

32
201

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

" EN BUSCA DEL SOL "

Libro infantil alternativo

TESIS

Que para obtener el título de :

LICENCIADA EN ARTES VISUALES

PRESENTA

MARIZA ROSALES ARGONZA

DIRECTOR DE TESIS:

M en A. V. DANIEL MANZANO AGUILA

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.

MEXICO, D. F. 1997

**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.

“ En busca del Sol ”

Libro Infantil Alternativo

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

*Tú corazón es tú canto y tú libro.
Poema náhuatl*

A todos los niños valientes que salen a buscar sus sueños.

INTRODUCCIÓN

Considero al Seminario Taller de Libro Alternativo como una respuesta a la inquietud de proponer un trabajo en donde se apliquen los conocimientos adquiridos durante la estancia en la Licenciatura de Artes Visuales, realizada en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ya que al ser dirigido por excelentes profesores y con la participación de compañeros con la misma inquietud, se convierte en la opción ideal para la realización de quien esta interesado en realizar libro alternativo.

Mi proyecto esta basado en la idea de que generalmente nos familiarizamos con el libro dentro de la escuela, en la que se fomenta una idea de libro como documento de estudio, a mi parecer, no necesariamente la acción educativa puede consistir en solamente la imposición de moldes rígidos y pre fijados, - como si se tratara de series, conductas uniformes y habilidades automáticas-, aunque estoy de acuerdo en que el proceso de formación se deben seguir criterios bien definidos. Pero al mismo tiempo creo en la necesidad de cultivar la libertad de iniciativa y la creatividad.

Al reflexionar que la formación de todo ser humano da inicio en la infancia, considero a esta etapa de la vida de vital importancia, y es en esta, donde se encuentran conjugados el aprendizaje y la experimentación lúdica.

Regularmente los niños aceptan los procedimientos didácticos y contenidos de aprendizaje, que son comunes y obligatorios en los centros escolares, sin embargo, existen momentos en que se necesitan manifestar y desarrollar sus capacidades personales.

En los centros escolares hay poco tiempo para leer por placer, o para estudiar de una forma divertida, así como para educarse jugando. Resulta difícil fomentar que los niños se aventuren a desarrollar su propio interés y son escasas

las oportunidades en que el niño encuentra medios y actividades que desarrollen su actividad creativa.

Por medio del libro, el niño puede encontrar ese divertimento, ese juego que desarrollará su creatividad natural, pues los libros que despierten el sentido lúdico, pueden tener gran valor educativo, ya que a través de ellos es que se puede capturar y estimular la atención del pequeño y darles a conocer historias y situaciones en las que se vea reflejado, " Nunca aprende el niño mas y mejor que cuando aprende jugando y juega aprendiendo ". (1).

En tal sentido, el juego proporciona entretenimiento pero también exige atención concentrada y dedicación creativa, por lo que con este propósito esta elaborado el libro alternativo EN BUSCA DEL SOL, en el que el niño encontrará integrados el lenguaje visual y el literario a fin de lograr entretenimiento, conocimiento y una invitación al juego creativo.

El método de investigación utilizado para elaborar el presente trabajo, es documental ya que esta basado en diferentes textos referentes al los temas que aquí se plantean, los libros en los que esta investigación se apoya son varios pero de entre ellos destacan los siguientes: El Nuevo arte de hacer libros de Ulises Carrión, Los otros libros de Raúl Renán, De la escritura al libro, En torno a la literatura infantil de Eliza Garay y La literatura infantil y su problemática de Juan Carlos Merlo. Pero también una parte de la investigación podría denominarse de campo debido a que fue necesario visitar centros infantiles, como bibliotecas y librerías especializadas, ferias de libro, conferencias y seminarios que tuvieran que ver con la producción y edición de libro infantil.

Después de tener un panorama general del material dirigido a los niños, decidí que mi libro fuera **alternativo**, de tal manera, que me permitiera conjugar cualidades de libro de Artista y libro Objeto, otorgándome así, más libertad al proponer imágenes, texto y forma.

Para alcanzar los objetivos planteados, fue necesario también hacer una revisión del libro en general, por ello, el presente trabajo inicia de manera breve con la historia del lenguaje hasta desarrollarse en la escritura, y encontrar en el libro la herramienta ideal de preservar el conocimiento.

En los libros esta el saber y gracias a ellos el individuo puede aumentar sus conocimientos y comprender aspectos de lo que sucede. Es a través de los libros que se despiertan otros intereses, y nos ayudan a vivir mejor. El libro a través de la historia se ha transformado y los artistas lo han retomado y para convertirlo en una obra autónoma de arte y conocimiento.

El segundo capítulo aborda al niño como público lector, una breve historia del libro infantil, una revisión sobre el material que leen los niños y por último sobre la importancia de las imágenes contenidas en los libros infantiles. Durante el tercer capítulo, se desarrolla mi propuesta de libro alternativo, titulado EN BUSCA DEL SOL, su elaboración, objetivos y proceso técnico.

I EL LIBRO

I EL LIBRO

1 ANTECEDENTES DEL LIBRO

1.1 LA ESCRITURA

1.2 ORÍGENES Y DESARROLLO DEL LIBRO

1.2.1 EL LIBRO DE ARTISTA

1.2.2 SURGE EL LIBRO DE ARTISTA

1.2.3 OTRA FORMA DE HACER LIBROS

1.3 MÉXICO Y EL LIBRO DE ARTISTA

1.3.1 LIBRO DE ARTISTA, LIBRO OBJETO Y LIBRO ALTERNATIVO

1.3.2 UNA ALTERNATIVA PARA EL LIBRO ALTERNATIVO

1. ANTECEDENTES DEL LIBRO

Hablar del libro es hablar de la historia de la humanidad, porque este ha sido para el hombre el medio ideal de comunicación y transmisión del conocimiento. Es a través de la historia del libro que podemos darnos cuenta con claridad, que desde su origen es la respuesta concreta de su tiempo y transformación constante.

1.1 LA ESCRITURA

Los animales se comunican, su lenguaje es instintivo, es un sistema rudimentario de señales de peligro, de ayuntamiento, etc. El hombre como animal tenía un lenguaje; se expresaba de manera directa por medio de gritos y sonidos salvajes e inarticulados. "Esos medios animales de expresión, son sin duda alguna, un elemento de lenguaje: restos de aquellos sonidos naturales todavía pueden oírse en las lenguas primitivas". (1)

El lenguaje es, antes que un medio de expresión, un medio de comunicación. El hombre al irse familiarizando poco a poco con los objetos comenzó a darles nombres, imitado a la naturaleza tanto como le fue posible. " El sonido debía indicar el objeto, tanto como el objeto producía el sonido ". (2)

Pero no fue hasta que el hombre desarrolló su habilidad para crear herramientas que se desarrolló un lenguaje como tal. "Al mismo tiempo que las manos, los órganos vocales se articularon y afinaron hasta el momento en que la naciente conciencia se apoderó de las acciones reflejas y las elaboró en un sistema de comunicación". (3)

El hombre provisto de herramientas fue capaz de tallar, modelar y pintar representaciones de su vida cotidiana. Esta habilidad gráfica es la que constituye el origen de todos los sistemas por los cuales se representa visualmente lo que puede expresarse por medio de la palabra.

Es así como nace la escritura que satisface las necesidades de comunicación del hombre y poco a poco comienza a generalizarse como medio de expresión autónomo.

La escritura se desarrolló simultáneamente en varias culturas, y en todas ellas la primera manifestación fue pictográfica. Inicialmente fueron representaciones gráficas de la vida cotidiana; esto ocurrió hace aproximadamente 40,000 años. Estas primeras representaciones, no sólo la crearon para comunicarse, se cree que para ellos tenían -además- una función mágica., por ejemplo: por medio de conjuros conseguir una caza abundante.

La pictografía (de la raíz latina "pintar", y de la griega "trazar, escribir") "se trata en general de "de cuentos sin palabras", con imágenes-situaciones o signos-cosas. Estos signos, de tipos variados, corresponden a formas y usos diferentes en sociedades diferentes" (4).

El funcionamiento de la escritura pictográfica supondría el que cada palabra se viera representada por un dibujo especial reconocible; estos signos-cosas

serían al mismo tiempo signos-palabras; su empleo es ideográfico y se les puede llamar "ideogramas".

Posteriormente surge la notación de los sonidos que inicialmente y sólo parcialmente se hace fonográfica (poner sonido) sin hacer a un lado la picto-ideografía.

Esta mezcla ideográfica, tiene su ejemplo en América Central, las culturas maya y mexicas. Los Mayas, por ejemplo, existieron en el siglo IV de n.e. , y de sus ruinas -las cuales aún persisten - se puede apreciar como la escritura iba unida a la arquitectura. Los peldaños de determinada escalera estaban adornados con grandes jeroglíficos esculpidos. Existe la teoría que la escritura Maya estaba reservada a las familias de los sacerdotes y los grande señores.

Los mexicas, que se establecieron en el valle de México en el siglo XIV y cuya civilización sufrió la influencia maya, seguramente en sus monumentos se integraba la escritura, pero desgraciadamente después de la conquista no quedaron restos suficientes para demostrarlo. Afortunadamente , existen hasta nuestros días varias decenas de códices mexicas, entre los que se destacan los geográficos, donde existen nombres de ciudades que constituyen ejemplos gráficos que representan, pronunciación y significado.

En otra región, de lo que es hoy para nosotros el cercano Oriente, nació la escritura cuñiforme, dado que los signos tenían forma de cuña. Fueron los sumerios -un pueblo que vivió entre los ríos Tigris y Eúfrates- los primeros en crear un sistema de signos para dejar registrados sus mensajes. Esto ocurrió hace aproximadamente 4000 años.

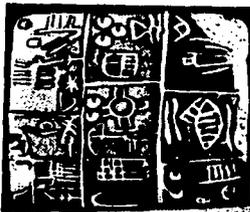

Lo sumerios inscribían sus signos en tablas de arcilla, que luego cocían para hacerlas más durables; dichas tablillas en rectangulares y de diversos tamaños, se enumeraban en series y se guardaban en grandes "bibliotecas".

El alfabeto nació cuando a cada signo se le dio su propio dibujo y sonido, tanto para escribirlo como para hablarlo; de manera que al combinarlo se pudieran formar las palabras. Eso permitía que con un reducido número de signos o letras, se pudieran formar infinitos números de palabras.

El primer alfabeto fue inventado por los fenicios ; estos fueron grandes navegantes y eso influyó para que el contacto con otras civilizaciones , conocieran su escritura, y a partir de estas pudieran crear su propio alfabeto, basándose en la escritura cuñeiforme de los sumerios y en la jeroglífica de los egipcios. Los griegos desarrollaron su escritura tomando como modelo el alfabeto fenicio, y los romanos crearon el alfabeto Latino basándose en los griegos

Piedra negra de Nippur con escritura pictográfica

1. 2 ORÍGENES Y DESARROLLO DEL LIBRO.

A la par que cada cultura desarrolló su propio lenguaje, se desarrollaron también diversas formas de libros, que sirvieran como soporte de la escritura; siendo estas antecedentes del libro actual.

En mesoamérica, los mexicas y otros contemporáneos suyos, también de lengua náhuatl, elaboraron códices o libros con pinturas y signos glíficos, en ellos registraban la memoria de su pasado, los cómputos del calendario sagrado, sus rituales religiosos, mapas y muchas otras cosas.

Grande era la estimación que ellos le profesaban a sus libros o amoxtili. "No encuadernan los libros por hojas sino que las extienden a lo largo formando tiras de muchos codos. Redúcenlas a porciones cuadradas, no sueltas sino unidas en sí por un betún resistente y tan flexible que, cubiertas con tabillas de madera, parece haber salido de manos de un hábil encuadernador. Por donde quiera que el libro se abra, aparecen dos caras escritas" (5).

En Mesoamérica variaron las formas que adoptaron los códices: la tira horizontal-biombo y vertical-banda o rollo, lienzos, paneles y la hoja. En cuanto a materiales o soportes que utilizaron para su realización : el papel amate, fibras vegetales de la corteza de árbol llamado en náhuatl es amacuahuitl, que significa árbol de papel, las pieles de animales preparadas, lienzos de algodón y probablemente la hoja de maguey.

Los encargados de hacer los códices eran llamados tlacuilos, del náhuatl tlacuiloa, que significa escribir pintando, ya que éste era su quehacer. El papel de éstos era muy importante, ya que eran los poseedores de la escritura pues no firmaban sus documentos, puesto que su colección pertenecía a la colectividad.

En Egipto se utilizó el papiro, que es una planta acuática que crece a orillas del río Nilo y cuya médula, cortada en tiras entrecruzadas entre sí y prensadas con agua lodosa del mismo río o con una pasta de almidón, constituía el papiro. Este fue descubierto aproximadamente hace 6000 años, utilizándose para escribir sobre éste, un cálamo o estilete mojado en tinta.

El papiro se enrollaba para su mejor manejo y conservación y se leía desplegándose. Muchos de estos volúmenes fueron trasladados a las grandes bibliotecas de la antigüedad. "Las bibliotecas más antiguas de las que se tuvo noticias, pertenecieron a las civilizaciones orientales. Los hititas, asiriobabilónicos, hebreos y egipcios, guardaron en ellas documentos, textos religiosos, jurídicos y a veces literarios".(6)

En 197-158 a.C., Eumenes II, rey de Pérgamo, queriendo fundar en su corte una biblioteca que rivalizara con la de Alejandría -la más famosa de la antigüedad- hizo a Egipto considerables pedidos de papiros.; pero los tolomeos, envidiosos de la importancia que pudiera llegar a adquirir la proyectada institución, prohibieron la exportación de papiros, medida que obligó a Eumenes a buscar un nuevo material que los sustituyera.

Fue así como se inventó el pergamino; palabra con la que se designa a las pieles de animales curtidas y dispuestas a recibir la escritura. En la fabricación del pergamino, se utilizaron pieles de cabra, ternera y otros animales. "Gracias a la resistencia y solidez que ofrecía el pergamino y a la ventaja de poder utilizarlo por ambas caras, fue posible confeccionar libros en forma análoga a los nuestros, formados de hojas o folios, cuya dimensiones de anchura y longitud, constituían su forma o formato.

Página del códice Vindobonense

Dichas hojas se reunían y sujetaban por medio de una costura en su orilla izquierda y se cubrían con tapas o cubiertas de madera o piel, semejantes a las pastas actuales. Los romanos les dieron el nombre a estos libros de códices, que significa: libros cuadrados, dada su forma cuadrada o rectangular".(7)

Para facilitar el trabajo de la escritura a mano, los griegos y romanos utilizaron sellos para imprimir signos sencillos y breves.

Mucho antes que la imprenta naciera en Europa, los chinos conocían la técnica para imprimir textos, ya que en el año 200 n.e. fabricaban papel, usaban tipos y sabían preparar tintas.

Para preparar papel, los chinos utilizaban fibras de bambú y otros vegetales, mezclando las fibras con agua y formaban una pasta que luego extendían y ponían a secar, logrando hojas finas y lisas.

La tinta era un compuesto de hollín, resinas y gomas. El hollín que obtenían de sus lámpara de aceite, daba a la mezcla su color negro; las resinas le daban cuerpo y la goma adherencia.

La forma, o sea el conjunto de signos o dibujos que se deseaba imprimir era tallada en planchas de mármol. En el siglo VI, las planchas de mármol fueron reemplazadas por otras de maderas, facilitando así la tarea en el tallado de las formas.

Una vez grabada, la forma era entintada con un pincel muy cuidadosamente; se colocaba sobre ella el papel y pasaban varias veces un cepillo sobre la hoja, para que la tinta pudiera ser absorbida por el papel y pudiera así quedar registrada la forma. Otros pueblos del Oriente, conocieron este sistema, ya que "los impresos más antiguos que se conocen con este método de impresión y aún se conservan, fueron realizados en el año 770 por encargo de la emperatriz japonesa Shotoku".(8)

No solamente el papel y la tinta tuvieron su origen en china, ya que también crearon el tipo móvil, que se atribuye a Pi Shehg, alrededor de 1040. Sheng modelaba los tipos en arcilla uno por uno, y luego los cocía para endurecerlos.

Europa no conoció las técnicas de impresión de los chinos; en cambio los árabes -grandes viajeros y comerciantes- conocieron el procedimiento chino para la fabricación del papel y lo llevaron a España.

En el siglo XIV, además de España, también Alemania, Francia e Italia, fabricaban papel, pero el método de transcribir un texto en varias copias, era todavía mediante escritura manual.

A finales de este siglo, comenzaron a realizarse en Europa, sencillas impresiones de textos breves e ilustraciones. La forma era tallada en madera, dejando en relieve la superficie a imprimir. Esta técnica se conoce con el nombre de *Xilografía*.

Para su impresión se utilizó la recién creada prensa de Gutemberg, y fue en el año 1430 que se logro en Europa otra conquista: los tipos metálicos móviles, con los que se dio inicio a la producción a mayor escala.

Cuando en 1468 muere Gutemberg, la imprenta ya era utilizada en varios países. Antes de terminar el siglo XV, ya se había difundido por toda Europa.

Las ilustraciones xilográficas, fueron incorporadas a la columna y se imprimían al mismo tiempo que el texto o bien inmediatamente después. Al principio estas ilustraciones era consideradas tan solo como un esbozo para la iluminación, que después se aplicaba manualmente.

El primer impresor del que se sabe que haya empleado el grabado en madera como elemento plástico fue, Albrecht Pfister de Bamberg, que en 1461 realizó auténticas ilustraciones, que servían para explicar el texto y a la vez cumplían una función plástica en sí misma.

No es sino hasta 1498, cuando en Nuremberg aparece el libro Apocalipsis ilustrado por Alberto Durero, que contenía 15 grandes grabados en madera, realizados en blanco y negro, y en los que logra un espléndido efecto pictórico de gran riqueza en el juego de luz y sombra. Con esto empieza la época de esplendor del grabado alemán, y el grabado en madera comienza a predominar casi absolutamente en los libros.

A finales del siglo XV, comenzó a utilizarse otro sistema de impresión llamado: *huecograbado*. Al revés que en la xilografía, en este los dibujos eran grabados en hueco sobre una plancha de metal. Los grabadores utilizaban una herramienta de metal llamada buril. El *huecograbado* rápidamente se popularizó, ya que es mediante este que pueden obtenerse trazos más finos y matizados.

A partir de este período, las páginas de los libros se llenan de frontispicios y orlas en la portada y de ilustraciones de figuras, en las cuales van desfilando uno a uno los diferentes estilos plásticos: Renacimiento, Barroco, Rococó y Neoclásico, en los periodos siguientes se siguieron utilizando los mismos métodos de impresión.

En 1798, un tipógrafo llamado Senfelder, descubre un nuevo sistema. Cierta día, después de escribir una nota con lápiz graso, puso sobre ella una piedra calcárea como pisa papel; al día siguiente, le llamó la atención que lo que él había escrito en el papel, había quedado impreso en la piedra. Aquel casual descubrimiento de Senfelder, dio origen a una nueva técnica de impresión, que se llamó *litografía*.

La *litografía* depende de procesos químicos y es más rápida y fácil que el grabado en madera o metal, y son menos costosos sus materiales; así que fue utilizado inmediatamente como un método ideal para la transmisión de imágenes.

Las máquinas de imprimir empiezan a sustituir a los viejos tórculos, y en 1810, aparece la prensa mecánica. En 1880 la Linotipia o máquina de componer y la reproducción de las imágenes en los libros, pasa a hacerse por medio del *fotograbado*.

La caracterización de los objetos o personas por este medio resulta mucho más fiel, y se puede realizar en unas cuantas hojas; provocando así la desaparición de los lentos sistemas de reproducción: *grabado en madera*, *huecograbado* y la *litografía*; ya que la industria del libro, exige cada vez mayor rapidez. "Sin embargo, a finales del siglo XIX, estos métodos de impresión son retomados por los artistas, con la intención de ampliar posibilidades expresivas personales". (9).

La aparición de la Imprenta, significó para el libro el paso de una artesanía individual a una fabricación industrial; a partir de este momento, el libro es ya un producto, en cuyo precio intervienen factores económicos. El enorme desarrollo de la educación a propiciado que un mayor número de personas, necesiten de los libros, hasta llegar a convertirlos en el más importante medio de expresión y de difusión de cultura.

Grabado en madera de José Annam 1568; Es la ilustración más antigua que se conoce sobre la fabricación de papel en Europa.

1.2.1 EL LIBRO DE ARTISTA

El libro surge inicialmente como depósito del pensamiento y la sabiduría del hombre, y se remonta a las paredes interiores de las grutas, en las que el hombre haciendo uso de las herramientas, se comunica a través de imágenes y deja sus narraciones gráficas, siendo estas el antecedente mas remoto del libro.

A lo largo de la historia del hombre, se han desarrollado diferentes tipos de libros como civilizaciones, todas estas formas de arte narrativo, están íntimamente ligadas con un solo propósito, el de comunicar, ya sea mediante la escritura o a partir de un sistema de símbolos visuales, para llevar a cabo la transmisión de ideas.

Existe una gran variedad de materiales de los que se ha servido el hombre para comunicarse, estos son considerados libros históricos entre los que encontramos, libros de arcilla que crearon los asirios, libros cintas que hacían los antiguos egipcios, cortando tiras de papiros; libros de cera que inventaron los romanos; piedras-libros labrados que dejaron culturas mesoamericanas, pieles de animales que dejaron grabadas tribus nómadas. Códices prehispanicos de papel amate o piel de venado; libros chinos, etc.

Ante esta muestra es indudable un desarrolló progresivo de la habilidad y de las técnicas y junto con este proceso el hombre se ha inspirado por su instinto de dominar el mundo físico. Es mediante esta búsqueda que el hombre incide y pinta sobre diferentes materiales, pretendiendo perpetuar el conocimiento humano.

1.2.2 SURGE EL LIBRO DE ARTISTA

En la medida que el modo de hacer libros a cambiado, desde la elaboración manual hasta la tecnológica que hoy conocemos y que da inicio con la invención de los tipos móviles y la imprenta a mediados del siglo XV, se concreta la forma del libro en un volumen de páginas de papel cortada uniformemente, fabricadas a base de pulpa de madera y encuadernadas entre dos portada, que sirve como objeto portador de un texto. En la actualidad, el hombre va más allá del formato convencional del libro, cuyas propiedades formales son imprescindibles para que el artista plástico "realice forma con las que pueda significar y comunicar" (10)

El artista plástico toma al libro como una forma autónoma y suficiente en sí misma ; apareciendo así otra historia del libro, que es la que hacen los artistas, quienes se han encargado de redefinir y alterar la escritura convencional del libro y lo han dotado de nueva vida.

El Libro de Artista, al igual que como sucede con el libro convencional, puede cumplir con ciertas características, como son: la de ser un emisor y contener un mensaje con un código peculiar, ya sea mediante el uso de imágenes y/o palabras dentro de cierto contexto y la de ser dirigido a un receptor que es su lector.

1.2.3 OTRA FORMA DE HACER LIBROS

Los antecedentes de las publicaciones hechas por los artistas, se vislumbran en la historia del arte a partir del movimiento de los Futuristas "desde que los Futuristas dieron a conocer su manifiesto en la primera página de Le Figaro, en el año 1909".(11). Después de esta fecha, los artistas retoman la página como legítimo espacio artístico, donde el texto puede ir encarnado como arte, y la obra publicada es una obra de arte tan válida como objeto.

La publicación del manifiesto futurista de Marinetti, que si bien era solamente un texto con la apariencia de un artículo común, abre posibilidades de libro como espacio artístico, despertando conciencias de este como alternativa para llegar a un mayor número de personas.

Al mismo tiempo, los rusos experimentaban con el libro y la tipografía, aprovechando su acceso a la imprenta. En 1923, Lisitzki y Miakovsky, realizaron el libro en voz alta, con treces poemas de éste último y diseñado por Lisitzki, que proponía la localización y la entonación de la lectura de los poemas, utilizando al máximo la tipografía y el color.

Este movimiento nace en Rusia después de la primera guerra mundial y de la Revolución, como respuesta a un principio fundamental a una voluntad de renovación. "Palabras, fórmulas e ideas nuevas" (12).

El equilibrio entre la innovación y la tradición, parece haber determinado una nueva orientación del arte del libro, a la que se le denominó Constructivismo, en el decenio de 1920-1929. " No se trataba de "arte" sino de construcción de la

página; no de "adorno", sino de composición con caracteres de distintos tamaños, con diversas orientaciones de los renglones y con la introducción del rojo en la impresión del negro"(13).

Para estos artistas, el arte y la política constituían una misma cosa, y el experimento tipográfico en la página, les permitía una experiencia visual al mismo tiempo que daban expresión a sus opiniones políticas.

Este nuevo modo de hacer libros, se difundió rápidamente por toda Europa, y fue de gran ayuda en su difusión los ferrocarriles y los servicios postales, a través de los cuales y conformen habían profetizado los Futuristas, los artistas estaban eludiendo las galerías, y estableciendo redes clandestinas que permitían a los artistas comunicarse por todo el mundo, haciéndolo de una forma económica, íntima, políticamente libre y visualmente efectiva.

En el Catálogo Libros de Artistas editado por el ministerio de cultura de Madrid se menciona que ya en la década de los 30, los Surrealistas, experimentan con el libro, un ejemplo de esto es "Minotauro", publicado en París, y la revista "v v v", editada por Bretón, espacio donde se describía la obra escrita y visual que estos hacían.

En 1934, Marcel Duchamp autopublicó "la caja verde", bajo el seudónimo de Rose Selavy. Esta "caja verde" se define como un libro de artista, ya que aunque contiene solamente materiales gráficos (fotografías, diagramas y sobres) que Duchamp fue acumulado durante la realización de "El Cristal Grande", por su carácter y propuesta de lectura se ajusta a lo que los Futuristas dieron a conocer en su manifiesto.

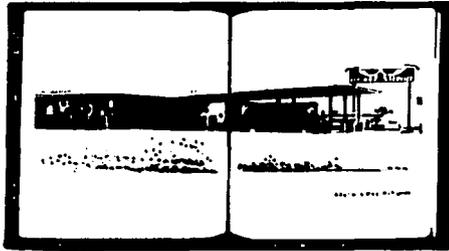
Entre 1940 y 1947, los artistas que trabajaban en París se mudan a Nueva York y junto con ellos desplazan el centro del arte.

En 1961, Dieter Rot, artista alemán, encuaderna algunas hojas sacadas de viñetas, álbumes para colorear o de algunos periódicos. Al año siguiente, el americano Edward Ruscha, publica *Twenty-six Gasoline Stations* (secuencia de 26 fotografías de gasolineras en blanco y negro).

La aparición de *Libro de Artista* entre los años 60, así como su desarrollo a lo largo de los setenta, interviene en la convergencia de factores de orden ideológico y tecnológico; en diferentes posturas acordes con los proyectos artísticos que explotaron.

Edward Ruscha, (*Twenty Gasoline Stations*) 1962

El movimiento Fluxus, que se desarrolla en Europa y E.U., desde 1962. en torno a Maciunas y Cage, reviven las tesis Dadaistas y se proponen abolir la distinción entre el arte y la vida cotidiana, rechazando la separación entre artistas y espectadores. Encontraron en el libro y los impresos en general (tarjetas postales, carteles y revistas) un apoyo ideal para abandonar concepciones de la obra de arte.

Ray Johnson comenzó a enviar obras por correo, recibiendo a cambio obras alteradas, creando su "escuela de arte por correspondencia".

En 1964, Yoko Ono, autora del libro "Grapefruit, publicado por Simon & Shuster, que vendió millares de ejemplares, gracias a la asociación de Yoko, artista fluxus, con John Lenon, siendo Grape fruit el primer libro de artista, con gran acceso al público masivo, a través de la popularidad del rock and roll; abriéndose así el movimiento editorial de los Libros de Artista en la década de los 60. Junto con este movimiento aparecen distribuidores y librerías especializadas en dicho material, y ya en 1968 la actividad editorial estaba en pleno auge. La palabra era igual en importancia a la imagen y el artista habla al público.

Desde principios del siglo XX, los artistas toman el libro, no como un estuche de palabras, sino como una forma autónoma y suficiente en sí mismo, como espacio de secuencias temporales, de signos, de materia, percepciones, intenciones, en la que todos estamos invitados a participar, entender y crear. Este es, para los artistas "el nuevo arte de hacer libros". (14)

1.3 MÉXICO Y EL LIBRO DE ARTISTA

En México, los Libros de Artista o "los otros libros" como los llama Raúl Renán, empiezan a producirse durante los años setenta, entre 1976 y 1983. Con la aparición de la "Máquina Eléctrica", primera editorial que pone las bases del movimiento; un grupo de amigos que buscaban un medio de expresión libre de su obra, dieron inicio a dicho movimiento; entre ellos se destacan :Carlos Isla, Francisco Hernández y Miguel Flores Ramírez.

Posteriormente Carlos Isla, Antonio Castañeda, Ernesto y Arturo Trejo, encabezaron otras editoriales, que produjeron libros notables como "El Pozo y el Péndulo", formado de veinte pequeños libros con diversos temas y autores.

Los artistas Mexicanos comienzan a adoptar el libro de artista; entre sus principales exponentes se encuentran: Elena Jordana, Marcos Kurtycs y Felipe Ehrenberg. Todos ellos rescatan el carácter lúdico del libro y lo recrean en lo que denomina Raúl Renán en su libro " los otros libros ", el arte en juego. Para ello, utilizan diferentes materiales como el papel de estraza, papel corrugado y el mimeógrafo y a la misma vez -estos artistas- se vuelven autores, editores e ilustradores de sus obras.

Inicialmente, la aparición de estos libros, corresponden a un momento determinado política y económicamente, donde a partir del movimiento de 1968, crece la pasión editorial como lucha, donde la máquina de escribir y el mimeógrafo desempeñaron un papel fundamental

En 1977 se funda la editorial "La Cocina" por Yani Pecanins, Gabriel Macotela y Walter Doehner. Desde su fundación, esta editorial ha publicado aproximadamente 60 libros de artista, de edición limitada, impresos con sistemas alternativos como el mimeógrafo y la fotocopia.

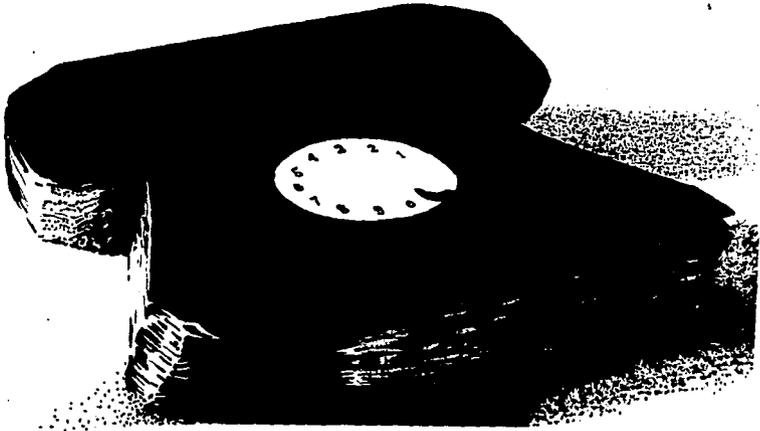
Existen también otros ejemplos de editoriales que publican libros de artista, como son: La Rasqueta, La Flor del Otro Día y La Tinta Morada; esta última creada por Armando Sáenz, quien en 1984, junto con Gabriel Macotela y Yany Pecanins, fundan el "Archivero", que aunque actualmente está cerrado, fue un lugar importante que convocó a todos los hacedores de libros de artista.

Otros artistas mexicanos han incursionado en el libro de artista, a continuación mencionare algunos autores y un ejemplo de propuesta de libro. Vicente Rojo, con su libro-maleta; Manuel Marin y sus libros-cajas; Carmen Boulosa y su libro de poesía La serpiente; Yani Pecannis y su libro caja-encajes "El Deseo".

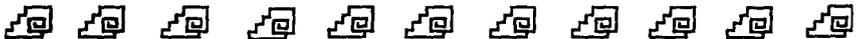
"En nuestro país, la producción de estos libros, ha sido independiente - léase libre- y en épocas recientes, individual". (15)

En la actualidad existen numerosos creadores que ha vuelto su mirada hacia el Libro de Artista.

24

1.3.1 LIBROS DE ARTISTA, LIBRO OBJETO Y LIBRO ALTERNATIVO

"Por Libros de Artista, podemos entender un libro que es por el mismo una obra y no un medio de difusión de esta. Esto implica que el libro no es un simple contenedor indiferente del contenido". (16)

El Libro de Artista no es solo un libro bello, sino que propone un "amor por los libros". El proyecto que lo sustenta es ambicioso, ya que en su totalidad está concebido por un artista, no un ilustrador. El artista es autor de los textos - cuando los hay- al igual que las imágenes; "es gracias a esta dualidad de funciones que el autor llega a proyectarse plenamente". (17)

El artista escoge sus medios de comunicación y códigos, ya sea dibujos, textos, fotografías, etc, en función de su combinación, ya que la forma-libro es parte de la expresión y de la significación de la obra realizada.

El Libro Objeto es también la obra de un "artista"; pero el libro es considerado aquí como un objeto en forma de libro, pero liberado de toda preocupación literaria. "Como su nombre lo indica, el Libro-Objeto acentúa la dimensión de objeto antes que la del libro, es decir sobre la realidad sensible del material". (18)

Por consecuencia, el libro pierde en esta dinámica su función de comunicación, en provecho de su manifestación escultural o pictórica, ya que es precisamente el propio Libro-Objeto, el que ofrece su totalidad en su apariencia exterior que lo define como objeto, en lugar de como libro. El Libro Objeto aporta al fenómeno del libro una contribución interesante y a veces sumaria, entre lo uno y lo múltiple.

Al establecer ciertas diferencias entre Libro de Artista y Libro Objeto, corremos el riesgo de dejar a un lado las producciones situadas en la intersección, pero si entendemos que dichos libros son otra imagen de los libros convencionales, podríamos llamarlos también: "alternativos"; puestos que ambos no se inscriben en lo que ortodoxamente entendemos como libros. Este término no resulta más amplio y nos incluye los libros híbridos, los cuales mezclan las cualidades de libros de Artistas y Libros Objetos; ya que todos sus autores exploran en ellos alternativas que los conduzcan a satisfacer sus necesidades expresivas y materiales que elijan para su realización. Las formas que adquieran estos libros, serán en función de estas necesidades.

"El Libro de Artista, los Libros-Objeto, son así estructuras temporales de carácter solamente visual, que requieren la interacción del espectador, en algunos casos táctil o de algún otro de los sentidos, cuya condición literaria no es primordial". (19)

De Virgenes y otras Madres, La Flor de Otro Día, 1983.

1.3.2 UNA ALTERNATIVA PARA EL LIBRO ALTERNATIVO

En México existe un gran interés en la producción de hacer lo que Ulises Carrión llama "nuevos libros", no solo de artistas experimentados que ya cuentan con una trayectoria, sino también de aquellos que inician en las artes plásticas.

Muestra de este interés es el **Taller de Producción de Libro Alternativo** que se imparte en la Escuela Nacional de Artes plásticas (ENAP), de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Espacio donde maestros y alumnos convierten al libro su tema central y pretexto creativo.

La producción del taller es tan rica y variada como el interés de cada uno de sus participantes y su manera de concebir al libro. Cada libro lleva detrás un extenso trabajo de investigación y experimentación donde el artista concreta su necesidad de renovación. Se establece entonces a través de los libros una comunicación directa con el espectador haciéndolo participe de la obra, en la que el autor necesariamente esta reflejado.

Es el **Taller de Producción de Libro Alternativo** que dirigen los maestros Daniel Manzano y Pedro Asencio, con la participación de otros destacados artistas investigadores y productores de libro alternativo. Una opción para creadores y espectadores interesados en el arte de hacer y ver "nuevos libros". Muestra de ello son las exposiciones organizadas por el taller de producción de libro alternativo en donde se pudieron apreciar diferentes propuestas de libros no convencionales. " **Al Abismo del Milenio**" llevada a cabo en el museo nacional de la estampa (1995), " **Umbral del Objetuario**" ENAP (1996) y la mas reciente titulada " **Libro Alternativo**" realizada en el museo de arte moderno de Morelia (1997).

Con talleres como este, que inician ya una tradición de producción de libro alternativo seguramente seguiremos redescubriendo y recreando al libro como espacio artístico.

Urbanidad...D. F. Alejandro Pérez Cruz. Electrografía - Lámina de acero, 1996.

Relatos en torno a los mitos y leyendas. una evocación poética en la imagen gráfica. Pedro Ascencio, 1996

CONCLUSIÓN

Es a través de la historia del libro, que podemos reconocerlo como resultado de la necesidad constante del hombre por ir transformando los objetos y servirse de ellos de diferentes maneras.

Desde su origen, el libro surge como respuesta a las necesidades de comunicación del hombre, y se convierte en el objeto portador del conocimiento humano. Surgen entonces, una gran variedad de libros, cada uno con elementos propios a la cultura que pertenecieron.

Al desarrollarse la tecnología, el libro se unifica y adquiere una forma concreta, como hoy la conocemos. Existe entonces otra historia del libro, que es la que hacen los artistas, que comienzan a revalorar al libro, lo analizan como espacio artístico; para ello se sirven de su evolución a través de la historia y enriquecen su interpretación, usándolo como pretexto para la realización de nuevas propuestas, donde el artista plástico recrea las formas visuales y físicas como parte fundamental del significado, mostrándonos libros con nuevos conceptos y valores. Resultando, libros con una constante búsqueda plástica, en la que las posibilidades son infinitas, volviendo al libro una provocación tan variada y cambiante como hombre mismo.

CITAS

- 1- Fischer, Ernst, Lenguaje y Arte, P. 13
- 2- Ibid. P. 16
- 3- Ibid. P. 24
- 4- De la Escritura al Libro. P. 14
- 5-León Portilla, Miguel Revista Arqueología Mexicana . P. 38
- 6- Duvovoy, Silvia. Cómo Nace un Libro. P. 54
- 7- Ibid. P. 57
- 8- La Imprenta. Enciclopedia Animada. P. 12
- 9- Tesis de Licenciatura en Artes Plásticas "De tus Manos Vengo y a tus Manos Voy" P. 14
- 10-Sánchez Vásquez, Adolfo, El Lenguaje del Arte . P. 50
- 11- Catálogo Libros de Artistas. P. 6
- 12- De la Escritura al libro. P. 90
- 13- Ibid. P. 90
- 14- Catálogo Libro de Artistas. P. 15
- 15- Carrión, Ulises, El Nuevo Arte de Hacer Libros. P. 3
- 16- De León González, Silvia, "El Libro es una Provocación". P. 10

17- **Introduction**, P. 9

18- Ibid. P. 12

19- Ibid. P. 1220- Marin, Manuel **Lo Formal y lo Alternativo**, P. 35

II EL LIBRO INFANTIL

II EL LIBRO INFANTIL

2.1 EL NIÑO

2.2 BREVE HISTORIA DEL LIBRO INFANTIL

2.3 QUE LEEN LOS NIÑOS

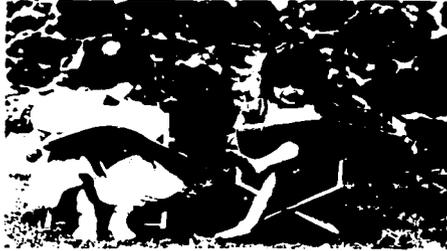
2.4 LAS IMÁGENES

CONCLUSIÓN

2. EL LIBRO INFANTIL

México es un país en donde existe gran cantidad de analfabetismo total y parcial, en el caso de este último, aunque se sepa leer no se práctica la lectura. Formar lectores es una tarea de gran importancia en el proceso de educación y desarrollo de nuestro país, por ello, los libros infantiles resultan ser una herramienta de gran importancia, ya que no sólo ayudan a aprender a leer, sino también para desarrollar en el niño, la imaginación, la fantasía y a conocer el mundo que le rodea y es mediante los libros infantiles en los que se aprenden valores del ser humano y diferencias entre culturas siendo de gran ayuda a la tolerancia entre los pueblos.

"... El libro infantil es un conector con los otros, despierta la visión de lo ajeno en un espacio lúdico. Las historias nos enriquecen, nos transforman mostrándonos valores universales..." (1)

Los libros para niños también nos resultan de gran ayuda en la formación estética del niño. Los libros con imágenes hacen que la comunicación sea más directa, fluida y flexible, por tanto, la cualidad visual del libro ilustrado hace que éste como medio de comunicación no necesite traductor, un niño aunque todavía no sepa leer puede hacer suyo el mensaje y mediante la fantasía, elaborar un significado propio.

"... Incluso antes de que el niño se exprese por palabras, es sensible a las imágenes. En este proceso la imagen tiene un papel primordial, pues constituye una comunicación más directa..." (2)

Una buena ilustración introduce al niño en el campo de las artes visuales, ya que cumple una doble función al presentar dos trabajos: el literario y el arte visual. Ya que como bien dice Eliza Garay, "...Independientemente de cualquier otra función didáctica o recreativa que pueda tener el libro infantil, éste debe tener el deber de habitar al niño a la lectura, por tanto debe informar y formar..." (3)

Ejemplo del libro ilustrado

2.1 EL NIÑO

"Los adultos son gente bien extraña"

El Pequeño Príncipe de Sanint
Exupéry

La infancia es la etapa inicial del hombre, en ella en se forma la personalidad del futuro adulto "los adultos no son más que ex-niños", es una etapa de aprendizaje y formación en la que el primer contacto de los libros es por medio de la escuela, pero muchas de las veces se crea una imagen aburrida de los libros. Cuántos de nosotros no queríamos saber nada de libros y pasábamos las horas inventando juegos.

"... La escuela las más de las veces, condena a los niños a renunciar al mismo tiempo a la imaginación que deja ver el espacio en el instante o el espacio de un instante y que nos ayuda a convertirnos en seres de duración, en seres sucesivos capaces de aguardar entre el placer y el dolor, "lo que va a ocurrir". La escuela, en gran número prohíbe la fulguración, así como prohíbe la lentitud y la paciencia..." (4)

Es en nuestro siglo que se ha llegado a comprender plenamente que un niño es diferente al adulto y no un "hombrecito recortado ", sus posibilidades físicas están desarrolladas, y equilibradas de manera diferente al adulto. Es también a partir de este siglo que se descubren y controlan psicológicamente las diversas actitudes, intereses y posibilidades del niño como ser y por lo tanto como lector, para llegar a esta conclusión fueron necesarios casi dos siglos de lucha.

Al final el niño como lector ha obtenido el reconocimiento de sus necesidades totalmente diferentes al lector adulto y con ello la literatura infantil empieza a ocupar el sitio que le corresponde a su importancia dentro de la literatura en general.

Si se analiza el mundo de la infancia nos damos cuenta enseguida, como bien a apuntado el psicólogo infantil Enzo Petrini, que ante todo existe una ley dominante en el niño: la ley del juego.

Todo el que pretenda trabajar para los niños, si es que quiere captarlos y entenderlos tendrá que ocuparse seriamente del plano lúdico. Los niños juegan aún dándose cuenta de la realidad, creen en el poder de la imaginación y no renuncian a alimentar sus sueños. ya que forman parte fundamental en ellos.

Es a través del juego que el niño aprende, descubre y responde al mundo que le rodea, es su medio de expresión.

A través del juego el niño se expresa y reconoce su mundo

"...La fantasía en el niño es realista, está por naturaleza sumergida en lo concreto no en lo ideal y allí se introduce para modificarlo según su propia experiencia. El niño que se monta en un palo de escoba e imita a un audaz jinete esta modificando una realidad bien concreta; la niña que juega con su muñeca a que es su hijita, integra esa misma realidad que ya conoce "(5)

Es este carácter lúdico del niño el que se puede aprovechar para su formación y aprendizaje de la literatura, gráfica, historia, etc.

"...Jugar implica para el niño, planear una acción probar un experimento, corregir un error y tratar de enmendarlo, comprobar por si mismos las explicaciones que ha escuchado o leído, etc. Por eso toma en serio lo que está haciendo y se concentra de una manera a menudo sorprendente para el adulto ". (6)

La realización de libros para niños es un trabajo serio en el que se requiere tomar en cuenta las diferencias y necesidades del infante, deben tener una razón de existir ya que es a través de éstos que el niño aprenderá a desarrollar una manera de ver el mundo.

"...Su función es no restringir el sentido , sino aumentarlo. ". (7)

2.2 BREVE HISTORIA DEL LIBRO INFANTIL

"La narrativa se desarrolla en la infancia de la humanidad y también en la infancia del ser humano"

Ana Ma. Machado **

Origen y desarrollo

El libro infantil es conquista moderna aunque sus orígenes se remontan a la edad oral del mito.

Los cuentos folklóricos fue lo primero que hicieron suyos los niños, a pesar que no estaban específicamente dirigidos a ellos. El folklore es la cultura del pueblo expresada a través de su sabiduría natural y nada perdura más en el hombre que el recuerdo lírico de aquellos primeros cuentos, aprendidos a fuerza de ser escuchados, por mamás, abuelos, tíos, etc. y que con el paso del tiempo han adquirido la condición de que no los ha escrito nadie.

Pero la literatura infantil como tal se produjo en Francia a finales del siglo XVII, fue un inicio tardío por que se subestimaba a quien pretendiera escribir para niños ya que la consideraban literatura menor.

** Conferencia El Libro Infantil para los más Pequeños. XVII Fena Internacional del Libro Infantil y Juvenil . México.

Eliza Garay en su texto " En Torno a la Literatura Infantil " menciona que, el pionero fue **Charles Perrault** (1628-1703), el cual publicó sus cuentos de la Madre Oca en 1667, a si fue como por primera vez el cuento abandono su marco tradicionalmente oral y fue recreado por un escritor. Perrault en sus cuentos de la Madre Oca nos presentó personajes inolvidables: " El Gato con Botas " y a " la Bella Durmiente del bosque ", que destacan entre los once cuentos que incluye el libro. Más tarde Perrault escribió " la Cenicienta " y " Caperucita Roja " dos clásicos de la literatura infantil.

Charles Perrault en un dibujo de Fortebat

Fue en 1750 en Londres que se creó la primera librería y editorial infantil fundada por John Newberry (**Juvenile Library**). Durante el siglo XIX, surgieron figuras que desarrollaron y elevaron a la literatura infantil entre los que destacan:

Jacobo y Guillermo Grimm nacidos en Alemania, autores que rescataron en sus cuentos valores estéticos y humanos como en el de " Hansel y Gretel ".

Hans Cristian Andersen (1805-1875), de Dinamarca y que en 1835 publica sus cuentos para niños, Andersen es considerado el príncipe de los cuentistas infantiles, ya que explora en sus cuentos el amor, el dolor, la crueldad, el bien y el mal, entre sus obras destacan. " El Patito feo ", " la Sirenita ", " Los Cisnes Salvajes ", " La Reina De Las Nieves ", " El Ruiseñor " entre otros.

Julio Verne(1828-1905). Uno de los escritores más fecundos del género infantil, padre de la ciencia ficción, visionario o profeta del siglo XX, de entre sus obras destacan, " la Vuelta al mundo en ochenta días ", " Veinte mil leguas de viaje submarino ", entre otras.

Lewis Carroll (1832-1898), Profesor de matemáticas en la universidad de Oxford, fotógrafo y poeta, autor de un clásico de la literatura infantil " Alicia en el País de las Maravillas ", Publicado en 1864.

En latinoamérica el Cubano **José Martí** (1853-1895), autor multifacético y gran poeta, hablar de Martí, es hablar de su gran obra: " **La edad de Oro** ", revista mensual que apareció desde julio hasta Octubre de 1889 dedicada a todos los niños.

Con el aumento de niños que sabían leer (al incrementarse las escuelas) y los progresos técnicos, hicieron posible el desarrollo y la mejor edición de libros infantiles ilustrados, es así como el niño lector ha obtenido más calidad en sus libros logrando un sitio importante en el desarrollo del libro en general.

En México el libro infantil ha tenido un importante desarrollo a partir de 1881 año en el que se dio inicio a la primera **Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil**, fue durante estas en que se observó la gran demanda existe en dicho material, y también se pudo comprobar su escasez, fue a partir de este hecho que algunas casa editoriales se interesaron por el libro infantil, creándose así libros con características y elementos propios a los niños mexicanos.

En la actualidad la **Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil** se viene realizando año con año y su éxito es indudable ya que ha tenido una enorme demanda tanto de el publico infantil como de las editoriales, maestros, padres de familia, artistas , escritores etc. que acuden también a actividades paralelas a la feria como son ; Exposiciones , conferencias, talleres, seminarios y espectáculos. Logrando apartir del libro infantil una fiesta.

Uno de los eventos mas relevantes de la Fena Internacional del Libro Infantil y Juvenil . fueron sin duda las conferencias impartidas donde se trataron interesantes temas del libro infantil

2.3 QUE LEEN LOS NIÑOS

Entre el enorme conjunto de materiales que las prensas producen diariamente para los públicos lectores, hay una determinada cantidad de obra dirigida a los niños.

Los niños leen en función de un interés que surge en ellos, algunas veces de manera espontánea y otras dirigida y orientada hacia fines didácticos, la lectura espontánea es una lectura gratuita, placentera, sin fines prácticos, que los niños practican en mayor o menor grado, desde que comienzan a dominar la lectura.

Leen con el fin de apropiarse de los objetos nuevos a través de sus nombres, ellos saben que las frases albergan mundos diferentes, aunque paradójicamente muchas veces se resisten a leer lo que la escuela pone en sus manos.

La lectura por puro placer es una diversión solitaria y los elementos lúdicos se dan solamente en la imaginación.

En la actualidad existen diferentes materiales que los niños leen, Juan Carlos Merlo los clasifica en su texto " La literatura infantil y su problemática " de la siguiente manera :

Historietas-tiras cómicas

Las cuales se han caracterizado como literatura para " leer y ver ".

Cuadernos infantiles

Son folletos de diversos tamaños y formas, generalmente contienen pocas páginas, en su mayoría forman parte de los objetos lúdicos del niño.

Libros infantiles

Los sociólogos de la literatura hablan desde hace tiempo de " libro objeto " y " libro funcional ", como dos categorías claramente definibles.

Libro objeto, es aquel que el consumidor aprecia solamente por su materialidad, por los materiales en el que esta fabricado o por el valor que tiene como objeto.

Libro funcional, es por su parte el que se adquiere o se lee con determinada finalidad práctica, finalidad que está limitada a la obtención de información.

Estas dos categorías tienen una validez limitada es por esto que surge la necesidad de tipificar aquellos libros que integran cualidades estéticas y literarias.

"...Si analizamos los libros infantiles a la luz de estos razonamientos, hemos de aceptar que en ellos se da el máximo grado de libro objeto, y que todos los libros tienen y en ello se acusa, también una evidente funcionalidad evidente en el ánimo del pequeño lector". (8)

Ejemplo de tira cómica

El libro ilustrado despierta la imaginación del niño

2.4 Las imágenes

"La ilustración pone luz al texto, aclara y revela."

David Mckee+

Toda imagen fija no es más que una transcripción simbólica sobre un plano, de un momento de una situación dada. De esta definición surge que las imágenes constituyen un lenguaje y que como todo lenguaje, poseen un vocabulario, una semántica y una estructura morfológica que le son propias.

En toda imagen, el análisis perceptivo reconoce un conjunto de grafismos o elementos gráficos unitarios. Tales grafismos apuntan a ciertos significados típicos que les son asignados por cada cultura en cada una de sus épocas históricas.

El libro ilustrado debe gustar al niño, tanto en su calidad estética como en su narración, la mayoría de los niños a través de distintas épocas, han estado en contacto con narraciones de hadas, brujas y distintos elementos fantásticos (ficción, viajes del espacio, etc.), que de alguna manera se integran a sus sentimientos y experiencias. Por eso les atraen tanto. Para poder ilustrar un cuento, primero este debe existir como texto.

El objetivo de la ilustración es atraer al niño en su inicio a la lectura, mediante imágenes que lo identifiquen con su medio ambiente y le ayuden a conocerlo. Es importante que el niño pueda identificar rápidamente algunos de los elementos que presenta el ilustrador, aunque es un error limitar las ilustraciones a

+ Conferencia El Libro con Imágenes. VII Feria Internacional del libro Infantil y Juvenil. México.

las referencias de que dispone el niño, pues tal práctica puede llegar a empobrecer las ilustraciones y la parte imaginativa del niño. Saber leer, las ilustraciones les ayudará para más tarde leer el texto.

Existe pues una relación íntima entre el lenguaje oral y el de las imágenes. para el análisis de la interacción, se pueden dar varias posibilidades, Juan Carlos Merlo las Clasifica como:

A) Que las imágenes sean co-operantes con el texto, de modo que constituyan un apoyo para su comprensión. (ampliatorias).

B) Que las imágenes sean operantes en un sentido contextual, establecen una secuencia discursiva texto-imágen texto-imágen, en esta o en cualquier sucesión.

C) Que las imágenes no sean operantes y funcionen como estructuras independientes o antagónicas respecto del discurso.

Si ejemplificamos lo anterior nos daríamos cuenta que las imágenes operantes, no exigen más explicación que la que surge de la lectura del texto, estas imágenes tienen su ejemplo típico en las historietas: ni la sucesión de imágenes ni los textos constituyen por si solos un discurso completo. Las imágenes ampliatorias en cambio generalmente necesitan textos aclaratorios especiales, de tipo de los que se conoce como epígrafes.

A mi parecer la forma ideal para ilustrar los libros infantiles es la que Juan Carlos Merlo en su texto la literatura infantil y su problemática, ha llamado "imágenes objetivantes" ya que estas unen su condición de apoyo para la comprensión del texto y el carácter de imágenes traducibles por significados similares o idénticos a los del discurso, sin el agregado de epígrafes o leyenda que puedan desviar la atención del pequeño lector y romper la continuidad de la lectura.

Además este tipo de imágenes es aclaratorio y motivador a la vez, sin sustituir al texto ya que por el contrario lo enriquecen. Un ejemplo de esto son las ilustraciones que ha realizado Francisco Toledo, importante artista mexicano; para libros infantiles como EL COYOTE Y LA LIEBRE que contiene imágenes que destacan por su calidad artística,

Al utilizar las ilustraciones en ese sentido, se fomenta el significado de ambas lecturas, la de las palabras y las de las imágenes; este ejercicio capacitará al niño para la apreciación y la lectura de ambas. "... No debe parecer ocioso resaltar, una vez más el importante papel que desempeña, junto al autor del texto, la creatividad del artista plástico e ilustrador, suele decirse que una imagen vale más que veinte mil palabras y en este sentido, hay que reconocer que una buena ilustración contribuye muy directa y eficazmente al enriquecimiento de cualquier texto literario, no solamente desde el punto de vista estético y artístico, sino también didáctico y pedagógico..." (9)

Es trabajo del ilustrador tomar en cuenta lo anterior, y conocer al público para el que trabaja y así mejorar la calidad de las imágenes, tomando en cuenta su gran valor estético y didáctico en los libros infantiles ilustrados.

senti que un pesado sopor lo invadía.
— Es raro cómo me siento. Me acostaré tan pronto llegue.
Siguió caminando con dificultad y al llegar a su chizua se recostó, quedando dormido.
Tuvo un largo sueño. Soñó que mientras más enfa-
be, más envejecía y más débil se ponía y que de su cuerpo
agónico salían otros seres.
Despertó muy tarde, al otro día. Quiso levantarse,
pero el dolor se lo impidió. Entonces se miró la inflamada
rodilla y notó que la piel se había vuelto transparente. Le
pareció que algo en su interior se movía. Al acercar más
los ojos vio con sorpresa que, allá en el fondo, dos minúscu-
los seres trabajaban, se puso a observarlos.
Las figurillas eran un hombre y una mujer; el hombre
templaba un arco y la mujer tejía un chinchorro.
Intrigado, Yuche les preguntó:
— ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí?

20

Ejemplos de libros ilustrados para niños

CONCLUSIÓN

Hablar de libros infantiles, como ya hemos visto, es hablar del hombre, sus valores, folclor, arte, aprendizaje, etcétera. Actualmente existen en el mercado una gran cantidad de libros dirigidos a los niños, los hay con diferentes propuestas, sólo basta echar una ojeada a las librerías especializadas para darnos cuenta de la gran variedad que se tiene de dicho material, los hay con sonidos, animados, recortables, entre otros, sin embargo, aunque este gran caleidoscopio de interesantes libros existentes, me he interesado en el Libro de Cuento, ya que es en éste que encuentro todas las características literarias, plásticas y formativas que son de mi interés, pues considero a los libros infantiles una importante herramienta para la formación integral del niño.

"... Al mismo tiempo, que divierte al niño, el cuento le ayuda a comprenderse, alimenta y desarrolla su personalidad, le brinda significados a diferentes niveles y enriquece la existencia del niño de tan distintas maneras..."(10).

El cuento de dicho libro, del cual seré la autora, pretende rescatar la herencia cultural del mundo prehispánico. El texto tiene como objetivo, divertir al infante, rescatar imágenes y nombres que tienen los animales en la lengua náhuatl. La ilustración estará basada en los códices con la finalidad de que sin ser un documento didáctico, introduzca al niño a la familiarización con dichos gráficos, los cuales serán realizadas con la técnica de la Xilografía y pretenden ser en sí mismos un lenguaje visual sin depender del texto de modo que aun que los niños que no sepan leer puedan disfrutar del libro " EN BUSCA DEL SOL "

"...Como obras de arte que son, los cuentos presentan muchos aspectos que vale la pena explorar, además del significado y el impacto psicológico, al que el libro está dedicado, por ejemplo, nuestra herencia cultural encuentra expresión en tales historias y a través de ellas, llega a la mente del niño..."(11).

Elegí un formato que pretende rescatar el carácter lúdico del niño, sin dejar de ser un libro en su forma tradicional para que así el niño no lo relacione con un juguete, pero que lo invite a una interacción directa, con el propósito a no solo leer y ver, sino, participar descubriendo, armando, dibujando, etc.

"...Proponer a los niños una conquista por sí misma de esta doble aventura que construye el espacio y el tiempo imaginarios..."(12).

La búsqueda de efectos estéticos en el pequeño, no puede concluir con la emoción y el goce en sí mismos. El asombro provocado por las palabras debe hacerse suspenso, debe ser una nueva ventana para que más allá del texto, pueda seguir volando la imaginación.

CITAS

- 1.- Dearden, Carmen Diana **Conferencia los niños y la lectura Seminario el Trabajo del profesional en la creación de libros infantiles.**
XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil México 1996.
- 2.-Fernández Rivera Río Laura. **Elaboración de un libro infantil ilustrado.**
Pág.16.
- 3.- Garay, Eliza **En torno a la literatura Infantil.** Pág. 21.
- 4.- Georges, Jean. **Los Senderos de la Imaginación Infantil.** Pág. 16.
- 5.- Garay , Eliza. **En Torno a la literatura Infantil.** Pág. 24.
- 6.- Duvovoy, Silvia. **Como nace un libro.** Pág. 12.
- 7.- Machado, Ana Ma. **El libro infantil Para los más pequeños,**
Conferencia el seminario del trabajo del profesional en la creación y Edición de libros Infantiles. XVII Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, México 1996.
- 8.- Merlo, Juan Carlos. **La literatura Infantil y su Problemática.** Pág. 24.

9.- Cedán, Fernando. Ilustradores Españoles para Niños. XVII Feria Internacional del libro Infantil y Juvenil, México 1996.

10.- Beltelheim, Bruno Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Pág. 21.

11.- Beltelheim, Bruno Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas Pág. 22.

12.- Georges, Jean Los Senderos de la Imaginación Infantil. Pág. 32.

**III EL LIBRO
EN BUSCA
DEL SOL**

CAPITULO III

EL LIBRO INFANTIL

“EN BUSCA DEL SOL”

3.1 JUSTIFICACIÓN

3.2 DESARROLLO DEL LIBRO

3.3 LA ESTRUCTURA

3.4 DESARROLLO TÉCNICO

3.1 JUSTIFICACIÓN

Mi propuesta surge a partir de que en nuestro país, no ha habido una didáctica creativa que fomente una el interés por la lectura desde la educación básica. Esto ha creado una equivocada idea de que los libros son aburridos provocando que sólo recurramos a ellos por la obligación académica que nuestra sociedad exige.

Por ello, el ejemplar que propongo es un libro activo que pretende interesar al niño en la lectura de una manera divertida, despojando el concepto del libro como objeto pasivo y por lo tanto aburrido.

En ese sentido, la obra propuesta incluye actividades que promuevan la participación directa y lúdica del niño con el propósito de estimular su creatividad por medio de un libro diferente.

El libro propuesto que lleva por nombre EN BUSCA DEL SOL, en el cual esta encaminado a integrar el lenguaje literario bajo el género de cuento, y en el que utilizó elementos simbólicos de nuestra cultura prehispánica, recreada en un espacio sin tiempo y con cargas metafóricas. Esto con el objetivo de captar el interés del niño y sin ser un documento histórico fomente su imaginación y que de un modo sencillo obtenga información sobre nuestra cultura.

Las imágenes fueron realizadas para funcionar de manera cooperante, ya que pretende no ilustrar el cuento de manera literal, como funciona la ilustración tradicional. Estas imágenes enriquecen y aportan al texto por medio de metáforas visuales con cualidades estéticas integrando un lenguaje visual, con el propósito de atraer la atención del pequeño.

Para la realización de los gráficos fue necesario revisar la iconografía prehispánica encontrada en los códices, de donde están basadas las imágenes de manera alusiva al estilo, ya que solamente retomo algunos símbolos, los recreo y estilizo para realizar mi propuesta personal y lograr mi objetivo de que coexistan ambos lenguajes sin depender uno del otro.

3.2 DESARROLLO DEL LIBRO

Para integrar estos elementos me di a la tarea de trabajar simultáneamente imagen, texto y forma. Para escribir el cuento fue necesario leer primero literatura infantil y revisar su estructura. Posteriormente al definir sobre el tema que quería desarrollar en mi cuento fue necesario investigar sobre el tema; en este caso los animales prehispánicos, revise sus significados en la lengua náhuatl y su representación gráfica así como su naturaleza, lo anterior principalmente en las lagartijas las cuales son los personajes principales en mi cuento. En este proceso fue muy importante darme cuenta de la seriedad de trabajar para el público infantil.

Al dar inicio la XVI Feria Internacional Del libro Infantil y Juvenil, la cual incluyó dentro de su programa diversas actividades que tienen que ver con el libro y entre las cuales destacan dos seminarios ; El primero dirigido solo a profesionistas relacionados con la elaboración y producción de libros infantiles, en él participaron escritores, editores, ilustradores entre otros. Dicho seminario llevo por nombre : El trabajo del profesional en la creación y edición de libros infantiles, que se llevó a cabo en el CNA del 9 al 13 de Noviembre de 1996.

El segundo dirigido a todo público titulado La lectura y la formación de nuevas generaciones, que se realizó en la misma sede y en las mismas fechas. Ambos fueron impartidos por personalidades de nivel internacional. Resultaron una excelente oportunidad para ampliar mis conocimientos sobre el tema y darme cuenta de el panorama nacional y internacional en materia de libros infantiles.

Al escuchar diversas opiniones de editores, escritores e ilustradores, pude percatarme del profesionalismo y gran cariño que hay que dedicar a este empeño. En general las conferencias fueron excelentes y de gran ayuda para aclarar mi idea de libro infantil.

Para la realización del cuento intente remitirme a mi propia infancia y a imágenes visualmente atractivas y llenas de fantasía, Anote las ideas que iban surgiendo y cuando tuve varias que me gustaron las iba revisando una a una con la asesoría del escritor Raúl Ortega Alfonso, el cual comentaba acerca de la estructura, lenguaje y estilo del cuento. Después de varias revisiones se empezó a concretar el cuento hasta finalizarlo y titularlo "EN BUSCA DEL SOL" el cual anexo a continuación :

EN BUSCA DEL SOL

En lo más alto del cielo, allá donde el viento sopla fuerte y las nubes flotan suaves de un lado a otro, vive el enorme y luminoso Tonatiuh el sol. Un día, el astro rey se sintió cansado y triste, decidió que no volvería a salir, pensando que nadie notaría su ausencia.

Por supuesto que la vieja y malvada penumbra se adueñó de todo, el frío viento calaba los huesos, los colores se apagaron, la noche se hizo más larga que nunca y se comenzó a sentir una gran tristeza por todos los rincones de la tierra.

Entonces los hombres muy preocupados se reunieron y acordaron ir en busca del sol. Cruzaron valles, lagos, desiertos y por fin comenzaron a subir el cerro más alto. En el camino se encontraron con el fuego, al ver que este les brindó calor y luz, se sintieron tan a gusto, que olvidaron la importante misión que los había reunido.

Los animales esperaban confiados pero al comprender que el hombre los había traicionado una vez más, decidieron salvar la vida de todos y salir a recuperar el día.

Para saber quien iría, se convocó una gran reunión, pero cada vez que se elegían a uno de los presentes, éste se negaba justificándose : El Ocelotl-Jaguar no quería abandonar a sus crías, el Mazatl- Venado se mostró temeroso del difícil camino... Fue entonces que saltó cuetzpalli, la sabia Lagartija y dijo:

-Nosotras visitaremos al Sol y la hablaremos de cuanta falta nos hace.

Todos miraron sorprendidos a las pequeñas lagartijas, pero como nadie más se ofreció para ir , les desearon buena suerte.

Iniciaron el viaje caminaron durante mucho tiempo. Pasaron los grandes ríos encaramadas sobre troncos huecos que flotan, atravesaron selvas de árboles gigantes y cuando casi ya estaban llegando, se encontraron a Coatl la serpiente, quien les dijo que para llegar al sol, tenían que hablar primero con el sabio Tochtli el conejo que vive en la luna, ya que solo el conoce el verdadero camino y era el único que podía ayudarlas.

Fatigadas y una muy cerca de la otra para no perderse entre la obscuridad que como boca de lobo se les echaba encima ; empezaron a escalar la montaña.

Muy cerca ya de la cima, y escondida entre el follaje, descubrieron a Papalotl una pequeña mariposa, que estaba muy triste porque sus alegres colores no se veían por no tener luz que la alumbrara. A pesar de su tristeza, papalotl les deseó suerte, las animó a continuar y les aseguró que faltaba muy poco. El cerro se empinaba cada vez mas como si no tuviera fin, pero las valientes lagartijas subieron hasta la punta y allí decidieron descansar.

Así las encontró el inquieto colibrí, que revoloteando jugaba con el viento y les comunicó la agradable noticia de que ya habían llegado.

Entre todas amaron tal alboroto, que despertaron a Tochtli, que dormía plácidamente sobre la fina arena lunar.

El conejo, sorprendido de la gran decisión de las pequeñas, les envió un rayo de luna para que pudieran reunirse con él y de una vez por todas conducir las hasta el señor de la luz y el calor.

Cuando por fin llegaron ante el sol, entre todas le contaron de lo triste que era la vida sin el día, de lo mucho que lo necesitaban y de que siempre se mostrarían agradecidas con su presencia.

El sol dudó por un momento ante el coro de vocecitas que le suplicaban, les respondió que por la valentía que ellas supieron demostrar, valía la pena pensarlo. Diciendo esto les brindó un largo rayo para que pudieran descender de nuevo al cerro e iniciarán el camino de regreso.

Venían ya en camino cuando poco a poco comenzó a amanecer, todo se fue llenando de luz, los colores volvieron a brillar y el astro rey asomó nuevamente su cabezota roja por detrás de las montañas.

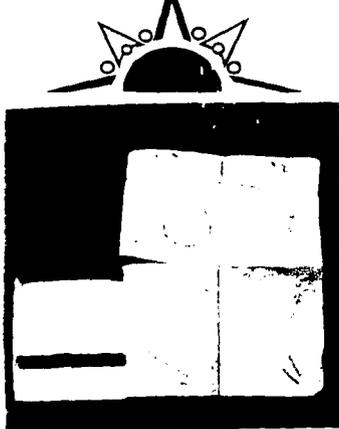
Las pequeñas Cuetzpalli se sintieron tan felices, que subieron a una enorme roca para sentir como el sol las bañaba. Allí en lo alto de la piedra, comenzaron todas a saltar y a bailar en señal de agradecimiento.

Desde entonces, cada vez que el sol inicia su largo recorrido por el cielo, las pequeñas cuetzpalli salen a saludarlo.

Después de terminado el cuento inicie con el trabajo formal de el libro y las imágenes, llevando a cabo la realización de bocetos, maqueta, talla y selección de materiales.

Para lograr mi objetivo, de que el libro se vuelva una invitación al juego pero sin relacionarlo con un juguete decidí que la estructura fuera lo más parecida al libro tradicional. Para las imágenes, utilice la técnica de la Xilografía, la talla directa en la madera y elegí el estilo prehispánico con el propósito de mostrar su representación antigua y su nombre náhuatl lo anterior para familiarizarlo con el lenguaje literario y visual, esto sin pretender que se convierta en un libro histórico o didáctico.

Dummy

Boceto

3.3 LA ESTRUCTURA

Parto de la estructura formal del libro como son, portada, páginas, guardas, etcétera y con las medidas adecuadas para el manejo de un niño de ocho años de edad en adelante pero en todo momento tome en cuenta jugar con el formato sin limitaciones, por ejemplo, algunas páginas se desdoblán y adquieren otra lectura visual, muchas veces circular, para reforzar el texto que en algunas ocasiones va en ascenso y otras en descenso.

Los textos van cambiando de lugar en cada página para hacerlo visualmente más dinámico y atractivo. En cuanto a las dimensiones, de los gráficos han sido acrecentadas o disminuidas respecto a la importancia del personaje dentro del cuento.

Otro recurso utilizado, es la textura que ofrece la madera de macocel, logrando atmósferas que hacen las imágenes menos planas y son enriquecidas con el color aplicado a mano con acuarela, esto para enriquecer la imagen.

El papel que elegí, fue el "cuevas Daponte" blanco hecho a mano con el objeto de que resalten los grofrados y la mejor absorción de la acuarela. Seleccione el color blanco para hacer resaltar el coloreado a mano y la transparencia que me otorga la acuarela, logrando así un carácter espontáneo.

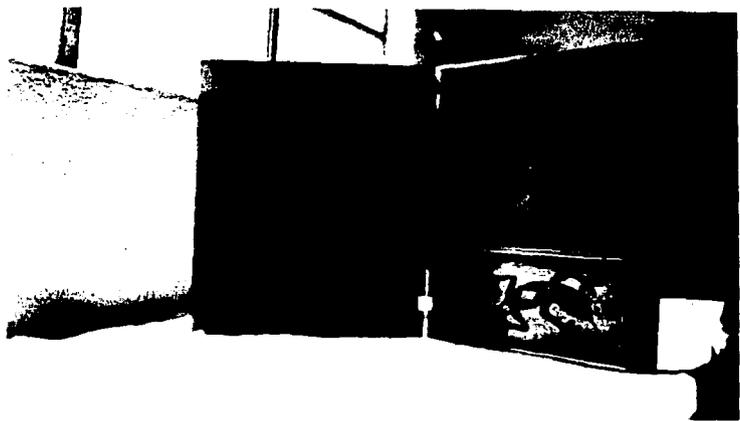
El libro se encuentra dividido en dos partes: El cuento ilustrado EN BUSCA DEL SOL y las Actividades recreativas, las cuales serán tres, una placa para frotalle, una placa para imprimir y descubrir el texto oculto y diez sellos de linoleo con los personajes del cuento.

Estas actividades, retoman al cuento y a sus personajes pretendiendo ser una invitación al juego creativo. Dichas actividades vienen incluidas en el cuerpo del libro (ver esquema).

También se incluyen las herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades como son: crayones, hojas de diferentes colores y materiales, tinta, por mencionar algunos.

Cuerpo del libro

DESCRIPCIÓN DEL LIBRO INFANTIL ALTERNATIVO

" EN BUSCA DEL SOL "

EL LIBRO INFANTIL ALTERNATIVO SE COMPODRÁ DE DOS PARTES

• CUENTO ILUSTRADO

• ACTIVIDADES INFANTILES

LAS CUALES ESTARÁN CONTENIDAS EN UNA CAJA DE MADERA (CEIBA) DE 6 MM.(A MODO DE LIBRO) DE 32 X 22 CM. Y DE 5 CM. DE ALTURA TALLADA Y PINTADA CON COLORES VEGETALES.

LA PRIMERA PARTE DEL LIBRO ES LA DEL CUENTO " EN BUSCA DEL SOL " EL CUAL SERÁ ILUSTRADO CON LA TÉCNICA DE XILOGRAFÍA Y TENDRÁ LA FORMA TRADICIONAL DEL LIBRO.

PÁGINAS : LAS PRIMERAS TRES PÁGINAS SERÁN DE 20 X 30 CM. LAS DOS SIGUIENTES (DOS) SERÁN DESDOBLADAS HASTA FORMAR UNA PÁGINA DE 60 X 40 CM.

ILUSTRACIONES : LAS 14 ILUSTRACIONES QUE CONTIENE EL LIBRO SERÁN REALIZADAS EN XILOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO, SOBRE PAPEL HECHO A MANO DAPONTE CUEVAS BLANCO. Y SERÁN COLOREADAS A MANO CON ACUARELAS Y TINTA CHINA.

PORTADILLA : ESTARÁN IMPRESAS EN DIFERENTES COLORES SOBRE PAPEL AMATE BLANCO, CON SELLOS ALUSIVOS A LOS PERSONAJES DEL CUENTO.

TEXTO : SERÁ ESCRITO A MANO Y CON PLUMA CALIGRÁFICA, EN UN ESPACIO QUE INCLUYEN LAS ILUSTRACIONES Y EL CUAL FUE RESERVADO PARA DICHO FIN.

LA SEGUNDA PARTE DEL LIBRO CONTIENE UNA SERIE DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS, ESTAS ESTARÁN CONTENIDAS EN UNA CAJA QUE SE ENCUENTRA EN EL CUERPO DEL LIBRO. DICHAS ACTIVIDADES SON :

PLACA PARA IMPRIMIR Y DESCUBRIR EL TEXTO SECRETO : LA CUAL ESTARÁ REALIZADA EN MACOCEL DE 20 X 20 CM. Y de 6 MM. DE ESPESOR.

PLACA PARA FROTAGE : REALIZADA EN MACOCEL DE 20 X 20 CM. Y QUE ILUSTRAN UN DISEÑO ALUSIVO AL CUENTO.

SELLOS : EL LIBRO INCLUYE 10 SELLOS REALIZADOS EN LINÓLEO, LOS CUALES ILUSTRAN A LOS DIFERENTES PERSONAJES DEL CUENTO.

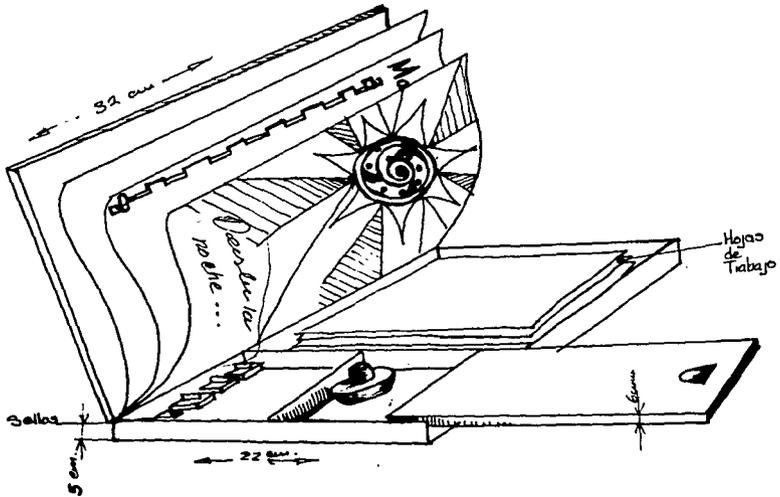

MATERIAL : EN UNA DIVISIÓN DE LA CAJA ESTARÁN INCLUIDAS LOS DIFERENTES MATERIALES QUE SE NECESITAN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES. COMO SON; HOJAS, TINTA ,CRAYOLAS, COJÍN PARA SELLOS .ETC.

ESQUEMA DEL LIBRO

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

3.4 DESARROLLO TÉCNICO DEL LIBRO

El libro se realizó por medio de la xilografía, técnica cuya talla se efectúa sobre una plancha de madera; las principales herramientas que se utilizan para grabar la madera son las gubias y navajas, aunque se puede utilizar cualquier instrumento que sea lo bastante duro para realizar con él talla, rascadura o abolladura. Una vez lista esta talla, el siguiente paso es la impresión.

Este proceso consiste en cubrir con tinta la plancha tallada, para ello se emplea generalmente un rodillo de goma, el cual da a los relieves la tinta suficiente para la impresión. Entintada la placa se coloca el papel previamente humedecido sobre ella y se pasa por la prensa, de esta forma queda impresa la imagen sobre el papel.

El primer paso para llevar a cabo la realización del libro, fue elaborar un dummy o maqueta y probar en él los diferentes materiales, así como la posible manipulación del libro, posteriormente se decidieron los formatos, materiales y tamaños definitivos y se comenzó a trabajar en los bocetos de las imágenes.

Para la realización de los grabados se utilizó macocel de 6 mm de espesor; primero se cortó la plancha de madera en formatos de 60 x 40cm. Posteriormente se prepararon lijándolos y entintándolos de negro, esto para poder apreciar el dibujo y facilitar la talla, lo cual se inició enseguida.

Antes de que la talla se dé por terminada se sacan varias copias de estado, esto se hace con el fin de ver los resultados que va teniendo tanto la imagen como el entintado. Las copias de estado se realizaron en papel revolución y con tinta negra.

Una vez que la talla se dio por terminada el siguiente paso, fue la impresión definitiva de las planchas en papel hecho a mano Daponte. Para hacerlo primero se cortó el papel en formatos de 70 x 50 cm. Y se hicieron los registros tanto del papel como de las placas. Antes de la impresión definitiva de cada placa hay que limpiarla, cepillarla para que no quede algún residuo de madera o astillas y ponerle talco.

La impresión de las imágenes se hizo con tinta negra diluida en un poco de aceite para su mejor absorción en el papel húmedo. Se imprimieron un total de 3 placas de 40x60cm. y 2 placas de 20x30 cm. que ya cortadas en formatos de 20x30 forman las imágenes que corresponden a las ilustraciones del libro y que posteriormente se colorearon a mano con acuarela y con pluma caligráfica se les incluyó el texto.

Los diez sellos fueron realizados en linóleo y pegados en una base de madera para su mejor manejo. La plancha de frotar el texto oculto fue realizada con macocel de 20 x 20 cm. y 6 mm. de espesor, su talla se realizó con gubias.

El cuerpo del libro, está elaborado con ceiba de 6 mm. de espesor, la talla fue realizada con gubias y la aplicación del color fue con pintura vegetal. Finalmente, se le aplicó una capa de laca transparente con el propósito de proteger la pintura.

Talla del grabado que ilustra el libro

Impresiones definitivas

72

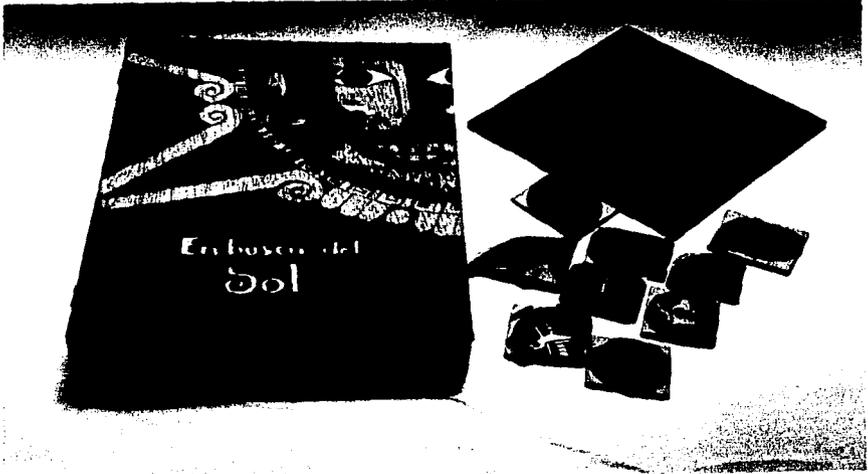

Libro y sellos terminados

En la exhibición del Libro Alternativo en Morelia, Michoacán

Libro terminado

CONCLUSIONES

El ejercicio de la creatividad desarrollado en el presente trabajo y aplicado a un libro infantil alternativo, fue dirigido a recrear al libro como objeto pleno de imaginación, proponiendo un ejemplar en el que se conjuguen el lenguaje visual, literario y el juego. En el libro " EN BUSCA DEL SOL ", encontré el medio ideal para desarrollar mis inquietudes plásticas y literarias.

Inicialmente pretendí que el niño realizara su propio cuento, pero al darme cuenta que se volvería un libro efímero, ya que al ser recortable y con espacios para escribir se limitaría aun sólo usuario. Decidí que las actividades serían sólo la invitación al juego, en este sentido cambio un poco mi primera propuesta y se fue adaptando a lo que para mí es más importante, llegar a más público, con base en lo anterior me di a la tarea de incluir sellos al libro, de modo que se pudiera trabajar en hojas por separado, con el objetivo de prolongar la vida del libro y hacerlo más funcional.

Por otro lado, a lo largo del desarrollo de el libro surgieron varias propuestas de cuento, las cuales se fueron concretando y definiendo al revisar constantemente los objetivos planteados, en cuanto a la estructura, desde el principio la definí como libro-caja.

Del resultado final, puedo decir que fue satisfactorio como experimento visual, y una rica experiencia personal y sobre todo la satisfacción de que se lograron gran parte de los objetivos planteados ya que a mi parecer el libro concluido cumple con la integración de los dos lenguajes el visual y el literario. Posteriormente, la propuesta fue presentada en la exposición LIBRO ALTERNATIVO, donde pude darme cuenta de el interés que despertó en el público, no solo infantil, sino en general, pues participaron activamente con la

obra. Con esto considero se logró uno de mis objetivos mas importantes, que fue el de interesar y lograr la participación del espectador.

Otra experiencia importante, fue el poder concretar en una propuesta lo aprendido durante la carrera de Artes Visuales y la oportunidad de formar parte del libro en constante transformación.

Resulta siempre fascinante la idea de construir artefactos para la lectura, que por sus distintas formas y contenidos amplían el mundo que se erigió con la invención de la imprenta.

Reconocer y revalorar al libro en todas sus facetas, como el resultado del conocimiento humano, nos enfrenta ante el reto de nuestro tiempo RESCATAR Y PROPONER, dos difíciles pero necesarias tareas.

Tengo que reconocer que el Seminario Taller de Producción de Libro Alternativo fue la pauta que me impulsó a reconocer y valorar la importancia de dicho empeño. Pero más allá de la multiplicidad de formas que tome el libro, lo que considero importante es que cobra expresión el reconocimiento de que continuamos viviendo inmersos en una cultura, que sustenta sus mejores realizaciones en el libro y su lectura.

De este modo, celebro la existencia del libro como acontecimiento humano imprescindible en la historia del planeta. Sean bienvenidas todas las formas posibles que pueda adoptar o en que se pueda transformar el libro, pues cada una de ellas tendrá correspondencia con los lectores también en constante transformación. Por mi parte este es el inicio de una investigación en materia de libros, ya que pretendo seguir este extenso camino sobre el libro infantil alternativo y continuar experimentando nuevas maneras de comunicar a través de él.

BIBLIOGRAFÍA

1. Archivo General de la Nación **Animales prehispánicos**, serie información gráfica, México 1979, 69 Pág.
2. Alvaréz del Toro, Miguel **Los reptiles de Chiapas**, Ed. Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, México 1960, 203 Pág.
3. Avilés Junco, Maribel. **De tus manos vengo y a tus manos voy** Tesis Presentada para obtener el título de licenciatura en Artes Visuales, UNAM 1996.
4. Bettelheim, Bruno **Psicoanálisis de los cuentos de hadas**, Ed. Grijalbo S.A de C.V. México 1988, 463 Pág.
5. Carrión, Ulises **El nuevo arte de hacer libros**.
6. CONAFE, Colibrí **Animales fantásticos y más leyendas**, Ed. SEP/SALVAT, tercera edición 1994, 64 Pág.
7. De León González , Silvia **El libro es una provocación**
8. Duvovoy ,Silvia **Como nace un libro**,Ed. CONACULTA, México, 1989, 133 Pág.
9. Fernández Rivera Río, Laura **Elaboración de un libro Infantil Ilustrado**, Tesis presentada para obtener el Título de Maestra en artes Visuales ENAP/UNAM, México, 1992, 145 Pág.
10. Fischer, Ernst, **Lenguaje y Arte**, Ed. FCE, 1989, 65 Pág.
11. Gaona, Rafael **Tiempo de soles**, Col. Botella de mar Ed. Grijalbo S.A. de C.V. México, 40 Pág.
12. Garay ,Eliza **Entorno a la literatura Infantil** Ed. Unión de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana Cuba, 1975, 159 Pág.
13. Hurlock, Elizabeth **Desarrollo del niño**, Ed, MC: GRAW HILL , México, 1983, 2 da. Ed. en español, 118 Pág.

14. Instituto Nacional de Antropología e Historia **El animal en la vida prehispánica** México, 1980, 73 Pág.
15. Jacob, Esther **Como leer un códice**, Ed. Trillas, México.
16. Jaulin, Robert **Juegos y juguetes**, Ed. Nueva Imagen, México, 1980, 220 Pág.
17. Jean, Georges **Los senderos de la imaginación infantil**, Ed. FCE, México, 1990, 231 Pág.
18. León Portilla, Miguel **Revista arqueología mexicana**, año 1 Vol. 1.
19. Mallo, Daniel **La imprenta**, Enciclopedia Animada, Ed. Provemex, México, 1980, 50 Pág.
20. Marin, Manuel **Lo formal y lo alternativo**
21. Muran, Bruno **Como nacen los objetos**, Ed. Gustavo Gili Barcelona, 1983.
22. Merlo, Juan Carlos **La literatura infantil y su problemática** Ed. Ateneo Buenos Aires Argentina, 1976, 105, Pág.
23. Meza Gutiérrez, Arturo **El calendario mexicano**, Ed. Franko, México, 1994, 40 Pág.
24. Pearson Tolley, William **La aventura de aprender** Ed. Gernika, México 1983, 96 Pág.
25. Séjourné, Laurette **El pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios**, Ed. Siglo Veintiuno. 1983, 407 Pág.
26. Tucker, Nicholas **El niño y el libro**, Ed. FCE, 1985, 205 Pág.
27. Vigoski, L.S. **La imaginación y el arte en la infancia**, Ed. Hispánicas, 1987, 120 Pág.
28. Sánchez Vázquez, Adolfo. **El lenguaje del arte**, Ed. Siglo veintiuno, 1986, 170 Pág.

INDICE GENERAL

CAPITULO I EL LIBRO

INTRODUCCIÓN.....	1
1 ANTECEDENTES DEL LIBRO.....	6
1.1 LA ESCRITURA.....	6
1.2 ORÍGENES Y DESARROLLO DEL LIBRO.....	10
1.2.1 EL LIBRO DE ARTISTA.....	17
1.2.2 SURGÉ EL LIBRO DE ARTISTA.....	18
1.2.3 OTRA FORMA DE HACER LIBROS.....	18
1.3 MÉXICO Y EL LIBRO DE ARTISTA.....	22
1.3.1 LIBRO DE ARTISTA, LIBRO OBJETO Y LIBRO ALTERNATIVO.....	25
1.3.2 UNA ALTERNATIVA PARA EL LIBRO ALTERNATIVO.....	27
CONCLUSIÓN.....	30
CITAS.....	31

CAPITULO II EL LIBRO INFANTIL

2.1 EL NIÑO.....	37
2.2 BREVE HISTORIA DEL LIBRO INFANTIL.....	40
2.3 QUE LEEN LOS NIÑOS.....	44
2.4 LAS IMÁGENES.....	47
CONCLUSIÓN.....	51
CITAS.....	53

CAPITULO III **EL LIBRO " EN BUSCA DEL SOL "**

3.1 JUSTIFICACIÓN.....	56
3.2 DESARROLLO DEL LIBRO.....	57
3.3 LA ESTRUCTURA.....	63
3.4 DESARROLLO TÉCNICO DEL LIBRO.....	69
CONCLUSIÓN.....	75
BIBLIOGRAFIA GENERAL.....	77

AGRADECIMIENTOS :

A mi madre y mis hermanos
gracias por todo lo compartido.

a mis amigos por su apoyo y cariño.

gracias a todos mis compañeros de trabajo
por su invaluable apoyo y amistad.

y sobretodo gracias a ti que sin tu amor
y paciencia esta lagartija no vería el sol.

