

21
2EJ.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ARTES
PLASTICAS**

**LA ILUSTRACION Y EL DISEÑO DE
LIBROS PARA NIÑOS**

**MEMORIA DE DESEMPEÑO
PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN
COMUNICACION GRAFICA
PRESENTA
FRANCISCO NAVA BOUCHAIN**

1995

FALLA DE ORIGEN

**DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION**

**ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

Para Paulina . . .

INDICE

- 1.- **INTRODUCCION.**
- 2.- **ANTECEDENTES.**
- 3.- **DISEÑO DEL LIBRO INFANTIL.**
- 4.- **LA ILUSTRACION DEL LIBRO INFANTIL.**
- 5.- **EXPERIENCIA PROFESIONAL.**
- 6.- **CONCLUSIONES.**

1

INTRODUCCION

1.- INTRODUCCION.-

En el pasado las ilustraciones en libros infantiles eran separadas del texto con cierto orden, es decir, texto-ilustración-texto, etc.

Viñetas, iniciales y otros elementos decorativos agregaban cierto sabor decorativo a estos libros. Pero a fines del siglo XIX, artistas como Crane experimentaron con la división y proporción de espacio entre palabra e imagen.

Actualmente texto e imagen se combinan, complementan y dividen las páginas. El ilustrador al expresar su estilo propio inventa arreglos nuevos en la composición de la ilustración, es decir, la manera en que se sale del margen, el modo en que se funde con el texto, etc.

Ahora bien, entre toda la variedad de libros infantiles hay que considerar: el estilo literario, la edad del lector, el libro ilustrado y el libro imagen.

El primero, es el que contiene texto y unas cuantas ilustraciones, las cuales tienen como función la de complementar el mismo; tal es el caso de "Alicia en el País de las Maravillas" de Lewis Carroll con ilustraciones de Tanniel. -1.

El libro imagen, incluye texto e imágenes en igual cantidad. Palabra escrita e imagen, conforman una unión inseparable en el libro.

-1.- "Gates, Frieda" p.p. 22-23

2

ANTECEDENTES

2.- ANTECEDENTES.-

Palabra e imagen, mundos paralelos en que uno recoge la estela del otro en un mágico e interminable mecanismo de multiplicación. Texto e imagen, libros e imágenes, unidos desde siempre, vinculados como el "haz" y el "en ves" de una misma realidad; y si ese libro es infantil, tal relación aún se hace más necesaria e indisoluble.

- "¿De que sirve un libro que no tiene diálogos ni dibujos?" - se preguntaba Alicia al comienzo de sus maravillosas aventuras, y es que la ilustración es fundamental en los libros infantiles, desde sus mismos orígenes.

Como expresión artística, el libro infantil ha evolucionado al parejo de la sociedad y ha reflejado sus preocupaciones, intereses, estructuras, etc.; aunque los libros infantiles ilustrados contemporáneos tienen mucho que ver con los primeros que se realizaron, han añadido nuevos elementos a la temática, ilustración y diseño.

La invención de la imprenta a mediados del siglo XV, tuvo obviamente, un impacto considerable sobre el desarrollo de la literatura infantil ilustrada. A finales de este siglo, libros como "Las fábulas de Esopo" o "Los cuentos del Rey Arturo" fueron ilustrados; sin embargo,

estos libros no estaban dirigidos al público infantil, si no para el adulto. Es sólo hasta mediados del siglo XVII cuando se diseñó el primer libro ilustrado expresamente para niños: "El mundo Ilustrado" (El orbis pictus), escrito por el Obispo y Pedagogo Juan Amós Comenio, cuyo objetivo era - "mostrar todo y nombrar todo"-.

En este sentido "El mundo ilustrado" resulta ser una de las obras ilustrativas más logradas, no sólo en su momento, si no en el curso de siglos posteriores, muestra de ello son las numerosas ediciones y traducciones que atraviezan siglos: El mismo Goethe la utilizó como libro de infancia.

Por otra parte, este libro con carácter enciclopédico, brevario de todo el mundo, en su origen prioritariamente se proponían cubrir dos propósitos: el aprendizaje de los contenidos y el de la lengua misma, apoyados ambos en el empleo de la tecnología de la imagen gráfica, como uno de los más avanzados de la época. Pero la preocupación de Comenio por hacer accesibles los contenidos, nos remite al papel educativo que actualmente cumple la tecnología de la imagen y, así mismo, nos conduce a analizar si sólo sirve para atrofiar la capacidad de los alumnos, para disminuir

el despliegue de otras posibilidades, o bien, si conduce a poblar la inteligencia y la sensibilidad para agudizar la imaginación, la fantasía y la creatividad. - 2.

Así se plasma ya una relación arquetípica: donde la palabra no alcanza, nace la ilustración.

-2. Primera apreciación. Fausto Alzati Araiza

Invitatio. Einleitung.
Meg-szóllítás. Вступаніе.

<p>De Vani, Pueri dicitur Apoc. P. Quid boni sunt. M. Omnia sunt necessaria sunt. Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur</p>	<p>Y. Si non tu boni sunt. P. Quid boni sunt. M. Omnia sunt necessaria sunt. Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur</p>	<p>M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur</p>	<p>VI. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur P. Quid dicitur M. Dicitur quod dicitur Sed in illis sunt et mala. N. Tunc quod dicitur</p>
---	--	--	---

El Mundo Ilustrado de (El orbis pictus),
Juan Amós Comenio

El Mundo Ilustrado de J. A. Comenius

LXXVIII

Pictura. Die Staplerey.

A' Kép-Írás. Dalsírtvíj.

Pictura

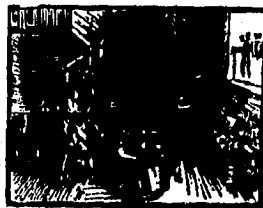
LXXVIII

Die Staplerey Peddler's Trade A' Kép-Írás Dalsírtvíj	Die Staplerey Peddler's Trade A' Kép-Írás Dalsírtvíj	Die Staplerey Peddler's Trade A' Kép-Írás Dalsírtvíj	Die Staplerey Peddler's Trade A' Kép-Írás Dalsírtvíj
---	---	---	---

Specula

LXVIII

Faber-Ferrarius. Der Schmied.

A' Kovács. Kővált.

Fabr

Faber-Ferrarius Blacksmith A' Kovács Kővált	Faber-Ferrarius Blacksmith A' Kovács Kővált	Faber-Ferrarius Blacksmith A' Kovács Kővált	Faber-Ferrarius Blacksmith A' Kovács Kővált
--	--	--	--

Si

Scrinio

4-205(14)5083-

C.L.

Providentia DEI. Die Doffung
Gottes.
Az Istennek Gond-vifelle. Gyatromani
Böft.

Handen Arz...
Az Istennek...
Gond-vifelle...
Gyatromani...
Böft.

4-205(15)5084-

Handen Arz...
Az Istennek...
Gond-vifelle...
Gyatromani...
Böft.

Q9; Judi-

4-205(16)5085-

V.

Aer. Die Luft.

A' levegö Hg. Pöwiff.

4-205(17)5086-

Handen Arz...
Az Istennek...
Gond-vifelle...
Gyatromani...
Böft.

Law

Agm.

El Mundo Ilustrado de J. A. Comenius

1684 (1) 1684

XXII.

Aves Rapaces. *Raub-Vogel.*

Ragadozó Madarak. *Caupeny Vácp.*

Aquila

1684 (1) 1684

<i>Aquila</i> , s. f. f. Eagle Ragadozó Madarak.	<i>Accipiter</i> , s. m. f. Hawk Ragadozó Madarak.	<i>Falco</i> , s. m. f. Falcon Ragadozó Madarak.	<i>Bubo</i> , s. m. f. Owl Ragadozó Madarak.
<i>Strix</i> , s. f. f. Night owl Ragadozó Madarak.	<i>Nyctaleus</i> , s. m. f. Screech owl Ragadozó Madarak.	<i>Cathartes</i> , s. m. f. Vulture Ragadozó Madarak.	<i>Corvus</i> , s. m. f. Crow Ragadozó Madarak.
<i>Corvus</i> , s. m. f. Crow Ragadozó Madarak.	<i>Corvus</i> , s. m. f. Crow Ragadozó Madarak.	<i>Corvus</i> , s. m. f. Crow Ragadozó Madarak.	<i>Corvus</i> , s. m. f. Crow Ragadozó Madarak.

Aves

1684 (1) 1684

II.

Mundus. *Die Welt.*

A' Világ. *Globe*

Globe

1684 (1) 1684

<i>Mundus</i> , s. m. f. The world A' Világ.	<i>Orbis</i> , s. m. f. The globe A' Világ.	<i>Globus</i> , s. m. f. The globe A' Világ.	<i>Sphaera</i> , s. f. f. The globe A' Világ.
<i>Orbis</i> , s. m. f. The globe A' Világ.	<i>Globus</i> , s. m. f. The globe A' Világ.	<i>Sphaera</i> , s. f. f. The globe A' Világ.	<i>Sphaera</i> , s. f. f. The globe A' Világ.
<i>Orbis</i> , s. m. f. The globe A' Világ.	<i>Globus</i> , s. m. f. The globe A' Világ.	<i>Sphaera</i> , s. f. f. The globe A' Világ.	<i>Sphaera</i> , s. f. f. The globe A' Világ.

B

Colum.

3

**DISEÑO DEL
LIBRO
INFANTIL**

3.- DISEÑO DEL LIBRO INFANTIL.-

ASPECTOS BASICOS EN EL PROYECTO GRAFICO DE UN LIBRO INFANTIL.-

El libro como producto industrial exige un concepto programado, fundamentalmente aquel destinado al lector infantil surge de un proyecto gráfico que programa su formato, el tamaño de la letra, tipo de papel, número de páginas, tipo de impresión, la relación del texto con la imagen, etc.

La edición de libros infantiles se diferencia de la de adultos en tres aspectos:

- *La forma de aproximación al texto.*
- *El diseño y las ilustraciones.*
- *Y fundamentalmente, el lector.*

EL DISEÑO DE LIBROS PARA NIÑOS

Un libro para niños, es más que un conjunto de ideas, pensamientos y costumbres impresos con o sin ilustraciones y luego encuadernados.

Es uno de los sistemas de comunicación más importantes, además de ser un excelente medio de difusión cultural y de diversión, por lo que para su diseño se requiere de profesionistas bien preparados y conscientes de su responsabilidad ante la sociedad.

El diseño de libros para niños es un proceso creativo que requiere de ciertos principios (de diseño) que unidos con la imaginación del diseñador y el ilustrador, servirán como base para cumplir con un objetivo editorial.

El diseñador gráfico tiene un papel muy importante en la motivación del niño a la lectura, es el o ella el que materializa, sintetiza y ordena las ideas del editor, del autor y del ilustrador.

Se encarga de la organización gráfica del discurso, es decir, de sus textos, ilustraciones, sucesión de imágenes, interés de la imagen, texto e imagen ilustración. Planea y delimita las características físicas de un libro: es un transformador.

Su función básica, es la de transmitir el mensaje del autor al lector de la mejor manera posible y en la medida en que éste se cumpla, el niño se sentirá motivado, no sólo a hojear un libro si no a leerlo. Frecuentemente nos encontramos con libros cuyo contenido es excelente, sin embargo su presentación es tan pobre, poco clara y atractiva, que no se nos antoja ni hojearlo.

Además de crear un producto que satisfaga al lector y al autor, el diseñador no debe olvidar que ese producto o sea el libro, tendrá que ser vendido y producir ganancias.

El diseñador utiliza ciertas herramientas, tales como: la tipografía, el formato, el diseño de la página, y las ilustraciones, entre otros, para transmitir ese mensaje del autor e ilustrador al lector y motivarlo a la lectura.

Formato.-

Una vez que se han definido los objetivos editoriales y se tienen los textos, el primer paso en el diseño de un libro, es determinar el formato (o tamaño) y el espacio dentro de la página que deberán ocupar el texto y las ilustraciones, a fin de que resulte proporcionada y agradable a la vista.

Para determinar el tamaño de un libro, hay varios factores que deberán tomarse en cuenta, tales como:

- Edad del lector.
- Tema o tópico del libro.
- Medidas del papel en el que se va a imprimir.
- Uso que tendrá el libro o sea las condiciones de lectura.

En cualquier tamaño que se elija cierta facilidad de manejo, es indispensable: así un libro muy grande es tan incómodo como uno pequeño.

Un libro muy pesado es poco recomendable ya que los niños (pequeños) tendrán dificultad para transportarlo.

Podemos dividir los libros en dos grupos principales:

1.- Los que se ponen sobre la mesa, el suelo y las rodillas del lector.

2.- Los que se detienen con las manos.

En cualquiera de los dos casos hay muchos tamaños que se pueden manejar.

Cuando se tienen dudas sobre qué tamaño darle al libro, se recomienda manejar la proporción 3:4 para libros grandes, o sea que el ancho del libro sea un múltiplo del 3 y la altura del 4. El tamaño 21.5 x 28 cms. de la hoja carta, tiene ésta proporción.

La proporción de 3:4 no es práctica para un libro que se detiene con la mano, ya que quedaría muy ancho y los lados se caerían constantemente. Un libro en este caso debe ser angosto para poderlo controlar, se recomienda usar las proporciones aurea .618 o 2:3; o sea que el ancho deberá ser un múltiplo del 2 y la altura del 3.

Muchos libros, sin embargo, tienen proporciones arbitrarias que responden a las necesidades del tema, el estilo ilustrativo o el gusto del diseñador.

Diseño de la página / caja / márgenes.-

Cuando se diseña un libro hay que tomarlo en cuenta como una sucesión no de páginas aisladas sino de dobles páginas.

Dentro de la doble página en un libro para niños por lo que general encontramos, tanto texto como imágenes.

Recordemos que los niños aprecian textos e imágenes, no como dos elementos independientes, sino como una unidad, por lo tanto, texto e imagen deben de ser distribuidos armoniosamente.

Para determinar las mejores proporciones para una caja o sea para el área tipográfica, el diseñador podrá depender completamente de su intuición y su gusto, sin embargo conviene recordar que obtendrá un mejor resultado, cuando tanto el tamaño de la página como el de la caja, tienen las mismas proporciones, entonces las márgenes funcionan como parte integral de la página.

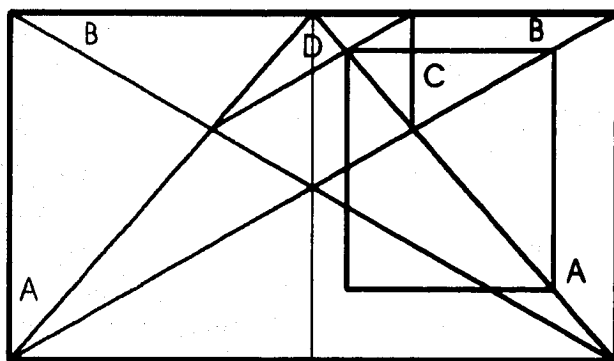

En un libro ilustrado, la caja debe ser únicamente una guía para los textos y no para las ilustraciones a menos que el ilustrador quiera aprovecharla para enmarcar sus ilustraciones.

Cuando los márgenes son muy angostos causan fatiga visual y especialmente en los libros para niños, cuando la caja se encuentra muy cerca del borde de la hoja es muy fácil que al leer la vista del niño se salga de la página.

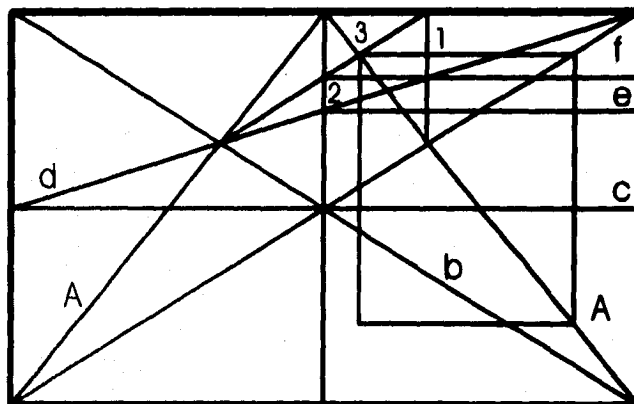
Para lograr armonía entre el formato, márgenes y área para textos hay una fórmula resultado de muchas investigaciones que se pueden aplicar a cualquier tamaño de doble página:

El resultado será siempre atractivo y con base en él se podrán hacer variaciones cuidando siempre de mantener la proporción. Nótese que el margen interior es el más angosto, luego el superior, luego el exterior (o de corte) y luego el inferior.

Cuando se requieren márgenes menos amplios pero igualmente proporcionados, se podrá seguir la siguiente fórmula geométrica un poco complicada que la anterior:

Sin embargo, éstos trazos deben tomarse sólo como ayuda y nunca deberán limitar la creatividad, imaginación y libertad, características esenciales en un libro para niños.

Los dos métodos antes descritos se pueden utilizar para cualquier formato arbitrario, sea cuadrado o muy alto.

Tipografía.-

Para elegir la tipografía que llevará el libro, hay que tomar en cuenta ciertos factores como el tipo de letra, el tamaño y el largo de la línea entre otros. El descuido de alguno de ellos puede afectar seriamente un libro infantil, aunque tenga poco texto.

Aa Aa Aa Aa Aa

Tipo de Letra.-

Existe una gran variedad de familias de letras, hay cientos de ellas, pero no todas son adecuadas para textos. También dentro de cada familia hay variaciones: ligera, medio, negra, extra negra, condensada, etc.

Para clasificar las familias nos concentraremos en las que más se utilizan para textos. Las dividiremos en cuatro grandes grupos:

1.- ROMANO ANTIGUO.-

- El trazo más ancho se encuentra en la diagonal.
- El contraste entre anchos y delgados es suave.
- Las patas o patines de las minúsculas como la d, b, n y m, no descansan en la horizontal sino que tienen un ángulo con respecto a ésta.

Ejemplos de este grupo son: Caslon, Garamond, Times y Plantin.

2.- *ROMANO MODERNO.-*

- Los trazos verticales son más anchos que los horizontales, hay un cambio abrupto entre anchos y delgados.
- Los patines de las minúsculas como la d, b, l, son horizontales. Ejemplos de este grupo son la: Bodoni y la Century Schoolbook (aunque el contraste entre trazos anchos y delgados no es tan violento).

3.- *EGIPCIA*

- Los patines tienen un grosor muy similar a los trazos verticales y no terminan en punta, por lo anterior da una idea de monotonía. Ejemplos de este grupo son la Rockwell, Serifa, Lubalin y Clarendon.

4.- *SIN PATINES, SANSERIF O LINEAL.*

Ausencia de patas o patines. Por lo general tienen poco contraste entre los trazos horizontales y verticales.

Ejemplos de este grupo son la familia de las Univers, Helvética, Futura y Avant Garde.

Hay más grupos, como serían las Góticas, Script y las decorativas de las que no nos ocuparemos por no ser adecuadas para textos.

Legibilidad.-

Se han hecho algunos estudios con el fin de averiguar qué tipo de letras son las más legibles. La legibilidad es una combinación de dos factores:

- 1.- **Visibilidad:** que las letras sean claras y entendibles.
- 2.- **Estilo:** que sean atractivas para el lector.

El hecho de que los libros para enseñar a leer por lo general esten impresos con tipos de letras sin patines, muy parecidos a las letras con los que los niños aprenden a escribir, ha hecho que maestros y educadores consideren que son estos tipos los mejores y únicos para los libros infantiles y se olvidan que esos no son los más legibles.

Para que las letras de un alfabeto sean legibles, cada una de ellas debe ser suficientemente diferente de las otras para así evitar confusiones y no leer, por ejemplo: la "a" como "o" y la "j" como "i". Los tipos sin patines como la "Futura" y la "Avaant Garde" presentan estas dificultades; por ello se recomienda el uso de letras con patines, en especial del primer grupo (Romano antiguo) o intermedias entre éste y el Romano Modemo como la "Baskerville", la "Century" también un tipo de letra adecuada para libros para niños.

Burt, un importante investigador en esta materia, afirma que los patines tanto en niños como en adultos ayudan notablemente a la legibilidad y que los niños a los que se les enseña con letras sin patines son más lentos para leer y entender lo que leen.

Cuando leemos no lo hacemos letra por letra, si no por la "silueta" de las palabras o grupos de palabras. Las letras con patines ayudan a que cada palabra tenga una silueta más particular que las palabras con letras sin patines.

Por lo anterior, las minúsculas son más legibles que las mayúsculas, resultado de los trazos ascendentes y descendentes que sobresalen. Por ésto se recomiendan textos en mayúsculas.

Los textos en "Itálica" no se recomiendan, ya que causan dificultad para leerlos.

Tamaño de letra.-

Para que un texto sea legible, además del tipo de letra hay que cuidar su tamaño.

Se han hecho varios estudios y algunas de las conclusiones son las siguientes:

- Menores de 7 años: entre 24 y 30 puntos.
- Niños entre 7 y 8 años: 18 puntos.
- Niños entre 8 y 9 años: entre 14 y 16 puntos.
- Niños entre 9 y 14 años: 14 puntos.

Largo de la línea.-

El largo de la línea con frecuencia se descuida. Cuando las líneas son muy largas, el niño tiene dificultad en la lectura, esto se debe a que al estar leyendo el final de un renglón desaparece de su campo visual el principio del otro y frecuentemente se lo salta o vuelve a leer el mismo renglón.

El largo de la línea depende también del tamaño de la letra, ya que mientras más grande sea ésta última, más larga podrá ser la línea.

El número de caracteres o sea de letras y espacios que debe tener un renglón, varía de acuerdo con la edad del lector. En términos generales se recomienda:

- Niños menores de 7 años: 35 caracteres por línea como máximo.
- Niños entre 7 y 8 años: 44 caracteres por línea.
- Niños entre 8 y 9 años: 50 a 55 caracteres por línea.

Por regla general, un renglón no debe contener más de 9 o 10 palabras.

- Niños mayores de 9 años: entre 50 y 60 caracteres por renglón.

Interlínea.-

Para facilitar la lectura es conveniente dejar suficiente interlínea o sea espacio entre renglones, de otra manera el texto se vuelve cansado. La interlínea ayuda a que los niños no se salten los renglones al leer.

Se recomienda un mínimo de 2 puntos y un máximo de 4 o 5 puntos para textos con letras grandes (24 a 30 puntos).

Justificación.-

Generalmente los textos en libros para adultos son justificados o sea que los renglones tienen siempre la misma longitud. Cuando se justifica un texto cada renglón tiene un espacio entre palabras de diferente tamaño, esto hace que las líneas horizontales pierdan su fuerza y aparezcan "ríos blancos" que afectan seriamente la legibilidad. Por ello, a menos de que sea necesario, se recomienda sólo justificar los textos a la izquierda o a la derecha, de esta manera los espacios serán siempre iguales en todos los renglones. Se recomienda también no dividir palabras al final del renglón y de ser posible cortar los renglones de acuerdo con el sentido de la

oración para ayudar al niño a asimilar mejor el contenido de un libro.

Cuando los textos son muy largos conviene dar descansos a los niños y dejar suficiente espacio entre párrafos. Se debe también evitar colocar los textos sobre las ilustraciones, ya que éstas pueden tener elementos que impidan una fácil lectura.

4

**LA ILUSTRACION
DEL
LIBRO INFANTIL**

4.- LA ILUSTRACION DEL LIBRO.-

La ilustración es fundamentalmente una visión, una lectura, una explicación del propio texto, que por su imaginación, coloración, proyección, estilo forma, etc. amplía, diversifica y supera la propia lectura de la narración del texto concreto.

Es decir, en primer lugar, una ilustración tiene que explicar cosas, en el sentido más amplio de la palabra. Explicar, ya sea por ella misma, o mediante un texto, que complementa acompañándolo. La ilustración así concebida servirá para ir más allá de las referencias concretas del propio texto, y para hacer volar la imaginación del lector, del visualizador de las imágenes, para llegar a explicar aquello a lo que no alcanza el texto por la sencilla razón de su concreción específica. No se trata, pues, de proponer una ilustración estrictamente vinculada al texto, que sirva tan sólo para enmarcar aún más lo que el texto describe o narra, sino para plasmar unas imágenes con creatividad e imaginación, a fin de que éstas creen un clímax en el que el receptor pueda desarrollar al mismo tiempo su propia imaginación en torno a la narración del texto. Muchos autores han convenido en apreciar y concebir el libro como un todo: en él no se puede disociar texto e imagen.

Por tanto, no se puede decir, como vulgarmente se hace, que tal libro (cuando se mira y se lee un libro ilustrado) es de un buen escritor, simplemente, porque los autores lo son en conjunto; quiero decir que, en un libro ilustrado, la imagen crea la atmósfera del texto, y de este modo el potencial imaginario del lector juega sobre dos gamas distintas, conceptual y plásticamente: la del texto en concreto y la de la ilustración. En este sentido, los autores de un libro son tanto quien lo escribe, es decir, el literato, como quien lo ilustra, y en muchos casos, en libros destinados a los niños son fundamentalmente más apreciadas sus ilustraciones que el texto, ya que a veces éste ni siquiera existe.

La imagen que ilustra una selección literaria, debe enriquecer el significado, ideas y ánimos del escritor. La imagen debe ir más allá de las palabras, debe estimular la imaginación del niño. No obstante, hay quienes consideran que la imagen puede limitar la imaginación del niño, obligándolo a ver la historia a través de los ojos del ilustrador, aceptando las ilustraciones como la concreción de la realidad a la que se refiere el texto. Sin embargo, aunque tal crítica debe tomarse en cuenta, la imagen abre nuevas posibilidades de expresión del texto. Como señala Joseph Schwarcz,

"Es cierto que muchas imágenes pueden limitar al espectador y separarlo de su realidad interna y externa,

especialmente a su imaginación, pero, no es cierto que la imaginación necesita ser estimulada y que las imágenes pueden liberar al espectador de sus limitaciones y mejorar su percepción personal del mundo?"

La creación de arte para niños, (incluyendo la ilustración de libros infantiles, por supuesto) forma parte de todo un campo de las bellas artes.

En la ilustración de libros infantiles, muchos artistas han usado diferentes técnicas:

a) Congruencia: cuando la ilustración muestra fielmente la acción que nos señala el texto, sin ser redundante. Por más que el texto nos describa personajes y lugares, nunca puede dar los detalles que el artista percibe en la historia. la ilustración no solo permite ver si el personaje tiene orejas grandes o nariz chata o si la calle es empedrada o asfaltada, si no que añade nuevos elementos congruentes a la historia. La ilustración no envía elementos que contradigan al texto.

b) Desviación: es la representación de las ideas del artista desviada un poco de lo que nos dice el texto. Esta desviación ocurre frecuentemente cuando artista y escritor son la misma persona. Esto se debe, en parte, porque el autor encuentra en la ilustración una manera más amplia de expresar la historia y tiende a añadir elementos que van más allá de la palabra.

Muchas veces es tal la desviación que el autor crea dos historias diferentes. - 3.-

c) Ilustración con función múltiple: Cuando la imagen puede ser interpretada de diferentes formas en una misma historia o cuando la imagen puede dar pie a dos historias distintas en el mismo libro.

Debido a su gran sensibilidad visual, el niño puede ser expuesto a una gran variedad de estilos artísticos, mientras más ocurra esto, se puede esperar que su gusto estético se diversifique.

Por esto, ilustración, diseño y tipografía son importantes para lectores de todas las edades.

5

**EXPERIENCIA
PROFESIONAL**

5.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.-

En 1981 a raíz de la "Primera Feria del Libro Infantil y Juvenil", surge motivado por este evento mi interés por el tema sobre la "ilustración de textos infantiles" y se crea la inquietud y la pasión, a la vez, por conocer su desarrollo en México.

A través de la investigación llevada a cabo, empiezo a descubrir los primeros libros infantiles ilustrados por Guadalupe Posada. Es este artista el que marca la primera etapa de mi búsqueda por la "imagen que ilustra".

En la década de los 20', José Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública impulsó las hoy célebres lecturas clásicas para niños, antologías que abarcan lo mejor de las letras universales en donde se denota un alarde de buen gusto literario y tipográfico que marcaría una etapa relevante en el diseño de "libros infantiles". Fueron los artistas plásticos Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledezma, quienes con sus bellos grabados ilustraron esta antología.

En 1945 surgieron 14 títulos de la "Biblioteca de Chapulm", libros infantiles en los cuales nuestros mayores aprendieron a disfrutar de la lectura. Esta colección reúne importantes artistas plásticos que encaminaron su quehacer artístico hacia otros fines: el de ilustrar

"La niña de los ojos de azul"

G. Posada

"El niño encantado"

G. Posada

"Blanca Nieves y los Siete Enanos"

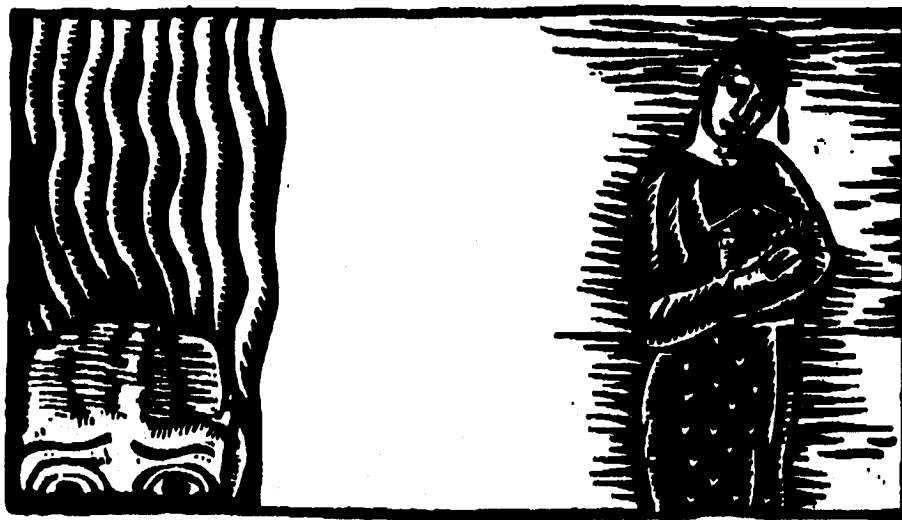
G. Posada

"El vendedor de Juguetes"

G. Posada

Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma

Ilustraciones
de la
Colección
Biblioteca
de
Chapulin

José Chavez M.

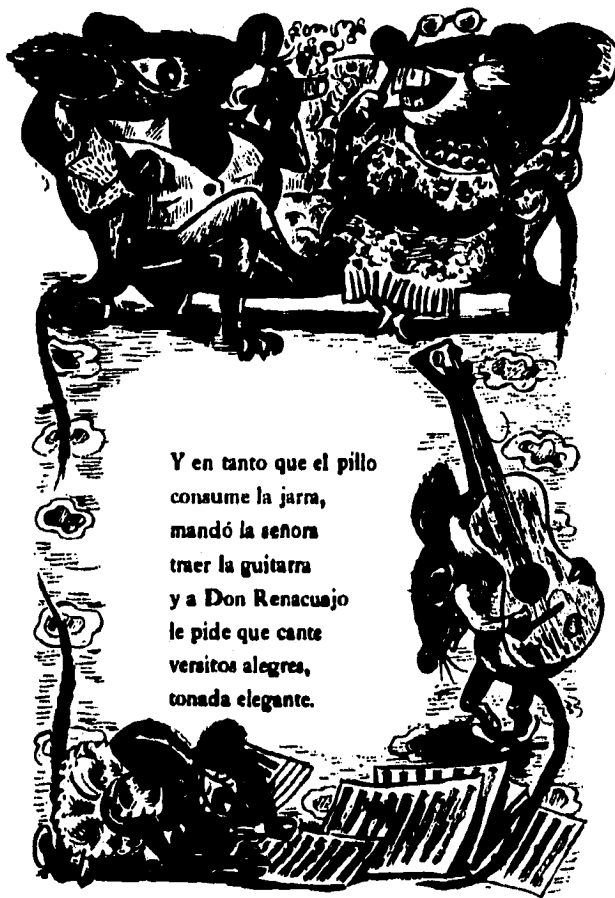

Don Renacuajito,
al ver este asalto
tomó su sombrero,
dió tremendo salto,
y abriendo la puerta
con mano y narices,
salió dando a todos
noches muy felices.

José Chavez M.

Ilustraciones de la Colección
Biblioteca de Chapulín

Y en tanto que el pillo
consume la jarra,
mandó la señora
traer la guitarra
y a Don Renacuajo
le pide que cante
versitos alegres,
tonada elegante.

Ilustrador:
Julio Prieto

Ilustrador:
Julio Prieto

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

—¿Qué compraré? Si compro pan, se me acaba; si compro dulces, me los como. ¿Qué compraré?

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

"Jesuson", 1945
Ilustrador: Julio Prieto

"El caballito jorobado"
Ilustraciones de:
Angelina Beloff

libros infantiles; entre los que se encuentran ilustradores de trascendencia en la plástica nacional como Julio Prieto, Jesús Escobedo, Jesús Ortiz Tajonar, José Chávez Morado, Salvador Bartolozzi y Angelina Beloff.

Lo anteriormente descrito cambiaría y ampliaría decididamente el rumbo de mi vocación, el deseo inequívoco que ser un ilustrador de libros infantiles. Así es que en 1991 mi trabajo profesional se ve encaminado totalmente hacia la labor de dar vida, con imágenes, a la imaginación infantil a través del libro.

En este mismo año el "Fondo de Cultura Económica", crea una colección de libros infantiles titulada "A la orilla del viento", a la cual soy invitado a participar como ilustrador de la misma. Se me permite crear con plena libertad, ese diálogo entre el texto y las imágenes creadas, de esta manera comienzo a dar forma a mis inquietudes creativas dirigidas a los niños, dándome cuenta que las posibilidades expresivas de la ilustración son ilimitadas.

Este trabajo me abrió el camino para que a la fecha lleve ilustrados cinco libros, intitulados:

- " Viaje en el tiempo " .
- " Bonícula " .

- " El pájaro del alma " .
- " Cuentos de lugares encantados " .
- " El Búho fantasma y los ratones " .

De éstos cinco trabajos, "El pájaro del alma" fue seleccionado para representar a México en la "13a. Mostra Internazionale d'Illustrazione per L'Infanzia" en Treviso, Italia, en Noviembre de 1995.

"Bonícula" y "El Búho fantasma y los ratones", son títulos que han figurado en el "Catálogo de Ilustración Infantil y Juvenil" de Bratislava, Slovakia, en 1993 y 1995 respectivamente.

6

CONCLUSIONES

6.- CONCLUSIONES. -

Contar una historia no es privilegio exclusivo del lenguaje oral o escrito, las imágenes también saben hacerlo a su modo. En México el interés por el libro infantil ilustrado cobra más importancia día con día. Son éstos los que abren nuevos rumbos a la ilustración, se contemplan los estilos y las técnicas más diversos para las diferentes historias.

Este trabajo incluye únicamente el libro recreativo y es en él donde se encuentra un espacio más para dar cavida a la expresión artística de los nuevos ilustradores que se especializan en darle al niño una oportunidad de ampliar su imaginación, su sensibilidad y porque no, sus sueños. El ilustrador proporciona al infante un mundo ilimitado de imágenes, expresiones, emociones, etc.

La ilustración, ilustra; toda ilustración está por lo tanto, dirigida artísticamente y debe funcionar conjuntamente con un tema y un diseño.

Es importante señalar la función que cumple el director artístico, que es la de conjugar el concepto o el texto con la acción del ilustrador.

Todos hemos crecido junto con la ilustración. Las ilustraciones tienen las claves de mundos que existen en nuestra imaginación y cuya descripción no sería posible

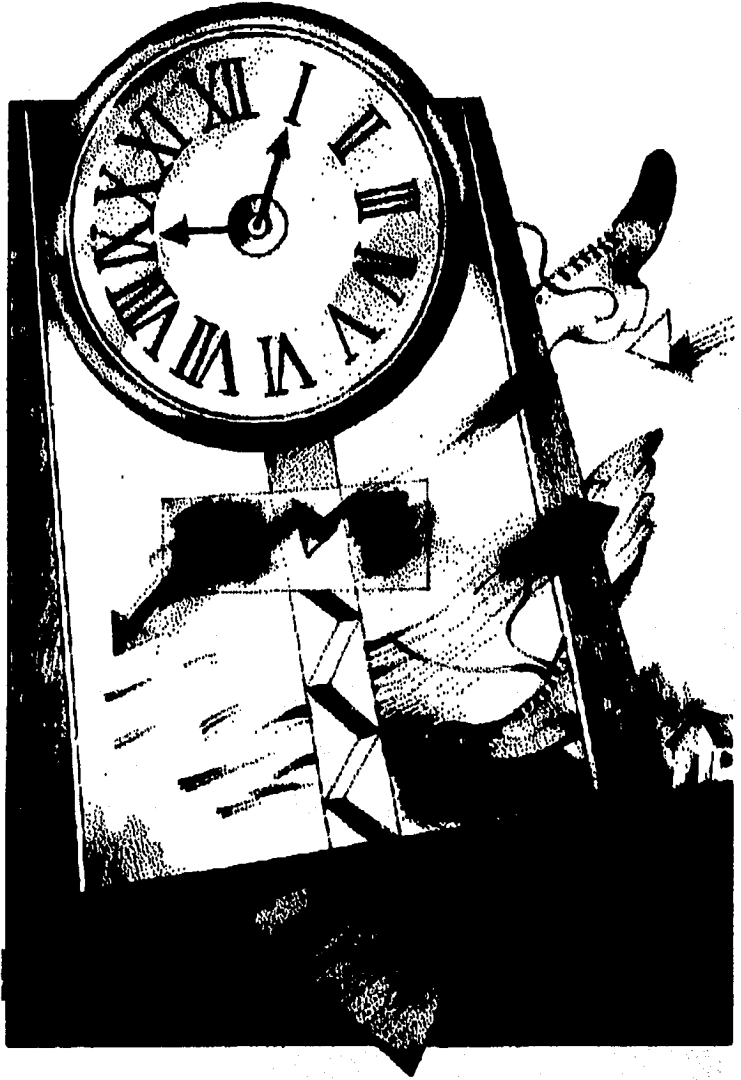
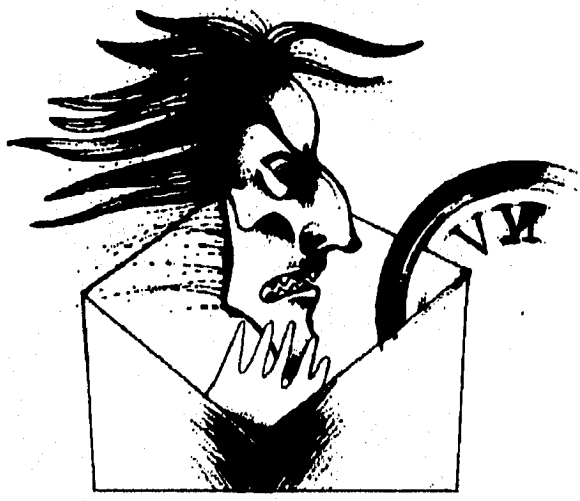

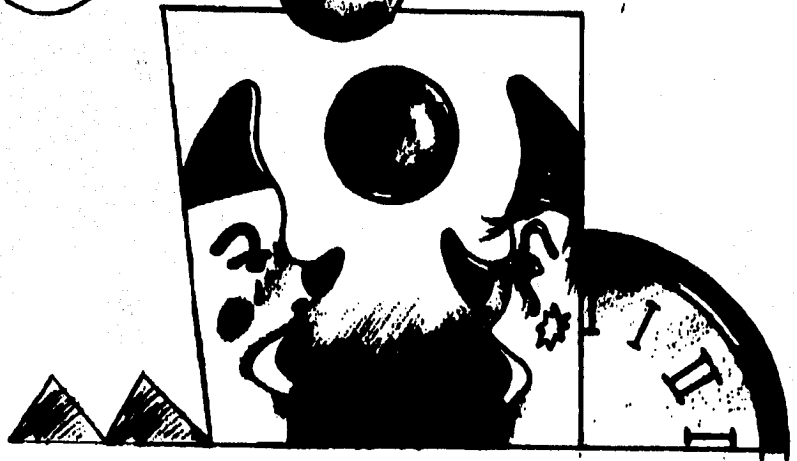
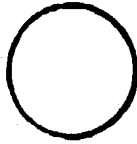
sin ella; cuando eramos niños, los libros ilustrados nos nutrieron de actitudes e información y también nos ayudaron a desarrollar nuestros sentidos visuales.

Por lo tanto, los libros ilustrados son una "puerta abierta" al arte y a la lectura, un cauce estimulante y efectivo que despierta y va formando la dimensión estética de los niños. Los ilustradores, intentan con sus ilustraciones guiar al pequeño por el mundo de la fantasía.

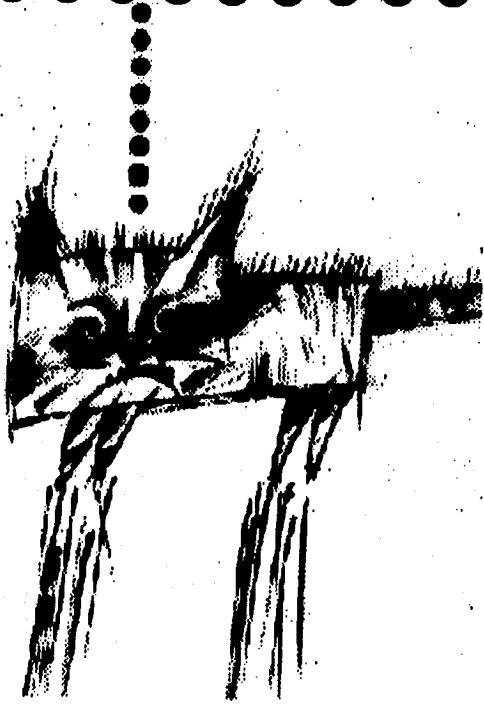

BONICULA

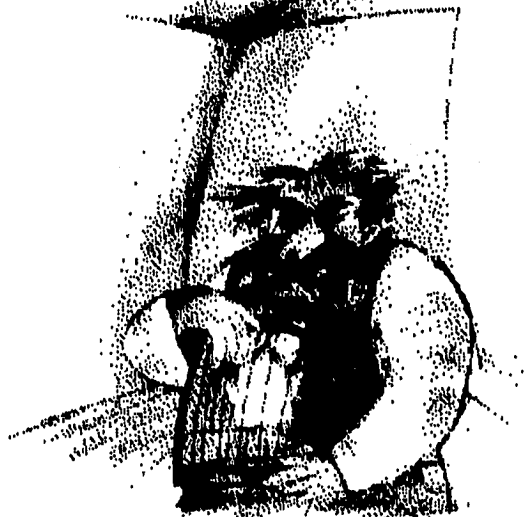
SIGRID HEUCK

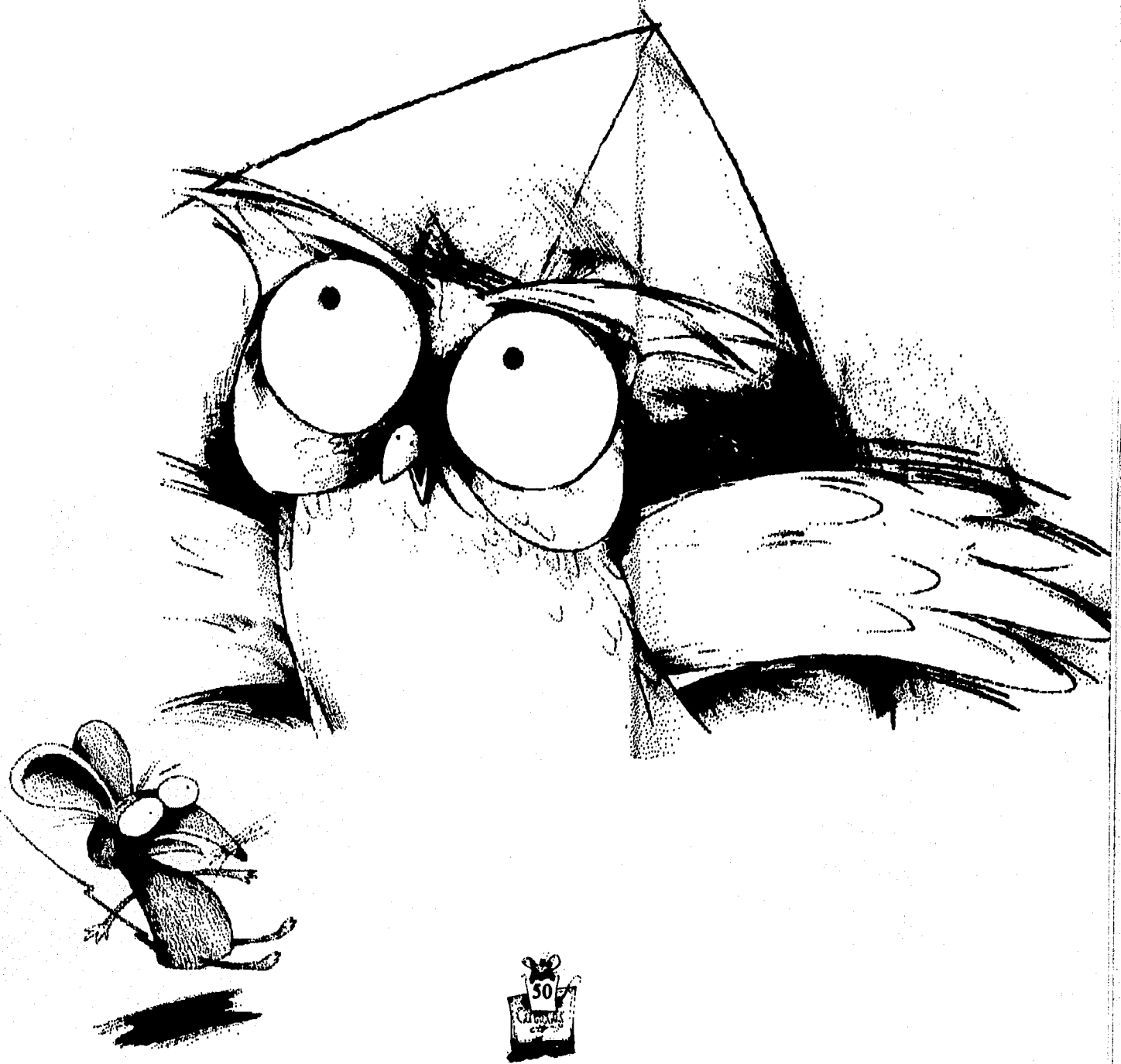
el búho **FANTASMA**
y los fantasmas

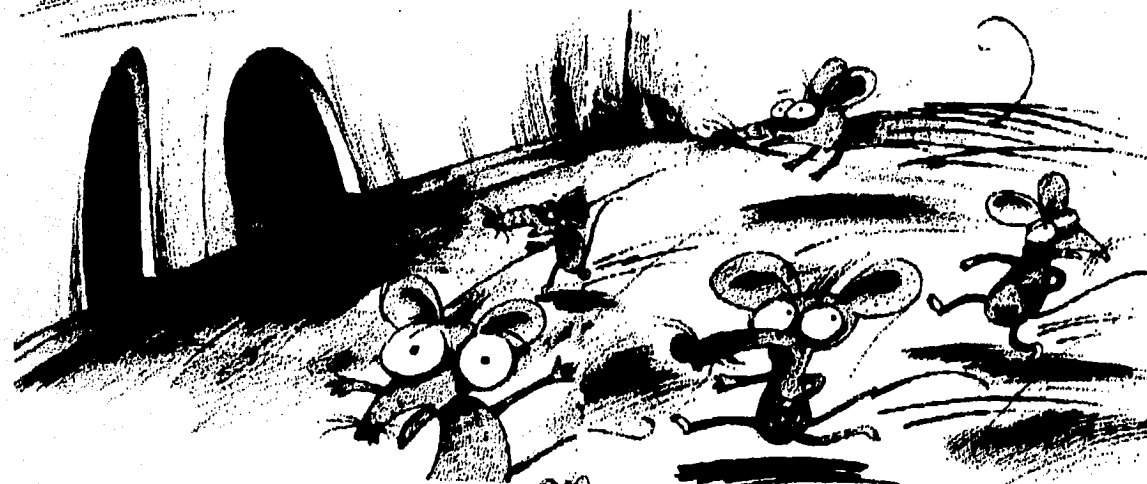
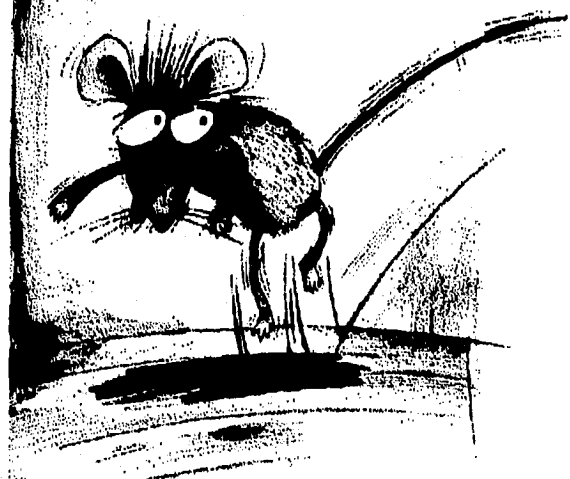
el buho **FANTASMA**
y los ratones

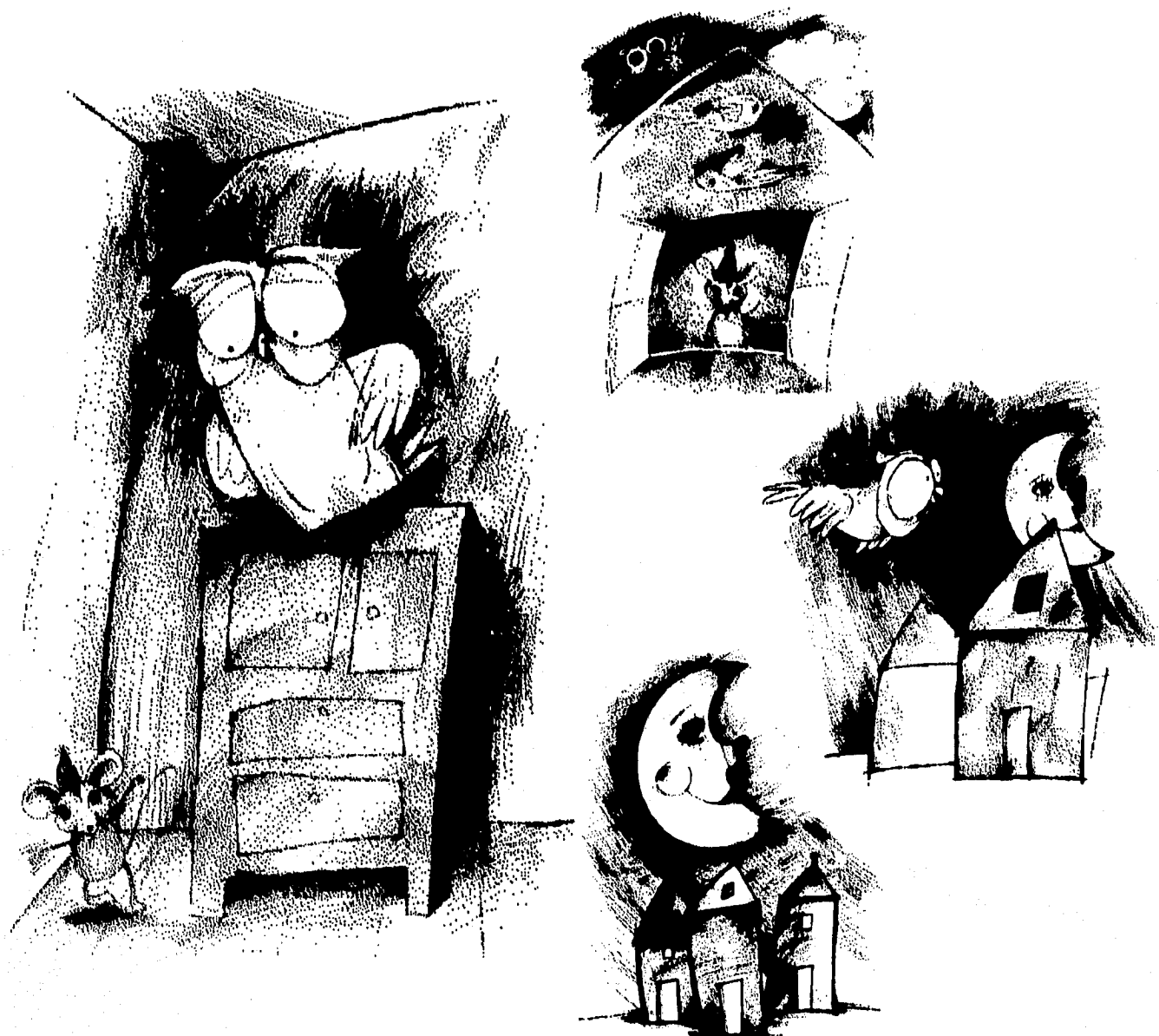
ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

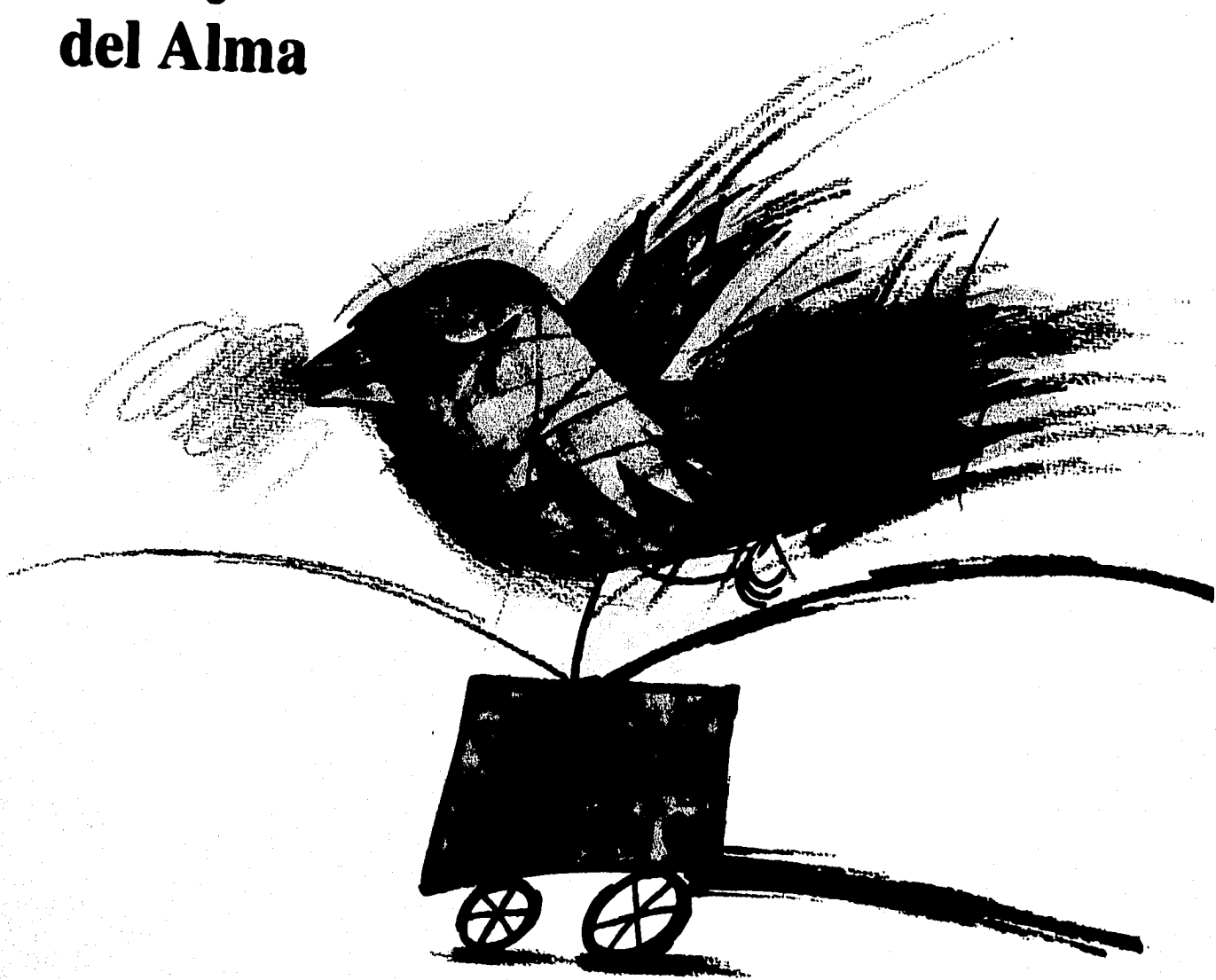

el buho **FANTASMA**
y los ratones

El Pájaro del Alma

BIBLIOGRAFIA

DISEÑO ANTES DEL DISEÑO
/ 1991 / CATALOGO DE EXPOSICION
DISEÑO GRAFICO EN MEXICO 1920 / 1960.

CUENTOS DE PUROSUSTO
/ JOSE GUADALUPE POSADA
LIBROS DEL RINCON SEP / MEXICO 1986.

MONOGRAFIA JOSE GUADALUPE POSADA
GRABADOR MEXICANO
EDICIONES TOLEDO / MEXICO 1991.

COMO ENCARGAR ILUSTRACIONES
/ MARTIN COLYER / GG 1994

EL ARTISTA COMO ILUSTRADOR DE
LIBROS PARA NIÑOS
EXPOSICION INTERNACIONAL DE ILUSTRADO
/ CATALOGO / FUNDACION
SANTA MARIA ESPANA 1990

IMAGINACION Y TECNICA
PONENCIAS DEL PRIMER SIMPOSIO
PREMI INTERNACIONAL CATALONIA D IL LUSTRACIO
CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
ESPAÑA 1990

SCHWARCZ, JOSEPH. WAYS OF ILLUSTRATOR.
CHICAGO: AMERICAN
LIBRARY ASSOCIATION, 1982

**GATES, FRIEDA. HOW TO WRITR, DESING AND
ILLUSTRATE CHILDREN'S BOOKS.
NEW YORK: LLOYD SIMONE PUBLISH COMPANY 1986.**

**EL MUNDO EN IMAGENES.
JUAN AMOS COMENIO.
GRUPO EDITORIAL PORRUA. 1993.**

