

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

"Ilustración del cuento infantil '*El Perico Sabas*'"

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciada en Diseño Gráfico

Presenta

Maritza Ramírez Torres

Director de Tesis: Lic. Guillermo A. Rivera Gutiérrez

México, D.F. 2004

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICA
XOCHIMILCO D.F.

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.

Índice

INTRODUCCIÓN	III
CAPÍTULO I: DISEÑO E ILUSTRACIÓN	1
A. Diseño	
1. ¿Qué es diseñar?	3
a. El Proceso del Diseño	4
2. Los Diseños	6
a. Tipos de Diseño	9
3. El Diseño Gráfico y sus áreas de aplicación	10
B. Ilustración	13
1. Ilustración y Comunicación Visual	14
2. Clasificación	17
3. Usos de la Ilustración	18
a. Ilustración Editorial	18
b. Ilustración Informativa	20
c. Ilustración Publicitaria	21
CAPÍTULO II: HISTORIA DEL LIBRO ILUSTRADO	25
A. Evolución de la Escritura	26
1. El inicio de la Escritura	28
a. Escritura cuneiforme	28
b. Jeroglíficos egipcios	29
c. Caligrafía china	30
2. El Alfabeto	31
a. El legado de los fenicios	32
b. Extensión del Alfabeto	33
3. El Libro en la Edad Media	34
a. Ornamentación de los Libros en la Edad Media	36
B. El Libro Impreso	38
1. La Imprenta	39
a. Diseño del Libro Impreso	41
2. El Modernismo. Transición	44
a. Barroco	45
b. Revolución Francesa	47
c. Revolución Industrial	48
d. Modernismo	50
3. Era Tecnológica	52

CAPÍTULO III: EL LIBRO INFANTIL ILUSTRADO	55
A. Los Libros para Niños	56
1. Literatura Infantil	57
a. Géneros Literarios	58
2. El cuento y su origen	60
a. Los cuentos ilustrados para niños	61
b. El cuento en la Era Tecnológica	62
B. La Ilustración para Niños	64
1. La Imágen en nuestro tiempo	64
a. Función Didáctica de la Imágen	65
b. Función Didáctica de la Ilustración	67
2. Ilustración de Libros Infantiles. Características	69
a. La Infancia	70
b. Psicología e Infancia	71
CAPÍTULO IV: MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD	79
A. Medio Ambiente	80
1. Educación Ambiental	82
2. El Medio Ambiente y los Contaminantes	85
a. Contaminación del Aire	87
b. Contaminación del Agua	88
c. Contaminación del Suelo	90
3. Extinción de las Especies	91
a. La fauna en peligro	92
4. Participación de la Sociedad	97
B. CUSBIOMAC, A. C.	99
1. Estatutos	100
2. Objetivos	101
3. Ingresos	103
CAPÍTULO V: PROPUESTA GRÁFICA	105
A. "El perico Sabas"	106
1. Metodología	108
a. Información	110
b. Documentación	113
c. Hipótesis creativa	119
d. Formalización. Prototipo final	130
CONCLUSIONES	131
BIBLIOGRAFÍA	141

Introducción

En los comienzos de este siglo XXI, es posible observar que los adelantos en la tecnología comunicacional han rebasado los límites de la imaginación, dicho fenómeno está sucediendo de una forma por demás rápida, incursionado en muchos ámbitos de la vida cotidiana. El internet, por ejemplo, es una herramienta imprescindible para el buen funcionamiento de empresas, estudiantes, escuelas o cualquier individuo interesado en estar bien comunicado con el resto del mundo. Este acontecimiento demuestra la velocidad con que surgen medios al alcance de más gente, si tomamos en cuenta que hace solamente diez años su uso era muy limitado. Hoy en día los videojuegos, la telefonía, los robots y computadoras han ampliado y modificado las formas tradicionales para comunicarnos.

Pero en medio de toda esta "ciencia ficción" viviendo entre nosotros, surge una pregunta, ¿realmente nos estamos comunicando? Y si es que existe una preocupación por comunicar, ¿se tienen los suficientes elementos para que el mensaje comunicado sea claro?, ¿los mensajes que transmiten los medios publicitarios corresponden solamente a vender una idea de consumo desenfrenado en el receptor-consumidor?

Estas preguntas me surgen de forma inevitable cuando pienso en la responsabilidad tan grande que los ilustradores tienen en sus manos, pues si recordamos la esencia de todo rasgo gráfico, desde que el hombre trazó por vez primera una imagen sobre las paredes de piedra en las cuevas, podemos observar que tenían un fin más allá de hipótesis enfocadas a darles un uso didáctico, religioso o trascendente, su principal razón de ser fue la de comunicar; y todo ilustrador es heredero de esta actividad que dió origen y que sigue siendo el motivo principal de su existencia: la comunicación. En este momento me interesa la comunicación no como doctrina o teoría compleja y oscura, sino como parte activa y primigenia cuyo significado es transmitir. Existen muchos autores que han tratado de explicar, hacer más complicado o ampliar los procesos de la comunicación, hecho que trataré en el primer capítulo, pero estoy abordando este término desde un espectro esencial cuya finalidad es la transmisión, lo que es entendible a cualquier individuo especialista o no en el tema.

Estas cuestiones han motivado la realización de esta tesis, y no han dejado de surgir a lo largo de ella, pues el hecho de ilustrar un cuento que esté dirigido a los niños tiene que ver más allá de sólo hacer dibujitos llenos de colorido y de innovaciones en la plástica. Hago alusión a lo anterior porque mi trabajo diario y de investigación me ha permitido observar y comparar un gran número de ilustraciones hechas para el público infantil, en las cuales he podido ver que el artista plástico cuenta con muchos recursos técnicos para plasmar una escena, pero también es cierto que hay casi un olvido en cuanto al público al que va dirigido, siendo el mensaje un tanto confuso, que cumple con las expectativas personales y profesionales del autor, que muchas veces sólo busca trascendencia a nivel curricular y olvida que la ilustración es un medio por el cual los niños pueden conocer imágenes que rebasan su entorno cotidiano, razón por la cual un ilustrador comprometido debe estar documentándose visual y conceptualmente de forma continua para ser un medio eficiente en el proceso de la comunicación.

Reitero lo anterior porque creo que esta tesis es también un medio a través del cual se puede lograr una difusión entre los comunicadores de ideas, ya sean orales, gráficos, literarios, o cualquier lector que esté

interesado en que los mensajes fluyan de manera eficaz, con el fin de que los conocimientos de la humanidad no se queden estancados o en manos de unos cuantos encargados de hacer templos a los cuales nadie puede acceder, y que los utilizan para dominar y controlar a los que carecen de ellos. Por esta razón hago hincapié y apuesto a que una mejor comunicación entre individuos puede mejorar y enriquecer las relaciones que como sociedad tenemos con nuestro entorno, razón por la cual considero que la parte fundamental de toda buena comunicación, y especialmente la que va dirigida a los niños, exige en todo momento una claridad y sencillez que no podemos dejar de lado.

Esta inquietud no es nueva, ni está localizada en una sola persona: por el contrario, existen sociedades que están trabajando por difundir y mejorar la calidad de los productos que se ofrecen a los consumidores de mensajes, como es el caso de los libros infantiles, provocando que el niño sea capaz de cuestionarse el contenido del mismo, así como de cualquier otro producto que pueda caer en sus manos. Un ejemplo de ello lo he podido ver en CUSBIOMAC, A.C., (Custodia para la Biodiversidad, el Medio Ambiente y la Cultura, Asociación Civil), quien ha tenido la iniciativa de proyectar una serie de libros cuyo objetivo es difundir el cuidado del Medio Ambiente. Es aquí donde entra el trabajo del ilustrador, que fué requerido en la labor de difusión.

dicho proyecto ocupa la labor de esta tesis, para lo cual ha sido necesario profundizar en una investigación teórica que permita conocer la evolución y los alcances de la Ilustración como medio de comunicación, principalmente en el campo editorial. Para ampliar el conocimiento anterior he dividido esta tesis en cinco capítulos que abarcan y justifican la elaboración de la ilustración y el diseño del libro infantil ilustrado.

En el primer capítulo se muestra a la ilustración como un código utilizado por el Diseño Gráfico, específicamente en el Diseño Editorial, en la fabricación de libros infantiles. Se reitera, además, la importancia que tiene la Ilustración como medio para difundir cualquier mensaje visual, especialmente en los libros para niños, convirtiéndose en una actividad que ha crecido paralelamente al lado de las nuevas tecnologías para complementarse efectivamente con el texto escrito.

En el segundo capítulo se plantea un marco histórico donde se muestran los orígenes del libro ilustrado, desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días; el desarrollo del mismo y el proceso al que ha sido sujeto para que se puedan producir libros en serie y al alcance de un mayor número de personas.

El tercer capítulo nos ofrece un recuento del libro ilustrado enfocado específicamente al público infantil y como se engloba al cuento como género literario que ha existido desde hace siglos. Nos muestra, además, la estrecha relación que ha existido entre el cuento y la imagen visual, además de investigar acerca de las características propias de la infancia, hecho importante para conocer de manera general al público que nos estamos dirigiendo.

El cliente que solicitó este trabajo, es precisamente CUSBIOMAC, A.C., quien tiene sus inquietudes relacionadas con el cuidado de los seres vivos, los recursos naturales y la diversidad cultural, se conocerá más profundamente en el cuarto capítulo, que trata precisamente lo que es el medio ambiente y su importancia.

Mi propuesta gráfica y la justificación de la misma se encuentra en el quinto y último capítulo, donde se conocerá el proceso metodológico y los requerimientos que fueron necesarios para plantear las ilustraciones que conforman la parte práctica mi trabajo de tesis.

Capítulo I: Diseño e Ilustración

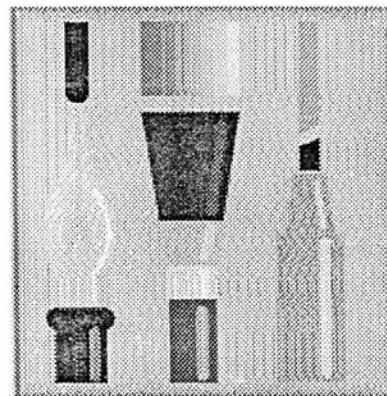
Realizar ilustraciones para cuentos infantiles no es un trabajo aislado que requiera solamente hacer "monitos" o "dibujitos", como mucha gente cree. La Ilustración es una disciplina que está basada en un conocimiento formal y cumple con una función esencial que es comunicar.

En este primer capítulo se pondrá en evidencia de dónde surge toda ilustración, partiendo del diseño como actividad creadora que cumple con una función dentro de la vida social, política y económica de una cultura. Después se explicará el diseño gráfico como actividad que responde a la necesidad de dar forma visual a conceptos e ideas, ya que el hombre siempre ha buscado formas para preservar sus conocimientos, y la forma gráfica le ha dado la oportunidad para ordenar, depurar y conservar la información que desea.

Por este motivo, es primordial conocer qué es el diseño, qué es diseñar y para qué sirve, lo cual quedará explicada en la primera parte de este capítulo.

Posteriormente abordaremos la ilustración como una forma de expresión humana que es utilizada para comunicar visualmente un hecho o idea, siendo un gran compromiso para el ilustrador manejar cuidadosamente la información que se va a transmitir.

El diseño, así como la ilustración, se han desarrollado paralelamente con la tecnología, contando con medios inagotables, pero es un hecho que ninguno de ellos actuará de manera eficaz si se pierden de vista las funciones esenciales que hacen posible la existencia de estas disciplinas.

A. DISEÑO

Cuando intentamos definir la palabra “diseño”, generalmente viene a nuestra mente explicarla como la ordenación y combinación de formas y figuras.

En este sentido, diseñar es semejante a lo que en pintura y dibujo conocemos como composición, que ciertamente definimos como la relación que se establece en el uso de formas y colores. De esta manera, se puede considerar que el diseño ha existido desde hace mucho tiempo, pues muchas actividades, como la decoración, la actividad artesanal, la construcción de casas, la fabricación de herramientas, de zapatos, de pantalones, etc., implican resolver y relacionar los elementos del objeto, de lo cual se puede decir que tiene un buen diseño si ha cumplido con los requisitos de lograr un producto atractivo y funcional.

Aunque también es cierto que en nuestro tiempo la palabra diseño es muy socorrida debido a que ofrece cierto prestigio en el momento de promocionar un producto que lo mismo puede abarcar la fabricación de un automóvil, una prenda de vestir, un mueble, etc., viniendo a ser un término en boga, pese a que toda la vida se ha diseñado.

La importancia que cobró el diseño como tal no existió sino hasta finales del siglo xxi, cuando la actividad del artista y el diseñador comenzaron a diverger, debido a las exigencias que la industria requería de este último. Anterior a la Revolución Industrial, la actividad artística se ligaba estrechamente con la funcionalidad de un producto: los jeroglíficos egipcios, un libro medieval, un tapete persa, etc., tenían un objeto utilitario dentro de la sociedad pero también eran hechos para agradar los sentidos de quienes lo usaban. Después y con el gran avance tecnológico, se sustituyó la mano de obra humana por productos hechos en serie. Los artistas, además, buscaron nuevos medios para comunicarse, siendo tantas las posibilidades que aún a comienzos del siglo xxi no terminan de agotarse.

Con todo esto, la palabra diseño sigue siendo muy ambigua para una gran parte de la población; no hace mucho tiempo, diseño tenía una acepción muy relacionada con un esquema bidimensional hecho sobre un plano, semejante al que se usaba para proyectar un puente, un edificio, o cualquier cosa con fines decorativos. Pero actualmente, diseño significa diseñar, es decir, llevar a cabo una actividad, misma que abarca todas las fases de la vida contemporánea, no solo las disciplinas como la arquitectura, la cerámica o la pintura.

1. ¿QUÉ ES DISEÑAR?

Teniendo claro al diseño como actividad que organiza y combina los elementos que componen un todo, podemos decir que diseñamos cada vez que llevamos a cabo una actividad que cumple con una finalidad.

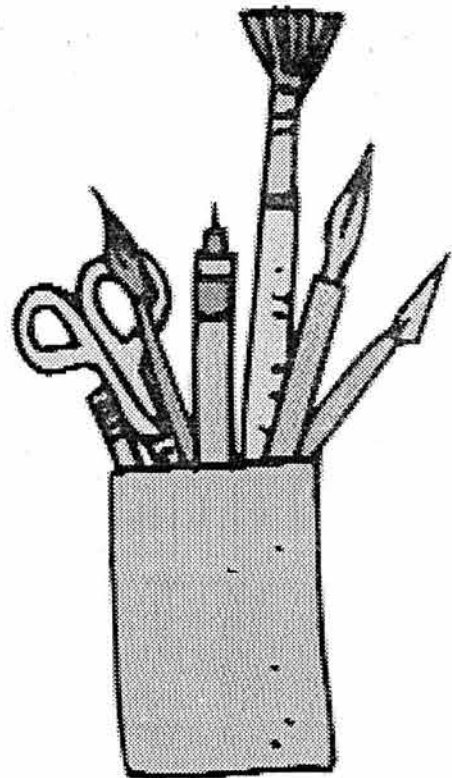
Visto de esta manera, lavar un automóvil, hacer una suma o montar una coreografía, tienen algo que ver con diseñar, por que son acciones que tienen una razón definida. Pero hay veces que éstas no sólo cumplen con su objetivo, sino que además producen algo nuevo, es decir, son creadoras, no en el sentido de que existen como un acto de magia o de generación espontánea, sino que surgen como el producto de una actividad donde se emplea la imaginación, el conocimiento y la habilidad para realizar una actividad que responde a una necesidad. Estas necesidades no solo son a un nivel individual, sino también social, pues las ropas, casas, herramientas, maquinarias, ciudades, etc., originalmente se inventaron para cubrir una necesidad.

Pero el ser humano tiene necesidades no solo materiales, existen, además, las espirituales y las emocionales, una prueba de ello es que el hombre siempre desea felicidad, alegría y afecto, entre otras cosas.

Cuando se diseña un producto se debe pensar en cumplir no solamente con su funcionalidad, es decir, con el uso específico a que está destinado. Cuando se habla de un producto bien realizado es porque ha satisfecho no solo la necesidad utilitaria y económica, sino que cubre, además, una expresión. Hablar de expresión significa ofrecer una interpretación individual de parte del realizador, quien busca un objeto para poder reflejar sus necesidades de transmitir, así como las necesidades culturales del objeto que está representando.

Diseñar, entonces, es cualquier actividad humana en la que se han visto implicados aspectos técnicos y creativos, mismos que han convergido para darle solución a una necesidad básica o cultural. Así, la actividad del diseño no es exclusiva de artistas visuales o de profesionistas que tienen en sus manos el secreto de cómo planear necesidades que impliquen diseño, por el contrario, el diseño es parte intrínseca de una acción cuyos elementos han sido ordenados y que han dado un resultado efectivo.

El resultado final llegará al público observador o usuario, mismo que podrá juzgar si la habilidad para darle salida a un producto final ha sido o no efectivo.

.....

d. EL PROCESO DEL DISEÑO

Hasta aquí, hemos dicho que el diseño es una actividad creadora que cumple con una finalidad. El saber que el diseño cumple con este último requisito implica, en parte, que el diseñador sepa el resultado de lo que está planeando, y esto lo percibe, por medio de resultados medibles y también por medio de la intuición.

Para realizar cualquier diseño, es necesario tener como principio un juicio racional basado en conceptos objetivos, que nos lleve a poder justificar el resultado en base a un fundamento real y visible; esto es necesario para que pueda tener como cualidad la universalidad, la cual puede dar la certeza de la trascendencia mas allá de modas o confusiones .

La intuición como tal juega un papel muy importante dentro del proceso creativo, debido a que la materialización de cualquier idea siempre tiene su origen en la mente del realizador, quien hará un consenso de todas las partes que pueden hacer viable un proyecto. Y la intuición entra entonces, no como corazonada irracional o como resultado del azar, sino como sensibilidad para previsualizar si todos los elementos que se van a utilizar serán los adecuados para llevar hasta el fin, y efectivamente, un proyecto cualquiera.

De esta forma, la parte intuitiva y la racional no están peleadas, pues diseñar solamente con el aspecto emocional como herramienta primordial puede dar un resultado personalista, válido solamente para el individuo que lo crea; y si se inclina la balanza del lado contrario, la frialdad puede propiciar un rechazo por parte del receptor.

Para poder fundamentar nuestro trabajo, Robert Gillam Scott, nos recomienda analizar lo que ocurre cuando diseñamos, y reconoce que la mejor manera de lograrlo es teniendo en cuenta cuatro causas que son las siguientes. 1

❖ CAUSA PRIMERA

La primera causa que nos impulsa a diseñar es el **motivo**, ya sea por encargo de una fábrica, de una editorial, por satisfacción propia, etc. Sin motivo no hay diseño, y por ello debemos tener muy claro qué finalidad deseamos cumplir.

1. Scott, Robert Gillam, *Fundamentos del Diseño*, Editorial Víctor Lerú, p. 4.

.....

Nuevamente entra la necesidad humana, pues es la que requiere que exista un motivo. Igualmente, para comprender un diseño es necesario remitirnos a esta causa. Limitarnos a dar una opinión fundamentada en el gusto o en decir que es bonito o es feo, no nos permite conocer la amplitud de los motivos por los cuales fue generado, además de que nuestros juicios siempre serán muy pobres a la hora de referirnos a cierto objeto diseñado.

❖ CAUSA FORMAL

Cuando se tiene claro el objetivo por el cual se diseña, el siguiente paso que entra en función, es cuando éste empieza a adquirir forma en nuestra **mente**. es lo que se denomina como causa formal.

Generalmente se le plasma en un esquema, en un plano o en un boceto después de que se tuvo la idea general del objeto en la mente, además de que se tuvo presente el material y la manera de ensamblarlo o de configurar sus partes.

Este esquema gráfico nos da una presentación preliminar de nuestro resultado, pero a veces es difícil saber con exactitud los detalles finales, razón por la cual muchas veces se trabaja y se experimenta directamente con los materiales. Ambas formas son válidas: cuando tenemos una idea exacta y utilizando un método, plasmamos de manera esquemática el objeto, detallando sus resultados, o cuando trabajamos directamente sobre los materiales, lo que nos conduce a la tercera causa.

❖ CAUSA MATERIAL

La causa material del diseño nos indica la importancia de los materiales que utilizamos al concebir una forma, pues en el momento de que ésta se materializa, es intrínseco que deba ser sobre algún material, es imposible que exista aparte de ella.

Con esta definición es posible decir que el conocimiento de los materiales con los cuales vamos a trabajar deben ser los adecuados para lo que nuestra necesidad requiere. Así, no se debe forzar a los materiales a que funcionen como nosotros lo deseamos, al contrario, es necesario comprender su naturaleza y trabajar con ella, no contra la misma.

Con esto no limitamos nuestra imaginación, pues podemos ser creativos y plasmar nuestras fantasías basadas en el conocimiento de los materiales. Es importante saber que cuanto más conocemos de los materiales, mejores y más imaginativas son las ideas, pues tenemos más recursos a nuestro favor.

❖ CAUSA TÉCNICA

Al igual que los materiales, las técnicas son individualistas y ambos van de la mano, pues lo que tenemos visualizado se hace objetivo por medio de un material, mismo que sugerirá técnicas y herramientas apropiadas para su manejo.

El retrato de una persona, por ejemplo será distinto si se utilizan distintas técnicas de ilustración, como en grafito, acuarela, acrílico, etc., así como el uso de distintos soportes, no siendo parecida el resultado de una acuarela en un papel bond, en madera o en un mural, o si se utilizan pinceles, lápices o si se utiliza la computadora para lograr un efecto de acuarela. Y el retrato seguirá siendo el mismo. Así, la forma sufrirá la influencia de la herramientas utilizadas, pues la forma siempre va a expresar los materiales tanto como las técnicas.

Éstas condiciones deben estar presentes en el momento en que diseñamos; es por medio de estos puntos que podemos saber si cumplimos o no con una finalidad, de igual modo que nos permitirá preveer el resultado último. De modo que ahora estamos en condiciones de saber si una creación logra o no su finalidad. La respuesta depende de la correspondencia de tales relaciones causales. *"Si la forma creada satisface la causa primera, si se expresa a través de materiales apropiados, si estos están bien tratados y, por fin, si la totalidad se realiza con economía y elegancia, podremos afirmar que es un diseño, y un buen diseño".* 2

2. LOS DISEÑOS

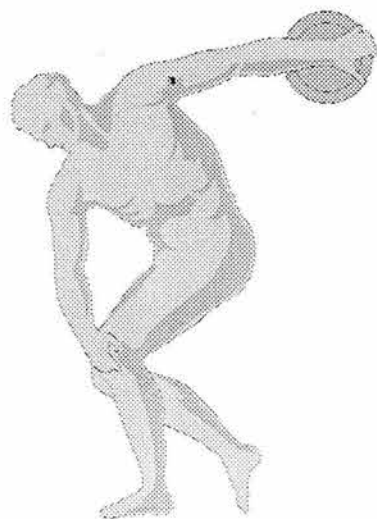
Al hablar del diseño nos hemos referido a la actividad creadora que cumple con un fin, mismo que requiere del juicio racional y de la intuición para que su resultado sea el esperado.

2. Idem, p.7.

Las artesanías, las artes y el diseño en general, cumplen con este requisito, pero es importante destacar que existen diferencias muy marcadas entre cada uno de ellos, basadas primordialmente en su producción, el producto resultante y la finalidad para la que fué creado. Juan Acha esquematiza estas diferencias de la siguiente manera: 3

Las artesanías gremiales	Las artes	Los diseños
<p>La producción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tradicionalista 2. Trabajo manual enaltecido y sujeto a normas 3. Empirismo <p>El producto</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Medio religioso y proácticas de estructuración social 5. Ornamentación 6. En serie 7. Predominio de la escultura, la arquitectura y el mural <p>El productor</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Agremiado 9. Formación empírica <p>La distribución</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Por encargo y muy poco comercio <p>El consumo</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. La feligresía como personaje histórico 12. La cotidianidad religiosa y la estética, ambos empíricos 	<p>La producción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antitradicionalista 2. Trabajo intelectual sobrevalorado y libre 3. Teorización <p>El producto</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Profano y puro 5. Antiornamentalismo 6. Obra única 7. Predominio de pintura de caballete <p>El productor</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Libre 9. Formación académica <p>La distribución</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Predominio del comercio <p>El consumo</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Aparición y desarrollo del individuo 12. Informado y excepcionalidad de tiempo, lugar y persona 	<p>La producción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funcionalismo 2. Trabajo conceptual y proyectivo enaltecido y sujeto a prioridades económicas y tecnológicas 3. Teorización <p>El producto</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Medio industrial y masivo 5. Antiornamentalismo 6. Serie larga y masiva 7. Utensilios y entretenimiento <p>El productor</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Asalariado 9. Formación universitaria <p>La distribución</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Industrial de los productos <p>El consumo</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Las masas como nuevo personaje histórico 12. La cotidianidad utilitaria y la estética empírica del hombre común en su tiempo libre

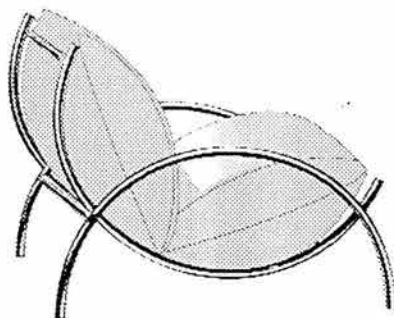
3. Acha, Juan, Introducción a la teoría de los Diseños, Editorial Trillas, p. 59.

Ejemplo de Arte

Ejemplo de Artesanía

Ejemplo de Diseño

Conociendo las diferencias primordiales entre las artesanías, las artes y los diseños, veremos que son afines en cuanto las causas de las que hablamos en un principio, pero que tendrán diferencias definitivas en cuanto al producto terminado, su producción, la distribución y el consumo. Pero lo que nos interesa conocer particularmente son los diseños, cuyas características iremos conociendo a lo largo de este capítulo.

Para conocer el origen de los diseños, recordaremos que anteriormente mencionamos que estos cobraron una gran importancia a partir del siglo XIX, cuando la industria se dió cuenta de que, si los productos que fabricaban, además ser funcionales resultaban atractivos, tenían la posibilidad de venderse a un mayor número de gente.

El acontecimiento que propició su importancia ocurrió en una exposición realizada en Londres en el año de 1851, en el Palacio de Cristal. En este lugar fueron exhibidos los productos que habían venido a revolucionar la industria en el mundo occidental en los últimos años. Se dice que fue entonces cuando surgió la necesidad de embellecer los productos, pues anteriormente habían fabricado objetos que eran funcionales pero de apariencia no muy agradable a la vista.

Otro acontecimiento que propició la necesidad del diseño fué el crecimiento urbano en las ciudades industrializadas: la gente comenzó a solicitar mayor cantidad de productos, motivo por el cual las industrias tuvieron la necesidad de masificar su producción.

Fué entonces cuando grandes grupos de gente dejaron sus lugares de origen para buscar empleo en las fábricas, dando pie a que las ciudades crecieran con mucha rapidez, además de que la riqueza se distribuyó entre mayor cantidad de población, ya que el poder político y económico dejó de estar solamente en manos de la aristocracia, siendo los grandes fabricantes capitalistas, los comerciantes e incluso entre el proletariado, partícipes de la circulación del capital. Los pasatiempos cambiaron y se vió que la tecnología podía estar al alcance de mayor número de personas; los productos se abarataron debido a que tenían una amplia demanda por parte de la población, misma que consumía de manera inmediata cualquier cosa que resultara novedosa.

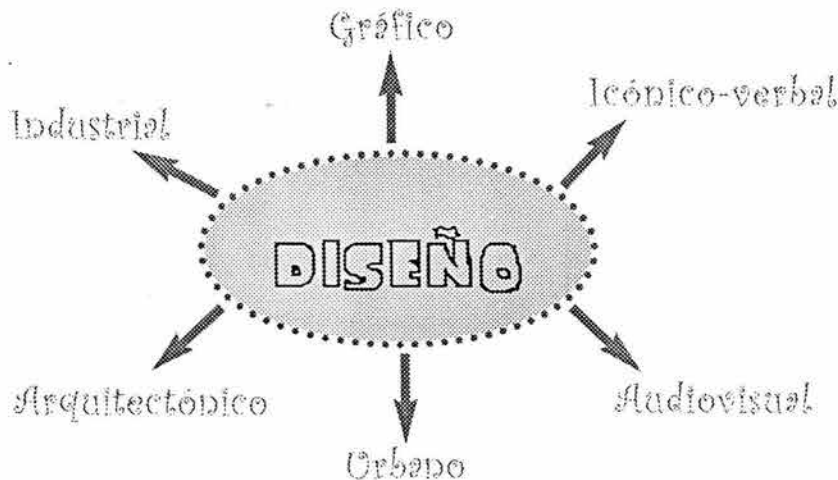
Así, que el diseño crece a la par de las ciudades, donde se forma una muchedumbre o conjunto numeroso de personas que hoy se conocen como masa, personaje que hace su aparición por primera vez en la historia y que surge como consumidor masivo en un contexto de desarrollo industrial y urbano.

Estos cambios generan una gran demanda de productos hechos en serie, mismos que son posibles gracias a que las industrias fagocitaron la ciencia y la tecnología para que estuvieran a su servicio. Todo esto ha propiciado la homogenización de las culturas (hecho que hasta hoy no se ha detenido) para que el consumo siga teniendo características y demandas masivas.

a. TIPOS DE DISEÑO

Los diseños tiene sus bases en la cultura estética de occidente, por demás está decir que ésto corresponde a un interés económico por parte de quienes controlan la economía mundial, misma que ha requerido que los productos industrializados sean embellecidos para poder proyectarlos de manera masiva.

Juan Acha ha clasificado los tipos de diseño de la siguiente manera: 4

El **diseño industrial** embellece productos dentro de la industria masiva. La arquitectura fusiona la belleza con la utilidad habitacional, mientras que el **diseño urbano** se preocupa por que exista un ambiente agradable en los espacios utilizados por un gran número de personas.

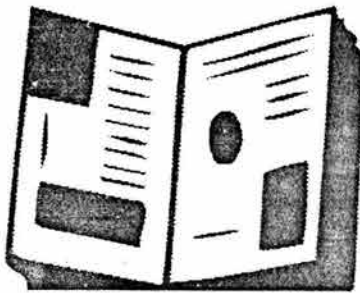
4. Idem, p. 62.

Los **audiovisuales** también se consideran diseños debido a que su promoción es dirigida a nivel masivo, y se refieren a los programas televisivos, a proyecciones de transparencias, al video y al cine comercial.

Los **diseños icónico-verbales** llegan a nosotros por medio de las tiras cómicas, la fotonovela, literatura de entretenimiento. Así, podemos decir que el diseño gráfico y el industrial trabajan con formas, el arquitectónico y el urbano con espacios, y el audiovisual, junto con el icónico-verbal, con el entretenimiento.

El **diseño gráfico** utiliza recursos estéticos en lo que tiene que ver con aplicaciones tipográficas, publicitarias, de embalajes, señaléticas, de identidad corporativa, así como esquematizaciones. Estos recursos tienen que ver con el uso de imágenes, pues éstas son un medio del cual se vale para convencer al mayor número posible de personas hacia el mensaje que desea comunicar.

Cuando un diseñador gráfico tiene por objeto atraer al público, busca persuadirlo mediante la imagen, para esto utiliza estrategias que traten de seducirlo, ya sea mediante la sorpresa, el impacto, la sensualidad que perciben nuestros sentidos, la veracidad que ofrece un acontecimiento u objeto fotografiado, el sentimiento ante situaciones humanas, entre otras. Esto pone al diseñador frente a un compromiso muy grande dentro de la sociedad, pues tiene la fuerza suficiente como para unificar el objeto con la calidad humana mediante la comunicación, pero también puede convertirse en un simple comerciante de ideas, ignorante de la humanidad y de sus necesidades reales.

Ejemplo de Diseño Gráfico

Cabe mencionar que el diseñador de libros William Addison Dwiggins, en el año de 1922 utilizó el término de diseñador gráfico cuando se describió a sí mismo en sus actividades, que eran las de dar orden estructural y forma visual a las comunicaciones impresas, nunca se imaginó que este término que utilizó para sintetizar su actividad serviría más tarde para dar nombre a una profesión que abarcaba lo que antes había descrito.

3. EL DISEÑO GRÁFICO Y SUS ÁREAS DE APLICACIÓN

5. Joan Costa/Abraham Moles, Imagen Didáctica, Enciclopedia del Diseño, Ediciones CEAC, 1991, p.47.

A continuación veremos el esquema en el que Joan Costa estableció una clasificación práctica del diseño gráfico a partir de sus aplicaciones características y sus disciplinas. 5

Áreas de aplicación del Diseño Gráfico	Producciones	Códigos	Estrategias	Efectos sociales
Editorial	Libro Periódico Revista Cómic Publicaciones diversas	El texto La ilustración El color La página La compaginación	La sucesión de páginas La comunicación bi-media	Información sobre datos y acontecimientos Opinión
Publicitario	Prospecto Catálogo Anuncio Cartel	Slogans Imágenes Textos Marcas Colores	Motivación Difusión Repetición	Persuasión Estimulación de actos de compra y consumo
Embalaje	Estuches Cajas Etiquetas Envoltorias	El objeto gráfico Marcas Colores Logotipos Imágenes Textos	Protección de productos Publicidad Informaciones para el usuario	Persuasión Hábitos de consumo Información inductiva
Identidad	Marcas Logotipos Planes de identificación	Emblemas Tipografía Simbología Colores Sistemas de diseño	Instantaneidad perceptiva Personalizar las comunicaciones visuales	Identificación Imágen de marca de productos Empresas e instituciones
Señalético	Paneles y circuitos especiales de información	Pictogramas Ideogramas Formas Colores Textos	Instantaneidad perceptiva Señalización del espacio de acción de elementos físicos (balizaje)	Orientación en el espacio de acción para uso de los individuos itinerantes
Imágen didáctica	Esquemas Proyectos Planos Mapas Organigramas Gráfos Redes	Códigos específicos de cada disciplina	Presentación de fenómenos, procesos, ideas, magnitudes que no siempre son de naturaleza óptica Didactismo	Transmisión de conocimientos Autodidactismo

Decidí integrar esta clasificación porque creo que es muy importante, debido a que nos permite ver de manera esquemática las propiedades, aptitudes, especializaciones y limitantes, así como nos ayuda a comprender los distintos códigos que exige cada disciplina para la comunicación de acuerdo a su propia naturaleza. Con esta información podemos ver que los alcances sociales de cada producto van a depender de las estrategias y códigos a utilizar.

El Diseño Editorial incluye diversas publicaciones como periódicos, revistas, etc.

En el cuadro anterior he resaltado la ilustración dentro del diseño editorial porque esto es lo que me interesa destacar, tanto para sustentar la ilustración de un libro infantil dentro del campo editorial, como para recalcar que es uno de los códigos de los que se vale el diseño gráfico para poder hacer llegar un mensaje de manera efectiva.

Cuando hablo de códigos, me interesa la siguiente referencia utilizada por Umberto Eco, en la cual describe a los códigos como *"sistemas de organización de los signos que están gobernados por reglas que son aceptadas por todos los miembros de la comunidad que los utiliza"*.⁶

Y aquí nos referimos a signos, los cuales tienen una forma física, cuyo significado estará dado por un grupo social que los utiliza, no sin antes haber implantado reglas o haber hecho un consenso general para que todos sus miembros puedan entenderlos. Estos signos hacen posible que un concepto mental pueda ser visible y comunicable, ya que abstrae una idea, la traduce en signos que pueden ser letras, líneas, palabras, mismas que, al ser físicas y medibles, materializan y sintetizan lo que en un principio era un pensamiento.

Lo interesante de cualquier código, y la Ilustración, como cualquier otro medio, cumple con esta función al ser medio comunicante de un pensamiento y que en un momento dado puede denotar una época histórica, social o económica.

De esta forma hemos llegado a poder afirmar que la ilustración es un código del que el diseño editorial hace uso para poder persuadir y hacer llegar su mensaje al público usuario, lo cual nos sirve para circunscribir la ilustración de un libro infantil, que es el objetivo primordial de esta tesis, dentro de un contexto en el diseño editorial.

6. Eco, Umberto, *Introducción al Estudio de la Comunicación*, p.35.

B. ILUSTRACIÓN

La ilustración es una disciplina utilizada por el diseñador gráfico en el campo editorial con el objetivo de comunicar una idea. Pero esto no quiere decir que sea la única área donde se utiliza una ilustración: la publicidad, en la identidad gráfica, la señalética, entre otras, se hacen valer de ella en algunas necesidades.

Hablar de la ilustración es tan amplio que es posible observar, desde un mundo fantástico plasmado en un cuento infantil, hasta poder conocer cómo está representado un cromosoma en un libro científico, y es que la ilustración en la actualidad tiene un alcance tal que es posible encontrarla en todo tipo de libros, revistas, carteles, publicidad, comics, telediarios, secuencias de títulos para películas, animación, etc.

En este apartado definiremos lo que es la ilustración y las áreas que puede abarcar, comenzando por describir la palabra "Ilustración".

En el diccionario, lo definen como: *"Instrucción. Imagen gráfica que acompaña a un texto. Il Instruir, educar a uno. Poner las ilustraciones, grabados, estampas, etc. a un texto. Aclarar una situación mediante imágenes o palabras".* 7

En esta definición tan general, se destaca la importancia de la ilustración y su tarea de instruir o aclarar una idea, ya que de alguna manera hace visible desde un sentimiento, hasta algunos conceptos que de otra manera resultarían incomprensibles por su alto nivel de abstracción, como son las gráficas, estructuras, metamorfosis, etc.

De esta manera, la ilustración cumple con una función didáctica, y una prueba de ello es que la información que recibe un individuo no se encuentra solamente en la memorización de fórmulas matemáticas, por ejemplo. El aprendizaje se encuentra también en el entorno, cuando se trabaja con la observación, la sensibilidad y el razonamiento, lo cual implica que una imagen gráfica, ubicada en cierto contexto va a influir de cierta manera en la experiencia de quien la recibe.

Respecto a esto Joan Costa nos dice que: *"la gráfica didáctica implica una participación efectiva por parte del individuo receptor, y es por esta*

La ilustración materializa una idea de forma gráfica

7. Grijalbo, Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Editorial Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1997, p. 924.

.....

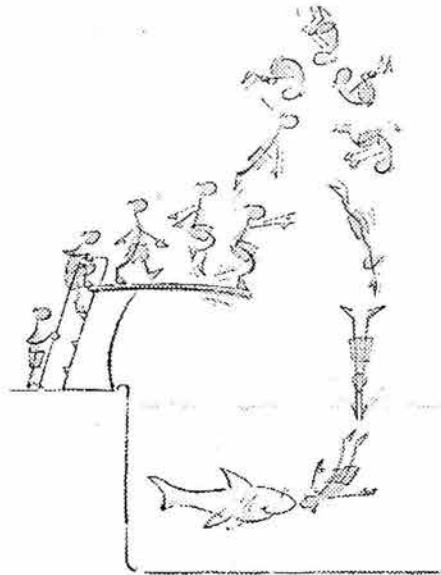
voluntad de didactismo que esta especialidad del diseño ha de hacer forzosamente transparentes, comprensibles y memorizables las informaciones que el individuo recibe, incorpora a su cultura y que utilizará en momentos determinados de su línea de universo. 8

De esta manera, podemos decir que la ilustración ilustra, pues tiene la posibilidad de construir sistemas básicos para que la gente pueda identificar, crear y comprender mensajes visuales que sean entendidos no solamente por artistas, diseñadores o grandes estetas, sino por todas las personas que posean el sentido de la vista y sean capaces de observar.

La ilustración parte de una idea que es abstraída, sintetizada y concretada en la mente del ilustrador, (este proceso mental es el principio básico de toda ilustración), quien se encargará de esquematizarla y trasladarla a un soporte visual para que pueda ser observada por un mayor número de gente.

El ilustrador tiene la técnica necesaria para cristalizar una idea que es común al ser humanos. Con los conocimientos acerca de cómo funcionan los signos, los iconos, la lingüística, la línea y el color, entre otros elementos, debe ser capaz de combinarlos en una composición que contenga un mensaje. Se destacan, así, los procesos de interpretación, selección y expresión del tema, todo esto con la finalidad de comunicar una idea.

Así, cuando nos referimos a ilustración, aludimos a la serie de imágenes visuales que comunican una idea, un mensaje o un texto con un propósito especificado de antemano.

La Ilustración abstrae, sintetiza, concreta y esquematiza una idea.

1. ILUSTRACIÓN Y COMUNICACIÓN VISUAL

En la finalidad de comunicar una idea entran muchos factores que deben ser tomados en cuenta para que el mensaje sea dado con la mayor sencillez y claridad. Uno de ellos es el conocimiento de cómo llega la información visual a la gente, el cual le sirve para ser más objetivo en la manera de comunicar una idea.

Para esto es preciso que el ilustrador tenga bien claro en qué consiste la comunicación visual, pues el ser humano esta lleno de mensajes que forman parte de su entorno y que actúan directamente sobre los sentidos, como los mensajes sonoros, térmicos, gustativos, olfativos, visuales, entre otros.

8. Joan Costa, Op. Cit. p.53.

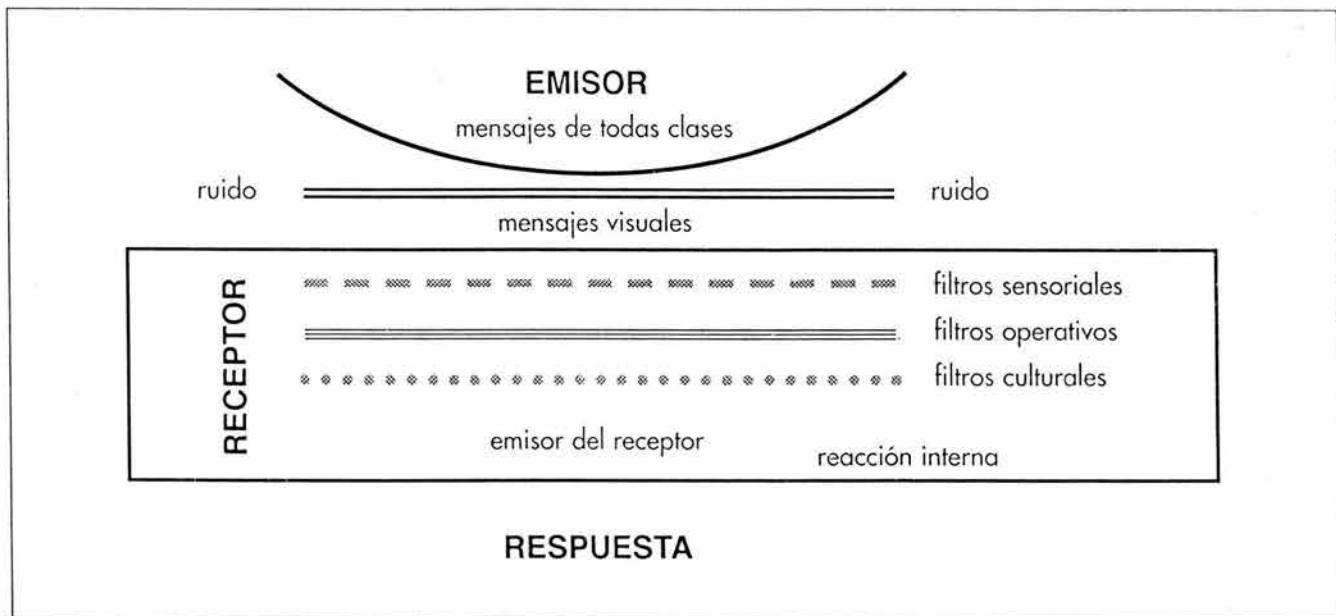
Todo mensaje visual es percibido por medio de la vista, el cual no hace uso de palabras y que, por lo mismo, puede ser entendido por gran cantidad de personas aunque no tengan en común el mismo idioma. Estos mensajes no se limitan solamente a las artes visuales, sino que engloban todos los objetos visibles así como la parte gestual, el comportamiento corporal de una persona, la sensación que producen los colores, en fin, información precisa que pueda ser entendida incluso por personas que no saben leer.

Estos mensajes son percibidos por toda persona que posea el sentido de la vista, pero la manera como es interpretado dependerá del contexto en el que estén insertas, motivo por el cual su significado siempre va a variar. Además, los mensajes que percibimos no siempre tienen una intención, pues cuando vemos una flor, por ejemplo, la flor no tiene por objetivo comunicarnos un mensaje, pero cuando una persona toma una fotografía de la misma flor con la finalidad de adornar un calendario para venderlo, entonces el mensaje ya es intencional.

Un mensaje intencional requiere siempre de un emisor que emita los mensajes, y un receptor que los reciba, aunque no es seguro que lleguen de la manera como se espera, debido a que existen numerosas interferencias que pueden alterar o anular el mensaje.

Para tener una comprensión más clara de los factores que pueden obstaculizar la comunicación tomaremos como ejemplo el siguiente esquema. 9

9. Munari, Bruno, *Diseño y Comunicación Visual*, p.79.

En este esquema vemos que el mensaje puede ser deformado por lo que ha sido llamado ruido, que se refiere a los obstáculos que no hacen posible que un mensaje pueda ser visible; por ejemplo, si colocamos un libro amarillo en un estante del mismo color, lo más probable es que no destaque.

Aún así, y suponiendo que el mensaje ha sido enviado con la mayor claridad posible, existen filtros, a través de los cuales tendrá que pasar el mensaje recibido. Estos filtros pueden ser de carácter sensorial, es decir, cuando existe un impedimento por parte de los sentidos que los imposibilita para percibir un mensaje.

El filtro operativo dependerá de las características constitucionales de cada individuo; por ejemplo, un hombre anciano recibirá con distinto interés un promocional de patinetas. Y el filtro cultural se refiere a que el receptor dejará pasar solamente aquellos mensajes que son familiares o similares a su entorno; así, será difícil que en occidente sea considerado atractivo un hombre de origen japonés, pues los estereotipos de belleza están encasillados en lo que dictan los que tienen en sus manos el poder de los medios de comunicación a nivel masivo.

Una vez que el mensaje logra atravesar la zona de interferencias y los filtros, llega a la zona emisora del receptor, llamada así porque es aquí donde se origina una respuesta que puede ser externa, que es cuando captamos el mensaje, o interna, que es cuando existe una respuesta por parte del individuo y se acciona a aceptar o rechazar lo captado.

Es por eso que el ilustrador debe tratar de ser muy claro a la hora de comunicar, siendo necesario que tenga una amplia cultura visual y que él mismo esté enterado de lo que sucede a su alrededor.

Otro factor que no debe faltar en todo ilustrador, además del dominio de conocimientos técnicos, es proyectar la expresividad de forma gráfica, para lo cual se necesita que el autor se involucre en la parte psicológica y emocional del tema que va a representar, con el objetivo de lograr que el espectador se sienta involucrado en las sensaciones que se pretende sean percibidas.

2. CLASIFICACIÓN

Ya que mencionamos de manera general los usos que se le da a la ilustración, ahora nos enfrentamos con el siguiente cuestionamiento ¿los usos y la clasificación de la ilustración comprenden un mismo fin?

Como antes lo mencionamos, numerosas disciplinas hacen uso de la ilustración, pero con esto no queremos decir que tendrá que funcionar exclusivamente para el área que fué creada, por ejemplo, si una imagen fué hecha para ilustrar un libro infantil, tiene la misma posibilidad adaptarse a una portada de disco compacto que contenga narración de cuentos para niños, pues la ilustración seguirá teniendo fuerza y expresividad, y si funciona de igual manera en otro contexto, el soporte es el que cambiará, más no las cualidades esenciales de la misma.

Para entender mejor lo anterior observemos el siguiente cuadro, cuya clasificación, hecha por el Licenciado Guillermo Rivera Gutiérrez, mismo que imparte la materia de Ilustración en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM, ha sido utilizada para entender y aclarar que no existe una ilustración de revista, medica, de discos, etc., pues estos son los soportes donde se usará y no nos dicen nada acerca de una característica general que pueda definir la Ilustración. Veamos a continuación dicho cuadro. ¹⁰

TIPOS DE ILUSTRACIÓN			
Características	Dependientes a un texto	Independientes a un texto	Semindependientes a un texto
Funciones	Informativas	Decorativas	Educativas modifica conducta
Soportes	Editorial, cartel, espectacular, embalaje, etc.		
Temas	Científicos, arquitectónicos, botánica, médica, etc.		
Público	Infantil, adultos, mujeres, hombres, grupo cultura, grupo social, instituciones.		

10. Información proporcionada por Profr. Guillermo Rivera Gutiérrez, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas.

En este esquema podemos observar que se puede hablar de una ilustración que sea dependiente a un texto, es decir, que necesite una explicación textual para ser comprendida, o bien puede ser independiente y ser tan explícita que no necesitará ser aclarada, o también podrá ser semidependiente, en cuyo caso requerirá del texto en un grado menor.

La cualidad principal de este esquema radica en que se parte de la idea primaria y de los motivos que originan una ilustración. Menciona, además, los procesos necesarios para diseñar, que mencionamos anteriormente, de los cuales se tiene que es primordial saber la razón de ilustrar, y para saber esto es necesario estar informado de las funciones que va a cubrir, si va a informar, decorar, persuadir, etc., además de conocer el grupo receptor al que va a ir dirigido el mensaje. Con esto el ilustrador se da una idea del soporte y los medios con los que va a trabajar.

Este cuadro también nos orienta para que filtremos la información tan cambiante de libro a libro cuando se trata de clasificar la ilustración. Así, es necesario saber que en una ilustración sólo podrá tomarse una característica de cada cuadro, por ejemplo, una imagen nunca podrá ser al mismo tiempo dependiente e independiente de un texto, pero sí podrá ser, dependiente a un texto, tener una función educativa dentro del campo editorial, con un tema científico, pero no puede estar dirigida al mismo tiempo a un público infantil y a uno adulto, por que la aplicación para cada caso va a ser siempre distinta.

Con esto aclaramos, entonces, que es muy relativa la clasificación que hacen un gran número de autores con respecto a la ilustración, pues es el uso que se le dé a la imagen lo va a influir que funcione en el campo editorial, publicitario o informativo y no al contrario.

3. USOS DE LA ILUSTRACIÓN

La Ilustración tiene la cualidad de adaptarse a usos y contextos muy numerosos, y esta flexibilidad le permite incursionar en tres grandes áreas del diseño. En el siguiente cuadro observaremos la subdivisión que ha hecho Ian Simpson respecto a este tema, y posteriormente la cual explicaremos de una manera breve. 11

11. Simpson Ian, Guía Completa del Ilustrador, ...

4. ILUSTRACIÓN EDITORIAL

La ilustración editorial está enfocada a comunicar conceptos al público lector; generalmente se utiliza para reforzar o realzar un texto escrito de cualquier tipo, ya sean artículos temáticos, noticiosos o el contenido de un libro. El campo editorial abarca principalmente:

❖ Revistas

La ilustración que se usa en las revistas es muy variada, pues estas manejan una cantidad enorme de temas, desde belleza, deportes, científicos, políticos, etc. La revista ha tenido tanto éxito debido a que trata de manera escueta y accesible temas actuales y de interés público. La competencia es grande y requiere de elementos muy atractivos para provocar la atención de la gente, por este motivo se hace uso de ilustraciones poco convencionales, innovadoras y hasta cierto punto arriesgadas por que nunca se sabe si lo nuevo va a atraer o a causar rechazo entre los lectores. En este sentido se le da al ilustrador toda la libertad para experimentar con ideas nuevas, lo que regularmente dá resultados muy propositivos.

❖ Periódicos

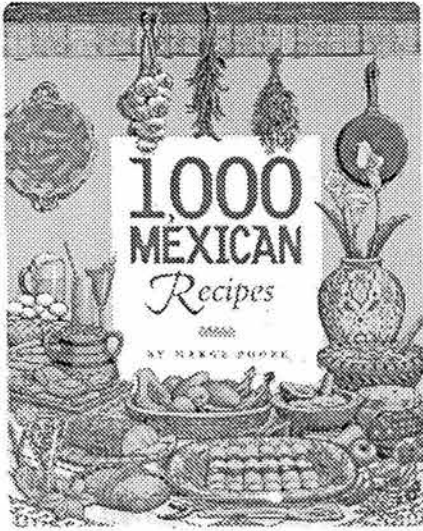
La ilustración en periódicos ha funcionado de manera muy eficaz, pues ha incursionado, en su mayor parte, en el dibujo humorístico, además de la sátira o caricatura política. De esta manera, queda como referencia histórica de la visión que en ese momento se tenía de los acontecimientos cotidianos y de los trascendentes, como sucedió en México con Guadalupe Posada. Los medios que utiliza el ilustrador casi siempre se limitan a la pluma y a una sola tinta, lo que requiere un mayor manejo de este medio, lo cual no limita el resultado que puede ser tan rico como una xilografía o tan fresco como una caricatura.

Ejemplo de Ilustración en revista

Ejemplo de Ilustración en periódico

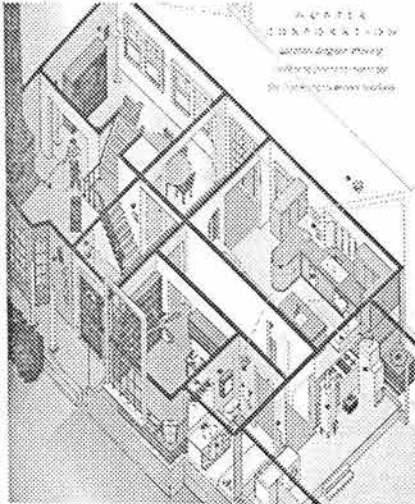
Ejemplo de Ilustración en una portada de libro.

❖ Libros

Las editoriales tienen un poco más restricción a la hora de innovar en cuanto a la ilustración, pues generalmente el usuario prefiere un tratamiento más convencional debido a que, para una gran parte de los lectores, el contenido de un libro es lo más importante, así como la comodidad y la buena legibilidad visual. Pero esto no ha evitado el éxito que ha tenido la ilustración en la decoración de cubiertas y sobrecubiertas de un libro, pues un buen contenido acompañado de una presentación agradable nunca va a pasar desapercibido.

b. ILUSTRACIÓN INFORMATIVA

Como su nombre lo indica, la ilustración informativa nos transmite una serie de datos que son difíciles de ser comprendidos cuando son explicados con solamente texto, razón por la cual se utiliza a no ser de manera esquemática. Es por esto que la forma visual tiene gran importancia, ya que funciona a muchos niveles mostrándonos, por ejemplo, desde cómo son los tejidos del corazón, hasta como realizar ejercicios de yoga.

Ejemplo de Ilustración en el campo arquitectónico

❖ Arquitectónica

Este tipo de ilustraciones requiere de un conocimiento y trabajo previo en cuestiones relacionadas con planos e interpretación de los mismos, razón por la cual la mayor parte de las personas que realizan estos trabajos, han estudiado arquitectura.

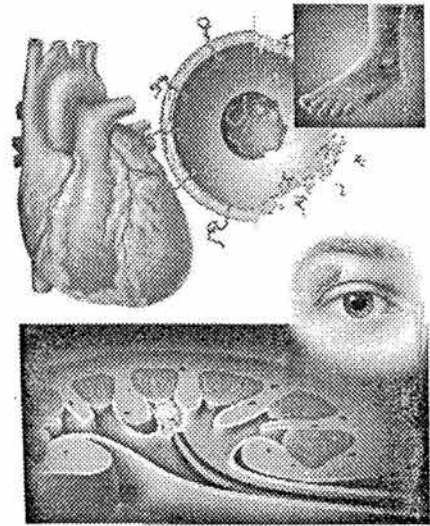
Este tipo de ilustraciones es encargada por dos tipos de usuarios: los arquitectos y un público más general. A los primeros no les interesa tanto la parte decorativa y requieren de proyecciones que se acerquen más a la parte real de un plano o estructura; cuando se trabaja para alguien no especializado en las cuestiones arquitectónicas, el ilustrador deberá tener dar una imagen ya terminada de una casa, por ejemplo, que aún no está hecha. Para esto deberá trabajar incluso con alzados y maquetas, además de ambientar y decorar el posible contexto donde se sitúa la casa, utilizar color, etc., todo esto para que la gente que observe la ilustración pueda tener el mayor acercamiento posible de lo que puede ser su espacio habitable.

❖ **Médica**

Una gran parte de libros de medicina se apoyan en las ilustraciones para poder dar un ejemplo de la forma en como están estructuradas diferentes partes del cuerpo humano. Para esto, el ilustrador requiere de un conocimiento muy especializado en el tema que va a tratar, pues va a informar, de una manera esquemática, de algo que nuestros ojos no perciben a simple vista o nos puede dar la idea de una estructura antes de tener la experiencia o el contacto directo con la misma.

❖ **Botánica y de historia natural**

Este tipo de ilustración es utilizada en enciclopedias, libros para niños e incluso en tratados científicos. El trabajo puede ser de campo, donde el tiempo es un factor importante, ya que una flor, por ejemplo, está sujeta a cambios casi imperceptibles durante el día. Es posible que se pueda fotografiar y entonces el trabajo del ilustrador será realizar o incluso dar una imagen de rayos x para clarificar un concepto. Otras veces se requerirá que la ilustración sea lo más acercada a una fotografía, pues se prefiere tener un mayor acercamiento a la realidad ya que a veces la diferencia de especie a especie es mínima; aquí el ilustrador, además de ser lo más realista posible, investigará y reproducirá el ambiente en el que se desenvuelven los animales ó las plantas.

Ejemplo de Ilustración médica

c. ILUSTRACIÓN PUBLICITARIA

El objetivo primordial de la publicidad es persuadir al mayor número posible de personas a que realicen compras y que consuman lo que los medios proponen. Para esto requieren que las imágenes que proyectan sean fáciles de leer y que no provoquen cuestionamientos ni polémicas en su decodificación.

En el campo de la publicidad se invierte mucho dinero y tiempo, razón por la cual el equipo que trabaja en ella esta especializado y conoce el funcionamiento y las respuestas del público a quien va dirigido el mensaje; no se arriesga nada en los resultados que se preveen y, por lo tanto, el margen de propuesta del ilustrador es muy reducido, pues no se aceptan ideas

que no estén dentro de lo que se tiene planeado y comúnmente se hacen muchas correcciones antes de aceptar el boceto final.

❖ Packaging

El embalaje utiliza los espacios de los productos para inscribir en ello imágenes atractivas, colores, estimulantes, apelaciones publicitarias y –en segundo lugar– información acerca del modo de empleo, composición, caducidad, fabricante, etc.

La ilustración, en este caso, trata de dar una identidad al producto de acuerdo a las características del mismo, y lograr que resulte atractivo al sector de consumidores que está destinado.

❖ La moda

Las cuestiones de la moda siempre serán un campo muy vasto de explotar por la ilustración. Se utiliza de dos formas, una de las cuales consiste en una especie de croquis donde se dibujan los accesorios, así como las líneas de los vestidos y la parte del cuerpo que se enfatiza al utilizar las prendas. La otra forma de utilizarla es cuando se trata de dar identidad y se decoran las bolsas de compra o cuando se pintan los murales en un desfile de modas. Los decorados de las playeras también entran en este ámbito.

❖ Cartel publicitario

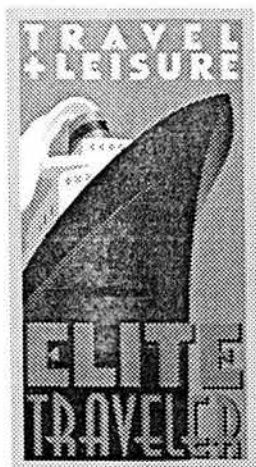
La ilustración en el cartel se ha usado de una manera que resulte muy llamativa. Dependiendo de su función, que puede ser informativa o para inducir al consumo, el cartel deberá integrar de una manera efectiva la imagen y el texto que manejará, además de tener en cuenta la buena legibilidad de los elementos compositivos que se deseen destacar.

Ejemplo de Ilustración en embalaje

Ejemplo de Ilustración en modas

Ejemplo de Ilustración en un cartel

❖ Discos

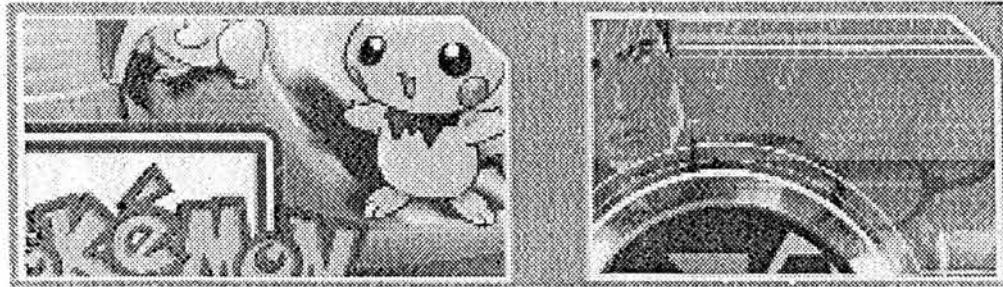
La industria discográfica también requiere de la ilustración, misma que puede dar un sentido más fresco y actual a la portada de un disco compacto o un cassette. Es utilizada, así mismo, para diferenciar la grabación de un mismo autor que se ha reproducido un gran número de veces, además, puede ofrecer una imagen diferente de un intérprete cuyo rostro ha sido observado muchas veces en fotografías.

Ejemplo de Ilustración en un disco

❖ Medios audiovisuales

Los medios como la televisión, el cine y el video han utilizado a la ilustración de muchas formas: para secuencias de títulos, para encabezados, créditos, story board, etc. Además, la animación en la actualidad juega un papel muy importante, pues ha ido creciendo a la par de los instrumentos tecnológicos, utilizandolos para crear un lenguaje más vanguardista, dentro del cual trabaja un gran equipo de especialistas en medios audiovisuales.

Ejemplo de Ilustración en un audiovisuales

Con esto podemos darnos cuenta que la Ilustración es utilizada por un gran número de medios, pero, de acuerdo al pragmatismo de nuestro tiempo, es fácil pensar que la ilustración no puede ofrecernos los requerimientos de ahorro de tiempo y esfuerzo que ofrecen otros medios alternativos como la fotografía, los medios audiovisuales o la tecnología de punta, entonces ¿qué ventajas nos puede ofrecer la Ilustración?, ¿para qué ilustrar un objeto que podemos observar en la vida real?

En primer lugar, por que sigue habiendo receptores. Precisamente por este sentido de estar desprendido de la realidad y ofrecer imágenes y atmósferas que sólo existen en la imaginación. Cuánta gente no se siente atraída hacia un cuento fantástico ilustrado, una tira cómica, o una imagen que muestra capa a capa como está formado el cuerpo humano, Podríamos enumerar muchas situaciones de la preferencia por la ilus-

tración, pero creo que la más importante es la calidez que ofrece el saber que en una imagen el ilustrador nos ofrece una parte de su personalidad y su visión del mundo. Esto lo notamos en el uso que hace de los colores, los materiales que utilizó, la fuerza de sus pinceladas, el acomodo de los elementos, la emoción que denotan sus personajes... todo esto tiene que ver con la sensibilidad y el conocimiento de su profesión.

Otro motivo de la vigencia de la ilustración es que por medio de ésta se puede poner énfasis en la zona que desee destacar, introducir los elementos necesarios para contextualizar, crear situaciones y argumentos imposibles, caricaturizar y dar personalidad a un personaje, hacer que el boceto de un día nublado aparezca lleno de luz en la presentación final, etc.

Es por este motivo que la ilustración no se ha quedado marginada con los avances de este fin de siglo, por el contrario ha ido creciendo de manera paralela a la tecnología, aplicándola como una herramienta más.

Capítulo II: Historia del Libro Ilustrado

Actualmente, el hombre se encuentra rodeado por una cantidad enorme de mensajes que los medios de comunicación masiva le ofrecen en un breve lapso de tiempo y esfuerzo.

En una sociedad como la nuestra, cada vez más acercada a las cuestiones técnicas que humanistas, se puede pensar que el libro podría ser sustituido por otros medios como el internet, la televisión, el cine, etc., debido a que la mayor parte de información que transmiten, está digerida y exige un esfuerzo mínimo para su interpretación.

No obstante, se observa que el libro sigue vigente pese a los nuevos medios de difusión. Algunos de los motivos, es que en él se ven cristalizados de manera más o menos perdurables los conocimientos, ideologías y el interés de personas que requieren que la transmisión no sea efímera y que pueda llegar a un gran número de personas que puedan acceder a esta información, con la posibilidad de llegar a lugares donde no existan los medios modernos de comunicación, o aún cuando hayan pasado cien años de diferencia entre el tiempo que se escribe y el tiempo en que se lee.

Otro de los motivos que no ha permitido la extinción del libro durante tanto tiempo, es que se ha reconocido como un instrumento muy poderoso capaz de difundir ideas y modificar conciencias, como lo fue en el siglo XVIII, por ejemplo, con el Enciclopedismo francés. Otro ejemplo del poder de la lectura lo tenemos en la inquisición, donde se prohibía la lectura de ciertos libros por el temor a que se cuestionara la naturaleza de Dios; Adolfo Hitler prohibió leer a Karl Marx, posteriormente sus aliados vedaron obras filosóficas como "*Así hablaba Zaratustra*", de Federico Nietzsche. Y podríamos citar un gran número de ejemplos de este tipo, pero comencemos por explicar cuales han sido los procesos por los cuales ha pasado el libro para poder llegar hasta como hoy lo concebimos.

A. EVOLUCIÓN DEL LIBRO

Hablar de la historia del libro, como en cualquier otro tipo de historia, nos lleva por un terreno un tanto incierto. Y es que solamente podemos hablar de datos que se han podido recabar de tal o cual acontecimiento, pero poder asegurar con certeza un hecho nos lleva a pensar que, como actualmente sucede, la información está en manos de unas cuantas personas que se encargan de editar y filtrar los acontecimientos, lo que nos lleva a pensar que pudieron haber existido personajes y sucedido hechos que no se consideraran importantes, o que no convenían a los intereses, pero que pudieron haber influido de sobremanera en la historia.

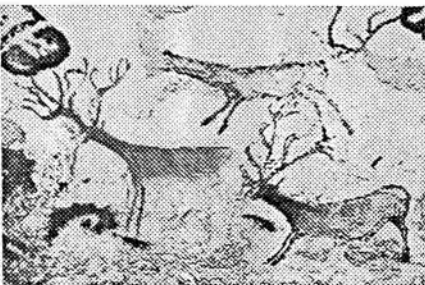
Otra cuestión también la constituye que las fuentes de consulta pueden estar deformadas por la forma de interpretar un dato, ya que éstas están sujetas a la percepción de el autor, teniendo siempre como resultante una información de segunda mano. No obstante, se debe correr el riesgo y, teniendo como premisa el cuestionamiento y la crítica, será posible emitir un juicio que sea lo más objetivo posible.

De esta forma, en este capítulo se recaban datos que han hecho posible cumplir con el objetivo de conocer la historia del libro ilustrado, tema que, por cierto, es un tanto complicado si se considera que las distintas técnicas como son la pintura, el grabado, el diseño, la ilustración, y en general las cuestiones gráficas, comparten un origen común que, posteriormente y con la especialización de las disciplinas, se ha visto bifurcado.

Aclarado lo anterior, comenzaré por plantear que el libro ilustrado tiene una estrecha relación con la invención de la escritura, debido a que ambos tienen sus orígenes en el dibujo y al hecho de que el propósito de ambas es comunicar.

Para comprobar lo anterior, es necesario conocer la manera como ha evolucionado la escritura a través del tiempo, aunque no se sabe con certeza la fecha exacta de su origen, al igual que se desconoce el nacimiento del lenguaje oral. Aún así es posible acercarse a los motivos y conocer la transición que ha tenido con el paso del tiempo.

El lenguaje oral fue una habilidad que el ser humano tuvo que desarrollar en su evolución. Se cree que el hombre descubrió que, articulando sonidos podía comunicar un acontecimiento a sus semejantes de manera inmediata. El lenguaje fue un medio utilizado por mucho tiempo en la trans-

Orígenes de la comunicación visual.

ferencia de conocimientos, pero esta transmisión tenía la desventaja de que se olvidaba o se desvirtuaba con el paso del tiempo.

El hombre, entonces, sintió el deseo de transmitir las percepciones de su entorno de manera permanente, motivo por el cual ideó los medios para hacerlo, dibujando algunos temas en barro, en piedras, en pieles, en las paredes de las cuevas, etc., utilizando para ello diversos materiales como pigmentos creados con grasa y carbón.

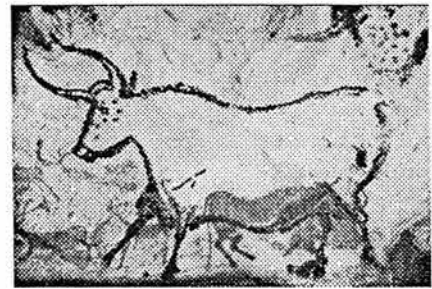
Se cree que la representación de bisontes, venados, toros, las escenas de cacería o de la vida cotidiana, fueron hechas con fines prácticos, didácticos o tal vez ritualistas, donde el hombre podía enseñar a cazar, o quizá de esta forma se ponía en contacto más directo con el animal que saldría a cazar y esto le permitiría facilitar su acción. Pero lo más importante para la historia del libro ilustrado es que aquí surgen los orígenes de la comunicación visual: cuando el hombre descubre que al trazar una línea puede representar un concepto y establecer una comunicación más perdurable que la inmediata.

De estas pinturas elementales o bosquejos plasmados, hechos con diversos materiales sobre superficies que pudieran soportar el paso de los años, surge la necesidad de abstraer y separar lo más elemental de la pintura. A este tipo de representación se le llama **pictograma**. Surge de la pintura y está estrechamente ligada con la realidad que percibe el autor: guarda cierta relación con el objeto pero lleva implícito un proceso de análisis y abstracción del mismo.

De esta evolución surgen los **ideogramas**. En este sistema de escritura se pierden gradualmente los rasgos pictóricos, quedando solamente una relación indirecta con el objeto. Se crean signos que puedan escribirse y leerse fácil y rápidamente por un mayor número de personas, adoptándose por convencionalismo entre la población.

Los **fonogramas** surgen después y son signos que representan un sonido. Es en esta etapa donde la escritura se relaciona con el lenguaje y con el surgimiento del alfabeto. 1

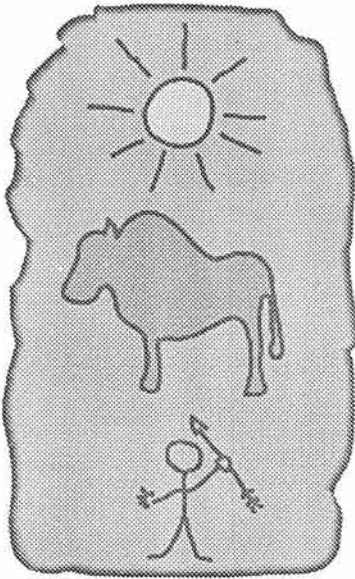
La transición entre estas tres etapas fue gradual y es muy valioso cuando un pueblo la adopta y desarrolla dejando una huella tan importante que ha perdurado a través de los siglos, como lo fue la escritura de los jeroglíficos y la caligrafía, llevada hasta sus últimas consecuencias por los pueblos de Mesopotamia, Egipto y China.

La comunicación ha sido una de las prioridades del ser humano.

1. A.C. Moorhouse, *Historia del Alfabeto*, Trad. Carlos Villegas, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 1995. p.32.

1. EL INICIO DE LA ESCRITURA

La escritura fue una consecuencia de la necesidad de comunicar.

La existencia de la escritura permitió el avance de las civilizaciones, pues gracias a ella, los pueblos primitivos desarrollaron la literatura y la ciencia, logrando cambiar de una manera sobresaliente la vida privada y pública de las sociedades, siendo muy importante en la formación de estados antiguos y modernos.

Para comprender mejor lo anterior se mostrará lo más trascendente de las culturas que hicieron posible el desarrollo de:

- la escritura cuneiforme (Mesopotamia),
- los jeroglíficos (Egipto)
- la caligrafía (China)

Esto no quiere decir que hayan sido las únicas culturas que lograron evolucionar el uso de la escritura, pero sí las más difundidas, de mayor influencia o que han prevalecido hasta nuestros días.

a. ESCRITURA CUNEIFORME

La cultura de Mesopotamia se desarrolló a las orillas de los ríos Tigris y Éufrates aproximadamente en el año 3,000 a.C. Fue una región que tuvo numerosas invasiones: por los acadios, asirios, babilonios, caldeos, hititas y los caldeos del norte, factor definitivo en la difusión de conocimientos entre una región a otra. Y la escritura no fue la excepción.

Lograron crear una ciudad donde prevaleció el orden social donde pudieron vivir unidos por medio de la religión, que tenía una importancia vital para la población.

Se cree que la evolución de la escritura se debió a esta necesidad de organizar y llevar un control de lo que se administraba económicamente, utilizando primeramente los **pictogramas** sobre etiquetas de arcilla que colocaban fuera de los sacos y ollas de barro donde se almacenaban los alimentos.

El barro, de gran abundancia en esta región, fue el soporte principal de la escritura. Plasmaron signos sobre tablillas de arcilla aún frescas que dejaban secar al sol o cocían en el horno, adquiriendo con este método una

consistencia tan dura que ha trascendido el paso de los siglos, originándose así los primeros esbozos del libro.

Posterior a los **pictogramas**, se desarrolló el sistema lineal, hecho a base de líneas horizontales, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Durante cerca de 300 años evolucionó, logrando que, posteriormente, se facilitara su uso y se aumentara la velocidad cuando se introdujo el sistema **cuneiforme**, llamado así por la terminación triangular, como una cuña, del estilote con que eran hechos los signos, que fueron lineales por la dificultad que presenta el barro para hacer curvas.

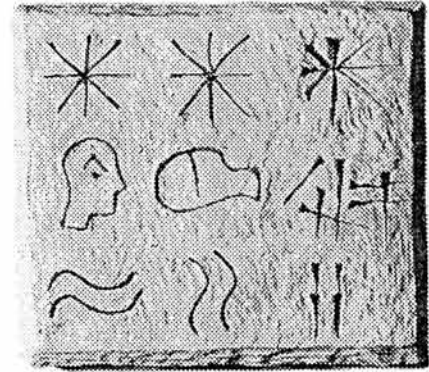
Pero lo más importante de la escritura cuneiforme, es que dio origen a los **jeroglíficos** y a la creación de los **fonogramas**, donde, por primera vez, se le atribuyó un sonido a un signo: un trazo determinado representaba un sonido elemental o una sílaba.

Esto revolucionó la difusión de conocimientos, creándose bibliotecas donde se almacenaban miles de tablillas que contenían información sobre religión, matemáticas, historia, medicina, astronomía, leyes y códigos legales; de éstos últimos existe uno muy importante: el código de *Hammurabi*, aproximadamente de 1930 1880 a.C., donde se describen los castigos que corresponden a los crímenes, reafirmandose la gran importancia que tenía la justicia para la estabilidad social. ²

La desventaja que trajo este tipo de escritura fue que era difícil de dominar, pues aunque con el tiempo los signos se redujeron a 560, su conocimiento se reservaba a un número muy pequeño de personas; despertando en la mayor parte de la población temor hacia los que poseían en sus manos el dominio de la escritura y el entendimiento de signos "oscuros" y abstractos.

b. JEROGLÍFICOS EGIPCIOS

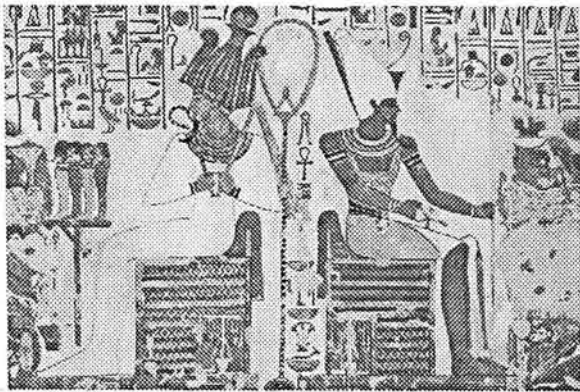
La influencia de Mesopotamia sobre otros pueblos jugó un papel importante en la difusión de conocimientos y Egipto no fue la excepción, solo que en ésta última no se inició con fines prácticos de contabilidad sino como un registro de las inundaciones del Nilo. Observaron que cada 365 días el río se desbordaba y para esto idearon un calendario que se dividía en tres grupos: los meses de inundación, de siembra y de cosecha.

Tablilla de arcilla que muestra la evolución de la escritura cuneiforme.

2. Philip B. Meggs, *Historia del Diseño Gráfico*, Editorial Trillas, pp. 63.

En Egipto se desarrolló la escritura a partir de los pictogramas, que no se transformaron sino que evolucionaron a formas más complejas donde se combinaban los fonogramas, formando más de 700 jeroglíficos, de los cuales cerca de 100 quedaron como palabras visuales. La escritura se dividió en dos grupos: la hierática (que en griego significa "sacerdotal"), que fue la primera en utilizarse, donde los jeroglíficos se sintetizaron y con el tiempo fue reservada para el uso de la clase sacerdotal. Posteriormente surgió la demótica que en griego quiere decir "popular" y que era utilizada para escritos comerciales y legales; fue la que utilizó un mayor número de personas, y tiene la característica de que los jeroglíficos eran muy abstractos.

Los egipcios desarrollaron los jeroglíficos a partir del pictograma

El principal soporte que se utilizó para los libros egipcios fue el papiro. La dirección que seguía la escritura en el papel era generalmente de derecha a izquierda, aunque también de izquierda a derecha y en columnas de arriba abajo, guardándose estos escritos rollos forma de rollos. ³

Surgen por primera vez los libros ilustrados, logrados por el sentido de embellecer los manuscritos, donde se combinaban de manera armónica las palabras y los dibujos. Regularmente una persona escribía y dejaba el espacio para que otro ilustrara. Los llamados "*Libros de los muertos*" son escritos donde se aprecia la preocupación por embellecer los textos, al igual que en las pinturas murales y tumbas.

c. CALIGRAFÍA CHINA

Se cree que la escritura en China no es tan antigua como la sumera o la egipcia, pues se carecen de pruebas que denoten lo contrario debido a que, probablemente, los primeros manuscritos se escribieron sobre madera o bambú, materiales que pudieron ser fácilmente destruidos por la humedad del clima de esta región.

La caligrafía china es puramente visual. Esta basada en el **logograma**, que es un signo que representa una palabra completa y no tuvo su evolución hacia el lenguaje alfabético, por lo que no existe relación directa entre la escritura y el lenguaje hablado, sino más bien con objetos de la realidad. El número de caracteres de la escritura china es enorme, inicialmente se

3. Idem, p.30.

registraron cerca de 3,000, pero con el paso de los años llegó a constar hasta de 44,449 caracteres, cifra que recientemente se ha reducido en una cantidad considerable.

Para los trazos se utilizó una tinta negra extraída del árbol del barniz y más tarde se creó la tinta china, que es una mezcla de hollín de pino y cola.

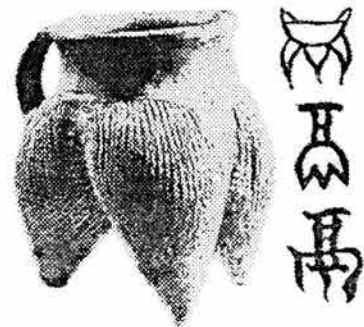
Los soportes, como mencionamos, en un principio eran la madera, que utilizaban en tiras para mensajes cortos y el bambú de cerca de 23 cm. de largo para escritos más largos. Un ejemplo de ello es el libro ilustrado de medicina herbolaria china, impreso en un bloque de madera en el año 1249 d.C. Posteriormente se usó como soporte la tela de seda tejida, que era tersa y flexible, pero de un costo muy elevado.

Como respuesta a este problema, Ts'ai Lun inventó un proceso para la fabricación de papel que fue difundido por los árabes a distintas partes del mundo, preservándose sin cambios hasta el siglo XIX y que consistía en remojar con agua fibras naturales que eran machacadas con morteros, posteriormente se sumergía dentro de la solución un armazón con fondo de criba con la cantidad necesaria para hacer una hoja de papel que se aplastaba contra una tela de lana y se dejaba secar.

Pero uno de los inventos que revolucionó la historia de la humanidad y fue creado por los chinos es la creación de la imprenta, que consistía en una impresión en relieve, donde se plasmaba una imagen sobre una superficie plana y se recortaban sus orillas, quedando resaltada la imagen, que se entintaba para transferirse sobre una hoja de papel. Posteriormente, cerca de los años 1023 a 1063, Pi Sheng desarrolló una impresión con tipos móviles y reutilizables, contribuyendo de manera invaluable en la evolución de la comunicación visual. ⁴

2. EL ALFABETO

En el apartado anterior conocimos a grandes rasgos las características más sobresalientes del lenguaje escrito así como los soportes de escritura más usuales. Todos ellos ofrecían una opción para comunicar y dar a conocer los conocimientos que se veían limitados por el habla.

Evolución de un carácter chino que parte de la imagen de la izquierda.

4. Idem, p.48.

.....

No obstante, los sistemas anteriores tuvieron que evolucionar en formas más simples, ya que su manejo y dominio, como hasta la fecha, pertenecía a un número muy pequeño de personas: a las clases privilegiadas que podían acceder a los conocimientos desde una edad temprana; concentrándose los conocimientos, y por tanto el poder, en manos de unos cuantos.

De esta manera, la creación del alfabeto (signos que representan un sonido y que articulados se combinan para crear todos los sonidos y palabras articuladas por la voz humana) vino a ser una forma de escritura que se difundió y adquirió por muchos los pueblos del mundo; el *Corán* está escrito en árabe, el *Antiguo Testamento* en hebreo y el *Nuevo Testamento* en griego, entre otros, son variaciones de un modelo único que fue desarrollado y difundido por los fenicios y posteriormente llevado al mundo occidental por los griegos.

El alfabeto es el sistema de escritura más importante pues es el de mayor uso y su difusión se ha extendido por todo el mundo.

a. EL LEGADO DE LOS FENICIOS

El pueblo fenicio estuvo influido por los egipcios y la cultura mesopotámica, debido a que su ubicación geográfica lo colocaba entre ambas civilizaciones.

Fenicia fue una población de navegantes que comerciaba e intercambiaba productos con sus vecinos, tomando de los mesopotámicos la escritura cuneiforme y los soportes hechos a base de arcilla, y de los egipcios los jeroglíficos escritos en papiro, piel o piedra. De Biblos, pueblo del norte de Siria, se exportaba el papiro a Grecia, razón por la cual los griegos le llamaron *biblos* a dicho material.

Se cree que el alfabeto como hoy lo conocemos, surgió del pueblo de Fenicia, pues la necesidad lo llevó a buscar un sistema que se adecuara a su naturaleza práctica, desarrollando un alfabeto a base de líneas parecidas a la escritura cuneiforme, pero que consistían en 22 signos o letras que denotaban una consonante y una de sus características consiste en que cada una poseía un nombre y un orden.

Esta invención del alfabeto, aunque tuvo sus raíces en la escritura cuneiforme, puede considerarse una gran atribución para el mundo, pues "nadie anteriormente había logrado desarrollar una idea tan original como la que tuvo este pueblo, a quien se atribuye el mérito de haber inventado el alfabeto". 5

B. EXTENSIÓN DEL ALFABETO

El alfabeto griego, deriva del alfabeto semítico, y de Grecia fue extendido por toda Europa. Estos hicieron atribuciones que facilitaron su uso, como fue la invención de las cinco vocales, que unidas a las consonantes denotaban un sonido perfectamente audible.

Del alfabeto griego derivan el etrusco, el latín y el ciriliaco y de estos mismos todos los demás.

Los griegos desarrollaron la escritura cursiva y la uncial, sobretodo para la vida cotidiana, aunque hubo un tiempo en que la comunicación visual pasó a segundo plano debido a la gran importancia que tenían las conversaciones en la vida cotidiana. Pero en los tiempos de Alejandro el Grande, cerca de los años 356 a 323 a.C., la lectura cobró gran importancia y por tanto la expansión de la escritura, debido a que los conocimientos rebasaron la retención de los mismos.

Otro factor sumamente importante en la expansión del alfabeto, fue que Roma, quien se apropió de la literatura, el arte, la religión y el alfabeto griegos, alcanzó un gran poderío en todo occidente. Inicialmente la escritura se hacía en pergaminos de papiro, pero debido a que su manejo era poco práctico, se optó por superficies hechas de la piel de animales domésticos, teniendo la característica de ser más grande, flexible y durable que las hojas de papiro.

Al iniciarse la era cristiana hubo un hecho que revolucionó la historia del libro: se dejaron de usar los rollos y en su lugar se doblaba una serie de hojas que eran unidas por medio de costuras y se codificaban, como en los libros modernos, además podían utilizarse los dos lados de la hoja.

Nombre antiguo	Posible significado	Nombre griego	Pictogramas de Grecia	Fenicios	Griego antiguo	Griego clásico	Latín	Español moderno
Alpha	Bucey	Alfa	Α	𐤀	Α	Α	A	A
Beta	Casa	Beta	Β	𐤁	Β	Β	B	B
Gamma	Carnello	Gamma	Γ	𐤂	Γ	Γ	C	C
Delta	Puerta plegable	Delta	Δ	𐤃	Δ	Δ	D	D
Epsilon	Verdadera enrequeña	Epsilon	Ε	𐤄	Ε	Ε	E	E
Zeta	Gancho, uña	Zeta	Ζ	𐤅	Ζ	Ζ	F	F
Zeta	Arma	Zeta	Ζ	𐤆	Ζ	Ζ	G	G
Heta	Barda, barrera	Heta	Η	𐤇	Η	Η	H	H
Theta	Una enroscadura (?)	Theta	Θ	𐤈	Θ	Θ	I	I
Iota	Mazo	Iota	Ι	𐤉	Ι	Ι	J	J
Kappa	Mano torcida	Kappa	Κ	𐤊	Κ	Κ	K	K
Lambda	Bony-agujón	Lambda	Λ	𐤋	Λ	Λ	L	L
Mu	Agua	Mu	Μ	𐤌	Μ	Μ	M	M
Nu	Pescado	Nu	Ν	𐤍	Ν	Ν	N	N
Xi	Apoyo (?)	Xi	Ξ	𐤎	Ξ	Ξ	O	O
Omicron	Ojo	Omicron	Ο	𐤏	Ο	Ο	P	P
Pi	Boca	Pi	Π	𐤐	Π	Π	Q	Q
Rho	Pescado-gancho (?)	Rho	Ρ	𐤑	Ρ	Ρ	R	R
Sigma	Ojo de aguja (?)	Sigma	Σ	𐤒	Σ	Σ	S	S
Tau	Cabeza	Tau	Τ	𐤓	Τ	Τ	T	T
Upsilon	Esquina	Upsilon	Υ	𐤔	Υ	Υ	U	U
Phi	Martes	Phi	Φ	𐤕	Φ	Φ	V	V
Chi		Chi	Χ	𐤖	Χ	Χ	W	W
Psi		Psi	Ψ	𐤗	Ψ	Ψ	X	X
Omega		Omega	Ω	𐤘	Ω	Ω	Y	Y
							Z	Z

La evolución de los alfabetos modernos.

Este método fue ampliamente usado por los cristianos, que estaban muy interesados en estudiar escritos como *los Evangelios*, además de que no usaban los papiros por considerarlos paganos. Con la difusión de la religión, también se extendió el uso del alfabeto y de los libros, que durante los últimos días del Imperio Romano se convirtieron en símbolos de creencia religiosa.

3. EL LIBRO EN LA EDAD MEDIA

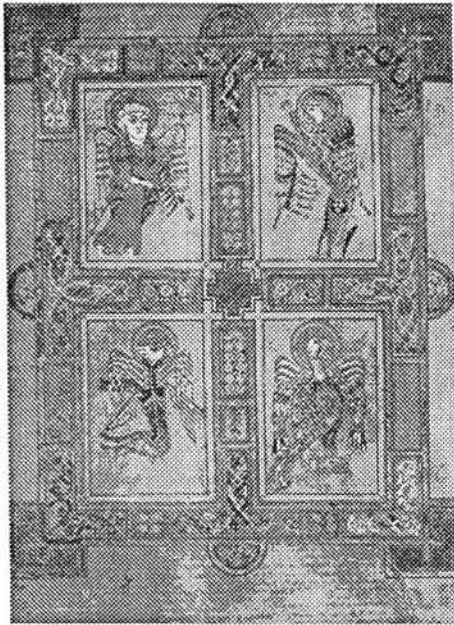
Los escritos en la Edad Media se encargaron de difundir el naciente cristianismo.

El dominio de Roma sobre el mundo entró en decadencia y se dio un fenómeno que hoy conocemos como **Edad Media**, que comprende un período cerca de mil años; abarcando desde la caída del imperio romano en el siglo v hasta mediados del siglo xv, aproximadamente.

Cuando esta ciudad perdió su fuerza, las invasiones bárbaras azotaron a todo occidente, incluyendo a las civilizaciones griega y romana, ya de por sí quebrantadas por los problemas internos que se vinieron desarrollando hacia tiempo atrás. Roma se dividió en dos partes: por la parte oriental, se encontraba Constantinopla, que tuvo su capital en Bizancio, donde el cristianismo se implantó como una ideología que revolucionó muchos ámbitos de la vida política, social y cultural del país.

Entretanto, en la Roma occidental y en numerosas naciones, la estructura interna de las grandes ciudades cambió de una manera importante, debido a que en la última época de esplendor del imperio romano el poder se descentralizó, la pobreza se hizo cada vez más latente y la población en general temía por lo incierto de su futuro. Disminuyó el número de esclavos y esta escasez obligó a los dueños de las tierras a rentarlas a cambio de bienes en especie o en dinero. Se crearon las clases de los siervos y los señores, teniendo estos últimos la necesidad de conseguir un ejército que defendiera sus tierras de las invasiones, dando origen a lo que hoy conocemos como **feudalismo**.

La cultura que se desarrolló durante el periodo clásico casi había desaparecido, pues una gran parte del tesoro bibliográfico que se conservaba fué destruido por los pueblos bárbaros.

En el *Libro de Kells* se muestran a los autores de los cuatro evangelios como seres simbólicos.

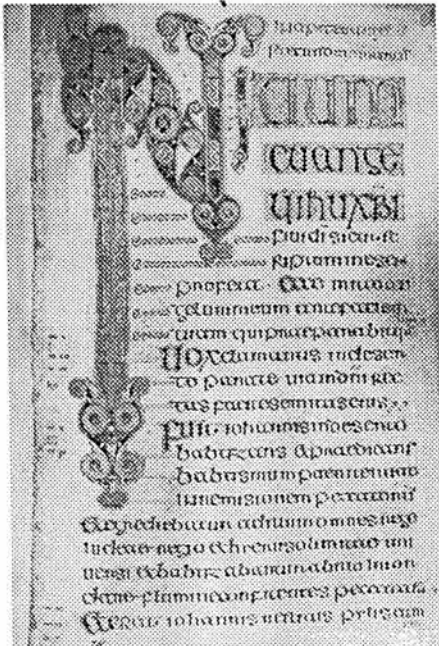
A esta época también se le conoce como **oscurantismo** debido a que los conocimientos que se habían alcanzado hasta entonces tuvieron una evolución muy lenta a partir de ese momento. Fue en los monasterios donde se conservó y desarrolló gran parte de los conocimientos, teniendo estos gran actividad intelectual, cultural y educativa. Pero la extensión de los alcances logrados tuvo una difusión muy lenta debido al aislamiento y al celo que implicaba conservar el conocimiento en manos de unos cuantos. Las distancias también se convirtieron en un obstáculo por la dificultad que implicaba viajar de una región a otra, tanto para llevar los conocimientos a otros monasterios, como para propagar la doctrina cristiana..

El cristianismo alcanza un gran poder en cuanto a la imagen gráfica, desarrollando un lenguaje simbólico que se manifiesta desde los pequeños emblemas de las catacumbas hasta los grandes mosaicos en Bizancio. Esta evolución de los símbolos surge por la necesidad de comunicar y extender su doctrina a personas, en su mayoría analfabetas, que podían entenderla de la manera más elemental, y el dibujo fué el medio gráfico que se adoptó en esta solución.

La necesidad que tuvo la iglesia de propagar la religión cristiana por todo el mundo, obligó a que el libro se desarrollara de una manera eficaz, aunque los procesos de su elaboración eran sumamente minuciosos. Se le consideró como un artículo muy valioso, pues la decoración de cubiertas así como los interiores requería de un trabajo artístico hecho por expertos, mismo que requería una importante inversión de tiempo y la participación de numerosas personas especializadas en su ramo.

Virgilio del Vaticano. Ilustración que narra la muerte de Laocönte, es una secuencia dentro de una imagen.

Diseño de letra inicial en una página capitular.

Las cubiertas de los libros fueron realizadas con gran belleza, en éstas solían utilizar tapas de madera que cubrían con piel y posteriormente eran decoradas con diversos motivos y materiales como los dibujos esmaltados o labrados en marfil; también usaban las piedras preciosas y hacían trabajos en oro y plata. Así, la encuadernación estaba designado a una persona que le llamaban *ligator*, y el trabajo de ilustración era hecho por otra persona.

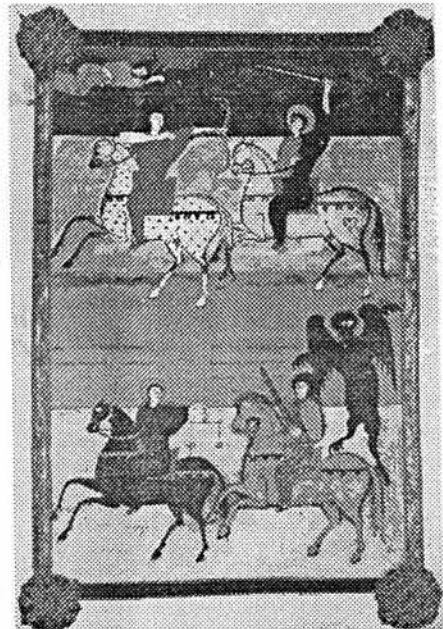
A continuación veremos las características principales y los procesos que se utilizaron en esta época para la realización de los libros.

d. ORNAMENTACIÓN DE LOS LIBROS EN LA EDAD MEDIA

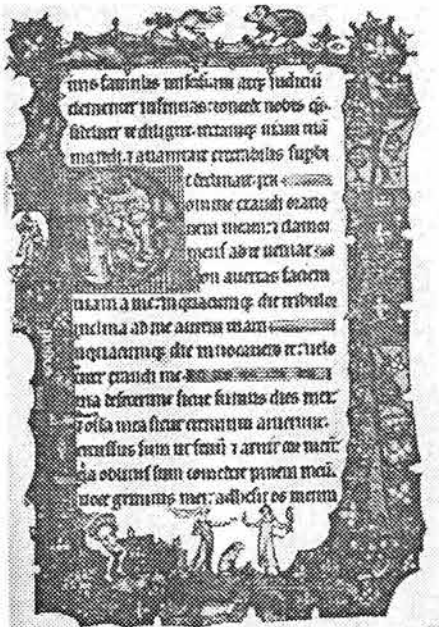
Como mencionamos anteriormente, en los monasterios se cultivó el estudio y la lectura, además de las creación de copias de autores clásicos. Preservar los conocimientos fué otra de sus preocupaciones, y como consecuencia la conservación de los libros, logrando desarrollar un estilo sobresaliente tanto de la escritura como en la decoración de los mismos.

Los libros en las bibliotecas de los monasterios no se limitaron a los textos cristianos; desarrollaron también los textos literarios y científicos que copiaban y posteriormente enviaban a otros conventos.

Los llamados manuscritos iluminados son un ejemplo de la importancia y preocupación que implicaba la realización de un libro. En dichos manuscritos se ve reflejado el cuidado extraordinario de su escritura y su diseño, requiriendo de una

El iluminador creaba atmósferas místicas y espirituales favorables para el cristianismo.

En este diseño, la decoración, la ilustración y las iniciales conforman un todo complejo.

inversión muy costosa en cuanto a tiempo y producción. Se sabe, por ejemplo, que en la elaboración de un volumen grande se hacía uso de un pergamino hecho con 200 ó 300 pieles de ovejas, aproximadamente. Además de que eran adornados con oro o con plata, de donde se tomó el nombre de **manuscrito iluminado**, llamado así por los reflejos deslumbrantes que causaban estos materiales al reflejarse la luz en ellos. 6

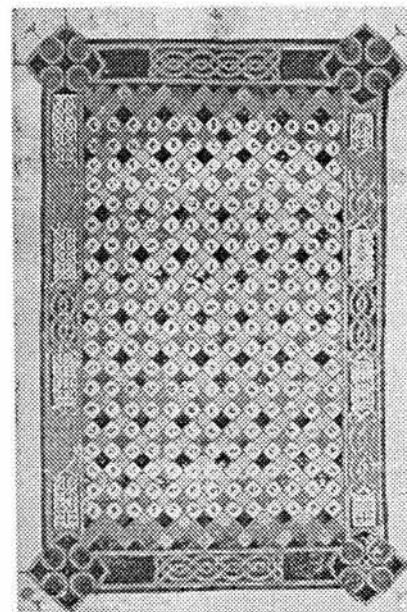
El escriba o calígrafo rara vez escribía el texto e ilustraba, regularmente dejaba el espacio en blanco con indicaciones para el iluminador, quien trazaba los bosquejos del dibujo con una pluma, haciendo trazos finos que después pintaba o decoraba. Para esta tarea requería de varias tintas, en la preparación de las cuales hacía uso de sustancia minerales, animales y vegetales. Por ejemplo, la tinta negra se preparaba con hollín fino y el azul con lapislázul.

La ilustración en los libros alcanzó un gran desarrollo en la Edad Media, aunque hayan existido desde la época helenística, donde existieron libros compuestos en su totalidad por ilustraciones y con un breve texto que las explicaba.

El papel que desempeñó la ilustración fué muy importante, pues a los superiores de los monasterios les preocupaba mucho el valor del dibujo, utilizándose no sólo como elemento de ornamentación, pues descubrieron que por medio de él se podían crear atmósferas místicas y espirituales favorecedoras para el cristianismo.

El iluminador o ilustrador, además de elaborar los adornos del libro, hacía las imágenes y símbolos que servían de apoyo visual, por ejemplo, en los Cuatro Evangelios y el Apocalipsis.

Un tema importante para ser decorado por los artistas eran las iniciales de los diferentes párrafos o capítulos, que eran generalmente de mayores dimensiones y acompañadas de entrelazados y encuadres de gran perfección; utilizaban un color distinto del texto general y regularmente estaban decoradas con oro o plata; el uso intenso del oro y del púrpura fueron influencias de Oriente y del arte sirio.

Los diseños de intrincada geometría y color puro e intenso produjeron gran deleite

6. Philip B. Meggs, Op. cit. p. 8...

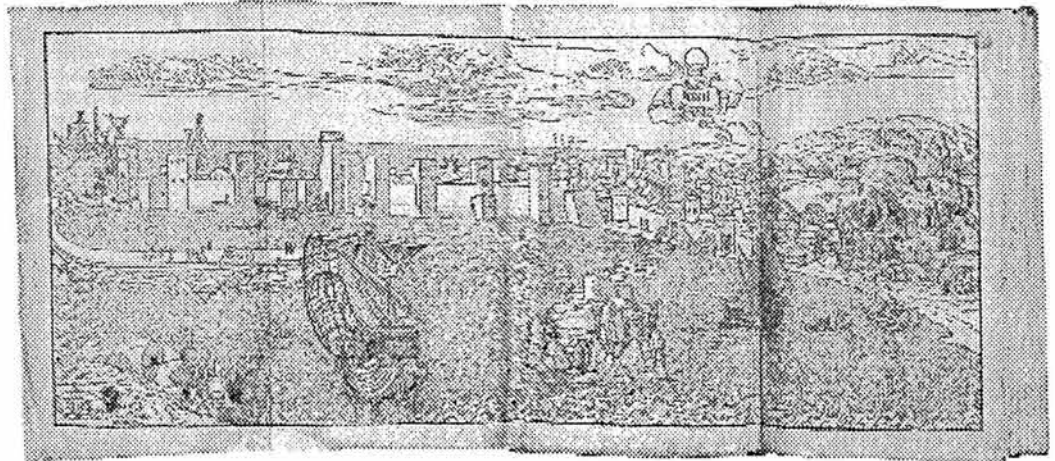
B. EL LIBRO IMPRESO

Entre los siglos XIV y XV existe un período de transición entre la época medieval y el llamado mundo moderno, también conocido como **Renacimiento**, término que viene de la palabra francesa *renaissance*, que significa volver a nacer, renovación. 7

Esta época estuvo caracterizada por el surgimiento de nuevas ideas e inquietudes que cambiaron de manera definitiva las estructuras sociales, económicas y de pensamiento en toda Europa.

Existe un gran interés por aprender y estudiar la literatura clásica de la antigua Grecia y Roma, dando pie a la maduración de las ideas que se habían planteado anteriormente. Esto motivó a que el florecimiento del Renacimiento se iniciara en Italia debido a la ubicación geográfica, sobresaliendo la ciudad de Florencia por la calidad de sus artistas.

Los viajes de portugueses y españoles abrieron un nuevo campo sobre la idea anterior del mundo, además de propiciar la inquietud de la investigación científica, difundándose el concepto del hombre como centro del universo no solamente como individuo que domina las técnicas sino como intelectual con pretensiones de perfeccionismo y universalidad.

La Ilustración sirvió para describir ciudades que se visitaban en los viajes.

7. Philip B. Meggs, Op. cit. p. 9...

La ciencia y el arte estuvieron estrechamente ligados, pues los pintores, escultores y arquitectos fueron estudiosos de las matemáticas, del espacio geométrico y del cuerpo humano. Se abandonaron los temas religiosos del periodo medieval, que consistían generalmente en pasajes y personajes salidos de la imaginación que con el tiempo se convirtieron en símbolos; los modelos del Renacimiento son personas reales que quieren perpetuar su imagen por medio de una obra con fines de inmortalidad, mostrando de esta manera el culto a la personalidad.

El equilibrio de la iglesia se había debilitado debido, entre otras cosas, al auge que tuvieron las doctrinas protestantes, entre ellas la de Martín Lutero, quien realizó una ardua lucha, llamada Reforma, en contra de la Iglesia de Roma. Con el triunfo de la Reforma vino también la confiscación de los bienes eclesiásticos y monásticos, entre ellos las bibliotecas, pasando estos a manos del Estado, hecho que se conoce como secularización.

En la lucha de Reforma se creyó que toda la literatura católica debía ser destruida; algunas de las revueltas más notables se dieron en Alemania entre los años de 1524-25, donde las bibliotecas monásticas sufrieron mayores daños. Se cree que otra parte se perdió debido a los numerosos incendios que trajeron los enfrentamientos bélicos, perdiéndose así muchos manuscritos y tesoros bibliográficos. Aunque, por otro lado, Lutero propició la difusión de bibliotecas municipales por toda Alemania, originando los inicios de la educación popular.

La época del Renacimiento fue una etapa muy importante para la transición y renovación de las ramas científicas, artísticas y sociales, entre otras, pero toda esta serie de cambios no pudo haberse dado sin la ayuda de un invento que revolucionó el mundo occidental: **la Imprenta**.

1. LA IMPRENTA

Alrededor del año de 1440 es inventado un sistema de impresión que permitirá que los libros lleguen a un mayor número de gente, pues su labor principal consiste en multiplicar copias a partir de un original. Con la utilización de este nuevo sistema para la fabricación de los libros queda marcada la división entre el libro manuscrito y el impreso.

En esta imagen se muestra a un grabador al momento de dibujar sobre la madera.

Los primeros impresos con bloques de madera fueron concernientes a santos.

Anteriormente se habían utilizado impresiones hechas con bloques de madera, idea original que proviene de China. Las primeras manifestaciones de esta técnica, por el año de 1400, se utilizaron en la reproducción de los juegos de naipes y de imágenes religiosas. Aunque los juegos de carta estaban prohibidos por la iglesia, su producción siguió aunque en forma clandestina.

Los temas religiosos se referían principalmente a la vida de los santos y a pasajes del Apocalipsis. En este sistema los impresos podían tener un tamaño tan pequeño que pudiera caber en la mano, o hasta de 25 por 35 centímetros. La imagen y un breve texto eran grabados en un mismo bloque de madera, el cual era utilizado como un sello. Predominaban las ilustraciones simplificadas (pues estaban dirigidas principalmente a personas iletradas) que abarcaban casi toda la hoja, las cuales eran coloreadas a mano después de haber sido impresas. Estos recibieron el nombre de libros de bloque y contenían entre 30 y 50 hojas. 8

Ejemplo de carta de juego.

Otro ejemplo de diseño gráfico dirigido a la gente iletrada lo constituyeron las cartas de juego. Con estas cartas, se introdujo el reconocimiento de símbolos, el manejo de secuencias y la deducción lógica; y un entretenimiento que anteriormente había formado parte del ocio de los reyes, ahora lo hacían suyo los artesanos y campesinos.

Hombres trabajando en una imprenta.

Pero con el paso del tiempo la demanda de los libros se hizo mas grande y con ella la necesidad de competir con un producto capaz de cubrirla. Con el antecedente de los libros de bloque, en Maguncia, Alemania, un joven llamado Johann Gutemberg estructuró y combinó una serie de pequeñas piezas que contenían una letra, palabras, viñetas, etc., grabadas, las cuales, al ser unidas formaban un solo bloque de forma cuadrada o rectangular que formaba una página completa con el texto y las ilustraciones. Los bloques eran impresos sobre el papel por medio de una prensa que ejercía presión sobre los moldes previamente entintados. Las piezas eran móviles y se podían volver a utilizar, mecanizando y agilizando el proceso de la producción de libros.

8. Philip B. Meggs, Op. cit. p. 9...

Este invento fue dado a conocer por John Fust, acaudalado burgués que se quedó con el instrumento como prenda de una deuda que Gutemberg tenía con él. Fust, ayudado por Peter Schoeffer, quien era un experto iluminador, concretaron el proyecto inicial de Gutemberg de hacer en serie la famosa Biblia de 42 líneas, la cual tuvo un gran número de ventas y fue distribuida por Fust en toda Europa.

En Italia se concentraron las nuevas ideas de los artistas, y con el **Humanismo**, por primer vez en la historia se formularon parámetros estéticos tanto en la aristocracia civil y eclesiástica como en la burguesía mercantil. Es aquí donde el diseño de libros cobra gran importancia, pues la forma visual era considerada como el producto de un análisis racionalizador. Las proporciones armónicas en el acomodo del texto son dadas en el libro de *De Divina Proportione*, escrito por el fraile Lúca Pacioli, ilustrado por Leonardo da Vinci.

De esta manera, el libro se convierte en un instrumento de difusión de ideas y en un objeto visualmente atractivo. El antiguo proceso lento y costoso de elaborar un libro pasa a ser sustituido por la forma mecánica, económica y al alcance de mayor gente.

a. DISEÑO DEL LIBRO IMPRESO

La imprenta significó, para la humanidad, un progreso que ya no podía detenerse. Condujo a las sociedades hacia un proceso de mecanización de las habilidades manuales que pronto pasarían a sustituir la mano de obra y el trabajo artesanal.

No obstante, en los inicios del libro impreso, hubo cierta reticencia por parte de los iluminadores, quienes rechazaban lo que no fuera manuscrito porque lo consideraban de una mala calidad, además de lo difícil que era aceptar otra forma de libro que iba en contra de lo ya establecido. Así, los primeros libros impresos conservaron características típicas del libro manuscrito en cuanto a formato, composición y encuademación.

La innovación en el diseño de libros tuvo lugar en Alemania, donde los grabadores en madera trabajaron junto con los impresores tipográficos con el fin de lograr un mejor resultado.

Hombres trabajando en las artes gráficas.

❖ DISEÑADORES ALEMANES

La decoración de los primeros libros impresos casi siempre siempre se hizo a mano, como en el libro manuscrito, también se siguió usando la costumbre de poner el título y el nombre del autor en la parte superior de la primera página.

En el año de 1463, Fust y Schoeffer imprimieron la primera portada multicolor utilizando dos bloques de metal. En este proceso, los bloques eran entintados separadamente, rearmados e impresos con el texto en una sola impresión de prensa o estampados después de imprimir el texto. En las páginas de la Biblia latina, impresa en 1459, se puede observar la preocupación y la elegancia tipográfica en las iniciales en colores rojo y azul, donde se conjugan con un excelente trabajo de imprenta.

Alberto Durero fue ampliamente conocido en Europa después de la publicación en alemán y latín de *El apocalipsis*, volumen que contiene 15 grabados, los cuales transmiten un fuerza emotiva en la ilustración con respecto al texto. Durero sugiere una armonía en la composición y logra crear una luminosidad hecha por medio de la línea, la cual es utilizada para dar tonalidades, en el manejo de la línea es donde alcanza la madurez de su trabajo. Sus viajes a Venecia le sirvieron para ser un vínculo entre ambos países, y se convirtió en una influencia en el intercambio cultural que traería a Alemania el espíritu del Renacimiento.

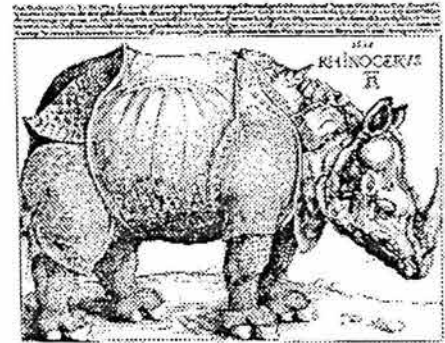
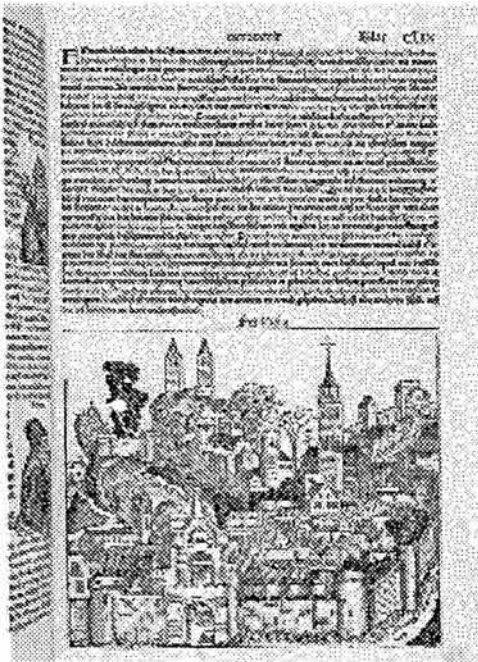

Ilustración de Alberto Durero, quien en 1515 difundió la imagen del rinoceronte en Europa.

❖ DISEÑADORES ITALIANOS

Venecia fue un centro importante para el desarrollo del diseño del libro impreso, pues en tan solo 30 años se formaron doscientos talleres tipográficos, además, dada su ubicación geográfica que lo colocaba como puerta de Europa con los países Orientales, obtuvo de estos numerosas influencias entre las que cabe destacar la encuademación oriental, principalmente la persa.

Ejemplo de ilustración de libro hecho con bloques de madera pintado a mano.

Los persas practicaron la caligrafía con gran habilidad, pues no solamente pintaban las ilustraciones, sino que las capitulares era ricamente decorada con colores deslumbrantes, compuesta principalmente por hojas y flores sumamente estilizadas, los llamados arabescos.. Las tapas de los libros persas se componen, principalmente de un motivo central en forma almendrada y cuatro ornamentos simétricos en los extremos, como las alfombras persas que conocemos actualmente. Estos eran estampados sobre cuero y posteriormente bañados con polvo de oro. De los italianos es reconocido el diseño de tipos, los bocetos de páginas, las ilustraciones y el diseño total del libro.

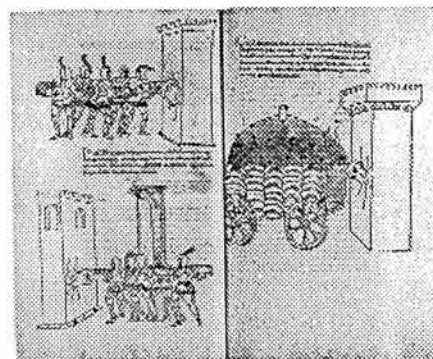
Las aportaciones más destacadas son la de Nicolás Jenson, procedente de Alemania, se establece en Venecia en el año de 1470. Su principal aportación en el diseño tipográfico consiste en su habilidad para el uso de espacios entre letras, logrando una armonía en la mancha de las letras; además de crear un tipo de letra, llamada Jenson, en la que se ve reflejada una preocupación por la parte estética y la legibilidad del texto.

La figura de Ehrard Ratdolt, alemán que trabajó en Venecia desde 1476 hasta 1486, destaca porque aportó la lógica de imprimir todo en una imprenta, pues anteriormente se hacía por separado y manualmente el entintado de las ilustraciones, proceso semejante que se seguía en el libro medieval. Además introdujo formas islámicas como elementos de diseño que decoraban las orillas de los libros, como lo muestra el la portada del libro *Geometric Elementa*, de Euclides, cuyos grabado de tres bordes se convirtió en una especie de marca comercial.

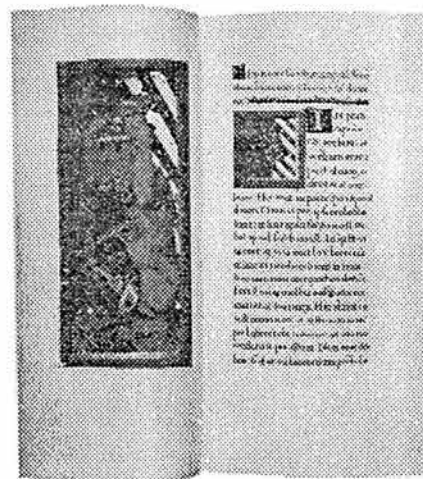
Aldo Manuzio editó los clásicos griegos y latinos, logrando una calidad formal y belleza que no se había visto antes. Con la intención de separar de manera definitiva los cánones estéticos del libro medieval del libro impreso. En 1449 edita *Hypnerotomachia Poliphilli* donde hace un despliegue de ingenio al romper con la forma cuadrada en que estaba compuesto el bloque de texto e introduce formas geométricas en la forma del acomodo del mismo. Introduce, además, por primera vez la letra cursiva o itálica, tan vigente desde entonces. 9

❖ DISEÑADORES FRANCESES

En 1494, el rey francés Carlos VIII invade Italia con la finalidad de conquistar y para obtener el control de Nápoles. Trató de imponer ideas provenientes de Francia, pero el Renacimiento italiano dominó y prevaleció

Ejemplo de diseño de página en 1472.

En este libro se conjuga la imagen y el texto de una forma muy atractiva.

9. Philip B. Meggs, Op. cit. p. 9...

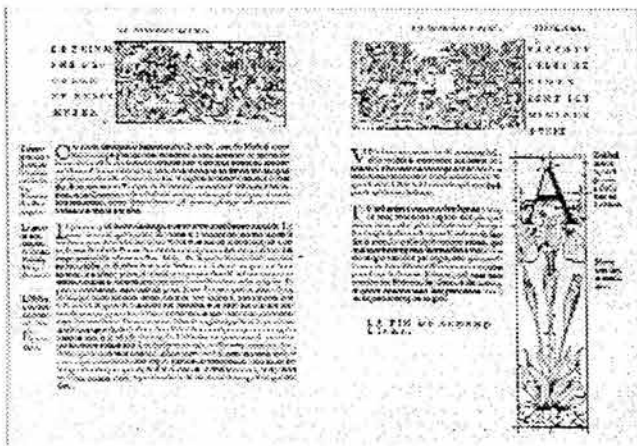
beneficiando a los conquistadores, pues a partir de entonces surgió el Renacimiento con humanistas, autores y artistas visuales franceses.

Se dió una época cultural fértil para el diseño gráfico y la impresión de libros, por lo que se llamó "la época de oro de la tipografía francesa". Destacan las figuras de Claude Garamond, quien diseñó un tipo que lleva su nombre y creó formas visuales que fueron aceptadas por los impresores durante doscientos años.

Geoffroy Tory contribuyó a más de un campo por sus conocimientos filosóficos, literarios y artísticos. Fue reformador de la lengua francesa e introdujo el apóstrofo, el acento y la cedilla; además tradujo, editó y publicó textos latinos y griegos. Desarrolló un estilo único que diferenció e influyó toda su época, destacándose la armonía de sus elementos, texto, iniciales mayúsculas, orillas e ilustraciones.

El *Champ Fleury*, subtítulo *Arte y Ciencia*, es su trabajo más importante e influyente y que fue publicado en 1529. Este título comprende tres libros, en los cuales destaca: en el primero, intenta establecer y ordenar la lengua francesa por medio de reglas fijas de escritura y pronunciación. En el segundo compara las proporciones de las letras romanas con la figura humana y de la cara. En el tercero plantea las instrucciones para la realización de 23 letras del alfabeto latino, diseñando, además otros 13 alfabetos, incluyendo el griego, hebreo y caldeo.

Este florecimiento de innovaciones en el diseño e impresión de libros que tuvo Francia comenzó a declinar a finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando el reino era ocupado por Luis XIII.

Esta página de *Champ Fleury* fué ilustrada por grabadores de madera.

2. EL MODERNISMO, TRANSICIÓN

Durante el siglo XVIII, Italia perdió el poder que había tenido en los dos últimos siglos en cuanto a ser el centro de desarrollo artístico de Europa, situación que Francia aprovechó y tomó ventaja en su beneficio durante algún tiempo.

Con el Rey Sol Luis XIV gobernando por más de cincuenta años, toda la vida francesa estuvo sometida a su servicio, incluso el arte, que estuvo regido por el academicismo donde el rey, como jefe del patronato, tenía que aprobar qué obras habrían de realizarse según las necesidades del Estado.

Este arte oficial, originado por el sistema paternalista que implantó el gobierno, era quien decidía lo que era adecuado, tomando criterios dominados por el buen gusto, el cual, a su vez, se regía por la etiqueta y la pretensión de deslumbrar no sólo al país sino al resto del mundo.

Anteriormente, Luis XIII estableció la Imprimerie Royale (Imprenta Real) en el Louvre, en 1640, en un intento por volver a levantar la calidad y el prestigio que Francia había logrado ganar en cuanto al diseño del libro impreso. Aquí se diseñó un nuevo tipo de letra llamado *du Romain Roi*, cuya utilización era exclusivamente de la realeza, siendo delito capital cualquier otra forma de uso.

Pero cuando Luis XIV subió al trono, Francia estaba en gran decadencia, algunos de los motivos se debieron al descontento de la clase desposeída respecto a que el poder absoluto se encontraba en manos de la monarquía, a la cual había que someterse y rendir culto. Además, el país entero se encontraba sumergido en una enorme miseria y las revueltas propiciaron que el ambiente político y cultural del país se viera ensombrecido.

Se dice que Luis XIV fue un verdadero actor que supo enmascarar una decadencia política a través de una gran fastuosidad, por lo que se entiende que el barroco francés llegara a su culminación con el gobierno de este monarca.

A continuación veremos los estilos artísticos de la época barroca francesa hasta lo que hoy consideramos como modernismo, y la influencia que han tenido hasta nuestros días en los libros ilustrados.

a. BARROCO

La ornamentación de los libros se ve influenciada por el estilo barroco que predominó durante 1600 a 1750, aproximadamente, y que tuvo sus diferentes manifestaciones en la pintura, arquitectura, escultura, etc.

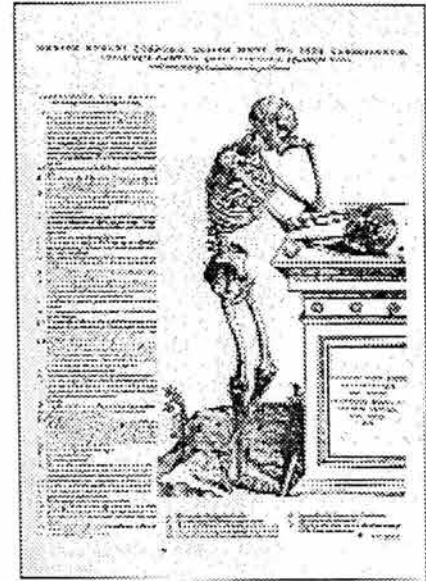

Ilustración anatómica de esqueleto en una pose natural, en 1543.

Esta etiqueta ejemplifica lo recargado en la ornamentación del Barroco.

Sus características, que consistían en la búsqueda de originalidad, en el predominio de la línea curva sobre la recta, en la representación de la realidad por medio de la fantasía, su afición por los efectos pomposos, entre otros, se ve representada también en el diseño de los libros.

Los folios tenían un tamaño desproporcional: eran muy largos para la importancia que tenían dentro de la página; los caracteres eran tan grandes que el lector se sentía abrumado, principalmente en los frontispicios, que aunque carecieran de ilustraciones, eran de una decoración tipográfica muy recargada.

La ilustración estaba dada en el uso de grabados donde se utilizan situaciones alegóricas y figuras que simbolizan el amor, la justicia, el estado, la sabiduría, la religión, etc., donde el título del libro utiliza un espacio muy pequeño debido al uso excesivo de los elementos decorativos.

El estilo Rococó se desarrolló en Francia de 1715 a 1789, aproximadamente, y estuvo denominado principalmente por el carácter imaginativo que prevaleció en el arte y la arquitectura.

La decoración de los libros estuvo caracterizada por el uso de elementos

pesados y pomposos, elegantes y alegres. Se utilizaron las viñetas en grado extremo, las cuales cubrían las páginas al comienzo de cada capítulo o al final del mismo, además de los ornamentos florales, clurvilíneos y geométricos que derivaban del arte clásico, oriental y medieval.

Contes et nouvelle en Vers de Lafontaine, es un libro donde se utilizaron grabados de Elsen. Se puede observar que este grabado se utilizó para adornar un poema, empleándose también los tipos de Fournier el Joven.

Fierre Simón Fournier el Joven fue creador de innovaciones tipográficas y de diseños de gran impacto en su época, como se observa en la portada para el *Ariette*, donde combina ornamentos flo-

El grabado de Elsen en *Contes et nouvelle en Vers* muestra una intimidad graciosa y sensual, que gustaba y estaba de moda entre los reyes y los ricos.

rales, curvilíneos y geométricos; así como en los *Modeles des Caracteres de Uimprimerie*, donde se pueden ver en los tipos los terminados agudos y el contraste entre trazos gruesos y finos. 11

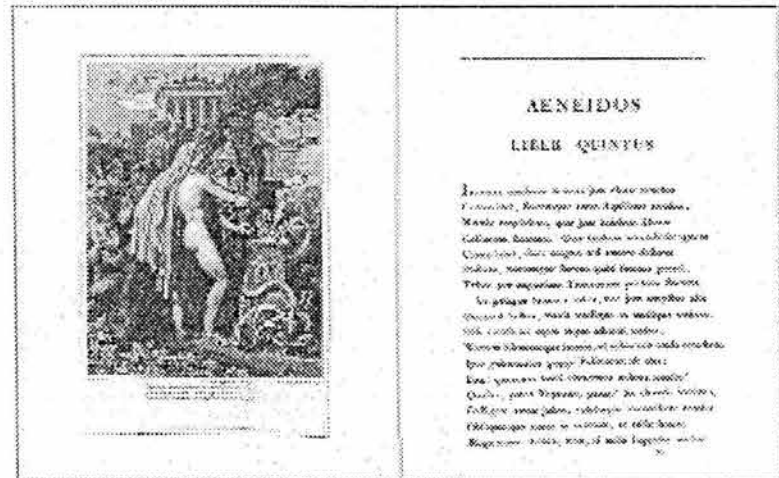
B. LA REVOLUCIÓN FRANCESA

En 1790, Francia se alza en una revuelta contra la monarquía, lo que propició un rechazo hacia todo aquello que tuviera que ver con los estilos lujosos, tan usados durante el reinado de Luis XV y Luis XVI. Este rechazo dió pie a que se sintiera una predilección hacia las formas clásicas griegas y romanas; además se necesitaba de un estilo que remplazara el Rococó en cuanto a tipos, formatos y diseño, entre otros.

Así, los trazos de las letras se hicieron más finos para aumentar el contraste, el rechaza los ornamentos y el uso de los grandes espacios, dio por resultado un tono y textura creado por una tipografía más ligera. El diseño se caracteriza, principalmente, por la sencillez de sus páginas, con márgenes muy amplios, espacios amplios entre las letras anchas y entre las líneas, omitiendo orillas y ornamentos como estilos decorativos.

En Inglaterra, William Baskerville diseña interiores de libros que se caracterizaron por la ausencia del dibujo y la preponderancia de las letras, cuya disposición denotaba simetría y espacialidad. El contenido de la portada se limitaba al nombre del autor, título, editor, fecha y año de la publicación. Con este uso de una la simplicidad obtenía un resultado más económico y elegante.

El diseño de un tipo, que actualmente se usa y que lleva su nombre, donde emplea una sutileza y elegancia que no se había usado antes, ya que emplea terminados finos en las letras, que son más anchas y con mayor contraste entre los trazos gruesos de los finos, con lo que marca el punto culminante donde se diferencia el diseño de estilo antiguo del diseño moderno.

Cuando la pomposidad llegó al exceso, se retomaron nuevamente las formas clásicas, la sencillez en las páginas con espacios amplios.

11. Philip B. Meggs, Op. cit. p. 9...

Con el fin de la Revolución Francesa y la independencia de las colonias americanas, en el siglo XVIII, termina una época de tres siglos y medio que comenzó con la invención de la imprenta, con Gutenberg. Los trastornos transformaron la sociedad rural en una industrial y todo occidente se vio afectado por cambios irrevocables que tuvieron su fuerza y origen central en Inglaterra.

c. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Este movimiento, que tuvo lugar inicialmente en Inglaterra con el perfeccionamiento de la máquina de vapor, por James Watt, cerca de 1780, sustituyó las fuentes de energía anteriores que consistían en el uso de la fuerza animal y la humana, usando la máquina como medio de realizar la producción a un menor tiempo y costo.

La creciente fabricación de artículos propició que la demanda de los mismos aumentara, así como también aumentó el público lector lo que hizo que la producción artesanal se transformara hacia una masiva, de esta manera se ejecuta la especialización del sistema de fábricas y por primera vez el proceso de elaboración del libro impreso se divide en dos partes: diseño y producción.

Por primera vez se populariza la literatura, como por ejemplo en Inglaterra, que produce masivamente obras de Charles Dickens y de Lyon Byron; además de llevar al mercado un nuevo género que se tenía planeado desde el siglo XVIII: los libros infantiles ilustrados, y que forman parte del complemento a la vida académica de los niños.

En esta época se dejó de ver y tratar a los niños como adultos, cambiando a una actitud más condescendiente. Esta división entre niños y adultos trajo, casualmente, que el público infantil constituyera un nuevo mercado donde se lanzaron libros a color para las distintas etapas de la niñez.

Son tres los autores principales a los que alude Philip B. Meggs como los que han influido hasta nuestros días en cuanto a buen diseño de página, excelente composición pictórica y buen uso del color, los cuales mencionaremos a continuación: 12

Con la Revolución Industrial llegaron también los asentamientos humanos en las ciudades.

12. Philip B. Meggs, *Historia del Diseño Gráfico*, Editorial McGrawHill, México, 2000, p.153-154.

❖ **WALTER CRANE (1845-1915)**

Walter Crane fue uno de los primeros y el más influyente de los diseñadores de libros ilustrados para niños. En su adolescencia fue aprendiz de grabador en madera y en 1865 lanzó una serie de libros, cuya influencia japonesa está fuertemente marcada en los grabados en bloques de madera, además de los colores mate y los contornos ondeantes. Uno de los propósitos primordiales de Crane era el de entretener, cosa que nadie antes había hecho, pues existía una mayor preocupación por las cuestiones didácticas y morales, donde lo principal era enseñar y sermonear a los lectores.

Crane influyó grandemente en el diseño y la educación artística, en las que permaneció activo hasta entrado el siglo xx.

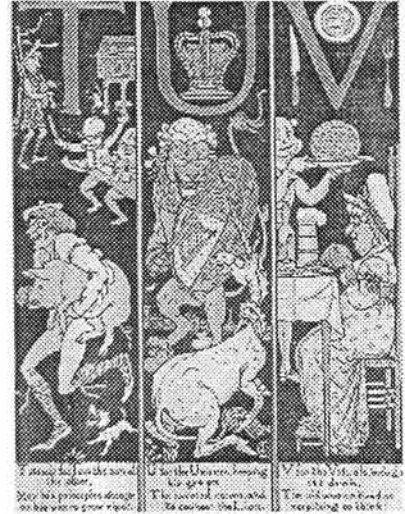
❖ **RANDOLPH CALDECOTT (1846-1886)**

Cuando Caldecott era un joven de 20 años, trabajaba como empleado bancario y por las noches tomaba clases de pintura, dibujo de bocetos y modelado, lo que constituyó una verdadera pasión para él.

A la edad de 26 años se muda a Londres, donde desarrolla la ilustración para los niños como una profesión. Caldecott poseía un gran sentido de lo absurdo y tenía una gran habilidad para exagerar los movimientos y las expresiones faciales en sus dibujos de animales y personas, lo que le dió vida a su trabajo. Creó un mundo en el que los platos y cubiertos actuaban como personas, los gatos tocaban música y cosas por el estilo, lo que lo convirtió más tarde, y hasta la fecha, en un prototipo para los libros de niños y las películas animadas.

❖ **KATE GREENAWAY (1846-1901)**

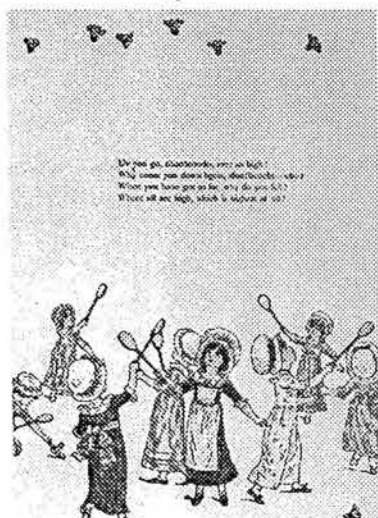
Si se compara el trabajo de Kate con el de Caldecott, se podría decir que el de la primera es muy estático y carente de sentido del humor. Pero si vemos su trabajo como diseñadora de libros, llevó su composición hasta

Ejemplo de ilustración para niños hecha por Walter Crane.

Los personajes de Randolph Caldecott fueron los primeros prototipos para las películas animadas.

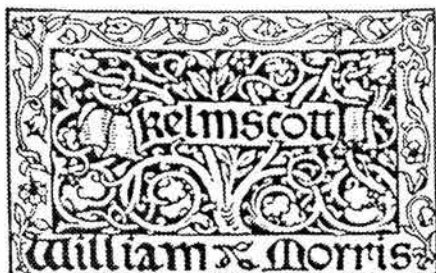
Kate Greenaway simplificó los diseños de sus páginas y se enfocó en las figuras.

niveles innovadores. Como poetisa e ilustradora, se dice que creó un modesto y pequeño mundo de felicidad infantil, aunque es innegable que las siluetas de las imágenes y los colores suaves crearon páginas de gran encanto, mientras que el uso del espacio en blanco y un balance asimétricos fueron recursos que nunca antes se había visto.

El vestuario que usaba para los personajes de sus cuentos tuvo una gran influencia en el diseño de modas para niños. El sentimentalismo, así como la idealización de mundo, eran característicos en la ilustración de Greenaway, lo que le valió severas críticas, entre las cuales figura la de un psicólogo infantil que la denunció por crear "una raza falsa y degenerada de niños en el arte" donde todo era ideal y de fantasía. Pese a todo esto, la artista tuvo gozó de reconocimiento internacional y una prueba de ello es que sus libros aún se siguen imprimiendo.

d. MODERNISMO

El Modernismo estuvo grandemente influenciado por el inglés William Morris, quien fundó la Kelmscott Press y de la cual expresa: *"Empecé a imprimir libros con la esperanza de reivindicar en ellos la belleza, el mismo tiempo que la facilidad de su lectura no ofuscara los ojos ni turbase la mente del lector con la excéntrica forma de las letras. Mi empeño esencial al producir libros fue que constituyeran un placer para la vista, al contemplarlos como piezas de tipografía y composición de tipos. Bajo este punto de vista, compendí que había que considerar, prioritariamente, las siguientes cosas: el papel, la forma del tipo, el pertinente espaciado de letras y palabras y los márgenes"*.¹³

Logotipo para la Imprenta Kelmscott

Profundamente preocupado por los problemas que la industria causaba y por el sistema de fabricación, Morris trató de implementar las siguientes ideas: solucionar el problema de la ausencia del buen gusto en los artículos producidos en masa y de la falta de mano de obra honesta por el medio de reunión del arte con el oficio. Así, su propuesta era la de combinar los objetos hermosos, desde edificios hasta ropa, donde los trabajadores encontrarán gusto al realizar sus trabajos en medio de las ciudades industriales. Durante 1880 y 1890, este Movimiento de las Artes y los Oficios fue apoyada por un gremio de comunidades artísticas donde las cooperativas desempeñaban un trabajo social y colectivo. Posterior a la Kelmscott Press,

13. Philip B. Meggs, Idem. p. 167

hubieron otras imprentas de nivel privado que continuaron con la expansión de las casas editoriales donde el **Art Nouveau** fue tomado por muchos ilustradores como un estilo que se impuso en la época.

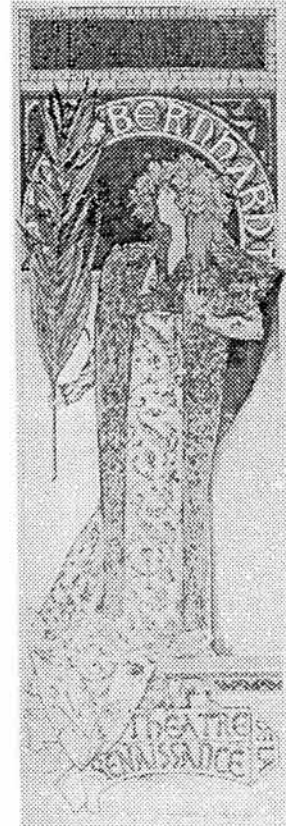
El **Art Nouveau** fué un estilo decorativo internacional que prosperó entre 1890 y 1910, mismo que abarcó todos los ámbitos del diseño, la arquitectura, las modas, inmobiliario y, por consiguiente, carteles, empaques, anuncios, platos, sillas, puertas, escaleras, casas, etc. Este estilo está caracterizado por su línea visual que es muy orgánica, como una planta, dando la sensación de fluidez, de antigravedad y de elegante gracia, donde los ilustradores intentaron hacer de este arte una parte de la vida cotidiana

Otro acontecimiento que a finales del siglo xix tendría gran importancia, fue el incremento en el comercio y las comunicaciones con los países asiáticos y europeos, lo que provocó una mezcla cultural. El arte asiático proporcionó a los artistas y diseñadores europeos y estadounidenses nuevos enfoques del espacio, color convenciones de dibujo e importancia del tema, los cuales fueron radicalmente diferentes de las tradicionales de occidente. Un ejemplo es el **Ukiyo-e** ("imágenes del mundo flotante"), estilo donde se mezclan las narrativas realistas de los pergaminos de imágenes tradicionales con influencias de diseño en el arte decorativo. 14

Un ejemplo de renovación alemana lo tenemos en Hermann Muthesius, quien funda el Werkbund Institut y de la cual expresa: "*El propósito de Werkbund es el de ennoblecer el trabajo artesano; vinculándolo al arte y la industria, la artesanía y las fuerzas acticas manuales, ...*" Estos principios dan la pauta en lo años más tarde habría de ser la Bauhaus que influyó a la arquitectura y al diseño en general.

En cuanto a ilustraciones para niños, Alemania creó un estilo propio en el diseño editorial que estaba lejos de imitar a sus contemporáneos. Un ejemplo claro lo tenemos en la publicación de Struwwelpeter, en 1844, que estuvo escrito e ilustrado por Heinrich Hoffmann. Este libro tuvo como finalidad divertir a los niños, para lo cual utilizó las historias y los dibujos desde ángulos exagerados, grotescos y amorales 15

Con el comienzo del el siglo xx, surgieron numerosas corrientes artísticas como el impresionismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, futurismo, que influyeron de gran manera en la forma de hacer diseño y publicidad. La creación de imágenes destinadas al servicio de la iniciativa privada tuvo una gran aceptación, ya que la burguesía industrial vio la oportunidad de utilizar una estética complaciente, que no se oponía a ellos, sino que apoyaba sus fines comerciales.

Las imágenes del Art Nouveau tienen mucha influencia del ukiyo-e.

Escenas de la vida cotidiana son el tema de esta primera impresión del ukiyo-e.

3. ERA TECNOLÓGICA

Analizar la manera como ha evolucionado el diseño del libro ilustrado en este último siglo resulta complejo, ya que presenta aspectos que hacen difícil su estudio en cuanto a la delimitación cronológica o de estilos. Algunas de estas transformaciones en el mundo fueron: La Revolución Rusa, el crecimiento descomunal de la industria, las Guerras Mundiales, los avances aplicados en la ciencia y en la tecnología, el crecimiento demográfico, y sobre todo, la nueva visión del mundo objetivo de los movimientos artísticos.

Estos últimos influenciaron de gran manera al diseño en general; lo cual se puede advertir, por ejemplo, cuando se dio a conocer el funcionalismo con la idea de que todo lo útil era lo estéticamente correcto. En las ilustraciones se percibe una disposición asimétrica con la finalidad de destacar lo fundamental y lograr una mayor simplicidad y alcanzar una forma de expresión más vigorosa.

Otro ejemplo lo tenemos en la Bauhaus, donde se intentó mejorar el diseño dentro de una sociedad industrial. La inquietud hacia la innovación tipográfica trajo como consecuencia la innovación de un nuevo lenguaje visual.

En la segunda mitad del siglo xx los cambios han sido vertiginosos: el desarrollo del cinematógrafo, la invención de la televisión, el radio, la computadora, etc., son medios de comunicación que han logrado transformar no solo la industria, sino la vida cotidiana y la manera misma de concebir el mundo, logrando que el diseño gráfico tenga un carácter meramente publicitario y consumible.

La producción de libros se ha convertido en una gran industria, la composición de éstos es hecha por ordenador, donde es posible componer miles de caracteres por segundo, y aunque el contenido de un libro quepa en un disco compacto, en esencia las cualidades visuales y materiales del libro ha cambiado muy poco desde que se concibió como tal en la Edad Media.

El panorama global de la Ilustración en el pasado siglo xx, se puede dar por los medios que se han utilizado, pues es un hecho observar que la tecnología ha sido aprovechada para ampliar los alcances de la ilustración. Así, no es extraño ver que el ordenador juega hoy en día un papel primordial dentro de las herramientas de cualquier diseñador o ilustrador, donde puede dar un acabado que puede asemejarse a los medios tradicionales

como puede ser una acuarela, acrílico, lápiz, etc. así como pueden resultar imágenes tridimensionales desarrollándose en un ambiente virtual.

Así, puedo concluir que el conocimiento de la historia del libro ilustrado nos proporciona una comprensión más amplia del mismo. Es importante saber que el libro, al igual que los signos impresos, son una herramienta que desde su origen tuvo la misión de estar al servicio de la comunicación. Vale la pena recalcar lo anterior para no perdernos entre el cliché del artista y sus subjetividades que nadie, salvo él, puede entender.

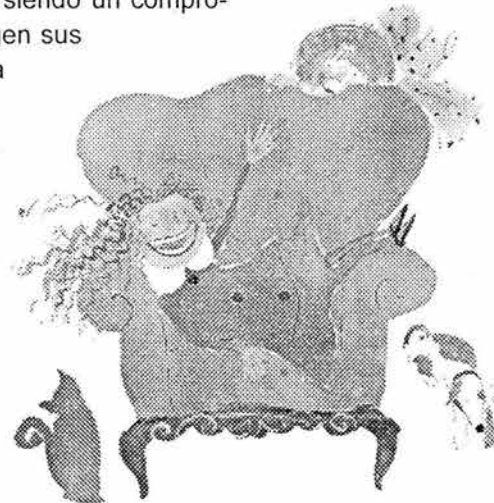
Capítulo III: El Libro Infantil Ilustrado

De una manera artesanal, primero, y ahora utilizando las ventajas que ofrece la tecnología, los libros han sido decorados en muchas formas y en diversos estilos, pues desde que fué hecho tal como hoy lo conocemos, además de ser un instrumento utilizado en la difusión del conocimiento, el libro ha cumplido con una función estética que hace que los lectores se sientan atraídos ya sea por que les gusta la cubierta o el interior de las mismas.

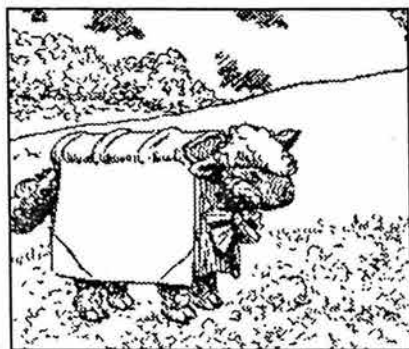
Miles de libros son lanzados al mercado en todas partes del mundo, requiriendo de un nivel cada vez más competitivo por parte de las industrias editoriales, quienes se han preocupado por publicar libros sobre una gran cantidad de temas y para públicos de lo más diversos, donde la ilustración juega un papel cada vez más relevante.

En cuanto a los contenidos, los hay muy variados, siendo un compromiso para los escritores conocer al público al que dirigen sus escritos para que la decodificación del mensaje sea hecho de la mejor manera.

Así, tenemos que la ilustración es importante en cubiertas de libros de cualquier género, en narrativa y cuentos de lo más diversos, en libros técnicos y donde se ilustra paso a paso el procedimiento para llegar a un objetivo, así como en los libros médicos, de poesía, científicos, etc., y muy especialmente en aquellos que están dirigidos al público infantil, que es la parte que abordaremos en este capítulo.

A. LOS LIBROS PARA NIÑOS

Los libros infantiles son relativamente nuevos en el ámbito literario.

Cuando hablamos de un libro dirigido específicamente a los niños estamos hablando de un concepto relativamente nuevo, pues en siglos anteriores el infante era considerado como un adulto más que desarrollaba tareas y adquiría responsabilidades apenas pudiera hacerlo. No existía una metodología de enseñanza ni un conocimiento que tuviera que ver con el proceso evolutivo biológico ni psíquico del infante.

Los ejemplos que hoy se tienen de los libros dirigidos a este público en la antigüedad son pocos, como es el caso aislado del *Orbis Pictus*, que mencionamos anteriormente, escrito de 1650 a 1654. Este es el primer caso registrado de un libro escrito e ilustrado específicamente para el público infantil, el cual tenía una finalidad basada en la enseñanza; también había intereses de divulgar la moral en la formación del niño, por lo que se introdujeron fábulas con una moraleja que dejaba siempre una enseñanza de vida y en cuyos libros eran usados grabados de madera que ilustraban dichas fábulas, pues existía un inicial interés en que las imágenes iban a ser entretenidas y estimularían al niño a leer, además de que le brindarían un conocimiento adicional. La obra de Bertuch también juega un papel importante dentro de la didáctica, pues en su *Obra Elemental* nos muestra lo que dice el título: *Libro de imágenes para niños*, conteniendo una agradable colección de animales, frutos, minerales, trajes y todos los demás objetos instructivos del reino de la naturaleza, de las artes y de las ciencias. 1

Estos primeros libros destinados a los niños, contenían enseñanzas didácticas, religiosas o morales, pero es hacia 1700 cuando Perrault escribe libros de cuentos destinados a entretener al público infantil. En 1812 los hermanos Grimm publican su primer tomo de *Libros infantiles y caseros*, en el cual se encargan de recopilar una serie de narraciones populares que han ido acumulando a lo largo de un gran recorrido de pueblo en pueblo, escuchando de viva voz a los ancianos, mujeres y todo aquel que gustara de narrar una historia. Estas, como todas las historias populares, tenían el encanto de mezclar elementos de la realidad con un toque de fantasía que mantenían atrapado al escucha. Los hermanos Grimm supieron imprimir esta sencillez en sus escritos, lo cual resultó de gran agrado para muchos niños y adultos, como es el caso del cuento de Hansel y Gretel o de Blancanieves, los cuales perduran hasta nuestros días y son amplia-

1. Bettina Hurlimann, *Tres siglos de Literatura Infantil Europea*, traducción de Mariano Orta Manzano, Editorial Juventud, Barcelona, 1968, p. 65.

mente difundidos, aunque la mayoría han sufrido cambios al ser adaptados a distintos medios de difusión.

También son notables los cuentos de Christian Andersen, cuyo contenido sigue conmoviendo a niños y adultos; *La vendedora de fósforos*, *El soldadito de plomo*, *La sirenita*, *El patito feo*, entre otros, son algunos ejemplos que nos muestran su destreza para llegar a los sentimientos más universales del ser humano. Claro está que muchos de sus cuentos han sufrido algunas modificaciones con el paso de los años, donde muestran finales felices y omiten detalles tristes, pero aún así, para mucha gente sigue siendo un agasajo leer una obra suya en cualquier parte del mundo.

Estos son algunos de los libros para niños que se han escrito antes del siglo xx, ya que con los avances tecnológicos y el crecimiento de la industria editorial el número de ejemplares se ha incrementado de manera colosal.

1. LITERATURA INFANTIL

La literatura tiene la misión de comunicar, de transmitir un mensaje o idea de manera oral o escrita. Es difícil decir que exista una literatura infantil, pues ésta tiene en sí la posibilidad de llegar a la sensibilidad del ser humano por medio de la palabra escrita, para lo cual utiliza formas atractivas que posibilitan al lector para sentirse identificado y recordar la idea que el escritor quiso darle. Por este motivo la literatura, sea o no dirigida a los niños, deja en el infante el gusto y la inquietud por seguir leyendo libros de temas que le hagan conocer otros mundos, otras ideas, etc., cualquier cosa que amplíe sus horizontes más allá de su contexto inmediato. Por eso, la literatura que está hecha especialmente para los niños puede gustarle a todo adulto que quiera acercarse a ella, de igual manera que un cuento, aunque no haya sido pensado para los niños específicamente, puede hallar en éstos a unos lectores muy dedicados.

La literatura que está dirigida a los niños, nos dice Alga Marina, ² necesita "coniliar dos condiciones bastantes contradictorias: el disfrute de la realidad y el gusto por la imaginación y sus posibilidades de desarrollo.

Ilustración del cuento de *Los Tres Cochinitos*.

² Elizagaray, Alga Marina, *Literatura Infantil*, p.7.

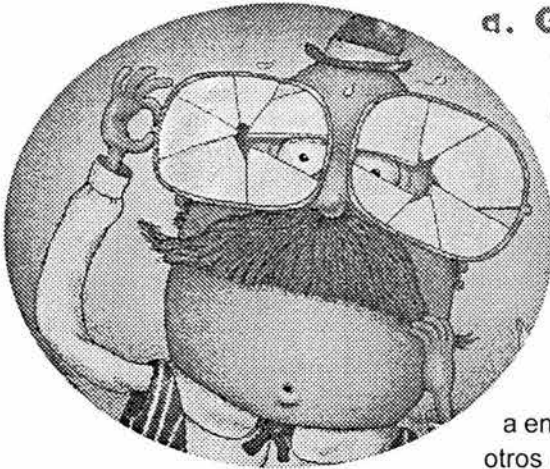
.....

Tiene que ser poética, tierna, humorística y dejar algún margen para el despliegue de la fantasía". En esta frase podemos notar la importancia que poseen los escritos dirigidos a los niños, donde se persigue que el lector tenga un acercamiento a la lectura por iniciativa propia y por el gusto de conocer y experimentar el placer de leer un buen libro, más allá de los que les hacen leer de manera obligada en la escuela. De esta manera se puede aprovechar la curiosidad innata del niño e inducirlo a que despeje sus dudas por medio de un acercamiento a la lectura.

Por otra parte, la idea de que el libro para niños es el encargado de formar lectores, se refiere a que, comúnmente, los libros dirigidos a este grupo tan específico tienen la intención de informar pero también de formar, de ser didácticos pero también recreativos, todo esto con la finalidad de habituar al niño a la lectura y de inducirlo a que en el futuro sea un buen lector, capaz de discernir y criticar cualquier libro o mensaje que ocupe su universo, no con el fin de evadirse, sino de comprender su realidad.

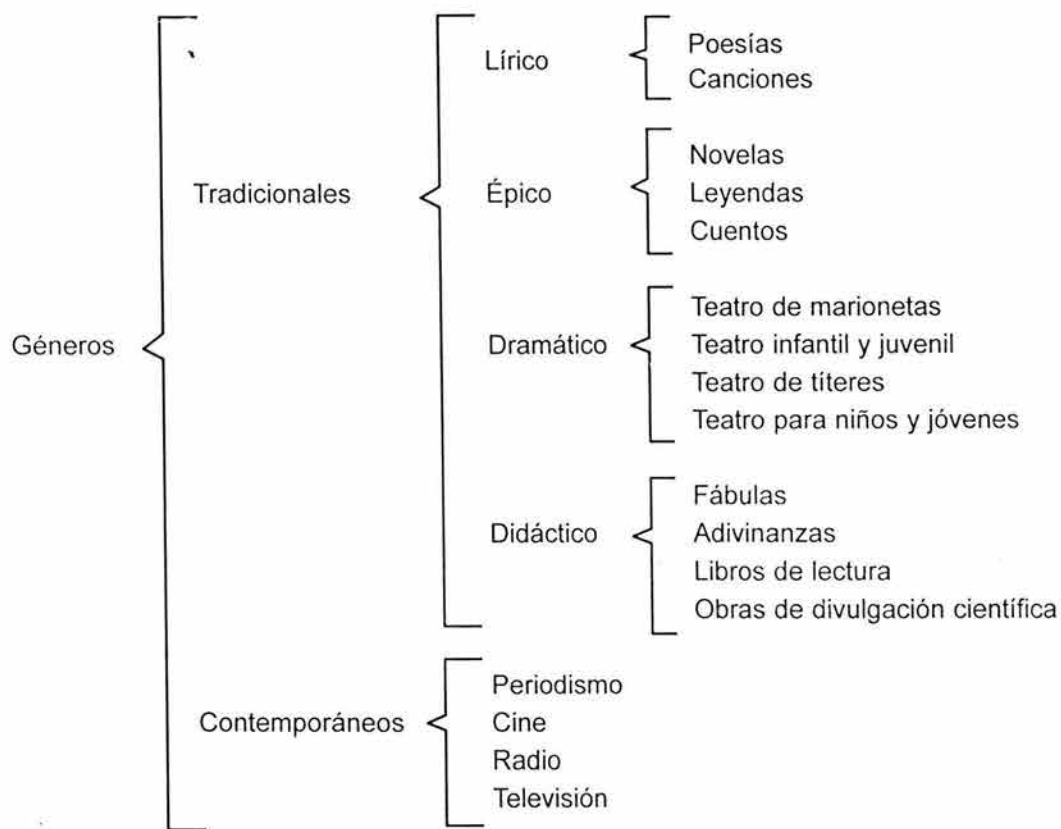
Al respecto nos dice Václav Cteverték, escritor checo contemporáneo: *"Considero que la literatura para niños y jóvenes debe ser como una vacuna preventiva contra la sequedad de espíritu, la insensibilidad y la disminución de las facultades sensitivas de la belleza. Una vacuna para que el futuro hombre moldeado por la Técnica no se le asemeje tanto."* ³

a. GÉNEROS LITERARIOS

Los géneros que mencionaremos a continuación constan de una serie de actividades donde se hace uso de la palabra, ya sea de forma oral o escrita. Estas disciplinas conllevan un mensaje que se quiere comunicar por medio de una serie de medios y técnicas basadas en la palabra, algunas de las cuales no llevan el estudio riguroso de una técnica especializada, pero tienen la constante de utilizar formas agradables para atraer al público hacia la literatura.

La clasificación ha sido hecha con fines didácticos que nos ayuden a entender qué papel desempeña el cuento dentro de la literatura y cuáles otros medios se utilizan para acercarse a los niños y al público en general.

Esta clasificación, hecha por la autora Alga Marina ⁴ muestra los distintos medios en los que está inserta la literatura dirigida a los niños, donde utilizan la palabra para crear imágenes en la mente del espectador, además de que enriquecen su vocabulario, cosa esencial para comunicarnos utilizando vocablos precisos que describan nuestro pensamiento y la forma como queremos decirlo.

Cabe aclarar que el hecho de que un género aparezca en esta tabla, no garantiza que su aportación sea del todo benéfica para el niño, pues así como tiene la posibilidad para apoyar y enriquecer algunos valores, como la lengua propia de cada país, tiene el alcance para influir de acuerdo a los intereses del transmisor, sin que tenga esto nada que ver con una literatura comprometida.

⁴ Idem, p. 37.

2. EL CUENTO Y SU ORIGEN

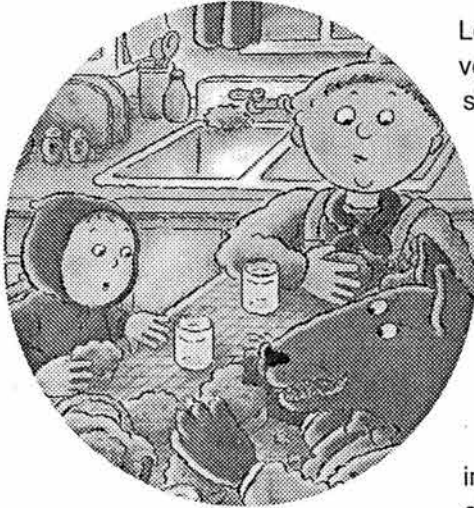

Ilustración del cuento de
La Caperucita Roja

Lo que se va a ilustrar en esta tesis será un libro dirigido a los niños, motivo por el cual es importante saber de dónde surge el cuento como tal y qué significa este término.

Cuento es, en términos generales, la narración de un hecho acontecido: también cuento quiere decir "*llevar cuenta de un hecho*" como lo define Juan Bosch en su libro *Teoría del Cuento*. De esta manera, escuchamos cuentos desde nuestra infancia, cuando los padres nos cuentan como sucedieron determinadas situaciones que a ellos les tocó vivir; o cuando las abuelitas nos platican acerca de *la llorona*, los nahuales, las brujas, provocando una serie de sensaciones entre los oyentes.

Es así precisamente como se inician los orígenes del cuento, con una información oral pasada de generación en generación, donde las narraciones de historias están ya mezcladas con mitos, fantasías y realidades, no habiendo un límite para saber dónde empieza una y dónde termina la otra, prevaleciéndose solamente una imagen mental muy perdurable.

Antiguamente, cuando no existía la escritura, la narración oral fué un medio muy usual para la transmisión de una idea; incluso en la actualidad, con todos los medios al servicio de la comunicación, la oralidad juega un papel primordial debido a que no es necesario conocer la escritura, además de que su estilo directo y sencillo permite un acercamiento más real con el interlocutor, teniendo como desventaja de que es un código que necesita ser conocido por un grupo que haya aprendido a decodificar un signo como lo es el lenguaje propio de una entidad.

Cuando la imprenta vino a revolucionar las comunicaciones, la palabra escrita tuvo la misión de hacer llegar a un mayor número de personas las ideas de muchos comunicadores de la escritura. Este medio impreso, con tantos años de antigüedad, sigue siendo actualmente un medio muy eficaz, y es un hecho de que hay un gran problema porque la gente cada vez lee menos, pero esto se podría corregir si no se relegara la lectura al ámbito escolar. Y es que cuando el niño está en la etapa de que está aprendiendo a leer, se le condiciona todo conocimiento a cambio de una calificación, y se le presiona de tal manera que el leer solo significa una tarea tediosa que no remunera ningún beneficio ni placer. Cuando los países se preocupen no sólo por reducir el índice de analfabetismo, sino también por fomentar el placer de leer por cuenta propia y de manera crítica, no de forma condicionada, se habrá dado un gran paso por impulsar la palabra escrita.

4. LOS CUENTOS ILUSTRADOS PARA NIÑOS

Cuando un niño abre un libro de cuentos escrito específicamente para un público de su edad, es muy común que quiera ver los “dibujos” del mismo y por medio de estos decidirá, de primera instancia, si un libro le gusta o no. Este juicio no estará basado en un estudio riguroso de composición ni de color, sino solamente en su propio instinto.

Y es que la experiencia visual de los niños siempre va a ser primera que su experiencia como lectores. La autora Alga Marina hace referencia a la frase de Alexander Blok, quien vivió a principios de siglo y expresó: *“Las impresiones verbales son más ajenas a los niños que las visuales... Para los niños la palabra está subordinada al dibujo, desempeña un papel secundario. (...) la pintura enseña a vivir la infancia. Enseña sencillamente a conocer lo rojo, lo verde, lo blanco”*.⁵

Así, vemos que el papel que desempeña la ilustración dentro del contexto editorial es muy importante, pero también debe tomarse en cuenta que el formato sea el adecuado para poder leerse más agradablemente, además de cuidar que el tipo de letra sea leído con claridad, lo más recomendable es que sea negra, redonda y grande para que se facilite su lectura. El material que se utiliza debe ser resistente, pues como diría el doctor Heinrich Hoffmann: *“Los libros infantiles existen para ser rotos”*.⁶

Es por esto que los especialistas en el tema han discutido tanto acerca de la importancia que tiene la presentación de un libro, coincidiendo con que las imágenes que se utilizan deben ser claras, legibles, pues existen ilustradores que ponen a prueba toda su imaginación y sus técnicas más complicadas y se encargan de crear imágenes muy estilizadas, surrealistas y confusas para los pequeños, y esto se debe a que el trabajo es realizado de manera personalista y sin tomar en cuenta que las imágenes comprensibles y claras no dejan insatisfacciones y dudas en la mente del niño, aunque el adulto las vea y le causen gran emoción.

Un factor que se debe tomar en cuenta cuando se ilustra es el tratar de ver como los niños, esto implica en gran medida la sencillez y la claridad de las cosas. Para los adultos probablemente esto implique mucho trabajo, pues conforme van pasando las distintas edades evolutivas en la vida del hombre, este se va llenando de ideas y pensamientos confusos, se tienen grandes problemas de comunicación, la desconfianza de unos hacia otros que va creando divisiones, la gran sed de poder que ocasiona una mala repartición de la riqueza, la desaparición de selvas, bosques y especies...

5 Idem, p. 38.

6 Bettina Hurlimann, op. cit., p.7.

.....

en fin, una serie de problemas que le hacen falta al adulto para volver a adquirir esa sencillez y gusto por lo que le rodea, así como el niño siente un placer enorme cuando la lluvia lo moja o al caminar descalzo en el pasto, darse marometas y gritar cuando está feliz, llorar cuando algo le duele o deprimirse si es que está triste. Considero que el conocimiento de esta sencillez y claridad que el niño tiene para percibir y desenvolverse en su entorno es lo que permitirá al ilustrador ofrecerle un trabajo digno que no necesite de traductores y que cumpla con su objetivo principal que es el de comunicar.

B. EL CUENTO EN LA ERA TECNOLÓGICA

Como mencionamos anteriormente, en la antigüedad los relatos se comunicaban por vía oral, cuando no existía aún la escritura. Posteriormente, cuando se inventó la imprenta, ésta sirvió para difundir los conocimientos a un mayor número de personas.

En las actualidad ambos medios siguen existiendo y cumpliendo con su objetivo inicial, pero no podemos negar que los medios audiovisuales, donde la imagen juega un papel primordial en la difusión de los mensajes, tienen un gran auge entre toda la gente, y principalmente en los niños, a quienes no les es ajeno todo lo relacionado con medios audiovisuales, estando muy familiarizados con los mismos desde una edad muy temprana.

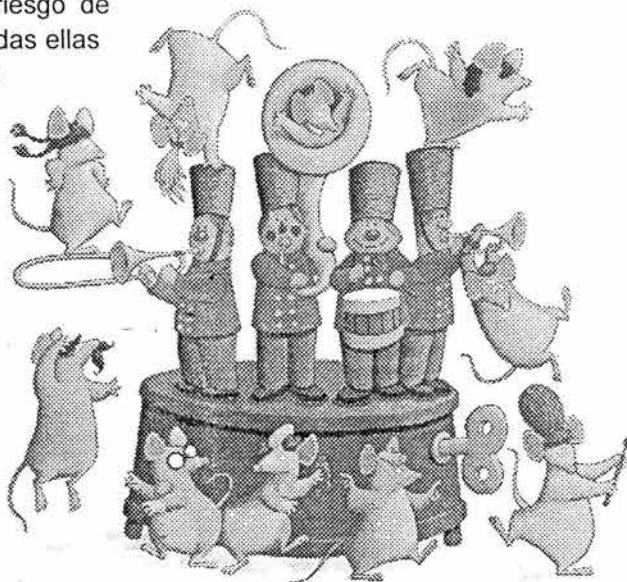
Actualmente, existe un interés mayor por la imagen que por el contenido de los libros.

Aunque se dice que cualquier persona tiene fácil acceso a una computadora, es una realidad que una familia de clase baja, como es la mayor parte de la población en México, no tiene posibilidades para acceder a los nuevos recursos tecnológicos. No obstante, el niño entra muy fácilmente en contacto con las cuestiones digitales debido a que usa juguetes que utilizan esta lógica, además de los aparatos electrónicos que actualmente forman parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

Existen muchos autores que defienden el hecho de que en la comunicación de hoy en día deben introducirse los medios cibernéticos, pues esta forma ofrece la ventaja de estar comunicado con un gran número de personas en un lapso de tiempo muy corto, aunque sea virtualmente. Gloria García Rivera, de la Universidad de Extremadura, por ejemplo, se declara a favor de los medios electrónicos, al respecto nos dice que ya no son un lujo, sino una necesidad; hace hincapié en el hecho de que en el uso del internet se retoma el medio de la escritura, cosa que se había dejado de hacer. Menciona, además, que las sensaciones cibernéticas son muy comunes para las nuevas generaciones debido al contacto diario que tienen con la televisión y los videojuegos, no existiendo gran diferencia entre un medio tradicional y otro moderno, ya que es como si existieran escenarios o envases distintos en los cuales el contenido es el que realmente interesa. 7

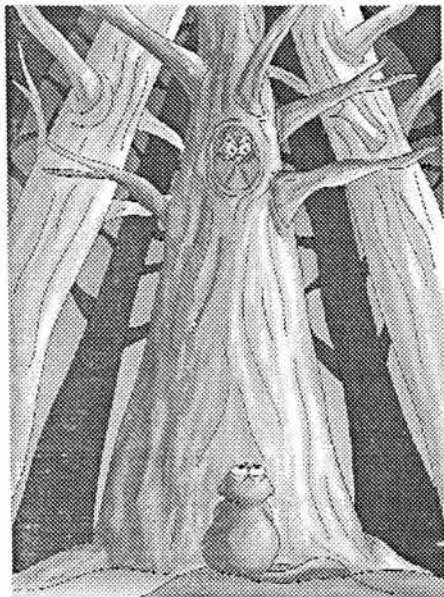
Esta otra forma de considerar los medios de comunicación es con el fin de plantear las distintas posturas que actualmente existen, unas tal vez muy tradicionales, otras probablemente un tanto frías en cuanto a ver al ser humano como un ser tecnificado, que corre el riesgo de extraviar su parte humana en pro de la era virtual, pero todas ellas tienen en común la comunicación, que en el presente sigue siendo tan importante como lo era antiguamente.

Considero, acerca de esto, que es muy positivo que se abran cada vez más los medios, que cada usuario elija la que mejor le convenga y agrade de acuerdo a sus posibilidades, pues así como es posible encontrar sitios en internet donde también se les da la oportunidad a los jóvenes escritores para que introduzcan sus obras en dicho espacio, se cuentan cuentos tradicionales como los de Andersen o de los hermanos Grimm, obras que en la actualidad podemos disfrutar en cine, en libros, en ciberespacios, etc., siendo decisión del público, repito, el medio que decida utilizar, pues no podemos negar que la tecnología va a seguir avanzando y que los niños tendrán que hacer uso de ella para poder desenvolverse en una sociedad tecnificada.

7 Pedro C. Cerrillo, Jaime García Padrino, *Literatura Infantil y su didáctica*, Colección Estudios de la Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, p.74.

B. LA ILUSTRACIÓN PARA NIÑOS

Ejemplo de ilustración en libro para niños.

En los capítulos anteriores hemos visto la forma en como ha cambiado la decoración de los libros, dependiendo de la época y de la evolución de los medios. Así, es importante reiterar que el rápido avance de la tecnología ha contribuido a que la producción de libros ya no sea una artesanía sino una industria que no ha dejado de crecer. Dentro de este contexto editorial, el ilustrador ha ido de la mano con el crecimiento que ofrece una difusión más al alcance del público lector.

Los lectores, así como los libros, abarcan temas de lo más diverso y para cada uno de ellos se debe manejar un contenido tanto escrito como visual que sea adecuado para el receptor. La ilustración que abarca el campo del libro infantil, que es el que nos interesa en el estudio de esta tesis, está dirigida a un público muy específico que requiere un tratamiento igual de específico.

Para saber el papel que juega la ilustración dentro del área editorial dirigida a los libros para niños, empezaremos por analizar la función de la imagen en la actualidad y la manera como la percibe el niño en su entorno.

1. LA IMAGEN EN NUESTRO TIEMPO

Retomando la descripción que Nobile Angelo nos da acerca de la imagen, a la cual se refiere como el "*traducir concretamente, en términos visuales, la abstracción del símbolo verbal*",⁸ es posible agregar que una imagen es la síntesis de una idea, y, concretamente en esta tesis, hablaremos de aquella que llega al receptor por medio del sentido de la vista, es decir, la imagen visual. Así, podemos observar que estamos rodeados de imágenes visuales que invaden constantemente nuestro entorno.

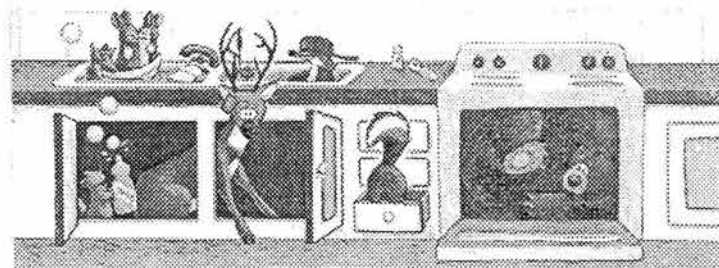
Los niños, especialmente, y los adultos en general, nos vemos bombardeados de manera incesante por ese universo visual que nos ponen a la mano los medios de comunicación a través de la televisión, el cine, los cómics y revistas, el internet, los videojuegos, etc. Este universo de imágenes que es a la vez perturbador (porque invade nuestro espacio visual a veces incluso de forma impositiva y, además, es capaz de crearnos

8 Nobile Angelo, *Literatura infantil y juvenil*, Ediciones Morata, Madrid, 1992, p. 86.

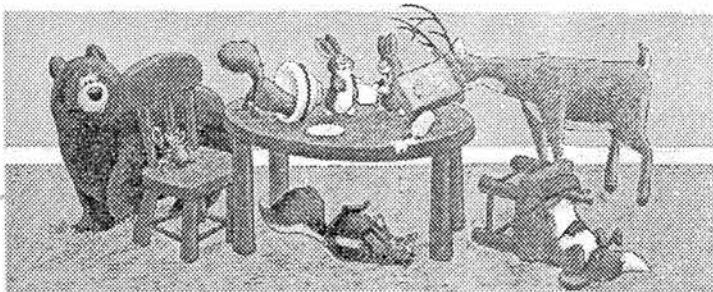
patrones de conducta que están fuera de nuestro alcance, pero que también seduce debido a lo atractivo de su presentación. A este "flujo incesante y multiforme de estímulos y mensajes", en el informe Coen-Seat se le ha denominado con el nombre de **iconósfera**. 9

Hoy en día, es muy sabida la gran influencia que tiene la televisión en los niños, que pasan gran parte del día frente a la misma. Dicho aparato eléctrico tiende a ser un sustituto de unos padres demasiado ocupados en sus actividades, convirtiéndose en la principal fuente afectiva y de valores del niño, debido a que pasa a ser su compañero en los ratos libres, además de que le muestra cómo actúa el superhéroe que de moda, siendo una especie de ejemplo a seguir. De esta manera, el niño se convierte en un ser altamente susceptible de ser manipulado en sus preferencias individuales debido a su misma etapa formativa, y a que en los medios y en las familias rara vez se enseñan a ver el contexto de manera romántica, carente de crítica; tampoco se filtra la información que llega, en su lugar se observa pasivamente y se consume todo lo que los medios quieren vender.

Con lo antes dicho no se pretende satanizar ni adoptar una postura maniquea ante los medios informativos, pero es importante, como comunicadores de ideas, tener cuidado con los mensajes que se pretenden transmitir; y como receptores que somos, estar atentos y conscientes que lo que nos llega por los medios de comunicación no siempre es de la mejor calidad, porque regularmente monopolizan la información y no toman en cuenta que el público al que llegan es muy amplio, motivo por el cual la decodificación de un mensaje va a variar dependiendo de la edad y los distintos contextos, causando un distinto impacto en cada grupo social.

Ejemplo de ilustración en libro para niños.

Ejemplo de ilustración en libro para niños.

α. FUNCIÓN DIDÁCTICA DE LA IMAGEN

De lo dicho anteriormente, se puede observar que la imagen visual en nuestro tiempo tiene mucha fuerza, esto se debe a que existe una gran retención en la mente del espectador cuando se le presenta una idea con

9 ítem, p.86

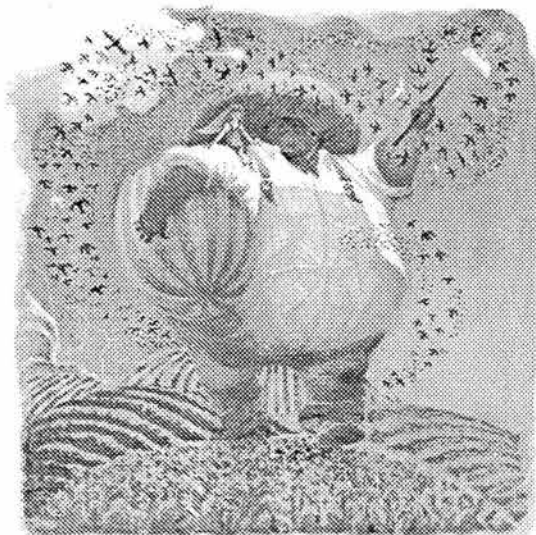
una presentación agradable o espectacular, aunado a la constante repetición durante varias veces al día.

Pero no sólo esto, la imagen visual es tan poderosa porque está al alcance de un gran número de personas, no importando su contexto social o cultural. La representación de una mano, por ejemplo, es tan común a una persona de habite en el Polo norte como a alguien del polo sur, así como al hombre primitivo o al científico más actual, porque se trata de un lenguaje afin que no necesita ser enseñado y es fácilmente aprehensible.

Así, podemos decir que la imagen visual de alguna manera alecciona al espectador. Lo explicaremos de la siguiente manera. Desde que el hombre plasmó por primera vez en las paredes de las cuevas un mensaje, hasta los complejos medios audiovisuales, es obvio que la finalidad es la transmisión de ideas utilizando como medio un soporte visual. Cualquier imagen que llega al receptor tiene latente la posibilidad de modificar conductas, y, como menciona Joan Costa es capaz de hacer *"memorizables las informaciones que el individuo recibe, incorpora a su cultura y que utilizará en momentos determinados de su línea de universo."*¹⁰ Y para que este mensaje llegue a su fin, es necesaria la participación del receptor a quien se quiere inducir, de otro modo no se podrá abrir el canal de comunicación.

Para cumplir con dicha finalidad, actualmente se utilizan estudios acerca de las características psicológicas de determinados grupos sociales, con el fin de cubrir las exigencias requeridas y que dicho mensaje sea consumido por el grupo al que inicialmente fue dirigido.

De este modo, la imagen cumple con una función que es la **didáctica**, entendida de manera muy general como lo *"relativo a la enseñanza; aleccionador; parte de la pedagogía que se encarga de los métodos y técnicas de la docencia"*¹¹. En esta somera descripción de diccionario, notamos que se definición, de primera instancia, se refiere solamente a la enseñanza de algún conocimiento. Esto, de inmediato nos remite a un aula de escuela con un maestro enfrente que nos dicta una lección cualquiera; pero la didáctica no solamente es enseñar, sino que también compete al aprendizaje, es el adquirir conocimientos sin necesidad de que alguien nos haya dictado el método y la técnica para hacerlo. Un ser humano en condiciones químico biológicas normales, por ejemplo, sabe que si acerca la mano al fuego se va a quemar y evita hacerlo; esto es un conocimiento que no nece-

Ejemplo de ilustración en libro para niños.

10 Joan Costa/Abraham Moles, Imagen Didáctica, Enciclopedia del Diseño, Ediciones CEAC, 1991, p.43

11 Grijalbo Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Editorial Grijalbo, Barcelona, 1998.

sitó de un maestro doctorado en Pirogénesis (si es que existe). Únicamente con la experiencia que le brindan los sentidos y la memoria, el hombre extrae de su entorno las enseñanzas que este mismo le brinda y las incorpora a su universo. Así, la observación, la sensibilidad y la razón nos brindan un aprendizaje que podemos adquirir sin necesidad de que alguien nos enseñe.

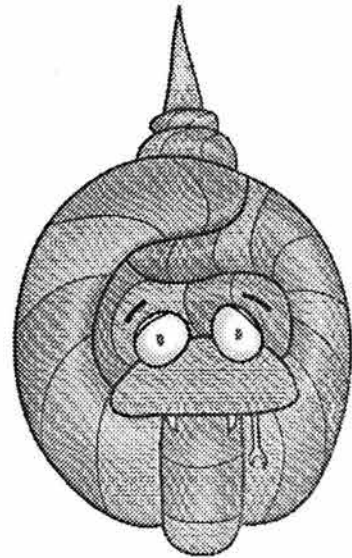
Cuando Eduardo Chillida dice: *"El motor del conocimiento es el deseo de saber, no la voluntad de enseñar"*,¹² sintetiza lo que tiene que hemos mencionado anteriormente y que tiene que ver con la didáctica.

B. FUNCIÓN DIDÁCTICA DE LA ILUSTRACIÓN

La imagen visual, en específico la ilustración, inserta en un contexto literario sirve como complemento de la palabra escrita, además de que puede reforzar y favorecer el mensaje de un texto. Mercedes Gómez del Manzano dice a este respecto: *"El campo semántico de la ilustración provoca, en los lectores del ciclo inicial y medio, connotaciones que, adecuadamente orientadas, despiertan la afición por la lectura"*.¹³

Desde que se empezó a utilizar la ilustración en los libros infantiles, su finalidad tuvo por objetivo a la enseñanza, ya que se observó que el uso de la imagen ofrecía una mayor retención en la memoria del receptor, además de que les resultaba más atractivo y amena la enseñanza de la lectura. Si nos remitimos en la historia veremos que, gracias al interés de hacer más atractivos los libros que se refieren a la docencia, los libros infantiles han cobrado la importancia que tienen actualmente.

Recordemos que en el capítulo anterior se menciona el hecho de que en el año de 1549, Holbein decoraba el *Antiguo Testamento para los niños*, con la finalidad de difundir la religión. También mencionamos el *Orbis Sensualium Pictus* de Juan Amos Comenio, publicado en 1658 en Nuremberg, cuya finalidad era difundir el latín como una lengua viva; el *Manual Elemental*, de Johann Basedow, en Alemania, por los años de 1770 a 1774, donde expresa el ambiente del niño, (materia aprenas abordada, pues en siglos anteriores no existía diferencia alguna entre en niño y el adulto ya que en pensamientos y actitudes se les consideraba similares). En estos principios de los libros ilustrados dirigidos a los niños existe un común denominador que es la enseñanza.

Ejemplo de personaje infantil.

¹² Joan Costa/Abraham Moles, Op.Cit. p.41

¹³ Gómez del Manzano Mercedes, El protagonista-niño en la Literatura Infantil del Siglo XX, Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid, 1987, p.13.

.....

Por otro lado, las fábulas de Esopo que fueron ilustradas con representaciones hechas con grabados en madera tuvieron un gran éxito y fueron reimpresas varias veces, pues contenían, por un lado, el entretenimiento y la diversión de las fábulas, y por otro lado, la transmisión de valores formativos para el infante. ¹⁴

Actualmente, el ámbito docente utiliza la ilustración como medio para introducir al niño en la lectura, ya que al mostrar letras relacionadas con objetos le facilita esta tarea al infante. Por otro lado muestra al niño imágenes a las cuales no siempre tiene acceso en su vida cotidiana, con lo cual se amplía su conocimiento de los objetos y le permite enriquecer su banco visual, además cuando el maestro enseña al niño a conocer los colores, se apoya siempre en las ilustraciones.

Otras funciones que desempeña la ilustración dentro de los libros infantiles, además del ámbito docente, las enumera Angelo Nobile de la siguiente manera: ¹⁵

- ✓ Aclara, enriquece, integra y completa el mensaje escrito, facilitando su comprensión para los que no descifran fácilmente los símbolos alfabéticos.
- ✓ Favorece la memorización y fijación del recuerdo de paisajes, vivencias y personajes.
- ✓ Despierta su sensibilidad estética.
- ✓ Habla a la emotividad y a la afectividad, ya que evoca sentimientos.
- ✓ Estimula la inteligencia y la fantasía.
- ✓ Incentiva la creatividad y el espíritu de observación.

Loke escribía en 1693: *“Los niños oyen hablar de objetos visibles inútilmente y sin ninguna satisfacción, puesto que no tienen idea de ellos. Estas ideas no pueden provenir de los sonidos, sino de las cosas en sí o de su imagen. Por ello pienso que desde que empiezan a leer deberían ofrecérseles todas las imágenes posibles de animales, con sus nombres impresos; eso les invitará a leer y les brindará conocimientos e información”*. ¹⁶ Este fue el principio para que se destacara la importancia de la imagen en el libro infantil.

¹⁴ Escarpit Denise, Literatura Infantil, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p.135.

¹⁵ Angelo Nobile, Literatura infantil y juvenil, Ediciones Morata, Madrid, 1992, p.89.

¹⁶ ítem, p.21.

2. ILUSTRACIÓN DE LIBROS INFANTILES. CARACTERÍSTICAS

Ilustrar un libro dirigido a los niños implica tener en cuenta que la infancia comprende una edad donde los cambios están a la orden del día: la forma de socializar en su contexto, sus razonamientos, su lógica, su moral, etc. Es por esto que el ilustrador debe estar atento a la clase de manejo y enfoque que dará a sus personajes o el contexto donde los ubicará, pues en la asimilación del mundo que le rodea, el niño tiene que pasar por una serie de cambios en la percepción del mismo; este conocimiento del infante dará al ilustrador mayores elementos para satisfacer los requerimientos del lector y mayor riqueza en sus propuestas pictóricas.

Aunque el éxito de un libro no es responsabilidad exclusiva del ilustrador (ya que la presentación del mismo depende de los costos que tengan planeadas las editoriales, quienes ya tienen establecidas las lineamientos y la orientación que debe seguir un libro, además de que el manejo del contenido y su efectividad dependen también de que el escritor sea conocedor de su oficio y de su público), éste debe tomar en cuenta los factores reales que limitan su trabajo y aprovechar todos aquellos de los que pueda sacar un beneficio para que el proyecto final sea efectivo. Además, considero que la honestidad es esencial y que no debe ser olvidada a la hora de realizar una ilustración, pues existe un compromiso implícito del ilustrador con el público lector, ya que es este quien permite que exista el mercado de libros y como a cualquier cliente, se le debe ofrecer un producto de calidad.

Ejemplo de página de libro.

Este compromiso con el lector exige del ilustrador un conocimiento nada somero de sus gustos, intereses, aptitudes, etc., pues es una forma de establecer una mejor comunicación y recepción de ambos. Es por esto que considero importante conocer qué es la infancia, lo que implica el desarrollo evolutivo en la vida del infante y las características generales en los niños de la edad que comprende de los siete a los diez años de edad, que es el público específico para quienes se realizó este trabajo de tesis.

c. LA INFANCIA

Para poder referirnos a la ilustración de un libro infantil que pueda cubrir las expectativas esperadas, es necesario adentrarnos a un estudio que nos permita conocer el público al cual nos dirigimos.

Cuando hablamos de Infancia, nos estamos refiriendo a un término que antes no era conocido como ahora lo concebimos, pues sus límites han variado a lo largo de los siglos e incluso en la actualidad, por ejemplo, en francés la palabra *enfance* corresponde a la edad de desarrollo que llega hasta el final de los 12 años, y en inglés la palabra *infancy* se refiere a los dos primeros años de vida del ser humano. Además, el hecho de que la psicología se consolidara con gran fuerza durante el siglo xx, influyó en que áreas como la pedagogía tuvieran un mayor número de personas realizando investigaciones acerca del estudio de la mente humana y que se le concediera a la infancia cierta autonomía e importancia.

Gracias a estos estudios se ha logrado conocer un poco más de lo que se sabía del niño en los siglos pasados, pues aproximadamente hasta el siglo xviii, el niño era un "adulto en miniatura", además sus actitudes, el trato y la responsabilidad que tenía con la sociedad eran semejantes a las de una persona mayor. Por otro lado, numerosos testimonios indican que los niños participaban en la vida de los adultos, y que no ignoraban nada al respecto: estaban familiarizados con la taberna, la calle y la recámara, y su lenguaje reflejaba lo que escuchaban. 17

En estos siglos, la educación de los infantes estaba ligada a la posición social, pues la clase burguesa estaba interesada en que su descendencia conservara el poder que ellos habían logrado, lo cual implicaba saber leer, escribir y saber aritmética, y como el pueblo carecía de estos conocimientos, se tenía mayor control sobre él.

Con la construcción de las escuelas públicas se difundieron los conocimientos a un mayor número de personas y se quitó la tutela de los padres delegándose ésta a las instituciones específicas.

Los movimientos de reforma en los países de occidente significaron un cambio contra la educación clásica y se le concedió a la infancia un lugar correspondiente en cuanto a sus características peculiares. Para que esto pasara tuvo que llegar un momento donde se le reconociera como individuo, además de que influyó que la psicología entrara en su etapa ascendente. La autora que hemos mencionado anteriormente, Alga Marina, nos

17 Escarpit Denise, Op. Cit., p.9.

indica que en nuestro siglo ha llegado a comprenderse que un niño no es un "hombrecito recortado", sino un ser cuyas posibilidades físicas y mentales están en desarrollo y equilibradas de distinta forma que en el adulto. 18

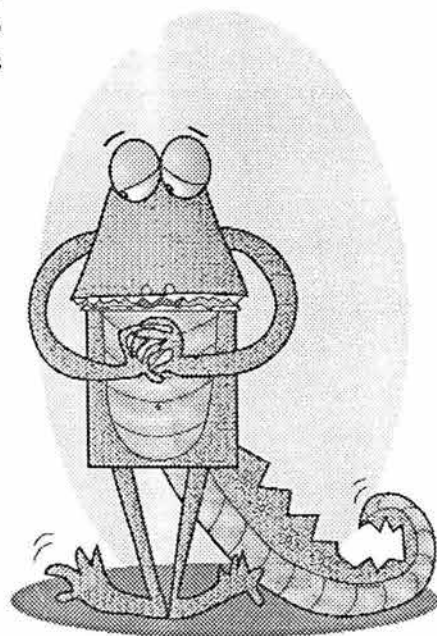
Retomando estos antecedentes, se puede decir que "la infancia es una etapa de desarrollo en la vida del ser humano, la cual abarca desde el nacimiento hasta esa fase de transición, constituida por la adolescencia, que marca la inserción del individuo en la sociedad adulta". 19

Cabe aclarar que estas definiciones son aceptadas por occidente y de una forma un tanto globalizada, pues las minorías aquí no han sido contempladas, ya que sus formas de gobernarse y el trato que se les da a los infantes varía de cultura a cultura. Por ejemplo, una madre indígena de la sierra mazateca no va a considerar traumático el hecho de que su hijo le ayude a trabajar en las labores del campo, o no considerará necesario vaciar sus bolsillos en manos de un médico especializado en la salud de los niños cada vez su hijo tenga gripa. A este respecto los niños son personas completas, con igualdad de responsabilidades y capaces de comprender su entorno, no como sueño, sino como realidad, y con esto se podría cuestionar quienes son los "hombrecito recortado" de este siglo, a los que se refiere la autora Alga Marina.

b. PSICOLOGÍA E INFANCIA

Con la aclaración de lo que es la infancia y cómo ha evolucionado su concepto, podemos pasar a ver las características generales en cuanto al comportamiento y la forma de cómo perciben el mundo que les rodea. Lo que vamos a ver a continuación está basado en la síntesis de diversos análisis psicológicos hechos durante muchos años a un gran número de infantes de occidente.

Cabe mencionar que las conclusiones a las que han llegado numerosos psicólogos pueden ser susceptibles de cambios, ya que existen muchas variables a las que se enfrenta todo análisis psicológico. Estas variables nos hablan de que en la formación de todo individuo existen factores genéticos y ambientales que se van a encargar de moldear la personalidad de cada persona. Como ejemplo podemos mencionar el hecho de que, en

Ejemplo de personaje infantil.

18 Alga Marina Elizagaray, Literatura Infantil p.15.

19 Jean Piaget, Barbel Inhelder, Psicología del niño, Ediciones Morata, Madrid, 1981, p.10.

.....

los estudios que se han realizado, se habla de que un niño se inicia en la lectura a partir de los seis años de edad; pero si entramos a un grupo social más específico como es la clase media alta donde la educación de los niños se delega a instituciones privadas, las cuales tienen la meta de que el niño tiene que saber antes de iniciar la primaria, podemos ver que es un factor que puede hacer que los análisis no sean tan exactos.

Existe otro factor en el que coinciden los estudiosos del área, el cual consiste en los cambios tan intensos que han tenido lugar durante el siglo xx, donde la concepción de varios conceptos han cambiado: el divorcio, la ecología, la planificación familiar, la comunicación, la clonación, por ejemplo, son términos que hoy en día son muy usuales y hace cien años eran casi desconocidos. El uso de los ordenadores es otro factor sumamente influenciable, pues la lógica para resolver problemas inmediatos y el fácil acceso que se tiene a los medios de comunicación, hace que los niños no conciben la vida como los niños de hace diez años, donde un infante se podía admirar de las maravillas del control remoto o de la practicidad de un Disco compacto.

Aún así, hay características biológicas y conductuales que se pueden utilizar para lograr un acercamiento al estudio de la infancia, mismas que se van a exponer a continuación, aclarando que la edad que se va a abarcar equivale solamente a la de los niños de 7 a 10 años, por cuestiones prácticas y por que es el grupo específico a quien va dirigida la ilustración del cuento que motivó este trabajo de tesis

❖ Características del niño de siete a diez años de edad

Es el momento de aclarar que la edad que abarca este estudio no fué elegida de manera aleatoria, se encuentra basada en la división que Amaldi P. hizo de este período evolutivo y la cual esta dividida en:

- ✓ Primer infancia, que comprende desde el nacimiento hasta los 3 años de edad.
- ✓ Segunda infancia o niñez, que va de los 4 a los 6 años.
- ✓ Tercera infancia, que corresponde a la edad de 7 a 10 años.
- ✓ La preadolescencia es la etapa que va de los 10 a los 12 años.

Estas edades están agrupadas de tal manera porque las características y los cambios evolutivos en cada una de ellas son semejantes entre sí. De estas características mencionaremos las siguientes, que abarcan de manera muy general el estudio que realizó Emilio Mira y López. 20

❖ Evolución psíquica los siete a los diez años

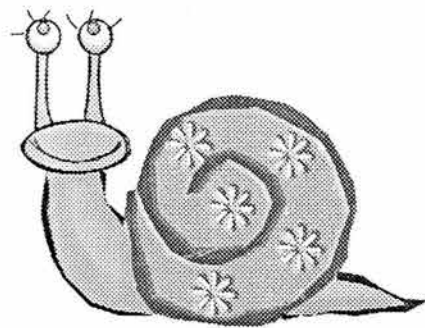
Esta es una edad en la que el niño va a adquirir conocimientos que le van a sugerir ideas, ya que es capaz de adquirir y acumular datos que reestructurará en un todo. El niño de cuatro a siete años descubre y estructura el mundo objetivo que le rodea, para él constituye un medio que ya le ha sido dado y no tiene objeción para ello.

El niño de siete a diez años, en cambio, ya no tiene encima el peso de la invalidez social que tenía en una etapa anterior, pues la escuela le ofrece un gran sentido de independencia y autonomía que antes no sentía, además de que no tiene las inquietudes propias de la adolescencia; se dice que en esta etapa el niño se desarrolla en un "oasis de paz" que le va a permitir un enorme progreso en la adquisición, clasificación y síntesis del capital de conocimientos que le proporciona la escuela. Esto se puede comprobar cuando un niño de nueve a diez años es capaz de realizar un relato sintético de una lectura cualquiera, donde dará un argumento bastante claro de lo que leyó.

❖ Principio de las actividades de síntesis y abstracción

Otro sector donde se demuestra el avance de sus conocimientos es en la ordenación temporal y en la comprensión de magnitudes que no aprecia sensorialmente. Con anterioridad a los siete años es frecuente la confusión de los adverbios temporales "antes" y "después", el niño no tiene exacta noción entre los términos "segundo", "hora", "mes" y "año".

Es por medio de la deducción que el niño va a entender estos términos, pues existe ya una responsabilidad con la escuela que le va a llevar a organizar mejor su tiempo para realizar todas las actividades que tiene planeadas. En este proceso fija ciertos puntos cronológicos de referencia

Ejemplo de personaje infantil.

20 Emilio Mira y López, *Psicología Evolutiva*, Editorial El Ateneo, México, 1982, p.143-153.

.....

como es el reloj o los recuerdos, que le van a permitir organizarse y tener un control en la inversión de su tiempo.

En esta etapa también se enseña en las escuelas los sistemas de pesas y medidas, motivo por el cual el niño no se conformará con saber que un objeto cuesta más o menos, sino que se interesará por saber *cuánto más* y *cuánto menos*. De aquí que diferenciará el valor de las cosas por su valor monetario.

De esta manera empieza a contabilizar desde tiempos, distancias, espacio, velocidad, peso, dinero, etc., lo que le lleva, en muchos casos, al coleccionismo. No es raro ver a un niño absorto en llenar un álbum de estampas, o que quiera tener todos los cochecitos o sellos de una cierta línea. Este deseo de aprender le ofrece experiencias nuevas que muchas veces van a predominar sobre su actividad motriz.

❖ Evolución moral

La evolución intelectual que predomina en esta etapa, se extiende también al criterio moral. Hasta ahora los padres eran quienes dictaban lo que era aprobado y lo que no, es decir, todo era bueno o malo. Pero en esta etapa en la que el niño ha deducido muchos términos abstractos, como son las medidas, el tiempo, etc., le llevará a formular razonamientos donde existen los principios de la lógica. El niño no sólo es capaz de formular una hipótesis, sino de someterla a una deliberación, donde se puede o no aceptar.

En la etapa anterior se daba por satisfecho con la primera razón que le era dada, por absurda que fuese; ahora, encambio, el niño siente una necesidad de pensar por su cuenta, lo que le lleva a dejar de preguntar a sus padres y averigua por su cuenta los dato que le intrigan. Esta búsqueda de respuestas la encontrará generalmente fuera de casa, ya que ha comenzado a opinar de manera distinta que la de sus padres, pues ahora les encuentra defectos, equivocaciones, contradicciones y

El niño pasa por un proceso de maduración en el plano moral

.....

también descubre que en numerosas ocasiones le han sustraído de la verdad, como por ejemplo la existencia de los reyes magos o de que a los niños no los trae la cigüeña.

Esto trae como consecuencia el desmoronamiento de la figura autoritaria, ya que es susceptible de errores y de cuestionamientos, son personas como las demás. La consecuencia será un cambio de actitud moral; este va a empezar a desarrollar lo que Piaget denomina moral "autónoma". Esta actitud empieza a germinar de manera interna, misma que se va a exteriorizar en la adolescencia por medio de la rebeldía.

❖ **Primeras filosofías infantiles**

En esta etapa aparece las primeras filosofías de los niños las cuales están ligadas con asuntos relacionados a la muerte, el origen de los seres, etc., para lo cual no es muy frecuente que encuentre estas respuestas en una biblioteca, sino que indagará por su cuenta preguntando a hermanos mayores, compañeros más adelantados o cualquiera a quien le tenga más confianza que a sus padres, de quienes desconfía por considerarlos como figura autoritaria.

En cada respuesta exige una explicación sustancial, ya que su sentido crítico desarrollado en esta etapa le llevará a buscar una respuesta incluso científica, que le muestre mundos más allá del área escolar. Es común que le atraigan las historias de aventuras sorprendentes y de misterio con una dosis de realismo que implique el uso de máquinas, robots, etc., además de que en los relatos, la parte descriptiva de los personajes requiere completarse con la parte psicológica de los mismos, y esto requiere que ya no se considere como si todo el mundo girara a su alrededor, sino que él mismo se considera ahora como observador que desea penetrar en los estados anímicos y psicológicos de los personajes, lo cual implica colocarse en una actitud objetiva frente a él mismo.

Esta evolución filosófica que tienen los niños en esta etapa de su vida va a variar indudablemente dependiendo de nivel socio económica, la ubicación geográfica y tempora, etc., al igual que en las características anteriores, pero recordemos que es una forma muy generalizada para conocer cómo es el funcionamiento conductual de los niños de esta edad.

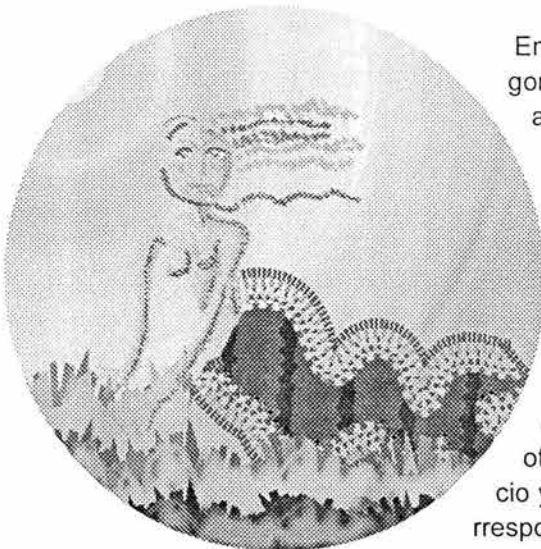
.....

❖ Actitudes frente al sexo opuesto

La misma intención por independizarse y reconocerse como individuo, lleva al infantes a marcar una diferencia entre los niños de uno y otro sexo. Es alrededor de los nueve años cuando en las niñas comienza a darse la distribución de acúmulos adiposos que imprimirán a su figura corporal ese aspecto femenino, lo que le indica a los niños que existen diferencias entre uno y otro, aún cuando lo sepan de antemano. Es en esta etapa donde empiezan a existir actividades que los separan, como en las escuelas o en la familia, donde el trato que hacen entre un sexo y otro los va separando.

A la niñas de muchas sociedades, por ejemplo, las madres y maestras le inculcan el concepto del pudor, y no solo lo manifiestan en sus vestidos, sino en la manera como deben moverse en presencia de personas extrañas y especialmente las del sexo opuesto. El hecho de que les digan que no se muevan, se sienten o jueguen como los niños le permite acentuar las diferencias que la niña aprecia.

En cuanto al varón, este es más fuerte físicamente, más desenvuelto en el hablar y en el hacer, a él se le permite casi todo en tanto que ella es obligada a adoptar una actitud casi permanente de sumisión, suavidad y dulzura. Ya en la adolescencia es probable que desarrolle la coquetería a manera de contraataque, pero mientras tanto adoptará una actitud de temor admirativo frente al sexo opuesto.

Ejemplo de personaje infantil.

En los niños de siete a diez años, el niño establece una diferencia categorial con las niñas. Así como en ellas oscila entre el temor y la admiración, el niño se balancea entre una actitud de menosprecio y una tendencia protectora. En él existe un deseo de no dejarse pisotear por una niña cuando esta se interpone a sus propósitos y solo siente tolerancia hacia su compañera cuando la ve débil, llorosa o sumisa a su poder.

Estas actitudes corresponden, en gran medida, a la información externa que propicia a que exista un desconocimiento entre uno y otro sexo, lo que lleva a los niños a adoptar una postura de menosprecio y temor por lo que desconocen. Cabe decir que a los adultos nos corresponde suavizar y no acentuar aún más este conflicto entre los infantes.

❖ Ampliación de los lazos sociales

En esta edad, los niños tienden a ampliar más sus relaciones sociales al darse cuenta que el mundo es más grande que la estructura familiar. El dominio del lenguaje, el internet en muchos casos, el teléfono, etc., son factores que le beneficiarán en la ampliación de su círculo de amigos.

El niño es capaz de socializar con otros niños afines a sus intereses; teniendo ya un mayor control de lo que es politizar: será capaz de disimular o racionalizar una situación que le traerá algún beneficio, es entonces cuando no es solamente el *Yo* la parte principal, pues se da cuenta de que el *Nosotros* también existe y que puede aprovecharse de las ventajas que tal grupo le brinda.

Estas definiciones generales acerca del comportamiento de los niños a quienes está dirigida la ilustración que se va a realizar en esta tesis, es posible conocer los elementos requeridos por la mayoría de ellos. Esto nos permite conocer el terreno que vamos a abordar para que no existan falsas expectativas ni pretextos para no hacer efectivo un trabajo.

Con esta serie de características relacionadas con los infantes, llegamos al final de este segundo capítulo, con la certeza de haber abordado la información necesaria para realizar una ilustración que cumpla con los requisitos que demanda un público tan específico como es el infantil.

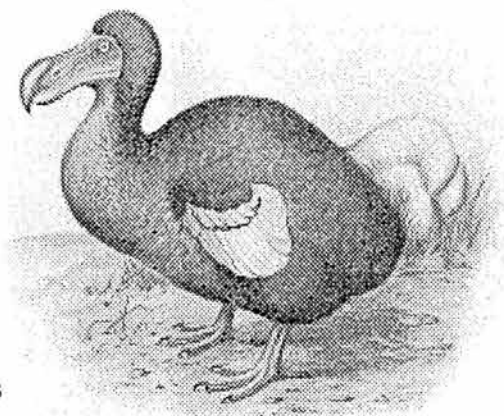
Capítulo IV: Medio Ambiente y Sociedad

Este capítulo, como su nombre lo dice, hace alusión al Medio Ambiente y a los grandes problemas que actualmente enfrenta, problemática que en gran parte se debe al ser humano. Se hará referencia, además a las soluciones que han dado algunas asociaciones civiles y los medios de difusión de los que han echado mano, como por ejemplo, el cuento infantil que se ilustrará en esta tesis, libro nacido de la inquietud de algunos integrantes de Custodia de la Biodiversidad, Medio Ambiente y Cultura, CUSBIOMAC, A.C., quienes han planeado una serie de libros que den a conocer al público en general, pero en especial al niño, la forma de vida de otras especies y la manera de vivir en su entorno, mostrándoles que el ser humano no es el centro del planeta, sino que comparte el mismo con otros seres que tienen los mismos derechos que él.

De esta manera, se pretende que el niño pueda cuestionarse lo que está sucediendo con su especie y con las demás, no inculcándole conceptos de moda, sino cuestiones que tienen que ver con la comprensión y con la vivencia diaria.

Se mostrarán, además, conceptos generales acerca de lo que engloba actualmente la Educación Ambiental y qué ha hecho la sociedad al respecto para difundir los conocimientos acumulados.

Es así como el objetivo de esta tesis es trabajar en conjunto con los integrantes de CUSBIOMAC, A.C. para realizar un cuento que cumpla con los intereses planteados anteriormente, razón por la cual en el capítulo siguiente se darán a conocer los conceptos de Medio Ambiente y los objetivos de dicha Asociación Civil.

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

A. MEDIO AMBIENTE

A lo largo de la historia de la Tierra han sucedido cambios climáticos, desastres naturales, extinciones, etc., que casi han acabado con la vida existente en la misma, como lo fué en la era glacial. Sin embargo el planeta ha mostrado una gran capacidad para regenerarse a sí misma, y a pesar de todos las amenazas y cambios que a sufrido, sus aproximadamente tres mil millones de años de edad nos demuestran que esta longevidad sólo se puede explicar a partir del equilibrio y la resistencia de los seres que la habitan.

Tener la posibilidad de dar un vistazo a través de la historia de la Tierra, significa darnos cuenta que la naturaleza no necesitó nunca de planes ecológicos ni de sociedades que se encargaran de protegerla, pues cada uno de los elementos que la integran juegan un papel armónico que permite que la vida siga perpetuándose. El hombre, en los inicios de su existencia y como cualquier otro huésped, tomaba de la naturaleza solamente lo que necesitaba para su supervivencia diaria, sin la ambición y el miedo de almacenar para los tiempos de carencia, lo cual le permitía tomar lo estrictamente necesario para no causar mermas ni estragos en las demás especies. Luego vino el asentamiento y crecimiento de las sociedades humanas, perdiéndose de manera irreversible esta relación de equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

En el escrito intitulado El Origen de la Desigualdad, de Jean-Jacques Rousseau es posible conocer la opinión que el autor tiene al respecto, y de la cual he transcrito un fragmento:

"[...] comenzada la sociedad y establecidas las relaciones entre los hombres, exigieron en ellos condiciones distintas de las que tenían por su constitución primitiva. (...) desde el momento que un hombre tuvo necesidad del auxilio de otro, desde que se advirtió que era útil a uno solo tener provisiones para dos, la igualdad desapareció, introdujose la propiedad, fue indispensable el trabajo y las extensas selvas se trocaron en sonrientes campiñas, que hubieron de regarse con el sudor del hombre, y en las cuales viéronse muy pronto germinar y crecer, juntamente con las semillas, la esclavitud y la miseria." ¹

1. Jean Jacques Rousseau, *El origen de la Desigualdad*, Fondo de Cultura Económica, Dondo 2000, Cultura para todos, México, 1997, pp. 54-56.

De esta forma, el hombre rompe el vínculo que lo une a la naturaleza, separándose prácticamente del entorno natural y poniendo a su especie por encima de las demás, actitud que ha tenido hasta entonces y sobre la cual no piensa dar marcha atrás, formando ya parte de su actuar cotidiano el

dominio y la indiferencia que su bienestar puede causar a los seres que le rodean, violentando los derechos naturales de los que antaño compartió un espacio y con los cuales tenía la capacidad de vivir en equilibrio.

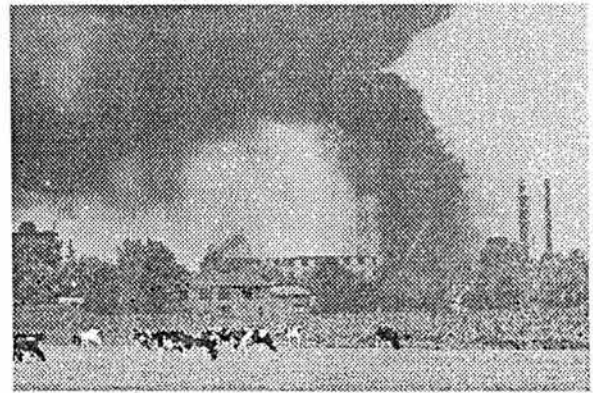
El daño que el ser humano le ha causado a su entorno natural es tan grande que se dice que si el hombre decidiera en este momento dejar de explotar los recursos, éstos tardarían cientos de años en regenerarse, existiendo la posibilidad de que algunos de los cuales no se recuperarían jamás. Este conocimiento debería alarmar al hombre, pues su misma especie corre el peligro de extinguirse junto con otras que él mismo ha desaparecido, ya que la explotación indiscriminada de los recursos naturales está sacrificando a otras especies en aras de un "desarrollo" y "progreso" que generalmente tiene más que ver con intereses financieros y políticos que con calidad de vida.

Es así que al hombre le corresponde cuidar y difundir los conocimientos que pueda acumular para tratar de reparar un poco el daño que le ha causado a la naturaleza durante su corta estadía en la misma, pues de otra manera corre el mismo peligro que otras especies que han ido desapareciendo por falta de espacio y de comida para sobrevivir.

Con esta preocupación el ser humano se ha agrupado en asociaciones que tienen la inquietud y el interés por difundir el cuidado de medio ambiente, siendo la biodiversidad cultural y biológica, entre otras cosas, elementos que preocupan en gran manera a sociedades civiles, como lo es el caso de CUSBIOMAC, A.C., acerca de la cual se ampliará la información correspondiente más adelante.

Estas asociaciones tienen la necesidad de organizar eventos y actividades con los cuales puedan hacer llegar al mayor número de personas los valores que promueven, motivo por el cual pueden solicitar (como es éste el caso entre CUSBIOMAC, A.C. y mi trabajo de ilustración) de la participación de otras disciplinas. Esta preocupación por difundir es lo que ha hecho posible que existan nexos entre un comunicador gráfico y una asociación civil preocupada por preservar el Medio Ambiente.

Teniendo el conocimiento de lo que mi cliente ha solicitado, me es posible dividir este capítulo en dos partes que abarcan: a) la problemática de Medio Ambiente, qué es y por qué es un problema; y, b) CUSBIOMAC, A.C., con su campo de acción y sus estatutos, comenzando a continuación por el primer inciso.

El hombre ha cambiado sus selvas y bosques por campiñas y ciudades consumistas.

1. EDUCACIÓN AMBIENTAL

El título que ocupa este capítulo trata de una educación ambiental, concepto muy nuevo en la historia de la humanidad, ya que hasta en los años setentas comenzó a ponerse en boga el vivir armónicamente con la naturaleza, además de que no había existido preocupación de que se acabasen los recursos naturales, ni se tenía contemplado que, al extinguirse especies vecinas, el mismo humano pudiera correr con la misma suerte. Es así como actualmente se organizan congresos locales e internacionales donde participan un gran número de personas con el interés de difundir el cuidado del medio ambiente.

En uno de estos congresos, realizado en el año de 1970, fue donde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organizó la Reunión Internacional sobre Educación Ambiental; es entonces cuando por vez primera, se definió la educación ambiental como *"el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes entre el hombre, su cultura y su medio biofísico."* ²

Los basureros se han vuelto un problema para los gobiernos actuales.

Podemos observar en esta definición que se habla de un proceso, y como todo proceso, implica una acción paulatina. Esta forma se ha considerado la adecuada debido a que se reconoce que es difícil que una persona cambie sus hábitos de un momento a otro en una acción inmediata, lo cual sería muy idóneo si realmente se quiere hacer algún cambio; pero como sabemos que cambiar costumbres en una sociedad consumista de productos e ideologías desechables requiere de una educación que dé como resultado un ciudadano que asuma una conducta responsable, producto de un convencimiento y no del miedo o de una obligación.

Obviamente ésto sería más fácil si desde niños nos dejaran vivir la experiencia de estar en contacto con los elementos naturales, pues sólo así se podría comprender que todos formamos parte de la misma comunidad, donde podemos tomar lo que necesitamos pero también se puede devolver a la naturaleza un poco de lo que le quitamos; sólo así se podría comprender la estrecha relación de todos los seres, de otra forma el ser humano vive como en una burbuja donde sus sentidos están profundamente dormidos y ya no somos capaces de percibir el calor, el frío, la lluvia, la textura del pasto, de una piedra... creyendo que todo lo natural pertenece a lo retrógrada y primitivo.

2. Arturo Curiel Ballesteros, *Primer Seminario de Educación Ambiental, Memoria*, compilación del laboratorio del Bosque la Primavera, Universidad de Guadalajara, México, 1990, p. 9.

.....

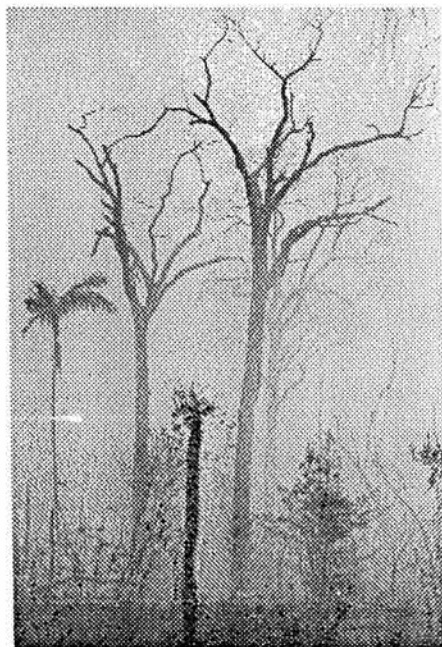
En cuanto a la formación académica, se había hecho caso omiso a este detalle y se había prestado atención solamente a materias que resuelven asuntos prácticos, como matemáticas, español, ciencias sociales y naturales, dejando a un lado los asuntos encargados de sensibilizar al niño con él mismo y con los seres que le rodean. No es sino hace un par de años que aquí en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), incorporó en su Programa de Estudios de nivel primaria una nueva materia que se denomina Integración, donde muestran al niño diferentes situaciones cotidianas que tienen que ver con el cuidado de su cuerpo y del medio que les rodea, acción muy acertada por parte de la SEP pues hasta entonces estos asuntos se habían relegado a un segundo término.

Es así como se puede incorporar e inculcar en el infante una educación ambiental, la cual pretende modificar la conducta en el cuidado de la naturaleza. En los adultos es más difícil debido al apego a un modo de vida por el que se ha luchado por alcanzar o preservar, donde no hay disposición a renunciar a lo que se considera un logro y un progreso, además de que es común tachar de mediocre una forma de vida austera donde no se consume con la misma rapidez que se desecha; y aunque se reconoce que modificar la conducta que ha formado a un adulto durante años es muy difícil, tampoco podemos decir que sea imposible, tal vez cuando el humano se harte de ver todo lo vano que resultan sus esfuerzos por alcanzar y preservar un estatus que nunca le será suficiente, porque cuando logre posicionarse en un sitio, verá que no le basta y querrá alcanzar el siguiente peldaño, y quizás se le puede ir toda su vida acumulando bienes que llenen algún vacío. Tal vez entonces querrá volver a su origen y comprender que somos parte y no centro de la vida que integra el universo.

Es por esto que la infancia representa una etapa en la cual se pueden modificar y moldear más fácilmente los hábitos de las personas, motivo por el cual las escuelas públicas han incluido en sus asignaturas algunos valores relacionados con el cuidado del cuerpo, y por extensión de los demás seres vivos.

Tal vez no sea posible tener de inmediato los resultados relacionados con este interés por formar nuevos hábitos, ya que son proyectos muy nuevos en los cuales se carecen de experiencias anteriores que favorezcan la agiiiización de los mismos. Un ejemplo de ello lo podemos observar en Valladolid, España, donde María del Carmen Cabezas publicó un libro en el que muestra sus experiencias al organizar y poner en práctica un proyecto de difusión para el cuidado del medio ambiente. ³ En dicho escrito es posible observar los problemas al los que se enfrenta un grupo de especialistas en

3. Cabezas Esteban, María del Carmen, *Educación Ambiental y Lenguaje Ecológico. Una propuesta para la enseñanza de la Educación Ambiental*, Castilla Ediciones, Valladolid, España, 1997, p.84.

La extinción de las especies puede ser natural o causada por el hombre.

.....

distintas disciplinas del conocimiento humano, como son biólogos, pedagogos, ingenieros agrícolas, etc., y la forma de cómo se van solucionando los problemas que se les presentan al tratar de difundir sus ideas, pues debido a que son proyectos muy nuevos, y ante la falta de experiencias anteriores que los orienten hacia dónde seguir, el método de la prueba y el error es a veces el único camino; además de lo difícil que en un momento dado significa unificar criterios encaminados a un bien común y no individual. Todos estos esfuerzos no son deleznable, por el contrario se está empezando a hacer algo y eso es lo importante.

Dentro de este interés, los especialistas han tratado de entender los diferentes relaciones entre los seres vivos y los no vivos, con el objetivo de comprender un poco más acerca de la forma en que se constituye el ambiente. Con este objetivo se han agrupado algunas disciplinas aparentemente disímiles entre sí, como la física, la historia, la geología, la antropología, etc., y han conformado lo que se conoce como **ciencia ambiental**, cuyas acepciones han sido muy diversas, como podemos ver en las siguientes descripciones:

- ✓ Es el estudio interdisciplinario de los complejos e interconectados principios de población, recursos y contaminación.
- ✓ Es la ciencia que busca en las relaciones causa-efecto los principios ambientales fundamentales, entendiendo cómo trabaja el ambiente cultural, cómo se regeneran los recursos naturales, y cómo esta capacidad regeneradora se ve afectada por las actividades humanas.
- ✓ Es el estudio de cómo interactuamos con otras especies, y la manera en que se efectúa el intercambio de materia y energía. ⁴

Es así como la preocupación se ha generalizado a nivel mundial, pues algunos gobiernos han agotado la mayor parte de sus materias primas para seguir subsistiendo como potencias, y organizan conferencias y tratados para reducir los contaminantes que están afectando cada vez más el equilibrio de los seres vivos.

Aunque, cabe decir que la acumulación de todos los conocimientos son vanos, si la gente, y aún los especialistas, no se sensibilizan ante los problemas de los seres que le rodean, pues de nada sirve escandalizarse cuando se nos presentan imágenes de animales muertos o torturados, si con nuestro consumo excesivo estamos generando más demanda de recursos naturales de los que realmente necesitamos; de igual manera si

4. Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, *Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible*, International Thomson Editores, México, 1997, p.100.

nos lamentamos porque la capa de ozono se está deteriorando y pensamos que no somos partícipes de ello, pensemos en que si se talan árboles es porque hay una gran demanda por parte de los compradores de materiales derivados de la madera, de igual forma si usamos insecticidas, plaguicidas, desodorantes en aerosol, etc. Se trata, entonces, de que el ser humano observe la totalidad del origen y el destino de todo lo que consume y las consecuencias del mismo acto.

La participación individual, luego la grupal, es lo único que puede frenar un poco el consumismo frenético que ha prevalecido en el siglo xx y lo que comienza del siguiente. Por otro lado, también es sumamente importante la participación interdisciplinaria de los que tienen a su alcance los medios para poder transmitir el conocimiento, así, no será una acción aislada que pertenece a una moda o a una agrupación radical y contradictoria. Es por esto que he considerado necesario transmitir de manera muy general, aunque no superficial, los elementos que conlleva el conocimiento del medio ambiente y por qué es necesario su cuidado. A continuación expondré estos puntos.

2. EL MEDIO AMBIENTE Y LOS CONTAMINANTES

En la Enciclopedia nos dicen que el Medio Ambiente es "el entorno que nos rodea, que nos envuelve y en el que vivimos tanto los seres humanos como el resto de los seres vivos (cabe agregar que también los no vivos) del planeta".⁵ De él se obtienen todos los recursos necesarios para el mantenimiento de la vida: alimento, oxígeno, agua, refugio, etc.

Dentro de este entorno, se puede decir que el hombre se desenvuelve en dos ambientes, uno es la **biosfera**, que abarca el mundo natural, el de las comunidades de plantas y animales, el medio físico que se manifiesta en el aire, suelo y agua, al cual el hombre se encuentra inexorablemente unido. El otro ambiente en el que el hombre realiza sus actividades es la **tecnósfera**, que abarca el mundo creado por el mismo hombre, representado por sus organizaciones sociales y sus invenciones. Este mundo ha sido construido por su ciencia, su tecnología y sus sueños; en él mantiene la búsqueda del dominio de un medio ambiente que satisfaga las necesidades humanas que van más allá de las meramente biológicas.⁶

El hombre ha modificado su entorno de una forma drástica.

5. Crisol, *Enciclopedia Escolar Universal Carroggio*, ítem, p.159.
6. Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, ídem, p.99.

.....

Dentro de esta dualidad en la que se desenvuelve el hombre, la flora, la fauna, los suelos y los demás recursos que proporciona la naturaleza, se han visto sometidos los propósitos creados por el hombre, siendo el consumismo exagerado un motivo para la sobre explotación a la que se han enfrentado todos los integrantes de la biosfera, incluido el mismo hombre.

Es, pues, imperiosa la necesidad de que la especie humana, que ejerce un mayor impacto sobre los recursos naturales, modere esa influencia nociva, intente impedir su deterioro y haga todos los esfuerzos necesarios para reparar los daños ya causados, pues es bien sabido que el sobre uso de cualquier objeto o recurso termina por agotarlo, provocando su desaparición en poco tiempo.

Aquí es donde radica la importancia de equilibrar la biósfera y la tecnósfera, pues la existencia de una no significa el sacrificio de la otra, además de que a estas alturas ya no se puede pedir que el ser humano renuncie a las comodidades (que casi siempre responden o necesidades creadas por él mismo) pero sí es posible guardar la máxima armonía entre su especie con las demás. Sólo así se podría llegar a restaurar un poco del daño causado durante estos años de loco consumismo, pues es sabido que hay daños que actualmente resultan irreversibles.

Y es que, aparte de este consumismo exacerbado, existe una demanda mayor de recursos debido a que la cantidad de hombres y mujeres que habitan el planeta es cada vez mayor; dicha sobrepoblación solicita más demanda de recursos y espacio de los que engloban sus necesidades básicas, encajonando a la flora y fauna en espacios más reducidos, donde su tasa de crecimiento se ve cada vez más mermada.

Los basureros son un resultado del consumismo en el que todos participamos.

Por eso es necesario conocer qué es la contaminación y en qué consiste, ya que puede suceder que con un mayor conocimiento se pueda comprender el grado de perjuicio del que podemos ser participes aún sin damos cuenta.

Cabe aclarar que las definiciones y el planteamiento de los conceptos, al igual que este capítulo, han sido tratadas de manera muy básica, ya que no concierne a esta tesis profundizar en aspectos relacionados con materias tan amplias y específicas como puede ser la ecología o la biología, tratando estos temas de una forma muy sencilla y entendible, con un marco teórico necesario para respaldar dichos planteamientos.

Contaminación: "Acumulación en los distintos medios naturales (atmósfera, suelo, aguas continentales y marinas) de una serie de productos relacionados con la actividad humana y que alteran las características propias de estos medios, modificando gravemente el equilibrio general de la biosfera. // Adulteración de la esencia de algo". 7

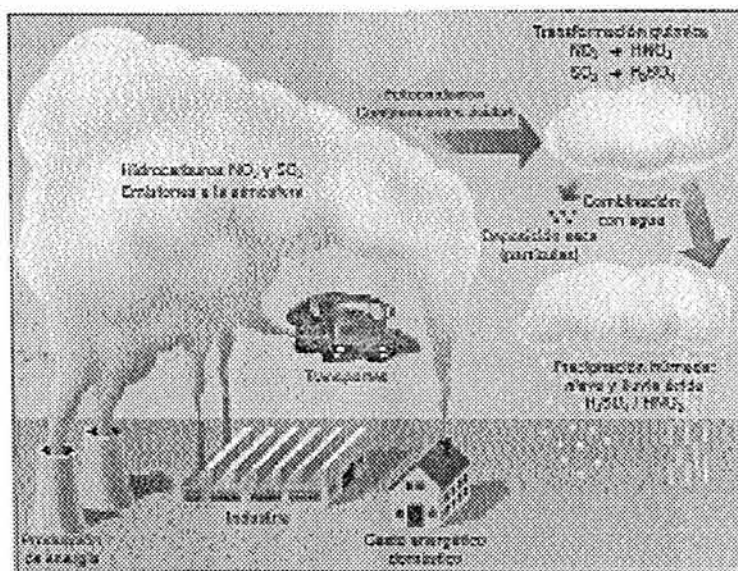
Con esta definición que es muy entendible acerca de lo que es la contaminación, procederemos a ver cómo han sido alterados o modificados los componentes principales del planeta que son el aire, los suelos y el agua.

4. CONTAMINACIÓN DEL AIRE

El aire que respiramos está formado por una composición de gases que se encuentran en equilibrio gracias a su interacción con los sistemas terrestres. Este aire que rodea la tierra está compuesto por nitrógeno (78 %), de oxígeno (21%), de bióxido de carbono (0.03 %) y metano e hidrógeno (0.07 %). 8

El aire, como vemos, contiene estos compuestos químicos en su estructura, y en estos porcentajes se puede decir que el aire es puro, pero si aumenta demasiado el porcentaje de alguno de sus elementos es cuando empieza a haber problemas. Tal es el caso del bióxido de carbono, cuya concentración actualmente es muy alta debido a la emisión de dicho gas por parte de las industrias, los automóviles, etc., provocando un aumento global en la temperatura del planeta, y que hoy conocemos como efecto invernadero, llamado así debido a que el bióxido de carbono forma una especie de cubierta de cristal, parecida a las que se usan en los invernaderos, que permite el paso de la energía solar, pero que impide que escape, provocando un sobrecalentamiento de la atmósfera.

Aún no se sabe a ciencia cierta si dicho sobre calentamiento pueda ser atribuido en un cien por ciento al hombre, pues también existe la posibilidad

Ejemplo del efecto invernadero.

7. *Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado*, Editorial Grijalvo, Barcelona, 1998, p. 484.

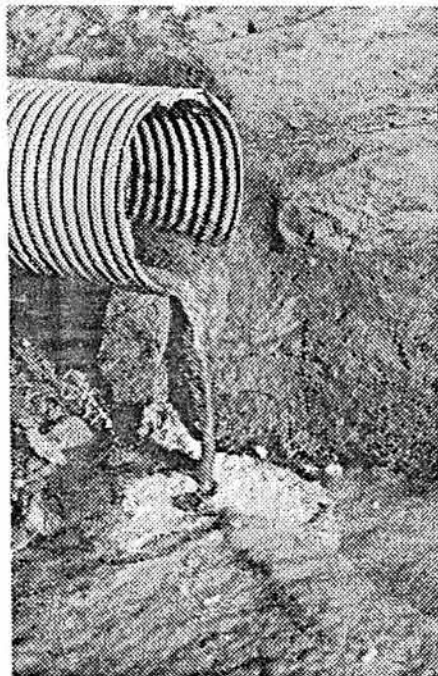
8. Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, *idem*, p. 379.

.....

dad de que responda a un proceso natural del calentamiento de la tierra, inverso a como sucedió en épocas pasadas con las glaciaciones, pero la situación de que el ser humano está acelerando dicho proceso es un hecho, evitando con esto que las especies se puedan adaptar suficientemente rápido a estos cambios y condiciones ambientales.

Los gases tóxicos, además de estos daños, pueden provocar las llamadas lluvias ácidas. Contaminantes como el plomo, los hidrocarburos, entre otros, se encuentran suspendidos en el aire, y al combinarse con el vapor del agua caen a la tierra trayendo consigo estas sustancias que se precipitan en forma de lluvia y riegan las cosechas que alimentan al hombre y a algunos animales herbívoros que forman parte de la dieta del humano.

Otros factores que contribuyen a contaminar el aire que respiramos y que no tienen que ver directamente con la emisión de gases tóxicos, la comprenden actividades como la tala de árboles, y los incendios forestales, que han acabado con bosques enteros, evitando que exista una fijación de bióxido de carbono en las hojas de los árboles e impidan la liberación de oxígeno, incrementando el efecto invernadero.

Actualmente muchos ríos se encuentran contaminados.

b. CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Se dice que la Tierra contiene un 70% de agua, la cual se encuentra contenida en lagos, ríos, el mar, en la nieve, el hielo, etc., pero también es sabido que el ser humano no puede utilizar más que la que se encuentra contenida en los ríos y lagunas, así como en el subsuelo, pero de ésta última, se dice que la mayor parte se encuentra contaminada por pesticidas y por la percolación de sustancias tóxicas que despiden los basureros, los cuales pasan a través de la tierra hasta llegar a los mantos freáticos.

Esta no es la única fuente de contaminación de las aguas. A continuación hago un pequeño resumen que enumera los principales problemas que considero que el ser humano no ha podido resolver con respecto al cuidado del agua. 9

9. Crisol, *Enciclopedia Escolar Universal Carroggio*, ítem, p. 159-160

-
- ❖ Los ríos y lagos, lo mismo que los mares, se utilizan como vertederos incontrolados a los que va a parar la mayoría de desechos industriales y fecales del ser humano.
 - ❖ La utilización de abonos nitrogenados y de detergentes que van a parar a los ríos y lagos, sirven como alimento para las algas que ahí habitan. Estas algas de pronto tienen tanta comida, que se reproducen de gran manera, provocando una sobrepoblación de las mismas. Cuando éstas algas proliferan, forman una capa muy densa sobre la superficie del agua, evitando que penetre la luz que necesitan otras algas que habitan a mayor profundidad; de ésta forma las que viven en el fondo mueren por la falta de energía solar y dejan de producir oxígeno, dejando en su lugar a bacterias que son capaces de vivir con poco o con nada de oxígeno, las cuales hacen que el agua se vuelva tóxica y deje de ser potable para la vida de numerosos organismos.
 - ❖ Otro tipo de contaminación es el vertido directo de sustancias tóxicas o las fugas de petróleo, accidentes que en su mayor parte se deben a la negligencia por parte de las industrias transportadoras de petróleo, ya que utilizan buques en muy mal estado. Han habido hundimientos de estaciones superpetroleras en medio del mar que provocan la llamada "marea negra", que aniquilan poblaciones enteras de animales y de plantas.
 - ❖ Un problema más lo constituye la construcción de presas, que forman una barrera insuperable para las especies que tienen que migrar en algún momento de su vida, como las anguilas y los salmones. También cuando se cambia el cauce de los ríos, se altera el equilibrio entre la flora y la fauna que lo habitan, causando incluso la aniquilación de muchos de ellos.
 - ❖ El crecimiento de poblaciones humanas que se asientan en las orillas de los ríos, causando su deterioro en poco tiempo debido a que todos los desechos van a parar al mismo.

Estos son solamente algunos ejemplos que muestran de qué manera el hombre ha contribuido a mermar este elemento vital para su sobrevivencia y la de otras muchas especies, pues es muy sabido que actualmente se hace cada vez más difícil encontrar agua potable, es decir, que sea apta para su consumo.

Los asentamientos humanos en las orillas de los ríos causan gran deterioro de los mismos.

Por esto, es necesario que se tomen medidas urgentes contra este problema, pues es muy posible que en un futuro no muy lejano las guerras entre países no sean por territorios o por petróleo, sino por el agua. Esta problemática no necesita de momentos de acción, pues es muy probable que el ser humano se sensibilice de sobremanera o sienta miedo cuando vé imágenes espectaculares de la contaminación o contemple que se puede llegar a acabar el agua, pero es preciso accionar de manera constante, individual y también presionando a los gobiernos para que legislen y hagan que se cumplan las normas para el cuidado del agua en las industrias.

En una conversación que tuve con el químico Diego Cruz Terán, especializado en el tratamiento de aguas y miembro activo de CUSBIOMAC, A.C., platicábamos acerca de este problema y de el gran crecimiento demográfico que parece no tener fin, el cual demanda cada vez más la construcción de viviendas, además de que, en nombre de un supuesto "progreso", las calles que pudieran llenarse de pasto o de adoquín, se llenan de pavimento, formando lo que él llama "un gran condón", ya que el concreto y el pavimento impiden que las plantas se puedan reproducir, además de evitar que el agua de la lluvia regrese otra vez a los mantos freáticos y en su lugar se van a la coladera donde se mezclan con las aguas negras y no se pueden volver a utilizar. Me platicaba también que en países como Alemania, debido a la escasez de este líquido, el gobierno se ha preocupado y ha legislado su cuidado, tomando medidas como la de cobrar mayores impuestos a las personas que quieran poner concreto o cemento en sus viviendas, reduciendo el monto si en su lugar ponen adoquín o siembran pasto. De igual forma separan las aguas negras de las pluviales, con un mecanismo que consiste en poner coladeras distintas para ambos usos, de esta forma el agua de lluvia no va a parar al drenaje, sino que se regresa a los mantos freáticos o se le aplican tratamientos que la puedan hacer potable; y a las aguas negras se les envía a plantas de tratamiento donde la pueden hacer útil para el riego.

Los accidentes de barcos petroleros causan la muerte de ecosistemas completos.

Este tipo de concientización y acción no tiene porque ser solamente exclusivo de algunos países, ya que el entendimiento y la capacidad de exigir leyes que protejan nuestros bienes naturales es responsabilidad de todos, estando al alcance de cualquier persona capaz de comprender la riqueza que existe en la diversidad.

c. CONTAMINACIÓN DEL SUELO

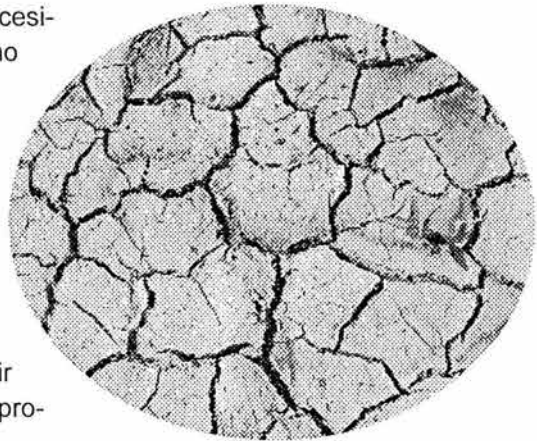
El suelo constituye una rica fuente de recursos para satisfacer las necesidades del hombre y de las demás especies. El suelo, contrario a como parece, no es un material inerte e inagotable, pues en él viven un gran número de comunidades biológicas que durante milenios se han organizado para mantener esta delgada capa viva y fértil.

Todos los habitantes que viven en la tierra, dependen del equilibrio del suelo para sobrevivir, pues si bien es cierto que la erosión por aire y agua van desgastándolo naturalmente, el hombre, nuevamente, ha contribuido en su deterioro, pues a pesar de todos los adelantos científicos y tecnológicos, no ha podido prescindir de la producción primaria constituida por los recursos que éste le proporciona y, de igual manera, no ha dejado de explotarla.

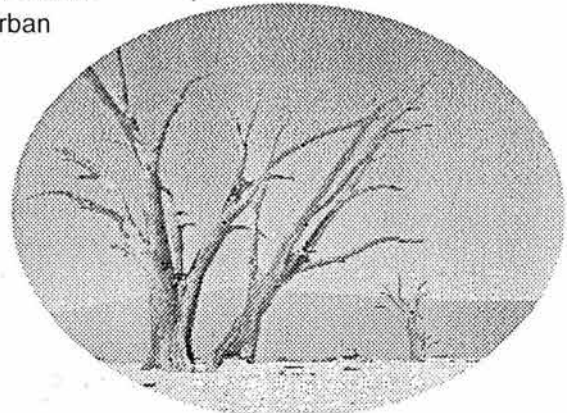
Algunas de las causas han sido la devastación de selvas y bosques enteros, sacrificados en pro de la agricultura y la ganadería. En estas tierras es sembrado un solo tipo de producto que va desgastando el suelo, quedando imposibilitado para otros cultivos. Además, con la falta de árboles, el suelo queda expuesto a los elementos naturales que la erosionan, se provocan encharcamientos pues no hay raíces que absorban la humedad ni que infiltren el agua al subsuelo.

En las zonas de litoral los árboles y setos evitan y retienen el paso de la sal que es nociva para la fertilidad de otras plantas; todo esto no es tan malo si pensamos que la tierra es un recurso renovable, solo que el proceso de renovación es un poco lento, ya que *"se calcula que para que la tierra fértil alcance un espesor de tres centímetros, se requieren de entre cuatro a diez siglos."* 10

Otros motivos que contribuyen a la contaminación del suelo son muy semejantes a los que perjudican las aguas y al aire, causando los efectos propios de una reacción en cadena; por ejemplo, si el aire está contaminado por sustancias tóxicas éstas caen a la tierra en forma de lluvia ácida, alterando la pureza de los mantos freáticos y haciendo el agua inservible para los seres vivos que dependen de este elemento; o si se talan árboles que sirven de habitación a numerosos seres vivos, se evitará la evapo-

Ejemplo de tierra yerma.

Un terreno infértil no sirve para el humano ni para otros seres vivos.

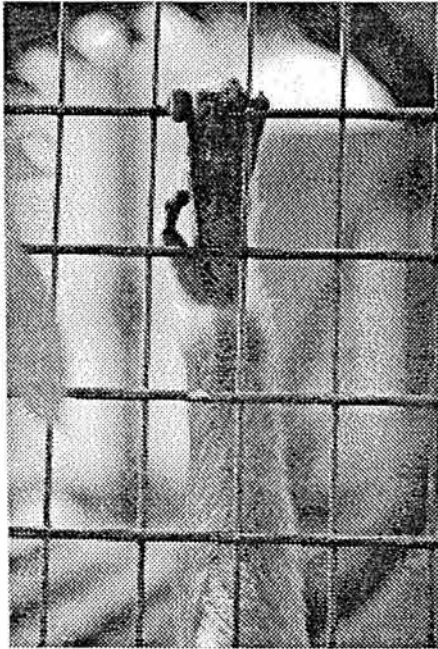
10. Edouard Bonnefous, *¿El Hombre o la Naturaleza?*, Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 1973, p.19.

.....

ración de agua y la fijación de carbono, además de que la tierra se erosionará y los suelos quedarán inservibles... etc., y se pueden enumerar distintos ejemplos y cambiar el orden de los factores, pero el resultado será siempre el mismo.

Con esto vemos que no son problemas aislados, pues el desequilibrio de un elemento arrastra consigo otros, como lo es a la extinción de las especies, que es a lo que pretendíamos llegar, pues el libro que se ilustrará va a enfocarse al problema del respeto por los animales.

3. EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES

Mono enjaulado.

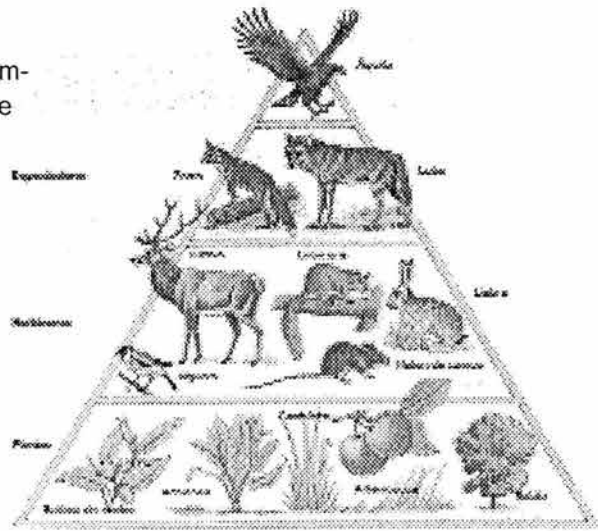
Durante la historia de la Tierra, se han producido extinciones masivas de especies, causadas por los cambios ambientales o climáticos y no hubo tiempo para adaptarse a ellos. Pero actualmente se debe más al impacto que el hombre está causando sobre el medio ambiente.

Como se ha mencionado anteriormente, el ser humano es el que mayor número de recursos extrae del medio, no solamente los que utiliza para alimentarse, sino que también invade y abarca una gran extensión de espacio, también se le han visto sus grandes potenciales para depredar, explotar y agotar los recursos a los que se encuentra estrechamente ligado para sobrevivir, compitiendo de una manera indiscriminada contra las demás especies que comparten su hábitat y relegándolas a espacios cada vez más cerrados.

Y es que con el crecimiento demográfico, la masa humana se extiende cada vez más hacia los lugares donde habitan miles de especies. Esto es un problema si consideramos que cuando un ecosistema se encuentra en equilibrio, cuenta con los recursos necesarios para que puedan vivir cierto número de especies.

Así, para que se pueda alimentar un animal herbívoro, es necesaria cierta cantidad de vegetales que crecen en un determinado espacio, pero si carece de este, lógicamente habrá menor cantidad de alimento para los animales herbívoros, y si consideramos que son el alimento de otros animales carnívoros, incluyendo al hombre, el resultado es obvio.

En la pirámide trófica o alimenticia podemos apreciar los componentes que la integran, y es posible observar que en la base se encuentran toda la flora, que si llega a reducirse debido a la falta de espacio, automáticamente es afectado otro eslabón de esta cadena, muriendo algunos o proliferando otros, rompiendo de cualquier forma el equilibrio natural en el que han estado viviendo durante miles de años. Y es que, actualmente, la existencia de numerosas especies, se encuentran amenazada y sujeta a que el menor incidente o accidente termine con ella.

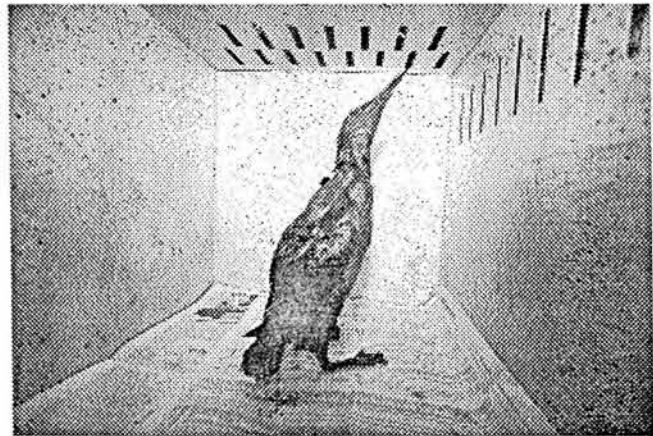
Pirámide trófica o alimenticia.

d. LA FAUNA EN PELIGRO

*"Se calcula que, desde el principio de la época histórica, el hombre ha provocado, voluntariamente o no, la desaparición de más de ciento veinte especies de mamíferos y de más de ciento cincuenta formas de pájaros."*¹¹

Esta cifra, que dada hace veinte años, nos habla solamente de los animales más grandes que han sido perseguidas durante años por su piel y/o por su carne. Pero faltaría considerar a todos aquellos que desaparecen cuando las selvas o los bosques son destruidos; los insectos son un ejemplo de que nunca se podrá saber con certeza el costo real de la depredación, ya que hasta hoy se siguen descubriendo especies de las que no se había tenido registro alguno.

A continuación abordaré algunos puntos donde considero que el ser humano ha abusado directamente de la especie animal:

El contrabando de animales se realiza con la complicidad de muchos gobiernos.

- ❖ La caza deportiva es un ejemplo de la estupidez humana, pues los primeros hombres cazaban para comer o para vestirse: el hombre estaba estrechamente ligado a esta actividad por su supervivencia. Pero actualmente hay gente que caza solo por diversión o para obtener alguna parte de un animal; un elefante, por ejemplo, es sacrificado sola-

11. Edouard Bonnefous, ítem, p.42.

mente para obtener el marfil de sus colmillos, mismos que se usan para hacer mesas, llaveros, piezas de ornamentación, etc. Pudiera resultar escandalosa la forma en como los indígenas matan a los elefantes, a los cocodrilos, a las focas..., pero también es importante pensar en que muchos de los productos que venden los indígenas corresponden a una demanda que satisface el hambre de consumo y la sed de lujo de algunas élites sociales.

- ❖ Los animales en cautiverio muestran otra forma en que el hombre ha usado su poder para someter y pisotear los derechos naturales de muchos seres vivientes. El hecho de que una persona sienta una atracción muy grande por ciertas especies, trae como consecuencia que se obligue a vivir en jaulas a las aves y a pequeños mamíferos, o en pequeñas peceras a los peces. Se utiliza a los animales como mascotas o como objetos de decoración, sometiendo a un encierro de por vida donde se vuelven dependientes del cuidado que el ser humano les pueda proporcionar; con esto les corta su libertad y les priva de la experiencia de socializar y reproducirse, así como la de sobrevivir con sus propios medios, como siempre lo han hecho, sin necesidad de que un tercero les proporcione croquetas o chatarra que envenena su organismo.

Ejemplo de animales privados de su libertad para el entretenimiento y uso del ser humano.

- ❖ Los zoológicos, cuyo supuesto objetivo es cuidar y preservar la vida de ciertas especies, son lugares donde se recluye a los animales en un pequeño espacio que apenas les permite moverse; interviene el hombre en sus ciclos de procreación, en sus hábitos alimenticios además de que les

.....

obliga a estar en climas artificiales que pueden no ser propicios para algunas especies. Sería inocente pensar que un tigre, o cualquier otro animal, pueden estar mejor protegidos en un lugar donde viven encerrados desarrollando ocios y frustraciones, que en un lugar abierto donde todo el tiempo esta latente la muerte pero donde pueden desarrollar todos sus sentidos para defenderse. Por todo esto, considero absurdo tener encerrado a un animal para que el ser humano lo vea y se divierta, so pretexto de cuidar de ellos.

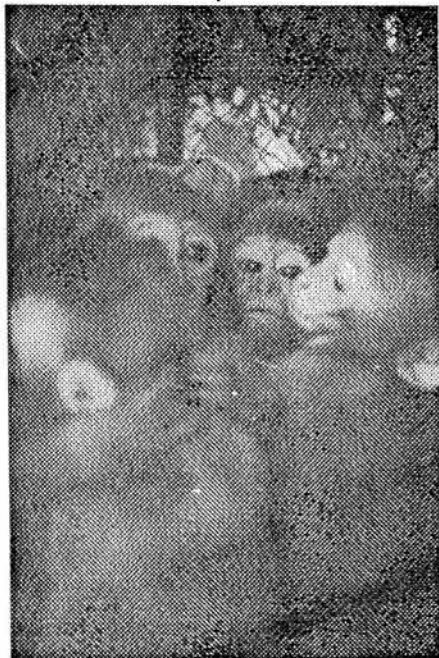
- ❖ Los circos donde utilizan animales para divertir a la gente son, desde mi punto de vista, tan deprimentes y degradantes para los primeros, que deberían prohibirlos. No es justificable extraer a un animal de su habitat natural para exhibirlo en la ciudad como medio de diversión; aquí los entrenan para que dominen actos o movimientos que van en contra de su naturaleza, obviamente, este entrenamiento es a base de golpes o de condicionamientos. Tener a un tiburón en una pecera de dos metros, a un león en una pequeña jaula, a un oso encadenado, a un elefante amarrado de una pata, a delfines en pequeñas albercas, etc., son actos que tendrían que escandalizarnos y darnos miedo, pues si existe un trato así para un ser vivo, qué podemos esperar de nosotros mismos como especie.

- ❖ Las llamadas granjas factoriales donde crían animales son otro ejemplo de maltrato a los animales. Debido al crecimiento demográfico, a la reducción de espacio por habitante y ante la demanda masiva por parte de las grandes ciudades consumidoras de carne, ya no es posible que la gente tenga pequeñas granjas donde criar animales. Las granjas factoriales han sido una solución a dicha demanda; el problema es que los animales no son tratados como seres sensibles, sino como meros objetos de compra y venta, confinándolos en pequeñas jaulas donde pasan su corta vida llenos de tensión, sobre alimentados, sin actividad física y sin socializar. En las pequeñas granjas todavía es posible ver a las gallinas, las vacas, los puercos, relacionándose con su entorno, viendo un sol natural y defendiendo un territorio. Se puede argumentar que de todos modos se les va a matar, pero es posible y no una utopía pensar que pueden recibir una muerte, así como una vida más dignas, con procesos y acciones menos dolorosas para ellos.

Ejemplo de granjas factoriales.

Ejemplo de animales al servicio de la ciencia.

- ❖ La ciencia también se ha encargado de utilizar a los animales en experimentos que muchas veces no tienen razón de ser. Los investigadores, incluidos los de psicología, medicina y ciencias biológicas, están continuamente en busca de publicar artículos en revistas que les pueda proporcionar reconocimiento y prestigio, y en ésta búsqueda pueden causar mucho dolor o sufrimiento prolongado a los animales. Hay ocasiones en que los experimentos ya se han realizado con anterioridad, o el sentido común puede prever el resultado. Por ejemplo, es obvio que si se mantiene a un mono aislado, en una privación total de su madre y en una cámara de acero inoxidable desde su nacimiento, va a desarrollar la respuesta esperada: miedo.

La revista *Proceedings of the National Academy of Science*, en su número 54, página 90, (1905) Harlow y su colega Stephen Suomi, describen cómo intentaron inducir psicopatología en monos, cuyos resultados habían sido insatisfactorios. Se les ocurrió la "fascinante" idea de inducir a los monos a la depresión, para lo cual permitieron a un grupo de monos de cría que se encariñaran con una muñeca de trapo que hacía el papel de madre pero que después se convertía en algo muy distinto. *"El primero de estos monstruos era una mona de trapo que, en el momento convenido, arrojaba aire comprimido a alta presión. El monstruo soplaba de tal forma que prácticamente desprendía la piel del cuerpo de la cría. (...) Construimos un nuevo sustituto que se balanceaba tan violentamente que hacía castañear la cabeza y los dientes de la cría. (...) El tercer monstruo se hizo con una estructura interna de alambre que saltaba de golpe hacia afuera y lanzaba el pequeño animal lejos de la región ventral. (...) Finalmente construimos una madre puerco espín. Cuando así se disponía, el nuevo monstruo expulsaba largos clavos de latón por toda la región ventral de su cuerpo."* Y en todas estas pruebas el resultado era siempre el mismo: la criatura se apretaba con más fuerza de su "madre". Es de todos sabido que cuando un pequeño siente que está en peligro se aferró más a su madre, la pregunta es ¿había necesidad de comprobarlo?

Estos resultados fueron un fracaso porque las criaturas no desarrollaron la psicopatología esperada. Pero después se obtuvo el resultado esperado cuando criaron monas en aislamiento total, a las cuales se les preñaba con métodos que Harlow y Suomi denominaron "potro de violación", y finalmente el número 33 de la revista *Engineering and Science*,

página 8, publicó en abril de 1970: "Las otras monas eran brutales o letales. Uno de sus trucos favoritos consistía en aplastar el cráneo de la cría con los dientes. Pero el modelo de comportamiento realmente repúgnate era el de aplastar la cara de la cría contra el suelo y restregarla después". 12

Éste es un pequeño ejemplo que nos muestra la indiferencia ante el dolor de un ser que tiene la capacidad de sufrimiento como la de cualquier otro animal, y el desconocimiento de una gran mayoría ante éstas prácticas, como por ejemplo, muchos no saben que para probar la efectividad de un cosmético o de un detergente nuevo se somete a los perros o a los conejos a un experimento que comprueba la toxicidad del mismo, para lo cual se frota cierto producto químico en el ojo del animal, y para evitar que se libere de la sustancia cerrando el ojo ó frotándose-lo con la pata, se inmoviliza de todo el cuerpo y se deja afuera la cabeza, sosteniéndoles los párpados con pinzas de metal para impedirles que cierren los ojos. 13

Es verdad que las investigaciones han hecho que el hombre tenga mayor control de los recursos y encuentre nuevos métodos para aliviar sus enfermedades, pero también es verdad que sus necesidades no son las únicas que importan. Además, se siguen pagando grandes cantidades en investigaciones, como por ejemplo, para el cáncer de pulmón; en estos experimentos se expone a los perros y a las ratas a grandes cantidades de humo por largos lapsos de tiempo para que desarrollen el cáncer y poder probar distintas curas contra dicho mal. Pero es muy sabido que el principal causante de este mal es el cigarro... y la gente no está dispuesta a dejar de fumar, a sabiendas de las consecuencias que a nadie se le han ocultado. Entonces no tiene caso hacer sufrir a otros seres por el libre albedrío del hombre, que es consciente de que una de las consecuencias de fumar cigarrillos se puede desarrollar en cáncer pulmonar.

Son estos algunos ejemplos de distintos casos donde el hombre de ciencia debe reconsiderar sus métodos de investigación, sensibilizándose con su profesión y con su entorno. Con esto no se desconoce el papel tan importante que ha jugado la ciencia durante el transcurso de la historia, ya que han sido numerosos los inventos que han beneficiado al hombre o a la economía, pero también hay que reconocer que, a largo plazo, muchos de ellos han sido muy perjudiciales para los ecosistemas.

Los animales no necesitan nada del ser humano

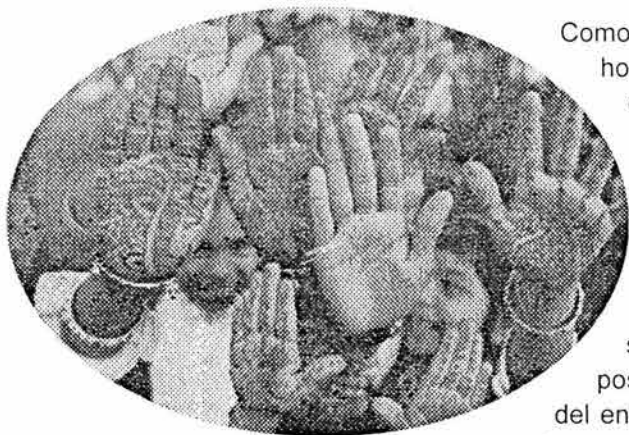
12. Singer Peter, Liberación Animal, *Una ética nueva para nuestro hacia los animales*, Editorial Torres Asociados, México, D.F. 1996. pp.74-76.

13. Idem, p.85.

Es así como el hombre ha contribuido con el problema de la extinción de los animales, que, si bien muchos podrían argumentar que animales como las ratas son una plaga y que difícilmente van a desaparecer, nada nos da derecho a disponer de los demás de manera egoísta e irresponsable, pues la alta densidad de población en ratas es la consecuencia de las grandes cantidades de basura que produce el hombre. Considero, también, que el maltrato debe ser evitado a toda costa y que la mejora en cuanto a calidad de vida se refiere, es un derecho muy básico para cualquier ser viviente que habita la tierra.

Además, debemos tener presente el hecho de que la biodiversidad cada vez disminuye más, y especies tan conocidas como el búho real, el águila imperial, el rinoceronte, varias especies de ballenas y delfines, entre otras, son especies que hoy conocemos bastante bien y que, sin embargo, están en grave peligro de extinción, además los expertos opinan que *"en los próximos 25 años podrían llegar a extinguirse más de medio millón de especies en todo el planeta."*¹⁴ ¿Causas? Es por demás ennumerarlas, solamente si se entiende el concepto básico y real de la libertad, será posible detener la masacre de la que hoy somos partícipes.

4. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

Como hemos observado, la naturaleza nunca ha necesitado que el hombre cuide de ella, pues si existe un equilibrio entre las especies que habitan la tierra, ésta misma se regenera y alimenta a sus huéspedes. Pero como la especie humana ha consumido y abusado de los recursos en forma indiscriminada, ahora no se sabe cómo dar marcha atrás si en un futuro acaba con todo y provoca la extinción de su especie.

Es por ello que actualmente existen asociaciones de personas preocupadas por los problemas ambientales, estos grupos son muy modernos, ya que la preocupación por el cuidado del entorno tiene muy poco tiempo de haber existido (aproximadamente cuarenta años), pues anteriormente no se había contemplado que los recursos naturales pudieran agotarse.

Algunas de estas asociaciones son muy pequeñas y cuentan con un escaso apoyo económico, motivo por el cual sus actividades son poco

.....

difundidas y tienen un impacto menor del que se quisiera. No obstante, algunas han adquirido importancia a nivel mundial, como es el caso de Greenpeace que, gracias a la espectacularidad de sus acciones y de sus campañas, acompañadas por un fuerte apoyo publicitario, han conseguido darse a notar por medio, incluso, de la gran polémica que generan sus acciones.

El papel que desempeñan las asociaciones civiles en el cuidado del medio ambiente es muy importante, pues comúnmente son las primeras que denuncian los abusos que se cometen en contra de la naturaleza, además de que proponen alternativas en foros de discusión.

Pero todo esto sirve de muy poco si consideramos que las denuncias hechas por estos grupos de personas casi siempre se ven contrarrestadas por que casi nadie lleva a cabo las leyes ambientales que existen (las pocas que hay). Por ejemplo, aquí en México la Comisión Nacional del Agua tiene una serie de normas que regulan el uso del agua dentro de las fábricas en sus procesos de producción. En estas normas se especifica que no es posible tirar agua al drenaje si rebasa un determinado número de productos químicos, pero con fin de deshacerse del agua que no les sirve, las industrias intentan rebajar la cantidad de tóxicos agregando más agua, y no hay reparos en desperdiciar e intoxicar mayor cantidad de agua. De ésta manera, las legislaciones no sirven de nada si no existe una conciencia y un interés por retroceder y reparar los daños causados por el mal uso.

Otro problema al que se enfrentan las asociaciones civiles se refiere a la indiferencia por parte de el público en general, pues mucha gente no tienen un conocimiento que le induzca a valorar la riqueza biológica, o carecen de un contacto cercano con la naturaleza y la problemática que implica su deterioro, o simplemente, son tan pobres que la única manera de mantenerse al día es renunciar a sus selvas para darles una utilidad que les permita ser competitivos y generar dinero.

Aún así, con todas las limitantes que puedan tener, las asociaciones civiles persisten en su intento por difundir sus inquietudes entre todo el público que esté dispuesto a escucharlos, y principalmente entre a los niños, que son un campo fértil para cualquier inducción.

Con esta referencia general acerca de la importancia de las agrupaciones civiles, a continuación se mencionarán los objetivos específicos de lo asociación para la cual se va realizar el trabajo de ilustración que se ha desarrollado en esta tesis.

B. CUSBIOMAC, A.C.

Custodia de la Biodiversidad, el Medio Ambiente y la Cultura, CUSBIOMAC, A.C., es una agrupación que se formó en Tlacotalpan, Veracruz, aproximadamente en el año de 1997, surgiendo como un grupo interdisciplinario dedicado a difundir la preservación y el cuidado del medio ambiente, además de preservar las tradiciones folklóricas de dicho lugar.

Esta agrupación, formada por biólogos, químicos, escritores y bailarines, queda formalmente establecida como asociación civil en la ciudad de México, Distrito Federal en el año 2000, alternando sus actividades en la Ciudad de México así como en Tlacotalpan, principalmente, debido a que los lugares de residencia de sus integrantes se encuentran en ambas ciudades. Con lo dicho anteriormente no se pretende decir que sean éstas dos ciudades las únicas donde existe actividad y un ejemplo de ello lo podemos ver en el estado de Tabasco, donde en agosto de 2002 solicitaron que miembros de CUSBIOMAC, A.C., fueran a intercambiar métodos y enseñanzas para seguir preservando las costumbres del lugar.

El motivo de este intercambio es muy claro si se sabe el origen de CUSBIOMAC, A.C., pues hace cerca algunos años la Dra. Socorro Beltrán Terán, nacida en Tlacotalpan, observó que las costumbres, las tradiciones y la armonía entre los habitantes y su medio natural se estaban perdiendo; la música, el huapango, ésta recitación en rima tan peculiar llamada décima, al igual que el río Papaloapan que rodea este lugar, se encuentran cada vez más escasos.

Es entonces cuando la Dra. Socorro Beltrán, junto con su esposo el Químico Diego de Jesús Cruz Lara, deciden prestar su casa para que se realicen y enseñen actividades dirigidas principalmente a los niños y jóvenes que quieran aprender a tocar el pandero, el arpa, la jarana, a bailar huapango, a componer décimas, etc., lugar que entre la gente de Tlacotalpan se conoce como la "Casa de Cultura Independiente".

Los costos de los cursos que se imparten son simbólicos, y si una persona tiene deseos de asistir pero no tiene dinero, se les proporciona una especie de beca; esto es posible gracias a un convencimiento y a las ganas de cooperar de las personas que imparten las clases, pues su cobro es muy bajo, y si éste no alcanza a cubrirse muchas veces los dueños de la casa completan el total de su bolsillo.

* Información proporcionada por CUSBIOMAC, A.C.

.....

Son estos los inicios de CUSBIOMAC, A.C., y es así como han cubierto su interés por evitar que se pierdan tradiciones entre la gente de Tlacotalpan. También imparten cursos en las escuelas acerca del cuidado del medio ambiente.

1. ESTATUTOS

La principal razón de existir de CUSBIOMAC, A.C. queda establecida en los Estatutos Sociales que presentaron en la Notaría Pública, cuya declaración de principios es la siguiente: *

- ❖ La asociación se constituye en virtud de que los asociados consideran que la sociedad ha perdido sus valores humanos y espirituales fundamentales debido al llamado desarrollo tecnológico y a modelos sociales que han demostrado su ineficiencia económico-política, orillando a nuestro mundo a una crisis sin precedentes en la historia, que nos ha permitido revalorar aquellos principios que han dado vida a las culturas antiguas de América y a los pueblos nativos del mundo como creadores de sociedades sanas, con un alto grado de equilibrio entre la naturaleza y el progreso social.
- ❖ Tomando como modelo ético, moral y social que sustente las bases culturales del nuevo tiempo, los valores de la tradición indígena aportan elementos que ayudarían al hombre contemporáneo a sanar individual y socialmente de la incertidumbre y caos en que vive diariamente.
- ❖ Tales elementos culturales generarían un sentido de respeto hacia todas las formas de vida y a unas correctas relaciones en donde los derechos humanos sean siempre acompañados de los deberes humanos y en donde todos los pueblos se rigen por un orden superior, declarando la supremacía del gobierno del espíritu.
- ❖ La tradición indígena de América y de los pueblos nativos del mundo no es una cultura muerta o de museo, sino una cultura vigente con una forma de percibir el mundo válida en la actualidad para reconstruir nuestra tierra.

Las minorías han sido aplastadas por la globalización.

* Información proporcionada por CUSBIOMAC, A.C.

Muchas asociaciones civiles pugnan por los derechos de los desprotegidos.

- ❖ Pugnamos, además, por un desarrollo económico racional, que no cause agresiones al medio ambiente ni a los seres que en él habitan, donde actúen las bases para un desarrollo sostenible que implica lo siguiente: que sólo sea producido, publicitado y consumido aquello que sea socialmente necesario, económicamente redituable y ecológicamente aceptable.

2. OBJETIVOS

- ❖ Ser una organización civil de carácter cultural y pacifista. No es una organización religiosa, lucrativa o política.
- ❖ Promover la hermandad entre todos los hombres por lo que participa activamente en la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente de los grupos más vulnerables, siguiendo la vía de la no violencia.
- ❖ Promover la práctica y respeto de los lugares que representan una fuente de subsistencia para la biodiversidad biológica.
- ❖ Crear y utilizar espacios de expresión artística y cultural con el propósito de impulsar y mostrar la obra y trabajo de artistas en todas las ramas, primordialmente en lo que se refiere a la obra de creadores independientes, ya sea en grupo o individualmente.
- ❖ Organizar talleres libres en todas las ramas y formas de arte y de cultura estética, para propiciar el gusto, desarrollo y perfeccionamiento a través de proyectos dirigidos a principiantes, aficionados y profesionales en su caso para niños, jóvenes y adultos, con o sin reconocimiento oficial de acuerdo a planes específicos y convenios con las autoridades educativas correspondientes.
- ❖ Impartir cursos teórico-prácticos sobre diferentes aspectos culturales: indígenas, antiguos y contemporáneos.
- ❖ Edición de publicaciones sobre los aspectos culturales y ambientales, que sirvan de enlace entre personas e instituciones que persigan los mismos fines.

❖ Promover la obra y trabajo de artistas e intelectuales a través de exposiciones, eventos escénicos, conferencias, mesas redondas, eventos especiales, giras e intercambios a nivel regional, nacional e internacional, con proyección en los medios de comunicación: radio, impresos, cine, televisión, grabaciones y los que puedan surgir en el futuro.

❖ Fortalecer las tradiciones populares (fiestas, ferias, ceremonias) con base al interés y participación de la comunidad, respetando la esencia y objeto de las mismas, para lograr un ejercicio de convivencia y cooperación en torno a proyectos interdisciplinarios de artistas, intelectuales y artesanos, con los habitantes del lugar que se elija con tal fin.

CUSBIOMAC, A.C. apoya todas las manifestaciones culturales.

❖ Realizar toda clase de contratos civiles, mercantiles o fideicomisos, de actividades y gestiones para que se logre la obtención de los recursos a que se refiere el inciso anterior y que se logre la obtención de los recursos a que se refiere el inciso anterior y que colaboren al logro de su objeto.

❖ Celebrar y realizar todos los actos, convenios y contratos que sean necesarios con diversos organismos o instituciones para la realización de su objeto.

❖ Promover, fomentar, investigar, capacitar y divulgar la autosustentabilidad de los pueblos.

3. INGRESOS

El patrimonio de la Asociación se integrará de la siguiente forma:

-
- ❖ Las aportaciones de los asociados.
 - ❖ Las cuotas extraordinarias que acuerde la asamblea General, las cuales solo podrán decretarse cuando exista déficit o sea necesario efectuar gastos extraordinarios que las requiera a juicio de la propia Asamblea General.
 - ❖ Las cuotas que se cobren por concepto de uso de instalaciones, mantenimiento de inscripciones y otros servicios conexos, así como las utilidades que arroje el Balance Anual, los cuales se destinarán exclusivamente a realizar el objeto de la Asociación.
 - ❖ Los donativos que se hagan a la Asociación.
 - ❖ Los ingresos que la misma asociación obtenga por cualquier otro concepto.

El respeto a la individualidad es esencial para la convivencia.

Estos son algunos de los datos más relevantes que considero han servido tener un conocimiento más profundo acerca de mi cliente, y sabiendo sus objetivos y las limitantes que existen, se procederá a realizar el proceso gráfico que requiere el cuento de "El perico Sabas", con el objetivo colaborar con las inquietudes y compromisos que tiene una asociación civil con el cuidado del planeta, dirigiendo su mensaje a los que pueden transformar de fondo el cuidado del mismo: los niños, para fomentar su curiosidad, su necesidad de búsqueda y de experimentación, y que conozcan a los animales un poco más allá de lo que ven en el platillo que van a comer.

Capítulo V: Propuesta Gráfica

En el quinto y último capítulo de esta tesis se han conjugado los conocimientos antes adquiridos, haciendo alusión a la importancia de la ilustración aplicada a un cuento dirigido a los niños de siete a diez años, el cual contiene mensajes dirigidos al cuidado de la naturaleza y de los animales, cuyo libro lleva por título es "El Perico Sabas".

Así, se mostrará la metodología que se siguió para realizar las ilustraciones de dicho cuento, para lo cual se hizo un estudio acerca de las características psicológicas, históricas, económicas, sociales y culturales de los personajes que participan en el cuento. Esto se consiguió leyendo el guión literario que realizó el escritor, en el cual proporcionaba datos acerca del contexto general donde se realizan las acciones. De esta manera, por medio las acciones de los personajes, así como por los diálogos y el enfoque en general, es como se puede tener una idea y formular un criterio de las características físicas, así como de los colores que se utilizaron para la creación de los escenarios y de los personajes.

En éste capítulo, también se dará a conocer el proyecto global, así como los costos de producción y su distribución en el mercado. De igual forma, se mostrarán las diferentes propuestas de escenas y de trazos, con el fin de ir depurando el resultado definitivo y para tener la seguridad de que la opción seleccionada es la mejor alternativa en cuanto a su claridad y atractivo. Por último se mostrará el posicionamiento de las ilustraciones aplicadas en el formato definitivo junto con el texto, con el fin de comprobar que el resultado final dió resultado.

A. "EL PERICO SABAS"

..CUSBIOMAC, A.C. tiene como proyecto el difundir entre los niños ciertos principios que le den pauta para conocer su medio ambiente y los seres que lo habitan, con el objetivo de que el infante respete y cuide el lugar donde vive él y un gran número de especies.

"El Perico Sabas" es un cuento escrito por un integrante activo de CUSBIOMAC, A.C., quien ha tenido en mente el proyecto de realizar una serie de cuentos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente.

Se consideró de suma importancia que dichos cuentos fueran acompañados por ilustraciones que acompañaran el mensaje escrito, con la finalidad de que el niño, aparte de usar su imaginación y de procesar la información que está recibiendo, pueda complementar el mensaje con imágenes atractivas que lo lleven a tomar en cuenta detalles que pudieran pasar desapercibidos, o que no tomó en cuenta.

Así mismo, la ilustración servirá para que el niño comience a interesarse en la literatura, mediante personajes, con los cuales pueda sentirse atraído e identificado, se pretende difundir y acercarlo hacia temas que puedan interesarle.

Es por ello que CUSBIOMAC, A.C. ha tenido la necesidad de solicitar una persona que realice la ilustración de los cuentos, mismos que piensa distribuir entre el público infantil. Así, se pensó que un cuento con imágenes resulta más atractivo para difundir un mensaje cuyo medio principal es la palabra escrita.

De esta forma, el químico Diego Cruz Terán, me contactó para trabajar conjuntamente en dicho proyecto, pues él se ha encargado de escribir el texto que voy a ilustrar y que será el trabajo que presentaré en esta tesis.

Este es un proyecto a largo plazo, pues se tiene pensado para que se produzcan seis libros, mismos que integran una serie que tiene por nombre ***Los niños cuidamos del Planeta***, donde se tratarán los siguientes temas:

-
- ✓ Respetemos a los animales
 - ✓ Cuidemos el agua
 - ✓ Reciclemos la basura
 - ✓ Ahorremos energía
 - ✓ Respetemos las plantas
 - ✓ Cuidemos nuestro cuerpo

Así, el cuento que he ilustrado en esta tesis está relacionado con el primer tema, *Respetemos a los animales*, y el nombre del mismo es "El Perico Sabas".

Esta serie de libros se ha hecho con la finalidad de que CUSBIOMAC, A.C. pueda distribuirlo en los cursos y talleres que lleva a cabo con los niños; se tiene pensado que por un precio que cubra solamente el valor neto de la impresión y la maquilación se puedan realizar las demás reproducciones.

Para esto, un integrante de CUSBIOMAC, A.C. cuenta con una editorial independiente llamada El Atajo, además tiene una imprenta de offset, donde se han realizado todos los trabajos impresos que ha requerido la asociación. Dichos servicios son ofrecidos de manera gratuita o, si intervienen intermediarios a los que hay que pagar y donde no es posible abatir costos, cobra solamente los costos de materia prima y mano de obra. Esta persona ha sugerido distintas soluciones para que el precio final de la impresión no sea tan elevado, dando un presupuesto que pueda ser soportado por la Asociación.

Se buscará también apoyo económico del CONAFE (Consejo Nacional para el Fomento de la Educación) y de IVEC (Instituto Veracruzano de Cultura) para que pueda haber una mayor distribución y un acceso más fácil a los demás títulos de la serie.

.....

1. METODOLOGÍA

La realización de una ilustración no se deja al libre albedrío, pues se trata de una disciplina compleja que ha requerido de la transmisión de conocimientos que se han podido recopilar a través de los años.

Por esto es aconsejable trabajar con una metodología que nos permita conocer la problemática global para poder contemplar las opciones y ver de qué forma podemos resolverla, esto se hace con el fin de minimizar los errores y sistematizarlo para economizar en tiempo y dinero. Es así que el ilustrador propondrá el método adecuado de trabajo, además de las soluciones y óptimos beneficios que requiera la empresa para la cual prestamos servicio.

También puede haber ciertas variantes en cuanto a la flexibilidad de cada proyecto, pues es un hecho real el que los procesos de cada ilustración puedan requerir un trato específico, así, pueden variar los tiempos a razón de la complejidad o tamaño del trabajo, así como los materiales que se van a utilizar. Es así como se puede economizar en tiempo y en dinero, pero no se estará cumpliendo con la función primordial que he recalcado a lo largo de esta tesis: comunicar, y si la comunicación es coherente, la ilustración no tiene razón de ser.

A pesar de las variantes que he planteado anteriormente, pude observar que muchos ilustradores de los cuales su trabajo ha sido efectivo, mencionan ciertos pasos que les han funcionado muy bien. Por ejemplo, en el libro *Children's Book*,¹ la metodología utilizada por los ocho ilustradores del libro tiene ciertas variaciones dependiendo del material o la técnica que utilizan, pero todos ellos tienen en común lo siguiente: la elección de las escenas, recurrir a un banco de imágenes, bocetar, elegir el boceto final, entintar y meter color, (dependiendo de los medios que hayan elegido aplicar).

Este tipo de organización en el trabajo es correspondiente con el método planteado en el libro de Abraham Moles, el cual me ha parecido el adecuado en el desarrollo de las ilustraciones a realizar, pues aunque su método tiene que ver con las etapas del proceso creativo del diseño, es posible adaptarlo a los propósitos que me han convenido y que desarrollaré posteriormente. Estas etapas proponen lo siguiente : 2

1. Jill Bossertl, *Children's Boo, Illustration, Step by step Techniques*, Editorial RotoVision, Estados Unidos, 1998.
2. Moles, Abraham, *Imágen Funcional*, Editorial Trillas.

a. INFORMACIÓN

- ✓ Recabar información literaria del tema. (Investigación)
- ✓ Recabar información visual del tema.
- ✓ Realizar una lluvia de ideas literarias de conceptos realizados con el tema.
- ✓ Realizar una lluvia de ideas visuales, formas visuales obtenidas relacionando y combinando conceptos visuales y literarios.

b. DOCUMENTACIÓN

- ✓ Simplificar la información y definir textos a utilizar, así como textos de apoyo.
- ✓ Simplificar la información visual y definir elementos gráficos y formales a utilizar.
- ✓ Planteamiento creativo del problema. Opciones: alegórico, directo, emotivo, tipográfico, descriptivo, humorístico, etc.

c. DESARROLLO DE LAS DIFERENTES HIPÓTESIS CREATIVAS

- ✓ Presentación de diversas alternativas de diseño (a escala), incluyendo elementos del diseño (bocetos semiacabados). Composición, legibilidad, contraste, proporción, tipografía.
- ✓ Revisar el efecto dramático visual.
- ✓ Revisar si el mensaje a comunicar es claro y entendible.
- ✓ Seleccionar la opción más interesante.

d. FORMALIZACIÓN (PROTOTIPO FINAL. BOCETO DE PRESENTACIÓN FINAL AL TAMAÑO REAL)

- ✓ Ajustes finales de proporción.
- ✓ Ajustes finales de forma, color, tipografía. Calca real final previa a la realización en color. Selección del material a utilizar.

.....

e. IDEA CREATIVA. EXPLORANDO IDEAS DE DISEÑO

- ✓ Bocetos a pequeña escala, versiones del diseño. Seleccionar las opciones más interesantes.

f. TOMANDO DECISIONES DE DISEÑO

- ✓ Escoger tipos de letra a utilizar. Tipografía, cabeza principal, textos de apoyo.
- ✓ Escoger colores a utilizar.
- ✓ Forma creativa a utilizar.
- ✓ Escoger técnica probable a utilizar: ilustración, tipografía, fotografía, diseño gráfico, combinaciones.
- ✓ Presentación del dommy o proyecto final.

g. INFORMACIÓN

De acuerdo a la metodología propuesta por Abraham Moles, el primer paso consiste en recabar toda la información posible acerca del proyecto, la cual he realizado en los capítulos anteriores, pero que además he complementado con los objetivos del escritor, con la sintaxis del cuento y de las escenas que se van a ilustrar, con el fin de abundar en datos que me permitan tener un conocimiento más completo del mensaje que se quiere hacer llegar. A continuación presento la información concerniente al cuento "El perico Sabas".

❖ OBJETIVOS DEL CUENTO

- ✓ El niño comprenderá la importancia de compartir armónicamente su entorno con otros seres vivos.
- ✓ El niño comprenderá la necesidad de la libertad en la supervivencia de las especies.
- ✓ Conocerá el derecho a la libertad de todo ser vivo para poder sobrevivir.
- ✓ Comprenderá la importancia de la biodiversidad para la existencia del ser humano.

- ✓ Reconocerá la riqueza espiritual que proporciona la diversidad de las especies.
- ✓ Introducir a los niños en una problemática real que tiene que ver con la vida cotidiana y los seres que lo rodean.
- ✓ Lograr que el niño se sienta identificado con los personajes para que, como ellos, también se cuestione distintos aspectos de la supervivencia de los seres.
- ✓ Sensibilizar a todo aquel que lea el cuento para que se puedan comprender otros tipos de vidas e inteligencias distintas de las del ser humano.
- ✓ Inducir al adulto para que, por medio de las preguntas y cuestionamientos que van a surgir a través de la historia, pueda interesarse en los diferentes temas que se plantean y así, educar a los adultos por medio de los niños.

❖ SINTAXIS DEL CUENTO

El cuento trata de una niña llamada Julia, la cual vive rodeada de comodidades en una casa muy grande. Sus papás trabajan todo el día, por lo cual ella tiene una estrecha relación con Licha, una anciana que proviene del estado de Veracruz y quien, por falta de trabajo en su pueblo se vió crillada a buscar trabajo en la ciudad de México, donde actualmente trabaja como sirvienta y cocinera en la casa de Julia.

Licha tiene un hijo que se llama Domingo, el cual es jardinero en la casa antes mencionada. Domingo también tuvo que dejar a su esposa y a sus hijos para trabajar en la ciudad. Cada vez que puede, trae a trabajar a uno de sus hijos al cual le gusta mucho estar con su padre y su abuela, a este niño le llaman Mingo y tiene siete años, igual que Julia.

Un día, el abuelo de Julia, que vive lejos de ella, le envía un paquete con un mensaje donde le pide un favor muy especial: que cuide de Sabas, su perico, mientras él realiza un breve viaje, pues no tiene quien se haga cargo del animal. Julia accede gustosa pero conforme pasan las horas se preocupa porque Sabas está triste y no quiere comer.

.....

Angustiada llama a Mingo, quien comparte su preocupación y los dos comienzan a llorar pues temen por la vida de Sabas. El perico, viendo su sensibilidad para con los animales, les comienza a hablar. En un inicio los niños se aterrorizan de ver que el perico les habla, pero después, le preguntan el por qué de su tristeza.

Sabas decide contarles su historia, de cómo nació en la selva, aprendió a volar y a conseguir su comida. Tuvo muchos amigos en la selva, y todos le advertían que debía tener cuidado con el hombre, pues depredaba sus hogares y los atrapaba para coleccionarlos. Después creció y se enamoró de Chabela, a la cual amaba profundamente, tuvieron hijos y vivían felices. Pero de pronto un día, ambos se pararon sobre una rama y vieron que no podían volar porque sus patas estaban pegadas con resistol. Los humanos los atraparon para venderlos. Chabela no pudo sobrevivir y murió cuando los transportaban en pequeños conos de cartón. ¡Todavía la extrañaba tanto! Sus hijos seguramente murieron porque no hubo quien los alimentara y enseñara a volar. Sabas fué vendido y confinado a una jaula. Este era el motivo de su tristeza.

Los niños se entristecen y creen estar imposibilitados para hacer algo al respecto, pero Sabas los cuestiona acerca de sus usos y costumbres y les habla del libre albedrío y de las consecuencias que puede tener. Julia y Mingo deciden liberar a Sabas, el cual puede vivir o morir, pero sea cual fuere su suerte, lo va a hacer siendo libre.

❖ SINTAXIS DE LAS ESCENAS

El cuento de "El perico Sabas" consta de 21 ilustraciones, de las cuales voy a justificar en esta tesis las 5 primeras, debido a que en las siguientes se seguirá el mismo proceso metodológico.

A continuación haré un pequeño resumen de lo que contiene cada una de las cinco primeras escenas a ilustrar. El texto completo se presentará en el dommy, acompañado por su respectiva ilustración.

Ilustración 1: La primera escena es la descripción de la casa donde vive Julia, la cual es grande, blanca y el techo de dos aguas. Tiene un gran jardín con muchos árboles, una cascada artificial y un lago lleno de peces. Todos sus muebles están hechos con recursos extraídos de la naturaleza.

2. Ian Simpson, *The New Guide to Illustration*, Chartwell Books Inc.

Ilustración 2: Julia llega de la escuela y cruza el jardín, donde se encuentra trabajando Domingo, el jardinero, a quien saluda amablemente.

Ilustración 3: Julia tiene mucha hambre y se dirige a la cocina donde Licha, la anciana y amable cocinera, ha preparado un succulento platillo que a todos les gusta.

Ilustración 4: Julia y Licha se han sentado a comer, le hablan a Mingo, quien, gustoso y hambriento, llega corriendo acompañado de Chucho, el perro de todos.

Ilustración 5: Después de comer, Julia se sube a su recámara. Antes de realizar su tarea escolar, divaga viendo por la ventana a los animales que habitan el jardín. Esta actividad la relaja y le agrada mucho.

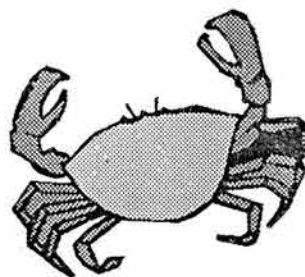
B. DOCUMENTACIÓN

La documentación tiene la finalidad de sintetizar y simplificar los datos recabados anteriormente, además de definir los elementos gráficos y formales que servirán de apoyo para sustentar la ilustración. Se definirá también la forma visual adecuada a este tipo de mensajes.

❖ PLANTEAMIENTO CREATIVO

Cuando expresamos y recibimos mensajes, debemos pensar que la información debe estar al alcance de todos, para lo cual debemos pensar cuál es la forma adecuada para plantear con más eficacia un mensaje.

Cualquier mensaje visual, según Donis Dondis, suceden en tres niveles: **“representacionalmente** (aquellos que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia), **abstractamente** (cualidad cinéstica de un hecho visual reducido a sus componentes visuales y elementales básicos, realzando los medios más directos, emocionales y hasta primitivos de concepción del mensaje), y **simbólicamente** (el vasto universo de sistemas

Representación de un cangrejo

Abstracción de un cazador

Símbolo del tiempo

4. Ian Simpson, idem.

.....

de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado". 3

De esta forma, la **representación** es la forma que utilizé, debido a que en esta información visual sólo están presentes aquellos detalles necesarios para que una persona pueda reconocer los objetos presentados, no siendo un resultado tan realista que casi parezca una fotografía, ni tan sintetizado que pueda llegar a lo abstracto, pero sí lo suficientemente entendible para que tanto un niño como un adulto puedan decodificarlo.

Por otra parte, el autor maneja en situaciones chuscas, como el hecho de que uno de los niños se despierta con los cabellos levantados *como de medusa*, o que se orina en los pantalones del miedo, motivo por el cual se les ha dado a los personajes un toque **humorístico y expresivo**, por lo cual habrá escenas donde se exageran las situaciones, como por ejemplo, cuando los niños se asustan, los ojos se les hacen tan grandes que parece que se les van a salir, los cabellos están de punta, etc., esto es para provocar emociones acordes y congruentes con el texto.

❖ ELEMENTOS GRÁFICOS Y FORMALES

En el capítulo primero dimos a conocer los elementos básicos de la comunicación visual que son el punto, línea, contorno, dirección, color, textura, dimensión, escala. El énfasis y la fuerza que cada uno tenga dentro de la composición serán el resultado de la disposición en la estructura visual.

Los elementos básicos que utilizaré en las ilustraciones son la línea y el color, a continuación explicaré el por qué:

Línea

3. Dondis, D.A., *La sintaxis de la Imagen, Introducción al Alfabeto Visual*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, España, 1980, p.83.

4. Idem, p.57.

Se dice que, "*dentro de las artes visuales, la línea, a causa de su naturaleza, tiene una enorme energía. Nunca es estática, es infatigable y el elemento visual por excelencia del boceto*". 4

Y es que la línea es totalmente útil en el proceso visual porque es el medio a través del cual podemos materializar lo que solamente existe en la imaginación, lo que no quiere decir que la línea es vaga, al contrario, cumple con un propósito y una dirección. Las formas que adopta ofrecen un

sin fin de posibilidades para expresar espontaneidad, audacia, indecisión, hastío, nervios, etc.

La línea, además, es el elemento esencial del dibujo, en el cual encierra la información visual y la reduce a un estado en el que ha prescindido de toda información superflua, quedando solo lo esencial, y como las ilustraciones que realizaré parten del dibujo, el trabajo de línea deberá ser muy cuidadoso.

El mensaje que deseo expresar por medio del dibujo requiere de una línea alejada de la rigurosidad y la precisión métrica, que se acerque más a la espontaneidad y flexibilidad que ofrecen los bocetos, para que el resultado sea de lo más sencillo y expresivo, enfatizando siempre los contornos provenientes del círculo, el cual tiene atributos de infinitud, calidez y protección.

Color

Los recursos gráficos que utilizaré en la realización de las ilustraciones serán la línea y el color, ya que *"ambos cumplen las dos funciones más características del acto visual: transmiten expresión y nos permiten obtener información mediante el reconocimiento de objetos y acontecimientos"*. 5

El uso de color puede ser importante para complementar el dibujo a línea, pues es sabido que mediante ésta última es posible representar la tridimensionalidad, perspectiva, masa, línea de horizonte, etc., pero mediante el uso del color y sus tonalidades es posible representar de una forma más acercada la ilusión de realidad, además de *"el color es la parte simple más emotiva del proceso visual, tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la información visual"*. 6

Existen muchas teorías acerca del color, muchas de las cuales son difíciles de comprobar porque se habla de dar a los colores características que tienen que ver las asociaciones que evoca, lo cual es muy relativo porque hay variaciones culturales que no permiten generalizar, como por ejemplo, al verde se le asocia con la naturaleza, pero yo no sé si para un esquimal este color tendría el mismo significado. Por otra parte, existen reacciones físicas más medibles y objetivas que pueden provocar atracción o alejamiento dependiendo de su longitud de onda. El color rojo, por ejemplo, tiende a mostrarse cercano al observador, porque su longitud de onda es más larga, no así el azul, que por su onda corta parece alejarse del espectador.

5. Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, p.

6. Dondis, D.A., *Op.Cit.*, p. 69.

Los colores que utilizaré serán los denominados cálidos, por su cualidad de atracción, expansión y energía, armonizando la composición con colores fríos, usando tonalidades y gradaciones para dar volúmen a las formas.

❖ MEDIOS

Las ilustraciones que se realizaron para esta tesis se valieron de dos medios principales: el lápiz y la computadora, razón por la cual no puedo decir que se trate de una ilustración digital, pues parte de un trazo muy libre y básico como el que se realiza con un lápiz sobre papel.

Lápiz

Para la fabricación de lápices se mezcla la arcilla y pigmentos orgánicos o químicos para obtener las minas, que después se secan lentamente en un horno y se remojan en cera para obtener una consistencia más blanda. En el año de 1930 se fabricaron los lápices de colores, y en cualquier mina, como también se le conoce al lápiz es importante saber que existen :

- Minas gruesas, que son relativamente blandas, resisten la luz y el agua y se fabrican en una amplia gama de colores.
- Minas delgadas, que tienen la característica principal que no se desmenuzan. Estos lápices resultan útiles para dibujos muy detallados, también resiste el agua, pero en general la gama de colores es más tímida. No se tiznan ni se borran con facilidad. 7

Digital

Los medios digitales son cada vez más socorridos por los ilustradores contemporáneos, pues ofrecen una amplia gama de posibilidades susceptibles de errores que pueden ser modificados con un mínimo esfuerzo y de tiempo, factores por cierto muy valiosos a la hora de enfrentarse a un trabajo real, donde regularmente el ahorro de tiempo constituye también un beneficio económico.

7. Dalley, Terence, *Ilustración y Diseño Gráfico, Guía completa de técnicas y Materiales*, Editorial Hermann Blume, España, 1981, p.30-220.

De igual forma, el ilustrador puede explorar distintas variaciones y posibilidades que ofrece una imagen determinada antes de tomar una decisión definitiva. Con el uso del escáner, por ejemplo, se puede manipular una imagen procedente de distintas fuentes, como la fotografía o cualquier otro impreso y se puede variar el tamaño o el color, además de los distintos efectos utilizando los filtros y texturas que ofrecen ciertos programas.

Otra opción que ofrece es la de poder ver juntos el texto y la imagen, con el fin de contemplar la ilustración dentro de un contexto más acercado a la realidad, manipulando los tamaños y espacios al gusto del diseñador.

Existe también la ventaja de que el resultado final es muy parecido en relación a lo que se observa en la pantalla, ya que si alguien utiliza acrílicos fluorescentes en una ilustración, por ejemplo, corre el riesgo de que al escanear para darle una formación en cualquier programa (quark express, page maker) se pierda la brillantez de la tinta o se modifiquen los colores originales, mermando la calidad de la ilustración en la siguiente generación.

Otra ventaja es que cuando se ilustra por computadora, el archivo se puede modificar hasta que el cliente quede satisfecho, esto sin gastar en otras tintas, en otros papeles y sin tener que volver a hacer nuevamente toda la ilustración. Es importante recordar que actualmente, cuando se va a dar salida a un trabajo por medio de la impresión, los departamentos de pre prensa utilizan medios digitales para hacer los negativos que se utilizarán para hacer las placas que se van a usar en offsett, que es lo más usual.

También es importante recordar que en la actualidad el ilustrador está usando la computadora cada vez más, pues es bien sabido que desde que el hombre ha narrado visualmente un hecho, no ha escatimado en usar cualquier herramienta que esté a su alcance, dándole un nuevo uso y aplicación. Es por este hecho que la ilustración no ha perdido su vigencia, porque va creciendo a la par de las nuevas tecnologías, aprovechándolas en su beneficio.

La computadora, al contrario de como mucha gente cree, no va a sustituir ni a hacer todo lo que el ilustrador o el diseñador no pueden hacer, por lo cual estoy de acuerdo con la postura de Ian Simpson y que dice al respecto: "como cualquier otro medio, la ilustración generada por ordenador sera todo lo buena que permita la habilidad y la imaginación del operador." 8

8. Wucius, Wong, Fundamentos del Diseño, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, España, 1995, p.59.

.....

❖ TÉCNICA

La ilustración utiliza muy diversar herramientas para lograr una imagen visual, pero también requiere del manejo de la **técnica** (*forma en que usa el ilustrador los materiales o medios para realiza una obra, donde a lo largo de su trabajo puede crear sus propias formas de trabajar la técnica, consiguiendo un estilo propio*).⁹

En todas las ilustraciones se siguió el mismo proceso y se aplicó la misma técnica que consiste en:

- Bocetar con lápiz sobre papel albanene las distintas escenas que vayan acordes con el texto.
- Escanear cada escena para poder darle un tratamiento en la computadora.
- En el programa de Illustrator se vuelve a trazar la escena completa, con el fin de "limpiar" la línea definitiva, quitando o poniendo las líneas que se requieran.
- Ya con la línea definitiva, en el programa Photoshop se colorea, tratando de utilizar lo menos posible los filtros de la computadora, con el fin de que la ilustración se acerque más a la calidez que ofrecen las técnicas tradicionales como son la acuarela o el acrílico. De hecho, se pretende que los acabados tengan un resultado más acercado a las técnicas tradicionales que a lo digital.
- La formación del libro se hizo en otro programa llamado QuarkXPress, donde se combina el texto y la imagen coloreada en Photoshop.

❖ ESPECIFICACIONES DEL LIBRO

Este libro se tiene proyectado de la siguiente manera:

- El libro de "El Perico Sabas" consta de 32 páginas.
- Su tamaño es media carta. (14 cm. x 21.5 cm. aproximadamente).
- Se imprimirán 1,000 ejemplares a cuatro tintas.
- El papel donde se imprimirá será couché de 90 grs.

9. Arnold, Eugene, *Técnicas de Ilustración*, Editorial L.E.D.A. Barcelona, 1982, p.128.

-
- La portada se realizará en cartulina couché de 150 grs, a cuatro tintas con un laminado mate.

Para esto, el presupuesto más económico, proporcionado por un integrante de CUSBIOMAC, A.C. fué el siguiente:

Negativos:	\$8,050.00
Papel couché 90 grs.:	\$1,800.00
16 láminas:	\$1,600.00
Tiraje:	\$1,600.00
Encuadernación:	\$2,000.00
<hr/>	
Total	\$15,050.00
Costo neto por unidad	\$15,05.00

Este presupuesto fué hecho en diciembre de 2003, por lo que los precios varían dependiendo de la vigencia de los precios en el mercado, además la impresión del mismo se ha proyectado a largo plazo, pues de momento es difícil para los integrantes de CUSBIOMAC, A.C. desembolsar esta cantidad, por lo cual se planeó que los primeros ejemplares se imprimieran no en offset, sino en una impresora llamada Heildenberg, la cual tiene la cualidad de ser una especie de impresora que puede prescindir de negarivos y láminas, lo cual abarata el costo si se trata solamente de pocos ejemplares, pues permite imprimir solamente los necesarios para venderlos poco a poco y con las ganancias poder financiar los mil ejemplares que se tienen previstos.

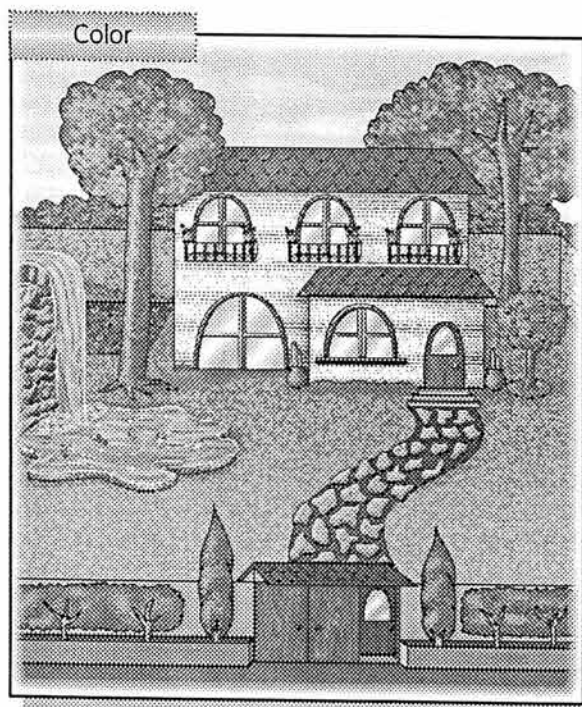
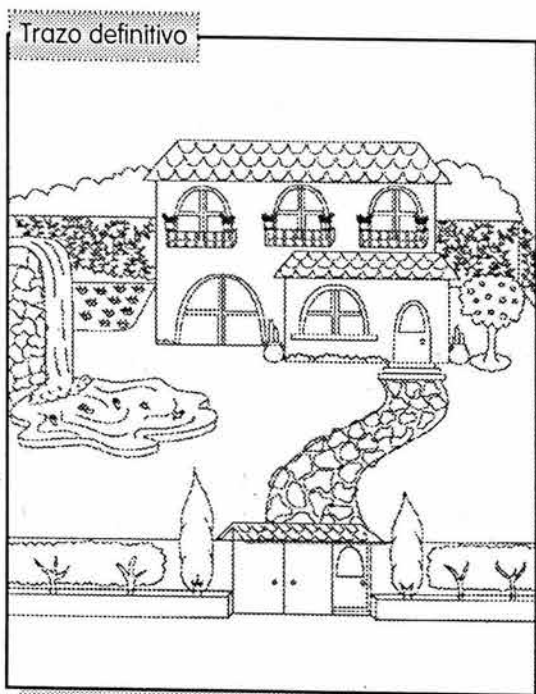
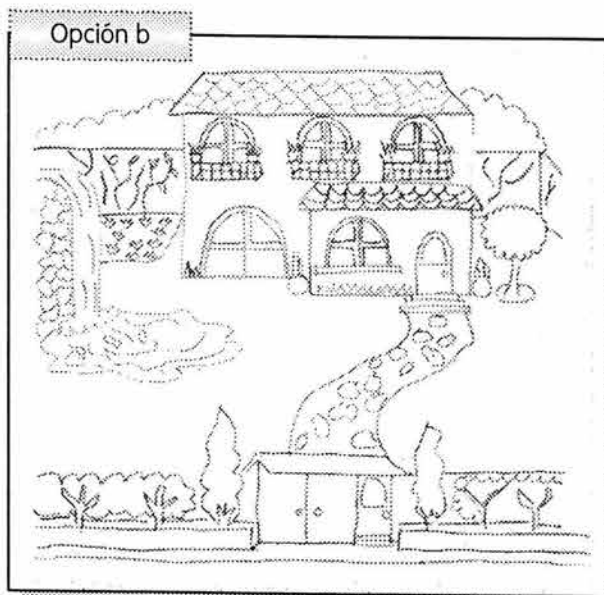
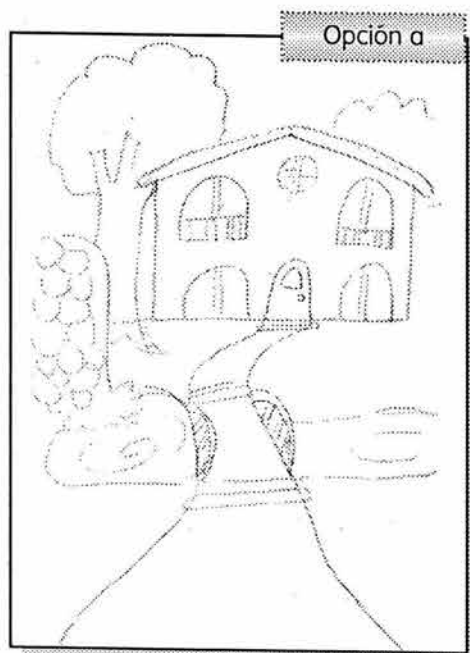
e. HIPÓTESIS CREATIVAS

La presentación de diversas alternativas nos sirve para depurar el resultado definitivo con la idea de elegir el mejor resultado.

Para tener una descripción mejor de cada escena, es preciso recurrir al apartado donde fue explicada la sintaxis de cada una de ellas.

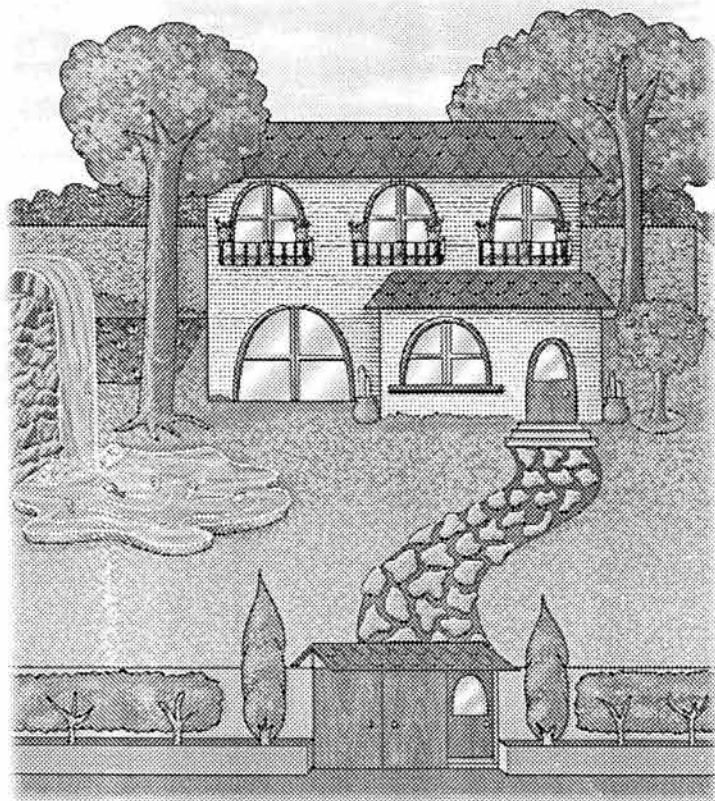
❖ ALTERNATIVAS

Ilustración 1:

La casa de Julia

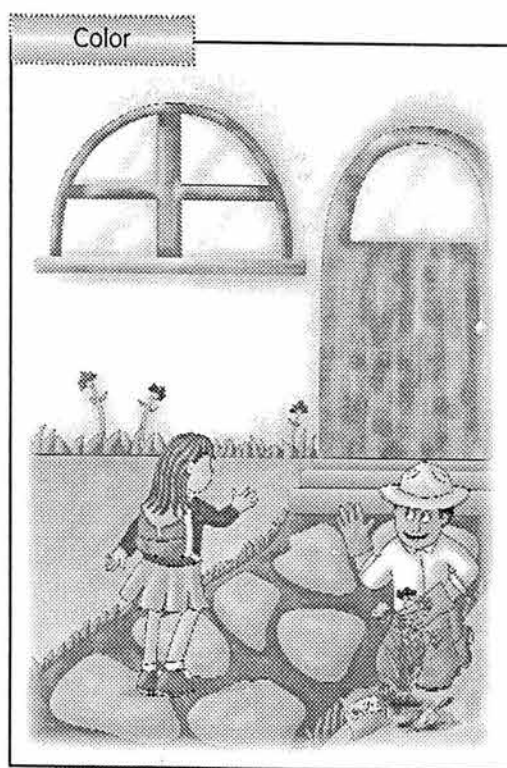
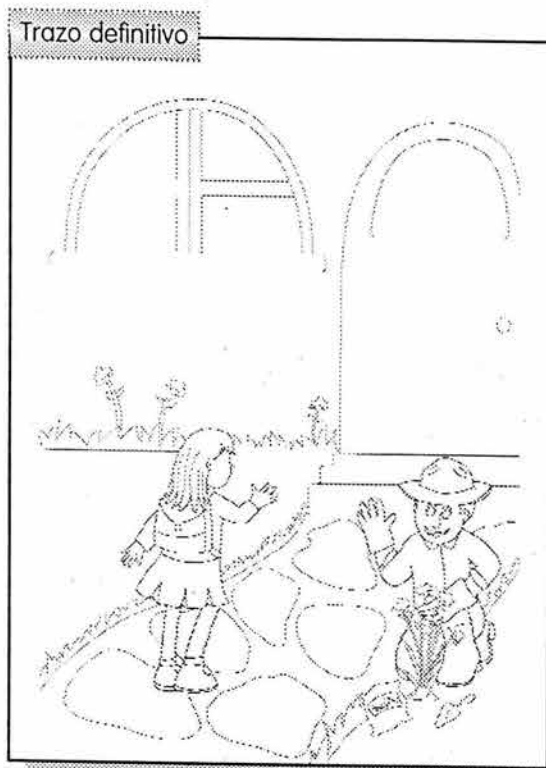
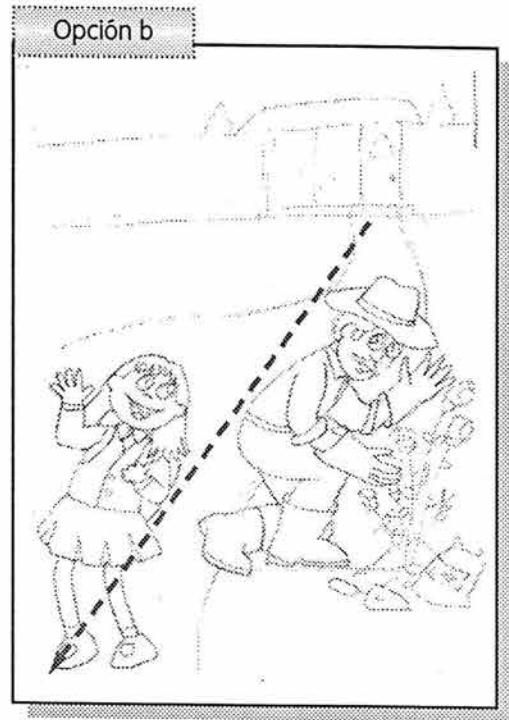
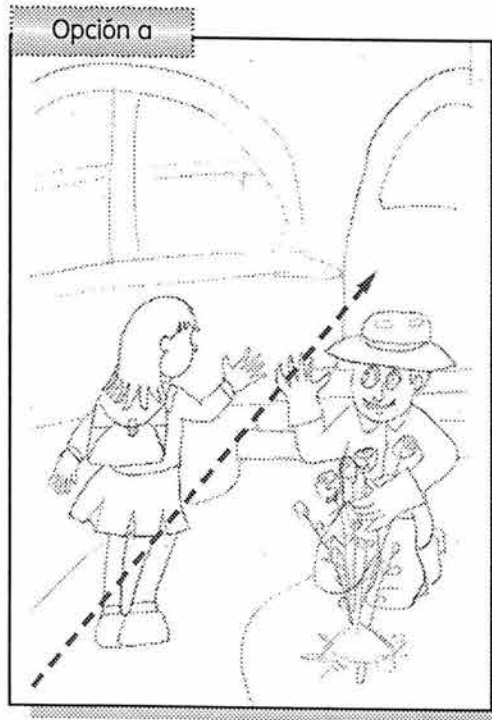
Julia vive en una casa grande y muy bonita. La casa es de color blanco y con techo de doble agua cubierto con tejas de barro. En el interior hay pisos rojos brillantes de cerámica, objetos como lámparas de metal, cortinas de algodón, alfombras de lana, muebles de madera y diversos artefactos producidos con materias primas extraídas de la naturaleza.

- La narración de la primera página es una descripción literal y general de las características de la casa, tanto en su interior como en el exterior. Preferí enfocarme en la parte externa de la casa para partir de una escena panorámica que funciona para contextualizar el lugar donde se desenvuelve todo el cuento. De la misma forma, esta escena se va a ligar con la siguiente para darle una secuencia y poder contar la historia también de manera gráfica..
- Así, los datos que tenemos son los siguientes:
 - Una casa grande de color blanco, con de doble agua cubierto con tejas de barro.
 - Tiene prados verdes y árboles muy viejos, con una cascada artificial y un estanque con peces.
- La escena elegida fué la **b**, debido a que los elementos que la integran están mejor relacionados entre sí, son menos ambiguos, están mejor detallados y ofrecen una mayor información visual al espectador.
- Cuando se le metió color en Photoshop, se añadieron los dos árboles milenarios a los que alude el texto.
- El contraste de los techos rojos con el predominio del verde del pasto es esencial para conservar un equilibrio en cuanto a color se trata, por ser complementarios.

❖ ALTERNATIVAS

Ilustración 2:

En su contorno, la vivienda tiene jardines con prados verdes y árboles centenarios, que abren sus ramas hacia el cielo. Hay también una casocada artificial que cae sobre un lago que esta lleno de peces y plantas acuáticas que florecen durante todo el año.

Los árboles son el hogar de millares de pájaros que hacen su escándalo cuando salen en la madrugada y al atardecer cuando arriban. En la orilla del lago hay ranas que croan al mismo tiempo presumiendo su existencia. y muchos insectos zumbando que a veces forman nubes negras.

Julia es una niña afortunada porque sus padres han trabajado mucho y lo siguen haciendo para que a ella no le falte nada. Ella tiene comodidad y un espacio en plena ciudad donde poder jugar y conocer tanto animales como plantas que tanto le gustan.

El regreso a casa

Todas las tardes de la semana laboral, Julia regresa de la escuela a su casa y, al entrar saluda a Domingo; él, se encarga de cuidar los jardines y lo hace con mucho empeño, pues ama las plantas y los animales que viven en ellos.

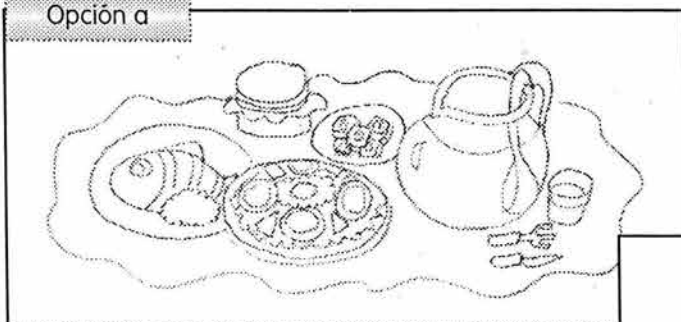

- La ilustración 2 es la secuencia de la ilustración 1, misma que nos muestra una imagen panorámica de la casa, y con la puerta y la ventana como referentes, se ofrece una constante que permite que el espectador ubique esta como una continuación de la ilustración anterior.
- Los datos comunes que tenemos son los siguientes:
 - Julia regresa de la escuela.
 - Saluda a Domingo, el jardinero, que se encuentra arreglando las plantas.
- De la opción **a** y **b**, la más adecuada fué la **a**, pues realmente dá la impresión de que está llegando. Esto es posible gracias a la percepción que nos las dan los ejes direccionales que se establecen con la posición de Julia, ya que, no obstante que en ambas opciones el personaje principal se encuentra en la parte inferior izquierda, donde los elementos tienden a salirse del plano, en **a** la dirección que marca su mirada es hacia la puerta de entrada y en **a** sale se percibe que va saliendo, porque pareciera que se despidе del jardinero. Ver las flechas.
- En el trazo definitivo se afinaron detalles como la puerta y la ventana, además de los tamaños de los personajes en la totalidad del plano para lograr una coherencia en proporción y compositivamente.

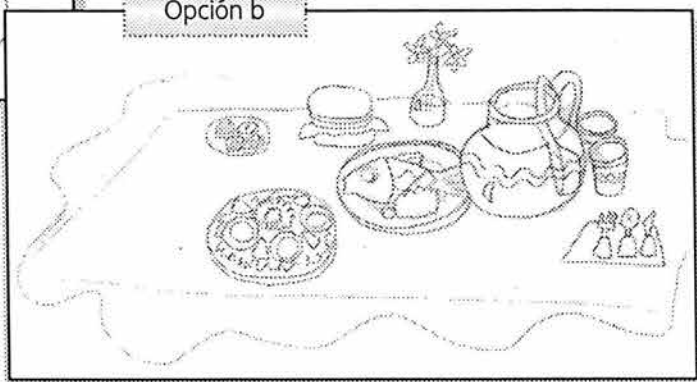
❖ ALTERNATIVAS

Ilustración 3:

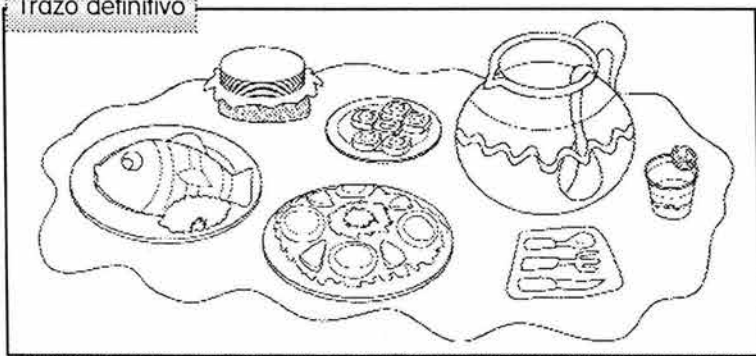
Opción a

Opción b

Trazo definitivo

Color

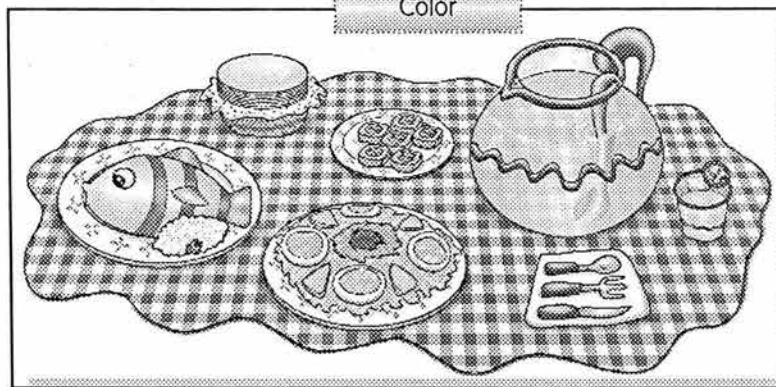
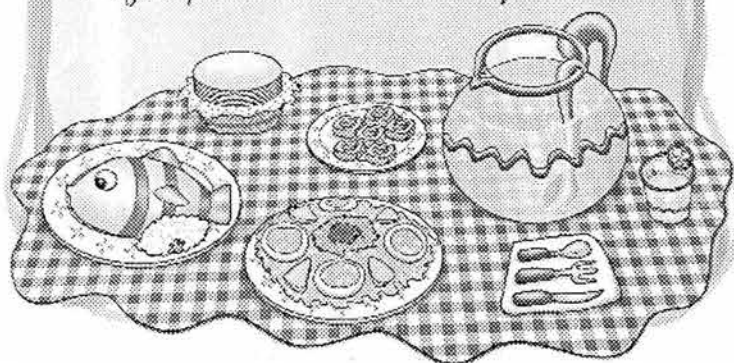

Ilustración 3 con texto. Página 9 diagramada.

Después ella se dirige a la cocina en donde se encuentra trabajando Licha: una amorosa empleada de los padres de Julia, que cocina y mantiene la casa limpia. Se sonríen al verse y, cordialmente, la señora invita a la niña a comer. Todos los alimentos están servidos sobre la mesa. ¡Huelen muy bien!

Licha prepara comida muy sabrosa y, sobretodo, nutritiva. En ésta ocasión cocinó:

- ✦ *Ensalada de lechuga fresca con ruedas grandes de cebolla, zanahoria y betabel rayados, y encima un cremoso aguacate en cuadritos.*
- ✦ *Filete de pescado al ajillo, acompañado con arroz integral.*
- ✦ *Agua de yerbabuena con limón endulzada con miel de abeja.*
- ✦ *...y de postre un dulce de leche quemada.*

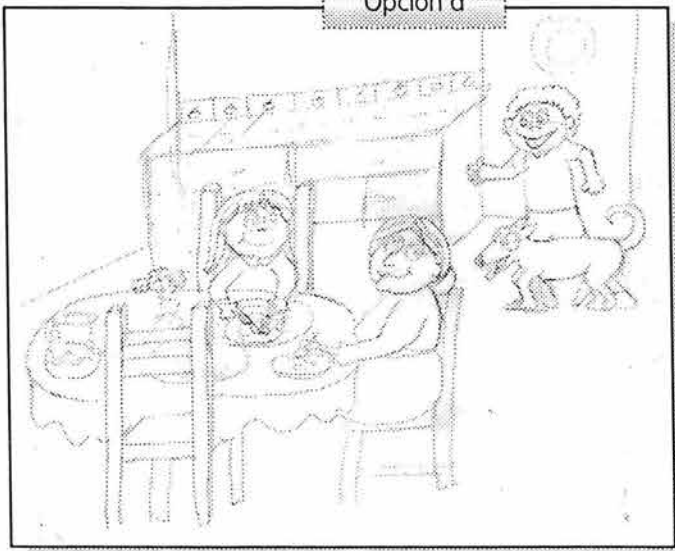
OBSERVACIONES

- ❶ En la ilustración 3 se hace énfasis en lo rico y nutritivo de la comida que prepara Licha, la cocinera y amiga de Julia. La intención de esta ilustración es la de mostrar un menú que se pueda antojar. El escritor fué muy específico al escoger qué alimentos son los que deberán aparecer, por lo que la ilustración, a pesar de ser descriptiva, tendrá que aportar la información visual de un menú que sea agradable.
- ❷ Los datos que nos proporciona el texto son los siguientes:
 - Una comida variada y nutritiva que se antoje sólo de verla.
- ❸ La presentación la comida es indispensable, por lo que decidí poner una base con cuadros rojos y blancos para dar la impresión de que es un mantel sobre una mesa puesta para comer.
- ❹ El color rojo que utilizé para el mantel es muy importante, pues es muy sabido que el color rojo estimula el apetito.
- ❺ La opción **a** fué la elegida porque es la más adecuada para mostrar los alimentos, pues el nivel visual aparece en la parte superior del cuadro, lo que dá la oportunidad de que se muestre mejor el menú.
- ❻ En la diagramación de esta página, el quitarle el fondo a la ilustración y colocarla como si fuera una carta de menú, permite hacer del espectador un invitado listo para degustar.

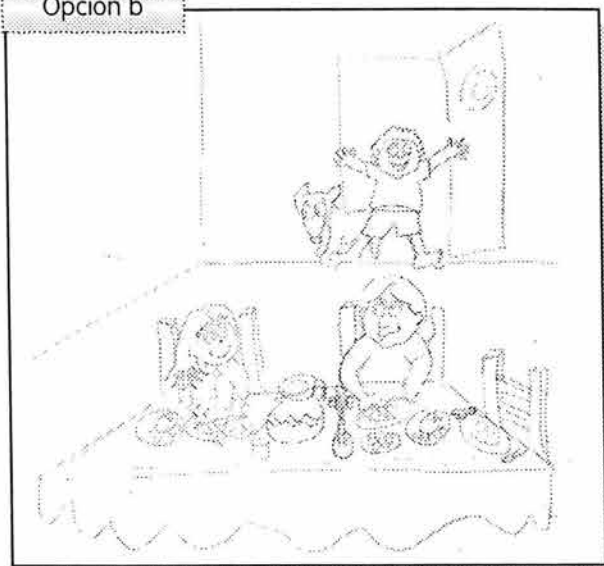
❖ ALTERNATIVAS

Ilustración 4:

Opción a

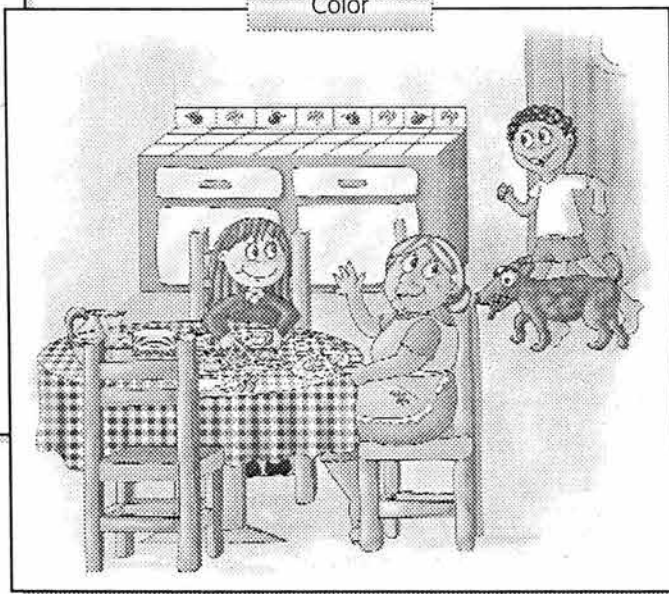
Opción b

Trazo definitivo

Color

Cuando Julia estaba preparada para comer, Licha gritó estruendosamente:

-¡Minguito!!!, ven a comer!- ...y en dos segundos el nieto de la costeña estaba sentado, listo para ingerir los alimentos.

Chucho, el perro amigo de todos, venía con él y se metió debajo de la mesa para esperar algún bocadito.

Minguito comentó que su papá iba a comer más tarde porque estaba sembrando unas semillas de rábano. Julia le preguntó a Minguito acerca de sus actividades realizadas durante la semana.

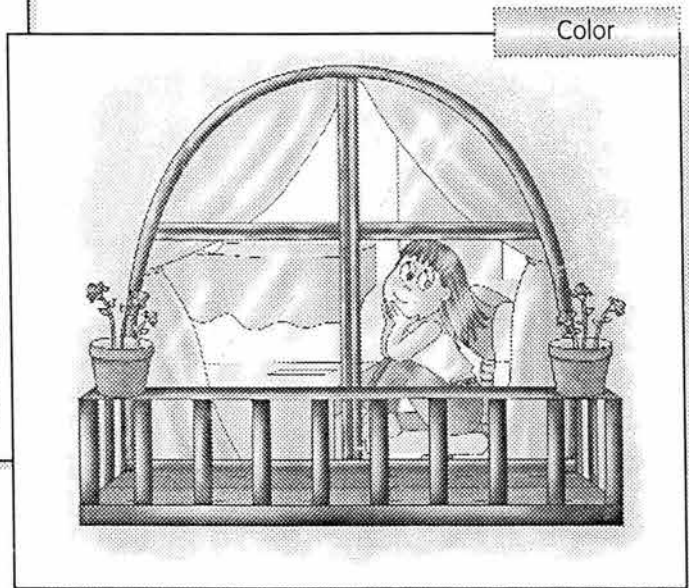
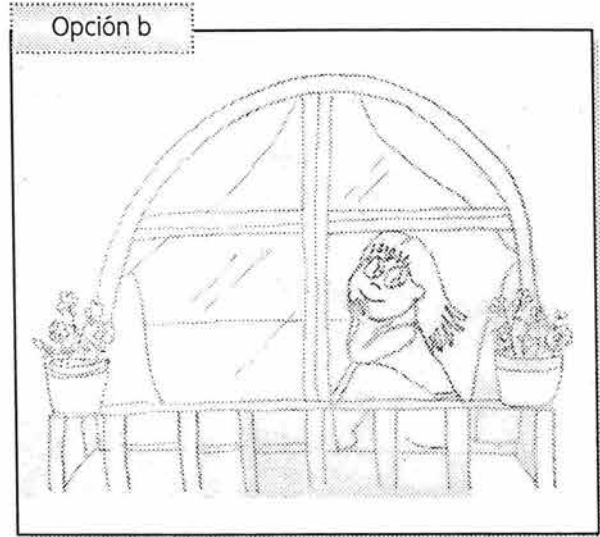
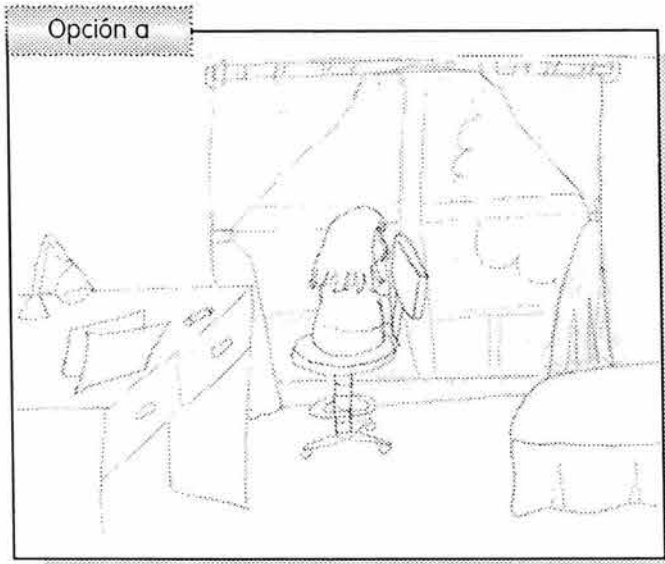
Minguito le contestó, y a partir de ese momento se desencadenó una intensa plática, compartiendo, entre ellos Licha, sus experiencias cotidianas.

- En esta ilustración, es importante mostrar la cordialidad y el trato de igualdad que se muestra entre los habitantes de la casa, siendo la hora de la comida un momento donde se rompen brechas sociales o generacionales, pues con la convivencia diaria y el intercambio de experiencias cotidianas es posible establecer vínculos estrechos.
- Los datos que nos proporciona el texto son los siguientes:
 - Minguito es nieto de Licha e hijo de Domingo, el jardinero.
 - Ellos vienen de la costa, por lo que es probable que tengan su piel morena y su pelo rizado.
 - Licha es amorosa, Minguito tragón e inquieto, y Julia es amable e inteligente.
- Me pareció adecuado que la comida se realizara en la cocina, donde se estiliza que coma la servidumbre, para enfatizar que a Julia le gusta estar con sus amigos a pesar de las etiquetas.
- La opción **a** es la más acertada, pues la mesa redonda que, como mencioné anteriormente, tiene atributos de calidez, infinitud y protección. Además de que los elementos ofrecen más información y las relaciones que se establecen a través de las miradas de los personajes son más acertadas.
- En el trazo definitivo, traté de que los niños parecieran más grandes añadiéndoles cuello y alargándoles las piernas.

❖ ALTERNATIVAS

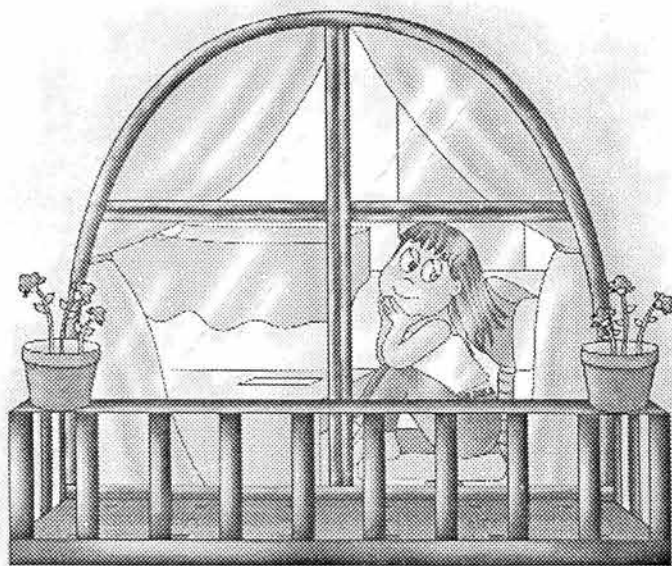
Ilustración 5:

La recámara de Julia

Después de platicar con sus amigos durante varias horas, Julia se retiró y subió las escaleras hacia su cuarto, donde hay una cama muy grande y confortable, sobre de ella están sus muñecas y algunos de los juguetes que le han regalado sus padres. También hay un escritorio de madera, éste se encuentra frente a un ventanal que tiene vista al jardín, es ahí donde todas las tardes nuestra amiga desempeña sus tareas escolares.

El cuarto de Julia es como un cuartel, donde divisa todo lo que sucede alrededor de la casa. Antes de empezar a trabajar, divaga viendo los pájaros que vuelan baja, que juegan en el aire y realizan piruetas.

OBSERVACIONES

- En la ilustración 5, el texto nos ofrece una descripción de los muebles que se encuentran en el cuarto de Julia, siendo todos ellos confortables y propicios para vivir cómodamente.
- Los datos que tenemos de la ilustración 5 son los siguientes:
 - La cama de Julia es grande, con juguetes encima.
 - Hay un escritorio frente al ventanal que da al jardín.
 - A Julia le gusta sentarse frente al ventanal antes de empezar a realizar sus tareas escolares, desde ahí su vista abarca todo el jardín.
- De entre las opciones **a** y **b**, la opción **a** es una descripción visual del texto, por lo que no propone mucho al lector, además de que textos posteriores, las escenas se desenvuelven dentro del cuarto de Julia, por lo que habrá oportunidad para mostrar la distribución del mismo.
- Por este motivo, la opción **b** resulta más adecuada porque se presenta a la actitud divagante y tranquila de Julia, que es sensible y gusta de admirar la naturaleza.
- La redondez de la ventana es una metáfora que enmarca y protege la sencillez de la infancia, sensación reafirmada por el equilibrio casi axial de la composición general, agradable y libre de complicaciones.

d. FORMALIZACIÓN, PROTOTIPO FINAL

Con la selección de las ilustraciones y la diagramación de las páginas, doy por formalizado y presento prototipo final, el cual fué impreso en impresora láser para mostrar un resultado más cercano al definitivo.

Es preciso indicar que este proyecto se ha prolongado por cerca de dos años, pues fué apremiante el diseño de otro libro llamado "El Bosque de la Educación", donde un integrante de CUSBIOMAC, A.C. requirió del trabajo de diseño e ilustración del libro mencionado y que llevé a cabo para que la asociación recabara fondos con este proyecto alterno.

Es por esto que las ilustraciones iniciales que boceté para el libro "El perico Sabas" han tenido algunos cambios, pues fué posible madurar el proyecto y volver a plantear los trazos para que hubiera una congruencia y unificación del libro completo.

Así, finalizo esta tesis incluyendo el prototipo del libro intitulado "El perico Sabas".

Conclusiones

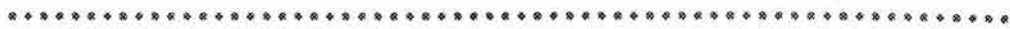
Es así como he podido concluir este trabajo de investigación, cuyo origen viene dado por la inquietud de contribuir y formar parte en la cadena de la comunicación. Así, las preguntas que de entrada formulé y que tienen que ver con la calidad de la información transmitida, se pueden resumir cuando se comprueba que el trabajo ha sido llevado a cabo de manera eficaz.

Lo anterior fué posible comprobarlo de manera teórica y también en la práctica. Teóricamente lo he planteado en el trabajo de investigación que realicé a lo largo de esta tesis, donde planteo la importancia y el papel que el ilustrador desempeña desde el proceso productivo y creativo que abarca su disciplina, pues como comunicador de ideas no puede quedarse y conformarse simplemente con representar un escrito o un acontecimiento de forma literal. Un ilustrador, como su nombre lo indica, ilustra, es decir, instruye acerca de un acontecimiento, confluendo todo su bagaje cultural y técnico para ofrecer su interpretación por medio de la representación gráfica.

La Ilustración, entonces, fungió como un medio eficaz que pudo ofrecerle al lector no solamente lo descrito por el autor, sino una serie de datos extras para que el niño pudiera completar y enriquecer su memoria visual y contemplar objetos cotidianos que tal vez ha pasado de largo.

Así, el objetivo primordial de esta tesis estuvo cubierto, pues la ilustración fué un medio utilizado por una asociación civil para difundir entre los niños el cuidado del medio ambiente, y específicamente, el respeto por los animales. Puedo decir, de esta manera, que la ilustración, en conjunción con el texto escrito, funcionaron y abrieron el canal de comunicación entre el autor, que deseaba transmitir una idea, y el receptor, al cual se le ha dado la opción de que lea el cuento, no imponiéndole una idea de consumo irracional, sino dándole el libro como una alternativa de entretenimiento y enseñanza.

Por otra parte, el contenido del cuento "*El Perico Sabas*", trata una serie de conceptos con los que concuerdo completamente, y creo que eso debe ser importante para todo ilustrador, pues considero que la congruencia entre una idea y la materialización de la misma deben dar como resultado un trabajo honesto no perjudique el equilibrio natural de cualquier ser humano o especie.

También considero importante poder transmitir, tanto a los niños como a los adultos. la inquietud acerca del cuidado del medio ambiente, pues en este nuevo siglo, donde el menor esfuerzo y la comodidad son una consecuencia del llamado desarrollo y progreso, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar muy importante en la vida del ser humano, que se encuentra muy ocupado en acumular poder y bienes materiales, haciendo caso omiso del perjuicio que puede causarle a los demás. Así, es posible observar que la problemática que engloba el cuidado de la naturaleza pasa a planos cada vez más terciarios. El hombre actual cada vez tiene menos contacto con el medio que le rodea y es posible que piense que los problemas ambientales están lejos de él y que las posibles soluciones no le conciernen, permaneciendo pasivos y/o indiferentes a dicha problemática.

Por eso considero importante el hecho de transmitir una serie de conceptos que nos beneficien a todos en un plazo tal vez no inmediato, pero conveniente para todos si consideramos que solamente somos parte y no centro del Universo.

Bibliografía

- ❖ A.C. Moorhouse, *Historia del Alfabeto*, Trad. Carlos Villegas, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 1995.
- ❖ Acha, Juan, *Introducción a la teoría de los Diseños*, Editorial Trillas.
- ❖ Arnold, Eugene, *Técnicas de Ilustración*, Editorial L.E.D.A. Barcelona, 1982.
- ❖ Berger, René, *El conocimiento de la pintura, el arte de comprenderla*, Segunda Edición, Editorial Noguer, Barcelona, España, 1976
- ❖ Bettina Hurlimann, *Tres siglos de Literatura Infantil Europea*, traducción de Mariano Orta Manzano, Editorial Juventud, Barcelona, 1968
- ❖ Bonnefous Edouard, *¿El Hombre o la Naturaleza?*, Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 1973
- ❖ Bossertl Jill, *Children's Book Illustration, Step by step Techniques*, Editorial RotoVision, Estados Unidos, 1998.
- ❖ Cabezas Esteban, María del Carmen, *Educación Ambiental y Lenguaje Ecológico, Una propuesta para la enseñanza de la Educación Ambiental*, Castilla Ediciones, Valladolid, España, 1997
- ❖ Crisol, *Enciclopedia Escolar Universal Carroggio*
- ❖ Curiel Ballesteros Arturo, *Primer Seminario de Educación Ambiental, Memoria*, compilación del laboratorio del Bosque la Primavera, Universidad de Guadalajara, México, 1990
- ❖ Dalley, Terence, *Ilustración y Diseño Gráfico, Guía completa de técnicas y Materiales*, Editorial Hermann Blume, España, 1981
- ❖ Dondis, D.A., *La sintaxis de la Imagen, Introducción al Alfabeto Visual*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, España, 1980
- ❖ Eco, Umberto, *Introducción al Estudio de la Comunicación*
- ❖ Elizagaray, Alga Marina, *Literatura Infantil*
- ❖ Enkerlin Hoeflich Ernesto, *Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible*, International Thomson Editores, México, 1997
- ❖ Escarpit Denise, *Literatura Infantil*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986

- ❖ Gómez del Manzano Mercedes, El protagonista-niño en la Literatura Infantil del Siglo XX, Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid, 1987.
- ❖ Grijalbo, *Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado*, Editorial Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1997
- ❖ Hulburt, Allen, *The Grid*, Editorial Van Nostrand Reinhold, USA, Nueva York, 1978.
- ❖ Jean Piaget, Barbel Inhelder, *Psicología del niño*, Ediciones Morata, Madrid, 1981
- ❖ Joan Costa/Abraham Moles, *Imágen Didáctica, Enciclopedia del Diseño*, Ediciones CEAC, 1991
- ❖ Mira y López Emilio, *Psicología Evolutiva*, Editorial El Ateneo, México, 1982
- ❖ Moles, Abraham, *Imágen Funcional*, Editorial Trillas.
- ❖ Munari, Bruno, *Diseño y Comunicación Visual*
- ❖ Nobile Angelo, *Literatura infantil y juvenil*, Ediciones Morata, Madrid, 1992
- ❖ Ortiz, Georgina, *El significado de los Colores*, Editorial Trillas, México, 1992
- ❖ Philip B. Meggs, *Historia del Diseño Gráfico*, Editorial Trillas, México.
- ❖ Philip B. Meggs, *Historia del Diseño Gráfico*, Editorial McGrawHill, México, 2000
- ❖ Pedro C. Cerrillo, Jaime García Padrino, *Literatura Infantil y su didáctica*, Colección Estudios de la Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999
- ❖ Rousseau Jean Jacques, *El origen de la Desigualdad*, Fondo de Cultura Económica, Dondo 2000, Cultura para todos, México, 1997
- ❖ Scott, Robert Gillam, *Fundamentos del Diseño*, Editorial Víctor Lerú
- ❖ Simpson Ian, *Guía Completa del Ilustrador*
- ❖ Simpson Ian, *The New Guide to Illustration*, Chartwell Books Inc.
- ❖ Singer Peter, *Liberación Animal, Una ética nueva para nuestro hacia los animales*, Editorial Torres Asociados, México, D.F.
- ❖ Wucius, Wong, *Fundamentos del Diseño*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, España, 1995.