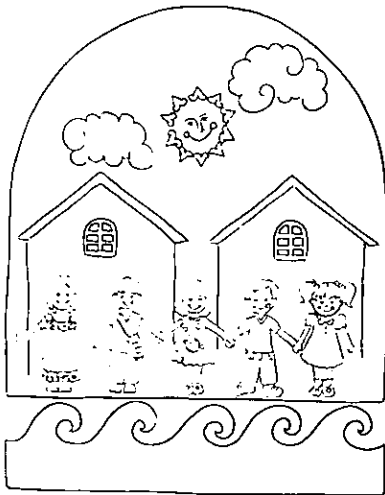

3. Esta ilustración representa uno de los momentos más importantes de la historia; por las características de la cultura azteca creí oportuno diseñar una imagen un poco agresiva, idea que reafirman las grecas con aristas. Es una imagen que refleja la fuerza que la tribu debió tener para lograr su objetivo. Los niños encontrarán una imagen con una serie de detalles que la harán atractiva de descifrar.

4. Esta pirámide muestra a los niños no solo el tipo de construcciones que edificaron aquellos primeros mexicanos, sino que aquel pequeño islote se convirtió en una ciudad que cada vez crecería más sin importar que estuviera sobre el agua. La estrella es el brillante futuro que le esperaba a aquella tribu.

5. Una sociedad justa, en convivencia armónica de respeto, igualdad y tolerancia. Variedad étnica resultado de la fusión de razas. Una ciudad con casas y oportunidades iguales para todos, eso es lo que traté de representar en esta última ilustración. Una imagen que retendrá la mirada del niño buscando con cuál de los personajes se identifica.

Las imágenes están diseñadas para que generen un pensamiento creativo; para ello es permitido que el niño haga su propia interpretación de la imagen, aún cuando sea diferente de lo que se esperaba.

Cuando se presenta una dificultad para interpretar la imagen, el niño enfrentaría un problema que despertaría su interés, generando conocimiento, así lo afirma Jean Piaget, como vimos en el primer capítulo, cuando habla de los factores que intervienen en el aprendizaje.

Las ilustraciones se presentan al tamaño real; la idea es que el libro sea fácil de manipular y brinde el espacio suficiente para contener un texto con una tipografía legible. Para ilustrar la portada del libro propongo la primera imagen, que representa el origen de todo.

Estilo. El estilo es algo que identifica el trabajo de un artista; se debe trabajar durante mucho tiempo para lograr tener uno propio y que la gente reconozca la obra de un autor con solo verla. Yo no pretendo haber llegado a este punto, tan solo traté de expresar lo que deseaba a través de imágenes claras y atractivas para los niños, que no contaran la historia pero si la reforzaran e invitaran al descubrimiento de la misma.

Evidentemente, me valí de algunos elementos prehispánicos, que creo sirven para ubicarnos en el contexto de la historia; no están tomados tal cual los halle en las fuentes, tienen un tratamiento que los hizo legibles para un público infantil.

Es un poco frecuente el uso de líneas onduladas y espirales. Las líneas que tienden a la curva remiten al movimiento constante, y si recordamos, el espíritu de los niños en edad preescolar se caracteriza por ser libre, así

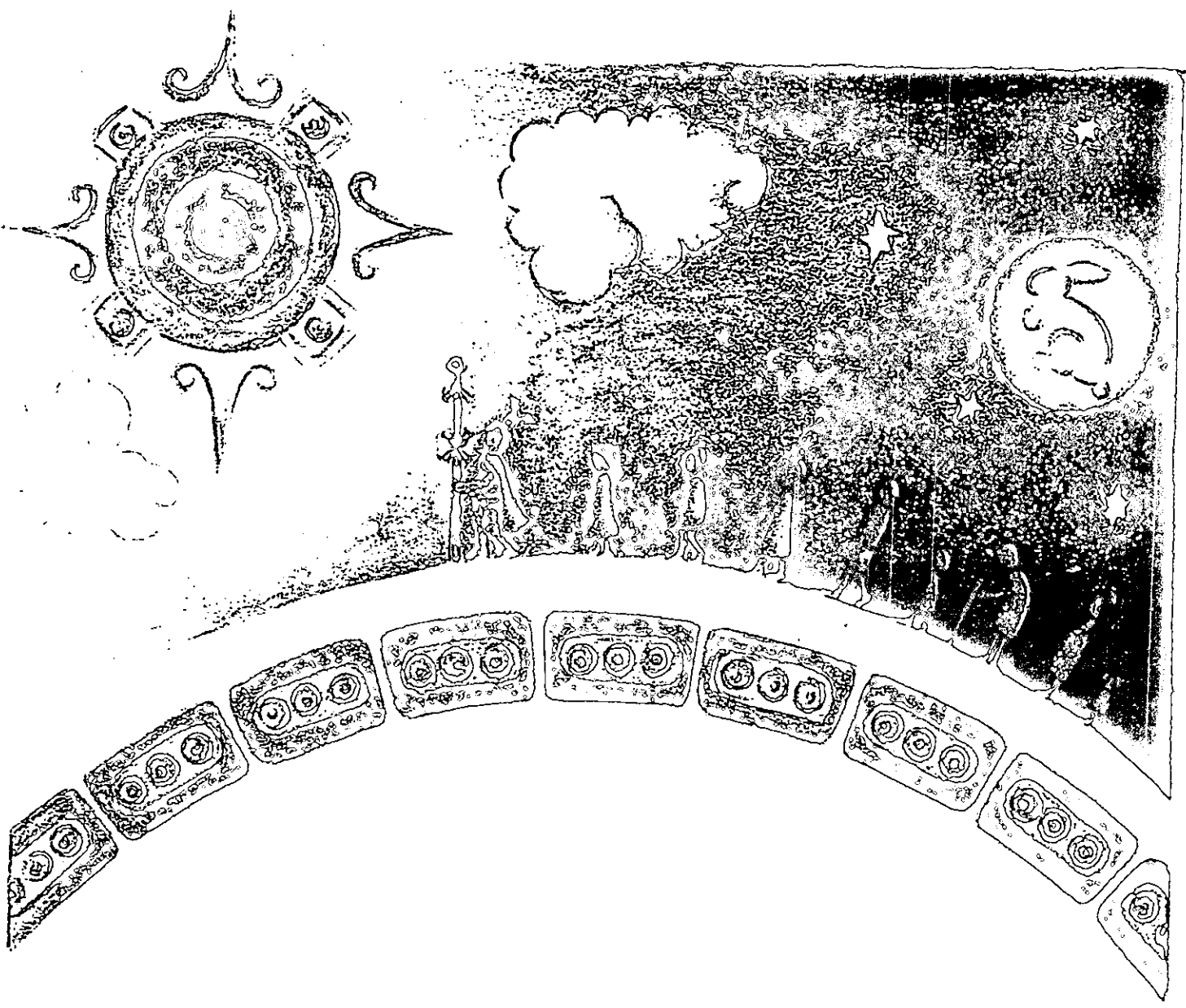
como su imaginación. Las líneas curvas también representan la seguridad.

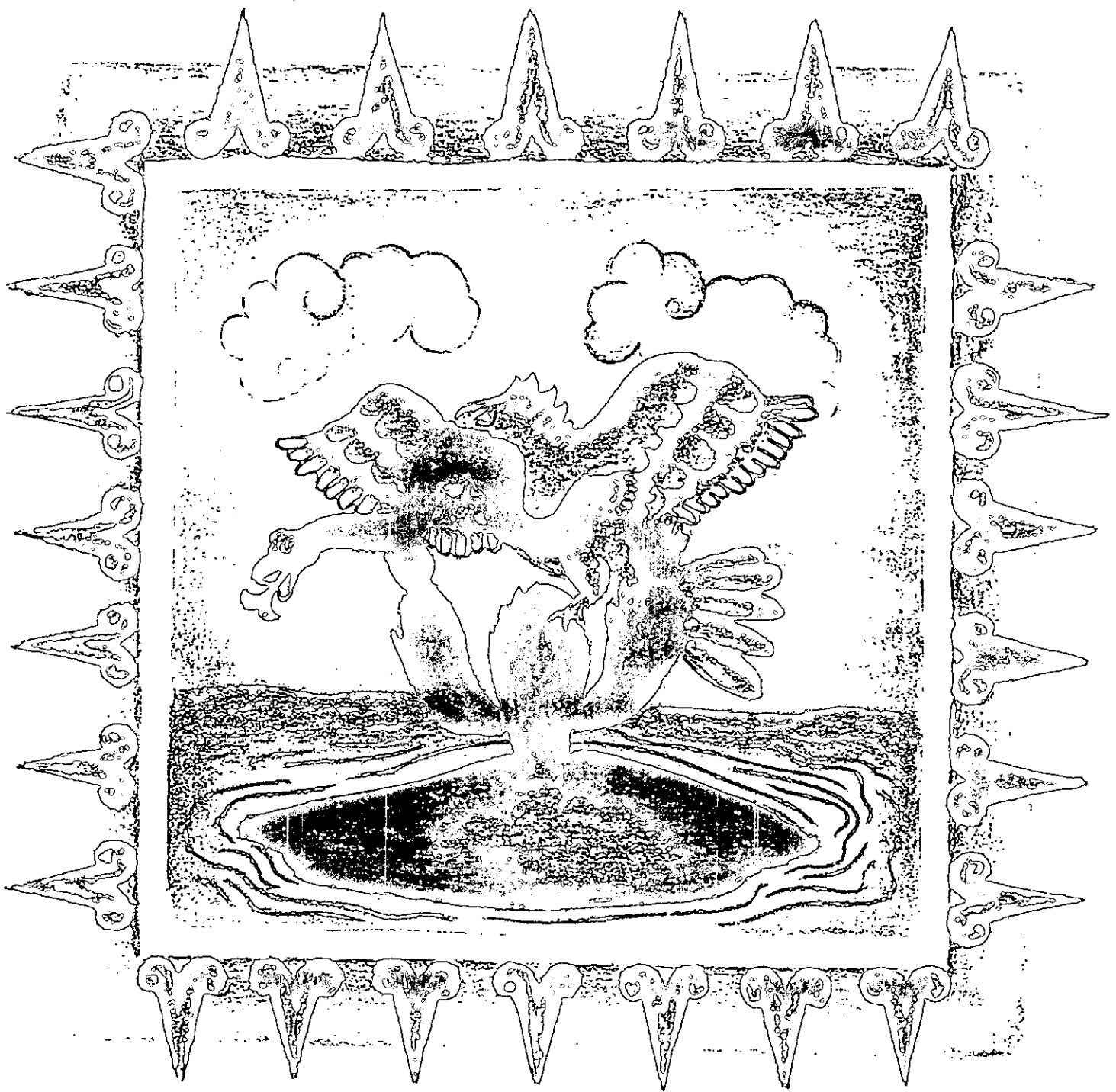
El formato de las imágenes parte del cuadrado, pero en cada una realicé algunas modificaciones que considero dieron dinamismo al trabajo.

Técnicas elegidas. Ya en capítulos anteriores tuvimos oportunidad de hablar de las diferentes técnicas que existen; para la realización de este trabajo experimenté con algunas de ellas y terminé por elegir una técnica mixta. Quería un resultado lleno de contrastes, así que a las bases de acuarela y acrílica apliqué un retoque con lápices de colores; elegí esta técnica por que fue la que me brindó las texturas, colores que mi proyecto requería. Me sentí segura de obtener lo que buscaba.

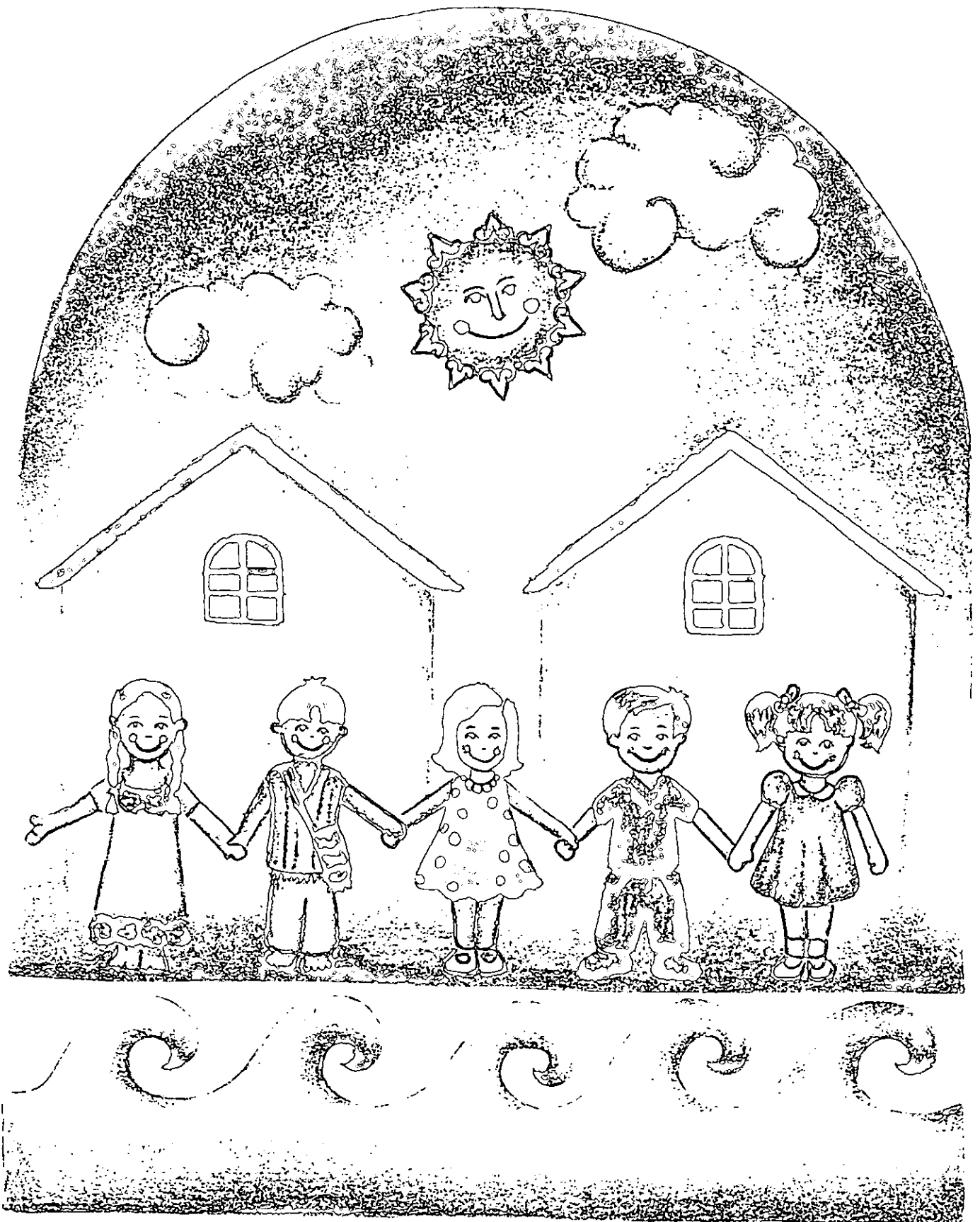
Yo creo que no deben existir academicismos puros en la aplicación de la técnica; cada autor debe ir puliendo su trabajo según los resultados que obtenga y el mejor asesor es el ojo mismo.

Colores. Como hemos dicho con anterioridad, a los niños les gustan las imágenes llenas de color, por ello era muy importante un tratamiento llamativo que atrajera el interés de los niños hacia las ilustraciones. Apliqué un notorio contraste entre los colores cálidos y fríos, especialmente con la gama de los naranjas y azules (armonía por contraste). Los colores están inspirados en la naturaleza, para dar la idea de algo lejos de las modernas ciudades y los enormes centros comerciales.

Conclusiones

La culminación de lo que hoy presento es el punto de partida de una vida profesional que me proporcionará valiosos logros personales; el primero de los cuales es alcanzar un grado académico que significa toda una vida de esfuerzos.

La investigación amplió mi panorama cultural. Como comunicadora es indispensable tener una base cultural sólida que permita dirigirme a toda clase de público y conocer una gran variedad de temas.

Cada proyecto presenta la posibilidad de adentrarse en un campo nuevo, de darse cuenta de lo amplio que puede ser el universo del conocimiento. No importa el tema, mientras más información se posea, más evidente es la carencia del conocimiento.

De manera personal me siento muy satisfecha con el resultado. Considero que los conocimientos que he adquirido me serán de mucha utilidad en el futuro, no solo como profesional, sino como persona.

Fueron varias las etapas por las que pasé durante la realización del trabajo. La idea original, de ilustrar una leyenda prehispánica para niños me entusiasmó desde el

principio y terminé la investigación teórica en tan solo unos meses. El proceso de bocetaje se prolongó por espacio de varios años. Durante ese tiempo me dediqué a observar todo aquel material que suponía podía servirme, desde libros para niños, hasta elementos de la naturaleza como las nubes, el agua y los astros.

Creo que mi capacidad de observación se fue agudizando hasta desarrollarse una habilidad para escudriñar todo aquello que me parecía interesante.

Como mencioné anteriormente fue de mucha utilidad observar los dibujos hechos por los niños; llegué a la conclusión que aun los niños pequeños desarrollan sus propios conceptos a través de la imagen.

Sus trabajos son mucho más complejos de lo que parecen y es quizás por esta razón que sus dibujos sean tan reveladores. Más de una vez los adultos nos hemos quedado sorprendidos con las explicaciones que un niño da a sus dibujos.

Por increíble que parezca, la principal dificultad a que me enfrenté durante el proyecto fueron las distancias que había que recorrer entre la zona donde vivo y laboro y la escuela; también tuve que realizar a una serie de trámites que debían hacerse en oficinas con horarios poco flexibles; todo ello fue determinante para que abandonara el proyecto más de una vez.

Cuando un ciclo de cumple nos vemos obligados no solo a evaluarlo sino a plantearse nuevos retos. Me gustaría hacer una carrera en el campo de la ilustración. Impulsar la cultura y la educación mediante talleres

dirigidos a niños y adultos; un lugar donde se lleve a cabo la experimentación plástica, el análisis y la valoración del trabajo de otros. Desarrollar la capacidad de las personas para comunicarse.

Actualmente imparto clases de dibujo y diseño a nivel preparatoria y mi objetivo es que mis alumnos busquen nuevas formas de expresión a través del uso de diferentes técnicas; es muy satisfactorio cuando ellos mismos se sorprenden de lo que son capaces de crear.

Otro proyecto que tengo para el futuro es hacer una maestría. El estudio y la investigación siempre me han parecido un campo muy interesante.

Después de llevar a cabo un trabajo de investigación con una rígida metodología, identificar un problema y trabajar en su solución, valoré la importancia de una investigación previa a todo proyecto, lo cual conlleva a la obtención de resultados funcionales. Sería difícil pensar que ante todo proyecto de trabajo se pudiera llevar a cabo una investigación de esta envergadura, pero si me es más claro lo importante que es conocer el terreno que se pisa para moverse con más seguridad.

Es curioso notar cómo, a lo largo del trabajo, los puntos de vista fueron cambiando; incluso algunos de los objetivos sufrieron transformaciones, como es el caso del segundo capítulo cuyo objetivo era estudiar el papel del libro como agente comunicador, quedando finalmente, como un estudio del libro en cuanto a su relación con el niño preescolar. El capítulo tres, de ser un estudio de la

nuevas formas de expresión a través del uso de diferentes técnicas; es muy satisfactorio cuando ellos mismos se sorprenden de lo que son capaces de crear.

El mismo desarrollo profesional va planteando la necesidad de buscar posibilidades de mejora continua. Entre mis proyectos figura el de continuar con mi preparación académica estudiando una maestría.

Después de llevar a cabo un trabajo de investigación con una rígida metodología, identificar un problema y trabajar en su solución, valoré la importancia de una investigación previa a todo proyecto, lo cual conlleva a la obtención de resultados funcionales. Sería difícil pensar que ante todo proyecto de trabajo se pudiera llevar a cabo una investigación de esta envergadura, pero si me es más claro la importancia de conocer el terreno que se pisa para moverse con más seguridad.

Es curioso notar cómo, a lo largo del trabajo, los puntos de vista fueron cambiando; incluso algunos de los objetivos sufrieron transformaciones, como es el caso del segundo capítulo cuyo objetivo era estudiar el papel del libro como agente comunicador, quedando finalmente, como un estudio del libro en cuanto a su relación con el niño preescolar. El capítulo tres, de ser un estudio de la ilustración como auxiliar didáctico, se convirtió en un estudio de la ilustración editorial infantil.

Una conclusión a la que llegué es la importancia de un trabajo interdisciplinario; el ilustrador debe mantener un estrecho contacto con el diseñador, con el autor y con el editor.

ESTO ES LA
SALA DE LA
BIBLIOTECA
NO DEBE
SER UN
LIBRO

Este proyecto pretende ser el primero de una serie de libros encaminados hacia el mismo objetivo: poner en contacto al niño con la riqueza de la cultura prehispánica, sensibilizarlo y motivarlo a expresar sus sentimientos e ideas acerca de la historia a través de la música.

Independientemente de su función didáctica en el aula, espero que mi proyecto sirva para cautivar a los niños que escuchen su historia, empaparlos con nuestra cultura y encantarlos con la magia de la literatura.

Fuentes de consulta

ALBUTHNOT, May Hill. *Children and books*, Scott Foresman and Company, Chicago, 1957, 684 pp.

Archivo General de la Nación. *Flores, plantas y motivos prehispánicos*. Serie de Información Gráfica, México, 1979, 69 pp.

Archivo General de la Nación. *Orlas, cenefas y motivos prehispánicos*. Serie de Información Gráfica, México, 1979, 68 pp.

Archivo General de la Nación. *Animales prehispánicos*. Serie de Información Gráfica, México, 1979, 68 pp.

Archivo General de la Nación. *Peces, moluscos y crustáceos*. Serie de Información Gráfica, México, 1979, 60 pp.

ARNOLD, Eugene. *Técnicas de la ilustración*, Ed. LEDA, Barcelona, 1982, 128 pp.

BAEZA, Mario. *Dibujando niños*. Ed. CEAC, Barcelona, 1984, 133 pp.

BAGNALL, Brian. *Guía práctica ilustrada de la pintura*. Ed. Blume, Barcelona, 1988, 150 pp.

BETTELHEIM Bruno y ZELAN Karen. *Aprender a leer*, Ed. Grijalbo, México, 1989, 294 pp.

Biblioteca del diseño gráfico. Ilustración, Vol II. Naves Internacionales de Ediciones, México, 1994, 103 pp.

CIANCIOLO, Patricia Jean. *Picture books for children*, American Library Association, Chicago, 1981, 237 pp.

DALLEY, Terence. *Guía completa de ilustración y diseño*. Tursen Hermann Blume Ediciones, 1992, 224 pp.

DONDIS, D.A. *La sintaxis de la imagen*, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1976, 210 pp.

ESPRIU VIZCAINO, Rosa M^a. "El niño y la creatividad" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo III*, México, D.F., U.P.N., 1992, 219 pp.

FZELINSKY, Mónica G., et al. "La metodología juego-trabajo en el jardín de infantes" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo III*, México, D.F., U.P.N., 1992, 219 pp.

GONZALEZ, Porto Bompiani, *Diccionario Bompiani de autores literarios* Ed. Palmeta- Agostini, 1987, vol. I, II, III y IV.

HURLIMANN, Bettina. *Tres siglos de literatura infantil europea*, Ed. Juventud, Barcelona, 1968, 351 pp.

IGUINIZ, Juan B. *El libro*, Ed. Porrúa, México, 1946, 288 pp.

ILIN, M. *Historia de los libros. Negro sobre blanco*. Distribuidora Americana del Libro, Buenos Aires, 1943, 93 pp.

MEGGS, Phillip. *Historia del diseño gráfico*, Ed. Trillas, México, 1991, 562 pp.

MONCADA García, Fransisco. *Teoria de la música*. Ed. Framong, México, 1970, 209 pp.

NERICI, Imideo G. "Hacia una didáctica general dinámica" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo I*, México, D.F., U.P.N. 1994, 259 pp.

OPIC, Iona and Peter. *The classic fairy tales*, Ed. Granada, Londres, 1974, 336 pp.

ORTA Velazquez, Guillermo. *Elementos de cultura musical*, Textos Universitarios, México, 1972, 283 pp.

PANOFSKY, Walter. *Tú también sabes de música*, Ed. Labor, Barcelona, 1964, 327 pp.

PELLOWSKI, Anne. *A la medida: los libros para niños en los paises desarrollados*, UNESCO, 1980, 145 pp.

PENAGOS, Jorge E.de León. *El Libro*, Ed.Trillas, México, 1980, 81 pp.

PIAGET, Jean. "Apuntes sobre Desarrollo Infantil" en *Practica docente y curriculum en el nivel preescolar. Modulo I*, México, D.F., U.P.N., 1994, 259 pp.

RIVAS, M., *et al. Actividades musicales*, Ed. Kapelusz, México, 1982, 214 pp.

SAUSSOIS, N. *Los niños de 4 a 6 años en la escuela infantil*, Narcea Ediciones, Madrid, 1992, 270 pp.

S.E.P. Dirección General de Educación Preescolar. *Guía didáctica para orientar el desarrollo del lenguaje oral y escrito en el nivel preescolar*, México, 168 pp.

S.E.P. Dirección General de Educación Preescolar. *Lineamientos didácticos para la sesión de cantos, juegos y ritmos*, México, 1991

S.E.P. Dirección General de Educación Preescolar. *Música y cuento creativo*. México, 1993, 34 pp.

S.E.P. Dirección General de Educación Preescolar. *Programa de Educación Preescolar*, México, 1992, 119 pp.

SIMPSON, Ian. *The new guide to illustration*. Ed. Chartwell Books, I.N.C., Hong Kong, 1990, 192 pp.

TADDEI, Nazareno. *Educación con la imagen*, Ed. Marova, Madrid, 1979, 173pp.

TORT, Cesar. *Educación musical en el jardín de niños. Instructivo para el maestro*, U.N.A.M., México, 1978, 87 pp.

TUCKER, Nicholas. *El niño y el libro*. F.C.E. México, 1985, 429 pp.

VILLAREAL, Jimenez Mª Cristina. "El maestro. Publicaciones. Organó del Consejo Nacional Técnico de la Educación" en *Práctica docente y currículum en el nivel preescolar. Módulo III*, México, D.F., U.P.N., 1992, 219 pp.

WILLIAMS, Gladys. *Children and their books*, G. Duckworth and Company, London, 1962, 158 pp.