

A mi madre Aída, por su apoyo incondicional.

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.

**Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Artes Plásticas**

**Ilustraciones collages para cuento infantil:
“Un árbol de mandarinas”**

**Tesina que para obtener el título de licenciada en Diseño
y Comunicación Visual**

**Presenta:
Aída Jocelin Ramírez Benítez**

**Directora de Tesina
Maestra Edith Geraldine Ruiz Lozada**

México, D.F., 2013

Introducción

Vivimos en una época donde estamos siendo bombardeados constantemente por información e imágenes. Los medios de comunicación han sido un detonante para nuestra temprana educación visual y las imágenes cargadas de mensaje forman parte de nuestra vida diaria. Existen distintos tipos de imágenes acompañadas de texto; imago tipo (imagen formada por texto o ícono-textual y un símbolo, sus elementos están claramente separados y funcionan juntos o individuales), isologos (imagen ícono-textual donde el símbolo o imagen es inseparable de la tipografía), logotipos (identificativo formado por un símbolo meramente tipográfico) e ilustraciones por mencionar algunos.

En esta tesis vamos a profundizar en el tema de la ilustración. Ilustración se le llama al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta o decora un libro. El uso de estas en la vida moderna es algo coloquial que podemos ver en la publicidad, el internet y los libros. Los libros son la cuna de la ilustración y a través de su historia es posible entender cómo ha evolucionado su técnica de una manera muy positiva. Es casi imposible recordar los libros de texto que todos llevamos en los primeros años escolares sin vincular las ilustraciones que vestían sus páginas. La pedagogía utiliza frecuentemente a las ilustraciones como un recurso que busca acercarse de una manera amigable al lector (en el caso específico de esta tesis, los niños) con el contenido. Los libros infantiles son una magnífica fuente de ilustraciones, donde no sólo vemos una gran gama de estilos sino también de técnicas. En los libros infantiles muchas veces la ilustración abarca más porcentaje del espacio que el mismo texto, esto para hacer una lectura más lúdica y didáctica. El diseño, los colores brillantes y los gráficos son factores que estimulan al lector y garantizan su atención. En estas páginas se va a entender el proceso de cómo se conceptualizó gráficamente el cuento “Un árbol de mandarinas” a través de ilustraciones collage y un diseño editorial creativo. Se explicará detalladamente en las siguientes páginas como fue la planeación del formato, el bocetaje de las ilustraciones, el acomodo del texto, la selección de la tipografía y la realización de las ilustraciones collage. El cuento va dirigido a un público infantil, por lo que se busca que la comunicación sea natural y divertida, para crear fácilmente un vínculo entre nuestros pequeños lectores y la literatura.

Es interesante y enriquecedor aprender de los primeros procesos de ilustración, cuando los métodos eran 100 por ciento artesanales y era necesario que un grupo de personas se involucraran para la realización de un solo ejemplar de libro. Cada pequeño adelanto tecnológico contribuyó enormemente no sólo en la historia de los libros, sino directamente en la vida humana. Actualmente es imposible imaginar una sociedad donde no se tenga acceso a los libros y por ende al conocimiento. La etapa de la niñez es donde vamos a adquiriendo hábitos y costumbres, por eso se busca a esa edad crear una relación cercana con los libros. Para entender todo esto y alcanzar los objetivos planeados en este proyecto fue necesario revisar la historia del libro infantil ilustrado y del collage. La historia del libro infantil ilustrado contribuyó a conocer el largo camino que recorrió el hombre para llegar a las técnicas modernas de diseño editorial.

Índice

Capítulo I. Antecedentes sobre la ilustración.	9
1.1 Definición de ilustración.	11
1.2 Antecedentes del libro infantil ilustrado.	11
1.2.1 Edad Media.	12
1.2.2 La imprenta.	14
1.2.3 Revolución industrial.	16
1.2.4 Época Victoriana. El surgimiento del libro infantil ilustrado.	17
1.2.5 Ilustración infantil en la actualidad.	19
Capítulo II. La ilustración Collage.	23
2.1 Qué es un Collage.	25
2.2 Breve historia del Collage.	26
2.3 Algunas técnicas para la elaboración del Collage.	35
2.3.1 Fotomontaje.	35
2.3.2 Frottage.	35
2.3.3 Frottage para acrílico y óleo.	36
2.3.4 Decalcomanía.	36
2.3.5 Fotografismo.	37
Capítulo III. Propuesta gráfica para el cuento “Un árbol de mandarinas”.	39
3.1 Formato y composición del cuento.	41
3.2 Tipografía.	44
3.3 Bocetaje.	45
3.4 Ilustraciones Collage.	48
3.5 Impresión y armado del cuento.	51
Conclusión	56
Bibliografía	58
Otras fuentes	59
Índice de imágenes	60

Capítulo I.

Antecedentes sobre la ilustración.

1.1 Definición de ilustración.

Técnicamente el término de ilustración permite nombrar al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta o decora un libro. Es el componente gráfico que completa o realza un texto. Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras, eso significa que podemos producir imágenes que vayan cargadas con uno o varios mensajes. Y en esta parte es donde el poder de la ilustración se concentra. La ilustración tiene diferentes tipos de usos, algunos de estos pueden ir desde vestir libros para adultos o infantiles, publicidad y medios gráficos o ilustraciones especializadas como son el caso de la ilustración médica, natural, técnica o de moda.

*“La ilustración ha sido un arte vital en la historia del mundo moderno y constituye una parte reconocida de nuestra experiencia cultural actual. Hemos visto trabajos estéticamente increíbles, conceptualmente estimulantes, un arte que ha sido realmente el fruto de la inspiración. La ilustración está viva y lo demuestra y tiene mucho que ofrecer a aquellos que posean una visión individual, unas condiciones técnicas y apreciación activa del mundo.”*¹ Tanto si se trata de adornar un manuscrito del siglo XII, como de la imagen de un vehículo espacial de ciencia ficción, la buena ilustración siempre ha encarnado, tanto una visión personal como una técnica perfecta. La peculiaridad de la ilustración profesional reside en la combinación de estas dos aptitudes para la elaboración de imágenes. Tanto si se dibuja un libro infantil, alguna forma de envase de marca o una portada de revista para adultos, el ilustrador tiene la misión de crear y ejecutar una imagen adecuada para su objetivo determinado.

1.2 Antecedentes del libro infantil ilustrado.

La historia del libro infantil ilustrado comienza en el siglo XVIII. Para poder entenderla, hay que conocer la historia de la ilustración en los libros, la cual ha evolucionado a la par de la tecnología y del hombre mismo. Es sabido que el hombre comenzó a atesorar el conocimiento una vez que descubrió la escritura. Y a la vez fue experimentando métodos para conservarla de manera fácil y práctica, en un principio en pieles de animal y después en fibras vegetales que variaban dependiendo del las

condiciones climatológicas del lugar. El resultado con el paso del tiempo de estas láminas de papel cocidas unas contra otras para que su lectura fuera fácil y rápida, se les denominó libros. Los libros se convirtieron rápidamente en el aliado máximo del conocimiento para el hombre y sus formas y técnicas de manufactura han evolucionado a la par a lo largo de los años.

1.2.1 Edad Media

Durante la Edad Media en occidente se encuentran claros ejemplos de libros ilustrados, aunque no eran infantiles precisamente.

Existieron ilustraciones en manuscritos religiosos y de conocimiento principalmente. Estos manuscritos se hallaban en los monasterios, ya que ahí era donde se almacenaba la información y el conocimiento. Estos documentos tenían acabados en láminas de oro y plata, por esa característica se les llegó a conocer como manuscritos iluminados.

Los libros eran artículos de lujo a los que solo la nobleza o los monjes tenían acceso. *“La producción de los manuscrito era muy costosa y lenta. Preparar los pergaminos o vitelas tomaba muchas horas, y un libro extenso podía requerir la piel de 300 borregos”*²

El proceso para la elaboración de los libros se realizaba entre varias personas por etapas, a través de la división del trabajo: los que unían las páginas de los códices; los que se ocupaban de producir los colores; los encargados de la composición, el diseño y el dibujo de las ilustraciones; aquellos que pintaban las figuras; los que hacían la filigrana y los ornamentos y los que daban el acabado lustroso a las miniaturas.

Los escribanos profesionales podían tardar de cuatro a cinco años para reproducir un sólo ejemplar de 200 páginas.

Las ilustraciones cobraron importancia gracias a que los monjes les encontraron un uso educativo, debido al carácter representativo que tiene la naturaleza de las ilustraciones.

Con el paso del tiempo en el Medievo tardío, el uso del libro se extendió a los aristócratas, emperadores y coleccionistas, también los estudiantes los podían consultar en bibliotecas, con lo que la demanda de libros comenzó a incrementarse poco a poco.

Con el paso del tiempo se implementaron nuevas formas para la reproducción de las ilustraciones en los libros. Como la impresión en bloque o Xilografía para las ilustraciones. Esta era como un sello (bloque de madera) que se aplicaba página por página y más tarde con ayuda de una prensa, se podían imprimir varias copias al mismo tiempo. En algunos libros de bloque se llegaron a usar estenciles para aplicar áreas de color. Aún así el proceso de producción seguía siendo lento y muy artesanal, por lo que las ilustraciones coloreadas se convertían en piezas únicas.

1. Libro de los Kells o Gran Evangelario de San Columba. Manuscrito ilustrado con motivos ornamentales, realizado por monjes celtas hacia el año 800 en Irlanda.

1.2.2 La imprenta.

En 1450 Johannes Gutenberg, herrero alemán, inventa la imprenta y marca un gran paso en la historia de la humanidad y así el primer libro en imprimirse es la Biblia con un tiraje de 300 ejemplares. Este adelanto tecnológico se basa en tipos individuales y móviles de acero, que hicieron posible reproducir el alfabeto. Los tipos eran acomodados en bloques de madera donde se hacían las formaciones de los textos página por página. Los tipos eran hechos con una aleación de metales 80% plomo, 15% antimonio y 5 % de estaño, el resultado es la posibilidad de sufrir cambios de temperatura sin deformarse.

La propagación de la imprenta se dio rápido, hacia el año 1500 ya se habían establecido más de 250 lugares a lo largo de Europa: 80 en Italia, 52 en Alemania y 43 en Francia.

*“Der Edelstein (1461), de Ulrich boner, se cita como el primer ejemplo de un libro con tipo e imagen impesos juntos. Orbis Sensualium Pictus, la obra de Comenio publicada en Nerumember en 1658, se considera como el primer libro infantil ilustrado, en el sentido de que era un libro de imágenes diseñado para que lo leyesen niños.”*³

Aún así el diseño de los libros no cambió del todo, la formación de estos sigue siendo muy similar al de los manuscritos, el libro aún es un objeto compuesto por hojas dobladas y reunidas en cuadernos que se amarran unos con otros. Continúa habiendo detalles hechos a mano por los iluminadores como las iniciales y las miniaturas.

La mayor aportación de la imprenta es la “democratización” de los libros, ya que ahora se pueden producir en cantidades masivas y a costos mucho menores. Las imágenes en libros seguían teniendo desventaja, hasta que surge la impresión de grabado en cobre que por fin abre las puertas al libro tipográfico ilustrado.

Con la entrada del Renacimiento, los libros y sus ilustraciones comienzan a ganar peso en otros aspectos de la vida humana. La imagen resulta un medio sencillo y directo para transmitir la información y guiados con ideas humanistas se pone al servicio de la Epistemología.

Se crean diferentes diseños de tipos, algunos siguen vigentes en nuestra época como la Garamond, Calson, Baskerville y Bodoni.

*“Para cada tipo o signo tipográfico es necesario primero fabricar un punzón en metal duro en cuyo extremo se graba en relieve el carácter o signo. El punzón sirve para obtener una matriz en un metal menos duro, con el cual la imagen se imprime en hueco. Esta matriz, colocada en un molde, permite fundir tantos ejemplares como sean necesarios para realizar la impresión deseada.”*⁴

2. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Grabado en Xilografía muy conocido realizado por el pintor y grabador renacentista alemán Alberto Durero en 1498.

1.2.3 Revolución Industrial

La Revolución Industrial comienza en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido y se expande por toda Europa. Esta época se caracteriza por sus acelerados y grandes avances tecnológicos, entre ellos la máquina de vapor, que como consecuencia dio la imprenta de vapor. Esto da un cambio radical en los costos de producción haciendo que disminuyera el precio de los libros y se comercializaran masivamente (inicio de los medios masivos de comunicación). Aunque las ilustraciones eran parte de los procesos de impresión, el coloreado seguía siendo un trabajo a mano, muchas veces realizado por mujeres y niños.

En 1798 Aloys Senefelder descubrió la litografía. Se dibuja con un lápiz graso sobre piedra caliza, que posteriormente se mojaba, con el resultado de que el agua era expulsada hacia las zonas blancas de la piedra y finalmente empleó una tinta de base grasa que sólo queda impregnada en los lugares por los que el lápiz graso había marcado su huella. Esta piedra al ser presionada contra el papel deja tinta y agua, el agua se evapora y solo queda la tinta. Así se abrieron las posibilidades creativas en los artistas acostumbrados al lápiz, además de que el procedimiento era barato.

Medios como los periódicos usaron este método para ilustrar, en ese momento comenzaron a surgir las primeras caricaturas usadas como sátiras políticas.

En 1837 Charles Hullmandel en Londres, gracias a los estudios de color realizados por Newton, desarrolla la cromolitografía a cuatro tintas. Y comenzó una nueva etapa en la ilustración de los libros acercando cada vez más el color a la vida de las impresiones mecánicas.

En 1839 se presenta la primera imagen fotográfica y para 1880 después de muchos estudios el periódico “*New York Daily Graphic*” imprime la primera reproducción fotográfica y comienza una nueva etapa en la vida gráfica colectiva.

*“La invención de la fotografía trajo consigo un crecimiento exponencial en la creación de imágenes de ilustración, así como la universalización del código o paradigma de registro visual de la información y el conocimiento. La fotografía permitió abrir nuevos horizontes visuales con la captación y revelación de imágenes tan inéditas como inaccesibles para la retina humana”*⁵

1.2.4 Época Victoriana. El surgimiento del libro infantil ilustrado.

*“En el siglo XIX Inglaterra destacó por el largo reinado de la reina Victoria, que inició en 1837 (a los 18 años de edad) y se prolongaría hasta 1901. Durante ese periodo la monarquía inglesa ocuparía el estatus de símbolo de autoridad moral que mantiene hasta la actualidad, deslindándose del gobierno.”*⁶

La época Victoriana fue en la que gobernó la reina Victoria en el Reino Unido que inicia en 1837 y se prolonga hasta 1901. En este período, vemos un gran avance tecnológico y tiene lugar un auge el sistema capitalista. El pensamiento victoriano se basó en la idea de progreso y un espíritu didáctico moralista, que enaltecía las buenas costumbres, exaltando los valores morales como la familia, el nacionalismo, el hogar y la religión.

Los textos para niños tenían fines meramente educativos, donde el contenido más que la estética era lo verdaderamente importante. Fue hasta finales de siglo XVIII cuando la belleza en las ilustraciones comenzó a tomar fuerza y empezó su verdadero desarrollo.

“El periodo comprendido entre la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX se conoce como la edad de oro de los libros infantiles. Se trata de una época en la que se conjugaron avances en la tecnología de impresión, un cambio en las actitudes hacia la infancia y la aparición de muchos artistas brillantes”.⁷

El primer libro ilustrado infantil pertenece a República Checa y data del año 1658, realizado por el padre de la Pedagogía Amos Comenius, a través de ilustraciones y mecanismos móviles pretendía que los niños aprendieran latín. Este libro sirvió de modelo para los siguientes de la época victoriana. A partir de este momento, los niños dejaron de ser educados como adultos pequeños y se les comenzó a tratar con mayor cordialidad, simpatía y recreación (a través de juegos como el backgammon) comenzó a tomar fuerza.

El uso de las formas en la ilustración tuvo un cambio significativo, volviéndose mucho más sensibles y amigables. Aunque técnicamente se continuaba usando en su mayoría la técnica de la Xilografía, los creadores de libros comenzaron a

prestarle más atención al diseño entre texto e imágenes, concibiendo lo que hasta nuestros días en el estudio de la ilustración se le llama sinergia. La sinergia en la ilustración es el tiempo para marcar el ritmo narrativo y utilizar una cantidad de recursos y anzuelos para invitar al lector a detenerse o dar vuelta a la página. Posteriormente en 1905 se introduce una nueva técnica llamada fotograbado, esta técnica permitió una reproducción mucho más fiel del original. Eran grabados en metal hechos a partir de fotografías que no modificaban los originales.

La época victoriana dejó sentados muchos de los principios que se convertirían en principios básicos para la creación de libros infantiles, tal vez el más importante fue el principio de sinergia.

3. Alice's Adventures in Wonderland. Ilustración de Jonh Tenniel 1865. Este libro es un clásico de la literatura infantil y es una de las mejores representaciones de libro infantil de la época victoriana, (como por ejemplo el uso de los juegos de la época: cartas, ajedrez y críquet).

1.2.5 La ilustración infantil en la actualidad

A comienzos de 1920 los libros infantiles empezaron a volverse más una regla que una excepción en la vida popular. Gracias a la reducción de los costos, a la revaloración de la educación, el aprendizaje y la gran difusión que se les dio.

En este siglo la Psicología infantil y la Pedagogía adquieren una gran importancia, y los estudios sobre el desarrollo intelectual de los niños ha sido de gran ayuda para entender las motivaciones, los temores y las capacidades infantiles, por ende, estos conocimientos ayudan a realizar libros que estén apegados a sus gustos y necesidades. La educación gracias a la Pedagogía adquiere un carácter activo, destacando la interacción del infante con su medio, en especial el sociocultural, dándole importancia al desarrollo integral del individuo.

En 1924 la Liga de Naciones promulga, en la Declaración de Ginebra, la Declaración de los Derechos del Niño, en donde la educación se establece como un derecho. Gracias a ésta, se logró que cada vez más niños fueran alfabetizados y por supuesto la demanda de libros creció y se globalizó. Tomar partido en el mundo de los niños no solo produjo grandes libros ilustrados, también llevó a las ciencias como la Psicología y Pedagogía a explorar áreas vírgenes que son de gran ayuda hasta nuestros días.

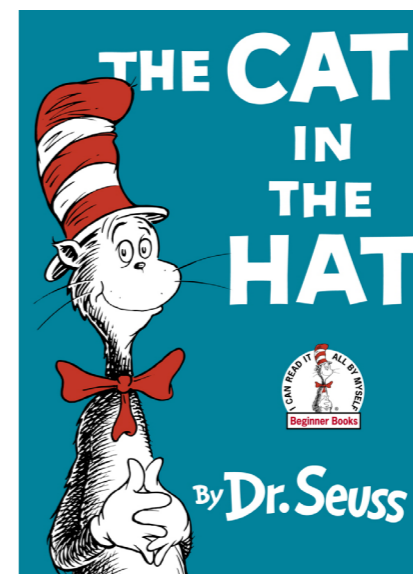
En Estados Unidos en el 1982 Jonh Warnock y Charles Geschke fundan la empresa de software Adobe Systems Incorporated. En 1987 se lanza Adobe Illustator programa dedicado a la gráfica y a la ilustración y en 1990 se lanza Photoshop programa de edición y retoque fotográfico, ambos programas han abierto una infinidad de opciones y oportunidades de trabajo. En 1999 se lanza InDesing que se especializa en la edición y formación de textos. Por mencionar algunos de la gran variedad de programas existentes en el mercado, que día a día evolucionan y se reinventan.

En este siglo, las técnicas de ilustración se disparan y la posibilidad de usar materiales de cualquier tipo en especial materiales artísticos (que se vuelven una realidad en los libros), tanto en técnicas puras como técnicas mixtas.

Para las ilustraciones de libros infantiles los creadores, se apoyan de los medios electrónicos desde fotografías hasta escaners para digitalizar y formatear dentro del libro. También existe la posibilidad de darles un segundo tratamiento digital para explotar los colores y texturas al momento de la impresión. Con esto es evidente que la clasificación de las técnicas de ilustración, gracias a la explosión de nuevas técnicas y medios, serán cada vez más complicadas de etiquetar. Las técnicas se van mezclando para buscar nuevos panoramas y alternativas que permitan la explotación creativa y el poder transmitir un mensaje con todos los recursos posibles.

“En los últimos años, de la mano de los avances de la industria electrónica e informática, encontramos técnicas que suponen la desaparición de lo que se denominaba arte final, es decir, no existe un trabajo definitivo de ilustración en soporte papel, sino que el artista realiza una parte del proceso en soporte electrónico, bien escaneando los dibujos y aplicándoles color con un ordenador, bien escaneando fotografías o texturas y mezclándolas en un soporte digital. Existen múltiples maneras de manipular imágenes mediante programas informáticos entre los que cabría nombrar el Photoshop y el Illustrator, además de la realización directa de dibujos con lápiz digital sobre una pantalla electrónica. Con este nuevo panorama, es evidente que las clasificaciones tradicionales de las técnicas de ilustración quedarán, en breve tiempo, obsoletas.”⁸

Los libros son espacios donde se genera un ambiente que invita a los niños a la lectura y para generar ese ambiente las ilustraciones de las portadas son una llave muy importante. Vivimos en un mundo visual y la industria del libro infantil ilustrado lo sabe y está en constantemente buscando portadas más creativas y llamativas para llamar la atención de los niños.

4. Portada de libro The Cat in the Hat. Realizada por el escritor y caricaturista Theodor Seuss Geisel mejor conocido como Dr. Seuss en 1957.

Capítulo II.

La ilustración Collage

2.1 ¿Qué es un collage?

El collage es una técnica artística y de ilustración que consiste en el ensamblaje de diversos elementos en un todo unificado. La palabra collage es de origen Francés, derivada de coller que significa pegar. El collage es una contribución de la Vanguardia Cubista. Los artistas a los que se les atribuye su invención fueron Georges Braque y Pablo Picasso. Braque tuvo la iniciativa de colocar en sus dibujos caracteres tipográficos, cuando lo comenta con su amigo Pablo Picasso, este no duda entusiasmado en aplicarlo a su trabajo. Se considera que la primera pintura hecha con la técnica de collage es la citada pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla de Picasso donde incorporó hule en forma de rejilla.

Los artistas cubistas usaron este recurso de manera abstracta, utilizando figuras geométricas principalmente. El collage se convirtió en una técnica de representación artística, que abrió un nuevo mundo de posibilidades para los artistas. Rápidamente esta técnica se popularizó en las demás vanguardias (Surrealismo, Arte Pop, Dadaísmo, Futurismo, etc.) y un gran número de artistas lo adaptaron como técnica para realizar su arte. Por otra parte el hecho de no simular el material sino representarlo con un fragmento del mismo, pone en juego nuevos mensajes y significados en la pieza de arte.

El collage ha perdurado hasta nuestros tiempos y se ha consagrado como una técnica dinámica, flexible, versátil, amistosa y divertida del ámbito artístico. Sin dejar de sorprendernos por su natural versatilidad cada día ofrece nuevas posibilidades de materiales y técnicas (como la digital). La técnica en términos generales consiste en pegar o montar sobre una superficie (generalmente plana) dibujos, fotografías o diferentes objetos como madera, piel, periódicos, revistas u objetos de uso cotidiano. *“El Collage consiste en la irrupción de elementos en bruto directamente recogidos de la realidad e incorporados tal cual a la superficie del cuadro o de la hoja de papel, constituyendo una de las censuras fundamentales que determinan el arte contemporáneo.”*⁹

5. "Naturaleza muerta con silla de rejilla". Collage de Pablo Picasso.

2.2 Breve historia del Collage.

*"En sus comienzos, el collage nace como contrapartida a la pintura clásica, precisista e incluso para huir de la aridez de la abstracción geométrica. El collage pretende ser una forma de aproximación al objeto, mediante elementos integrantes de dicho objeto: materiales rudimentarios, funcionales y utilitarios".*¹⁰ Como ya se mencionó, aquel que incursionó al collage en el mundo del arte fue Georges Braque en el año de 1911, cuando agregaba por primera vez caracteres tipográficos a una de sus obras. Este pequeño gran acontecimiento tendría consecuencias incalculables para el mundo de las artes y las gráficas modernas. Este nuevo mundo de posibilidades visuales serían el parteaguas para generar un sinnúmero de herramientas que por más que pasan los años no dejan de seguir sorprendiéndonos, no sólo por las cualidades físicas sino por sus magníficas y diversas propiedades visuales. El artista Juan Gris prestó mucha atención a esta nueva técnica empezando a investigar sobre composiciones plásticas espaciales, introduciendo papeles, maderas y hojalatas unidos con alambre y cuerda, así comenzaron los famosos Collages con relieve y para el año de 1914 ya tenía hecha una colección completa de Collage's.

El arte cubista (surgido en Francia 1907) fundamentalmente buscaba alejarse de la representación naturalista que lo regía, para poner en un solo cuadro múltiples puntos de vista del objeto representado. El planteamiento cubista era crear un nuevo

lenguaje pictórico y estético que implicaba crear una nueva relación en el espectador y la obra artística. Ya que ahora el espectador no sólo contempla la figura sino la reconstruye mentalmente, haciéndolo más participe en la obra. Se le dio ese nombre por el empleo de figuras geométricas en sus pinturas (gracias a estas cualidades abstractas en la plástica es lo que le permite al Collage poder incursionar como técnica para los artistas). Esta primera etapa de descubrimiento del Cubismo se le llama Cubismo analítico y tras el descubrimiento del Collage comienza el Cubismo Sintético. El Cubismo Sintético comienza a partir de 1912, las obras se componen principalmente de partes superpuestas pintadas y/o pegadas sobre el lienzo, tratando de poner varios objetos juntos para crear no sólo varias perspectivas sino varias formas y texturas. Algunos de los materiales que se usaban en aquella época para la elaboración del Collage eran lienzos, periódicos, pedazos de metal, telas, maderas, papel, entre otros. Las texturas y colores ayudaban a crear sensaciones de diferentes planos. Esta técnica representó un paso revolucionario que rompía con la tradición plástica. Es por ello que se le adjudica al Cubismo ser el mentor de la técnica Collage, sin embargo, no fue la única de las vanguardias que se prendió de la técnica y la hizo suya. *"El Collage es por tanto la fase más experimental del Cubismo donde hay que situar una ruptura cuyo alcance reconocerá se reconocerá inmediatamente y cuyos efectos resultaran perdurables."*¹¹

6. The Sunblind. Juan Gris, 1914.

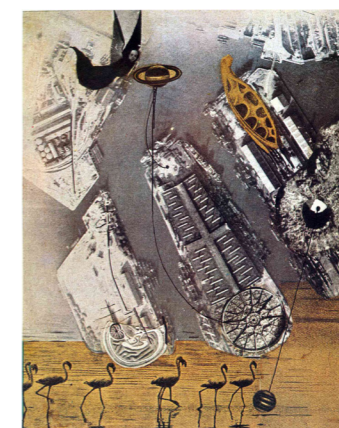
Una de las vanguardias que usaron el Collage como técnica fue la Futurista. El movimiento Futurista (surgido en Italia 1909) exalta el dinamismo del mundo moderno: la velocidad. Los artistas futuristas tratan de representar en sus obras el desarrollo del mundo moderno, los automóviles, las grandes ciudades y el propio movimiento de los objetos, el artista futurista sintetiza en un solo cuadro todos los movimientos posibles y en contrapropuesta de los cubistas, el futurismo aspira también a expresar los sentimientos. Los artistas futuristas utilizaron de forma innovadora la técnica Collage, montando trozos de periódicos y papeles con diferentes tipografías para poder destacar el efecto visual que se da en la repetición de palabras y letras de imprenta (efecto de movimiento); así fue cómo surgió la imagen textual en el Collage que después perfeccionarían los dadaístas. Algunos de los artistas que desarrollaron esta técnica son Gino Severini, Carlo Carrá y Enrico Pranpolini.

7. Interventionist Demonstration. Carlo Carrá, 1914.

*“En Europa Occidental, preciso es reconocer que se debe al Dadá la aparición de la poesía fonética, el fotograma y el ensamblaje polimaterial, así como el desarrollo del fotomontaje...”*¹² El arte Dadaísta (surgido en Suiza 1916) logró entender el espíritu del Collage para no solamente usarlos, sino reinventarlo, ya que la personalidad versátil y atrevida del Collage coincide con la naturaleza de los artistas Dadaístas que logran no sólo quedarse en el plano de la pintura, sino traspolar al collage a otros medios artísticos como la literatura con su “Cadáver exquisito”. Cadáver

exquisito es un juego mediante el cual se ensamblan colectivamente palabras o imágenes. Es una técnica en la cual se necesita a un grupo de participantes, los jugadores escriben (cuando se hacía literatura) o dibujaban (cuando se trataba de ilustraciones) por turnos en una hoja de papel. Se dobla la hoja para cubrir la parte de la escritura o el dibujo y se pasaba al siguiente jugador para que éste sólo pueda ver la frase escrita o el dibujo del último jugador. Al final se tiene una obra anónima, grupal, intuitiva, espontánea, lúdica y algo automática. Algunos artistas plásticos que sobresalen por sus increíbles Collages son Jean Arp, Max Ernst (que detalló el collage fotográfico basado en recortes de libros) y Kurt Schwitters iniciadores del movimiento Dada, sus obras plásticas son liberadas de las inflexiones humanísticas, reducidas hacia los valores de esencia y del absoluto, motivados por el ambiente que se respiraba por la tensión de la Primera Guerra Mundial. *“Deliberadamente, los dadaístas desobedecieron los cánones de belleza establecidos y exageraron el factor del azar y el juego en la creación artística; la actividad del grupo se consideraba más importante que las obras individuales, los soportes tradicionales, tanto en la pintura como en la escultura, fueron abandonados masivamente a favor de las técnicas y procedimientos del tipo Collage, fotomontaje, objetos y Ready Mades, en los que el interés no se centraba ni en los materiales elegantes ni una concepción tradicional del dibujo.”*¹³

8. Sin título. Max Ernst 1920, Técnica Collage.

9. Cadáver Exquisito. Joan Miró, Emmanuel Radnitzky, Max Morise y Yves Tangury. 1925

También el arte Surrealista (surgido en Francia 1920) se ve identificado con estas nuevas técnicas y materiales. El Surrealismo en la plástica toma como inspiración la Psicología Surrealista: el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con ella. El automatismo surrealista surgido como técnica; dice que la inspiración puede provenir a través de todos los medios, por lo que los modelos pueden provenir de la observación, la intuición o el subconsciente (principios de la Psicología Freudiana). Por lo tanto todos los medios de expresión son válidos. El Surrealismo retoma las técnicas del collage, fotomontaje y el ensamblaje de objetos de las vanguardias predecesoras, pero aporta también con el Frottage y la Decalcomanía que son otras posibles herramientas para la realización de un Collage. El Frottage son los dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo que crean novedosas imágenes. Grandes artistas surrealistas como Salvador Dalí, René Magritte y Joan Miró experimentaron con esas nuevas técnicas y agregaban materiales muy experimentales a sus obras como la arena.

10. Montroig. Joan Miró, técnica Collage, 1929.

Artistas como Marcel Duchamp llevaron al uso de los materiales tan lejos como los materiales mismos se lo permitieran, transformando a los objetos con los famosos "Ready Mades". Los Ready Mades consisten en usar objetos de la vida cotidiana que normalmente no se usarían para hacer arte como escobas, llantas, lámparas, prácticamente cualquier objeto, algunas veces pueden ser manipulados o modificados para crear una obra de arte. "*Todos los lienzos de este mundo son ready mades intervenidos y además trabajos de ensamblages (M. Duchamp, 1961)*".¹⁴ Los Ready Mades aunque no son considerados Collages si tienen una fuerte influencia en ellos y son fuente de inspiración técnica. Sobre todo por la manipulación e incorporación artística de materiales de uso cotidianos a nuevas plataformas como son el arte y el diseño.

11. Fotografía de Marcel Duchamp posando con la obra "Rueda de bicicleta" 1913 y "Fontain" Marcel Duchamp, 1917.

Otra corriente artística que se caracterizó por sus grandes obras en Collage fue el arte Pop. El arte Pop (surgido en Reino Unido en 1950) empleaba imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, como la publicidad, el cine, los comics y objetos populares mundanos, resaltando el aspecto banal de algún elemento cultural a través del uso de la ironía y la parodia. Por su naturaleza popular los elementos para la creación de las piezas de arte Pop se prestaron muy bien para la creación de collage's. Desde sus inicios artistas como Eduardo Paolotzzi, Jasper Jonhs, Roy Lichtenstein y Andy Warhol comenzaron a hacer series utilizando está técnica. Los artistas Pop utilizaron mucho el fotografismo, que es la aplicación práctica de la fotografía al grafismo, acentuando el carácter gráfico de la fotografía. El grafismo alcanzo su mayor auge en el ámbito de la publicidad, que es al mismo tiempo es uno de los temas más representado en este movimiento. El arte Pop utilizando imágenes conocidas alcanza una postura estética y al mismo tiempo logra una postura crítica con el consumismo, la tecnología y la moda que florecía en esa época. *"Los artistas Pop, a menudo formados en técnicas publicitarias, basan su obra en las imágenes y objetos producidos en la cultura en masas. El impacto visual del Pop art americano es el mismo de los paneles publicitarios, los cómics, las revistas ilustradas y la televisión."*¹⁵

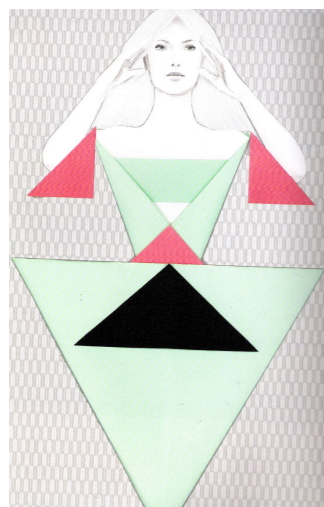

12. ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos? Richard Hamilton, 1956.

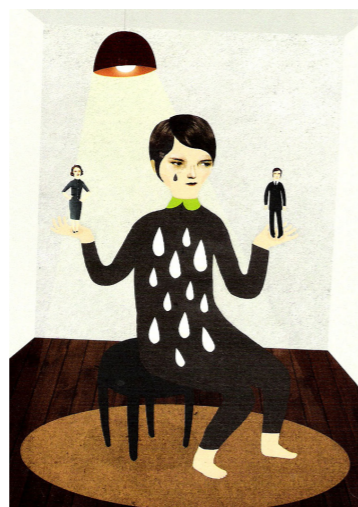
Con el pasar de los años, el Collage se ha ido convirtiendo en una técnica consolidada, perfeccionada y apreciada por todo tipo de público pero siempre innovadora pues su naturaleza le permite estar en constante innovación. En los últimos 20 años se ha venido dando una revolución tecnológica, agregando en la gama de opciones del Collage un sinfín de nuevos medios y herramientas para la manipulación de imágenes tanto de la forma análoga como la digital. Los ilustradores contemporáneos usan los nuevos medios para estar en constante cambio y sorprendernos con estilos y técnicas diferentes. Los materiales van desde los artísticos clásicos como acuarela, pastel, óleo, tinta china, carbonillos o pueden llegar a ser muy extravagantes como hule, alimentos manipulados, semillas, cabello animal, flores secas, insectos disecados, polvo, cemento y cuanto material esté a nuestro alcance.

La yuxtaposición es una herramienta muy poderosa. Ésta puede exagerar, enaltecer, transportar, elevar y enriquecer. La estimulación visual de Collage tiene el poder para desestabilizarnos y liberarnos, cambiando nuestras expectativas sobre la imagen tradicional en la naturaleza. Una vez que nuestra vista es capturada por algo que es diferente a la norma, nos disturba y nos deleita. La imperfección le brinda al collage ese don de romper con paradigmas visuales y es eso lo que los ilustradores y artistas contemporáneos explotan como elemento estético. "La deconstrucción y el montaje se convierten en una llave para ilustrar y poder comunicar, ocultando

debajo de cada capa un una pista. Para que una vez que descubras el mensaje oculto se vuelva aún más satisfactorio.”¹⁶ Las imágenes Collage nos muestran una fuerza sugestiva, la cual nos apunta a un sinfín de posibilidades

14. Sin título. Siljia Saetz, Collage y digital.

15. Les Parents de Mélie. Mathilde Aubier, Collage.

13. Housmutter (madre). Sarah Illenberger, Técnica mixta.

16. Pin Up tree No. 2. Handidan, Mix media.

2.3 Algunas técnicas para la elaboración del Collage

2.3.1 Fotomontaje.

El fotomontaje se basa en la superposición o yuxtaposición de imágenes que ensambladas generen una nueva imagen. El primer fotomontaje se le acredita a Henry Peach Robinson en 1857.

Para generar un fotomontaje los medios que se usan como recurso para su elaboración pueden ser recortes de revistas, ilustraciones, periódicos y fotografías (o cualquier medio impreso). Para fijar la composición se puede usar cualquier tipo de pegamento, grapas, tachuelas o bien superponiéndolos y tomando una fotografía del trabajo final, esto depende mucho de las características o propiedades del material que se esté usando. El resultado de las imágenes superpuestas tiene que crear un nuevo objeto con más fortaleza visual.

En la actualidad el fotomontaje es una herramienta muy común en el collage ya que los medios digitales han hecho más sencillo y limpio el proceso de yuxtaposición de imágenes. El programa Adobe Photoshop permite a partir de capas, seleccionar imágenes, recortarlas, escalarlas, parcharlas y clonaras completas o por partes, para ensamblar con mucho más detalle y precisión el fotomontaje. *“Técnica cuya utilización en el arte del siglo XX se debe a los dadaístas berlineses, aun cuando existen anteriormente trucajes fotográficos y tarjetas postales igualmente obtenidas por yuxtaposición de imágenes.”*¹⁷

2.3.2 Frottage

El Frottage son los dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo que crean diferentes texturas. Se busca alguna superficie con textura como puede ser una lija, arena, una moneda, una piedra, madera, prácticamente cualquier objeto con la superficie rugosa y se coloca sobre debajo del lienzo sobre el que se va a trabajar. Una vez que esta el lienzo acomodado se traza el dibujo con carboncillo, pasteles, crayolas o lápices de colores para que se quede

marcado sobre el lienzo la textura del objeto. *“Frottage: técnica adoptada por Marx Ernst que originalmente trataba de ayudar a las facultades meditativas y alucinatorias, frotando con una mina de plomo sobre las hojas colocadas sobre un piso de madera gastado, transponiendo así sus formas accidentadas y precisando los seres y mundos que de ellas surgieran.”*¹⁸

2.3.3 Frottage para acrílico y óleo.

Para hacer frottage con materiales líquidos cambia el proceso. Primero se coloca una capa gruesa de acrílico u óleo sobre el lienzo y después se coloca un papel (no absorbente) del mismo tamaño del lienzo sobre la pintura, presionando suavemente para después retirarlo. Se puede observar la textura irregular que se produce en el lienzo. Para crear diferentes texturas, puede arrugarse el papel con el que se frota la pintura, incluso buscar materiales diversos como una esponja, un zacate o yute. *“El frotado en óleo se realiza con papeles sobre el lienzo. Si se desea modificar la técnica, se puede utilizar papel periódico, papel absorbente e incluso trapos de tela. Pero la técnica es con papel no absorbente para que la pintura permanezca en el lienzo.”*¹⁹

2.3.4 Decalcomanía

La Decalcomanía es la técnica predecesora de las calcomanías que usamos hoy en día. Consiste en hacer una pintura (cualquier pintura con consistencia húmeda) de preferencia sobre una superficie no muy absorbente (como puede ser un vidrio plano) y al finalizarlo poner un papel absorbente sobre el dibujo y retirarlo antes de que seque. El dibujo se transfiere a la otra superficie pero con cualidades nuevas y muy originales. El pintor Óscar Rodríguez inventó la técnica pictórica de la Decalcomanía que consiste en aplicar imágenes como por ejemplo de guache (cualquier pintura con consistencia húmeda) sobre un papel el cual se coloca encima de otra hoja y se ejerce presión, antes de que se sequen se desprenden para crear sobre el otro papel una nueva imagen.

2.3.5 Fotografismo

Fotografismo, es la aplicación práctica de la fotografía al grafismo, acentuando el carácter gráfico de la fotografía. El grafismo es toda aquella composición de gráficos, fotos o textos en cualquier soporte en el que se pueda imprimir, grabar, pintar, serigrafiar o troquelar con fines publicitarios, educativos, informativos entre otros. La tipografía, caligrafía, el dibujo la ilustración, el grafiti y todo tipo de texturas se unen y superponen a la imagen fotográfica. El color en la fotografía es manipulado de múltiples formas desde virados, coloreados a mano o con aerógrafo, solarizaciones, bitonos, ampliaciones de la trama de cuatricromía, serigrafía entre muchas posibilidades.

Capítulo III.

**Propuesta gráfica para el cuento
“Un árbol de mandarinas”**

3.1 Formato y composición del cuento.

“Los diversos procesos y técnicas que se han empleado en la ilustración de libros infantiles a lo largo de su evolución como forma de arte estaban estrechamente relacionados, hasta hace muy poco, con los procesos de impresión empleados para reproducirlos. Los artistas debían tener en cuenta las características y las limitaciones de las tecnologías reprográficas cuando desarrollaban sus métodos de trabajo. Los libros ilustrados actuales siguen mostrando una amplia variedad de medios tradicionales (lápiz, tintas, acuarelas, óleos, acrílicos, etc.). Pero también existe una recuperación especialmente notable de los procesos de impresión para crear material gráfico de las ilustraciones”²⁰.

Hoy se pueden generar imágenes que se empiezan con métodos manuales y se pueden manipular con mayor libertad de forma digital para su comercialización y reproducción. El formato es la dimensión del libro, en cuanto a su tamaño: ancho y largo. *“Dentro del ámbito de las imprentas, se conoce como formato la colocación del texto dentro del papel: las medidas de los márgenes, el número de columnas, las disposiciones de cabezas, pies y folios.”*²¹ El formato del cuento está planeado para ser un libro de bolsillo. Se quiere un formato práctico para que el niño se sienta cómodo tanto para llevarlo en la mano, como para poder transportarlo en un viaje y que éste no se vuelva pesado ni complicado de manipular. Además de que para una producción en masa puede tener un costo accesible. Los libros infantiles en su mayoría son más costosos que un libro de lectura, ya que sus impresiones suelen ser a color y algunos tienen papeles más gruesos y brillantes. Tales como la opalina, el couché brillante o mate, entre otros.

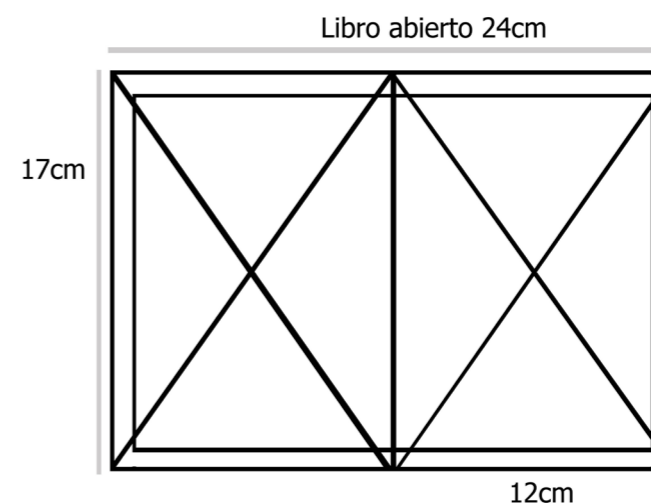
*“La calidad, las propiedades superficiales; el matiz y el peso del papel deben estar en relación con el género y el contenido de la literatura. Los libros de corta vida no requieren un papel sin madera. De la calidad del papel empleado depende en parte el precio del libro. Por eso debe considerarse el género literario a la hora de elegir el papel”.*²²

Hay tres propiedades básicas al elegir un papel: grameje, grosor y volumen. Estas propiedades deben considerarse al mismo tiempo, pues están vinculadas matemáticamente. El gramaje suele darse en una medida de peso normalmente gramos por metro. El grosor suele medirse en micras (milésimas de milímetro) y constituye la distancia entre ambas caras del papel. Y el volumen define la relación entre gramaje y grosor de un papel. Un papel con volumen bajo es menos compacto y contiene menos aire que un papel de volumen elevado. La rugosidad y opacidad son otras características que hay que tener en cuenta con respecto al papel.

El papel seleccionado es Gainsborough de 216g para la cubierta y de 118g para los interiores. Por sus cualidades brinda mayor resistencia a los viajes que sea sometido por el lector (por ser libro de bolsillo) y el trato rudo por el que suelen someterlos los niños pequeños. Además de brindar al diseño, textura en la impresión y un acabado muy original. La textura porosa del papel nos ayuda a dar a la impresión digital una imagen más natural y orgánica, que es la intención inicial que se pretendía al elegir el collage como técnica de las ilustraciones. Este papel libre de ácido, permite una mayor duración, firmeza del color y permanencia de la impresión, es ideal para offset, serigrafía, láser e inyección de tinta. *“Papeles y cartulinas Gainsborough por su singular textura en grano fino cuya distinguida apariencia agrega dimensión al diseño impreso.”*²³

Las medidas deben tener una buena ergonomía tanto para un niño de 8 años como para un adulto. Siendo así la medida final 12cm de base por 17cm de altura.

La diagramación o retícula surge por la necesidad de organizar el contenido que contemple tanto los valores estéticos como los retóricos. Los elementos básicos para diagramar son el texto (tipografía), la imagen (fotografía, ilustraciones, etc.) y el campo visual (el formato de página). Estas tres unidades interactúan en el diseño del libro, relacionándose unas con otras en la composición, y permiten crear una multiplicidad de posibilidades y resultados. El diseñador debe decidir el acomodo que mejor se adecue a su objetivo. La retícula diseñada para el cuento “Un árbol de mandarinas” nos brinda gran libertad para poder colocar los textos. Por la longitud del texto (que es corto), lo que cubre más la superficie de la retícula es ilustración. Entonces buscamos una que nos de mucha libertad en la colocación de textos.

La composición se planteó de manera descriptiva con el fin de interpretar la acción con el texto. Así mismo cada personaje dependiendo el punto de la historia donde nos encontremos tendrá un nivel de importancia mayor. Como ejemplo, en la página 2 y 3 el texto nos narra a un árbol sumergido en el estruendo y el caos de la ciudad, por lo tanto el árbol se ve y siente pequeño a comparación del mundo gris que lo rodea. Y en contraste con otras páginas como la 10 y la 11, nos acercamos a la intimidad del árbol y sus hojas con una aproximación mucho mayor, pues el texto nos hace sentir la relación de la vida con el resto de la naturaleza que lo rodea. En cuanto a la perspectiva de las ilustraciones (conforme a la posición de la retícula y el texto) hay un juego audaz donde no hay un solo tipo de plano, sino se busca ser arriesgados y versátiles para seducir al público infantil, siempre y cuando el texto se mantenga constante horizontal, para no entorpecer la lectura. Para la formación del libro se usó el programa Adobe InDesign.

*“Todos los libros ilustrados exigentes requieren que los lectores se esfuercen –al tiempo que disfrutan– por rellenar los vacíos existentes entre las palabras y las imágenes para darles un significado. Puede parecer que los hechos se explican por sí solos, pero el lector les presta su voz”*²⁴.

3.2 Tipografía

“En el caso de los libros ilustrados, la palabras y las imágenes se combinan para transmitir el significado global del libro; funcionan al unísono y no por separado. Y los libros más interesantes crean una relación dinámica entre la palabra y la imagen. Esta dualidad se da con frecuencia a modo de baile lúdico en el que las imágenes y las palabras parecen flirtear y contradecirse. Cada vez más los límites de la palabra y la imagen se ponen en entredicho, ya que las palabras se convierten en elementos pictóricos y el resultado final es un texto visual”²⁵.

Ya que los textos son para niños que probablemente comiencen su vida como lectores, buscamos una tipografía clara y fresca, que no los intimide. Para la tipografía del cuento se eligió la “Traveling typewriter”.

La Traveling Typewriter es una tipografía de fantasía con patines, simulación de las letras que se generaban con las máquinas de escribir antiguas, que dejaban una mancha en la impresión de la tipografía y que no lucía de cerca perfecta, aunque su lectura sigue siendo clara. Se eligió estas propiedades para que tuviera una buena fusión con las ilustraciones (que en sí mismas muestran distintas tipografías, ya que algunas están hechas con papel periódico y revistas).

El texto debe tener legibilidad tipográfica, que es fundamentalmente la comodidad de lectura para el lector. Esta es posible por medio de un contraste adecuado entre la tipografía y el fondo. Mientras que pueda leerse fluidamente tanto el contraste como el tamaño de la tipografía pueden variar.

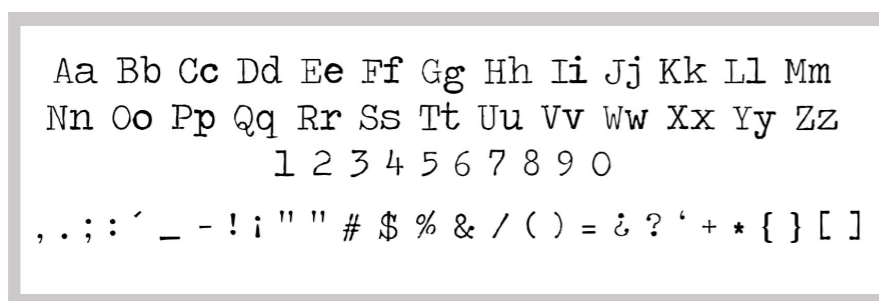

Imagen del alfabeto en la tipografía “Traveling typewriter”.

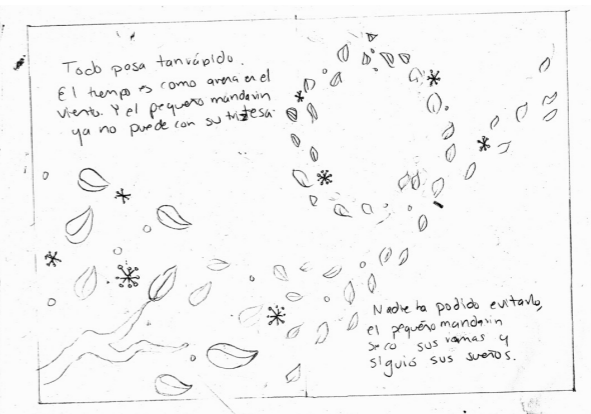
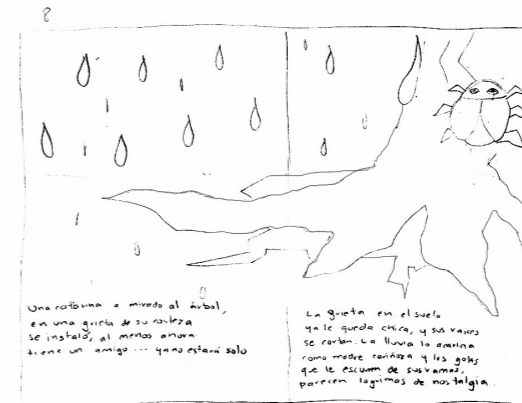
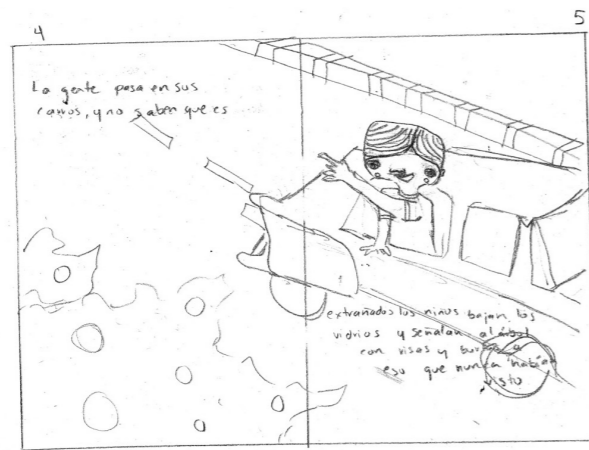
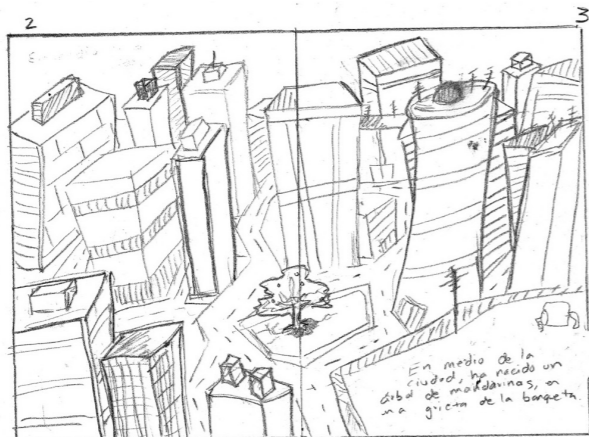
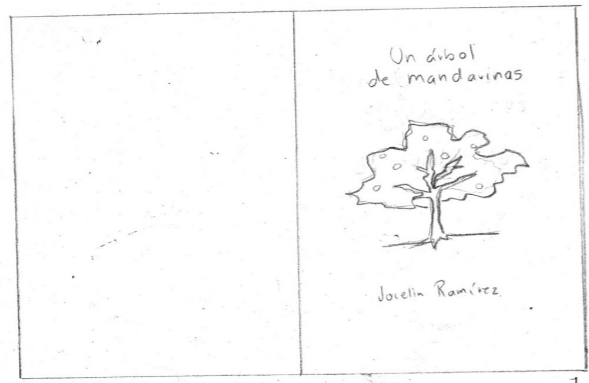
3.3 Bocetos.

“En todos los libros infantiles, la interpretación de la narración o la información que se va a representar al lector en las ilustraciones es fundamental. Pero hay que tener, en cuenta la finalidad de estas ilustraciones antes de pensar en la manera que se van a interpretar. Si la narración se desarrolla a lo largo de una serie de ilustraciones, o si estas constituyen la historia propiamente dicha.”²⁶

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define boceto como: *“el borroncillo en colores previo a la ejecución del cuadro”*. Un tipo específico de boceto es el modelo que suele hacerse como propuesta de una obra mayor con el fin de comenzar a hacer pruebas más elaboradas antes de hacer la ejecución final. El dibujo suele llamarse apunte. *“El boceto, es también, el campo de pruebas para el uso de la línea, valores tonales, masas, texturas, formas y color (elementos de composición) que después pueden ser producidos a otros medios pictóricos y que asimismo pueden formar la base para proyectos mucho más ambiciosos.”²⁷*

El boceto de éste libro se realizó para obtener habilidad a la hora de la ejecución (en específico de las ilustraciones), obtener una guía clara para el resultado final del proyecto y estructurar el número de páginas necesario (compaginación). La compaginación final quedó de 12 páginas más los forros (portada, contraportada, primera y segunda de forros).

Para la ejecución del boceto se hicieron los trazos a la medida final del libro, para optimizar el resultado y los materiales usados fueron hojas blancas y grafito.

3.4 Ilustraciones Collage para cuento “Un árbol de mandarinas”.

Crear un Collage es transferir a la luz la personalidad del artista mediante la elección de los materiales que se van a utilizar. Para la realización de las ilustraciones collage se realizaron varios pasos independientes necesarios por la naturaleza del collage.

Una vez que se tuvo el boceto del diagrama del libro y se tuvo una idea clara de cómo tenían que ser las ilustraciones (para que pudieran tener balance y espacio suficiente para los textos), se retrasaron los bocetos ahora en un papel resistente y funcional para la técnica collage, papel Fabriano. El Fabriano es un papel a base de algodón que es resistente al grafito, pegamento, acrílico y acuarela. *“El soporte para un collage con papeles será un material de cierto grosor y bastante rígido. Claro también se puede utilizar simple cartulina, si estamos seguros de que el trabajo a realizar será de naturaleza ligera, de poco peso y dependiendo de los materiales que se planean usar.”*²⁸

Una vez trazada la guía en el papel, se hizo una planeación de acuerdo al color y tono para cada uno de los elementos de las ilustraciones. La intención en el color fue una atmósfera en tonos grises para la ciudad (usando papel periódico principalmente por sus grandes cualidades) y todo aquello que nos reflejara tristeza,

soledad o enojo en la historia y colores vivos y brillantes para acentuar y nos de la intención de alegría, bondad y compasión (para contrastar valores positivos y negativos a través del color). *“El papel periódico tiene una cantidad de propiedades prácticamente ilimitadas. Con él se puede cubrir toda gama que va desde el blanco hasta el negro, pasando por los múltiples grises. Según sean nuestras necesidades podemos cortarlo, arrugarlo, mojarlo o pintarlo. La naturaleza de dicho papel se presta a todas nuestras fantasías, sin perder jamás su textura y peculiaridad.”*²⁹

Para crear la textura en el collage se buscaron mezclar elementos orgánicos como el papel periódico, revistas, hojas de planta secas (pintadas con acrílico) y materiales especializados para técnicas de ilustración como el grafito, acuarelas, plumas de gel, plumones de agua, pasteles, lápices de colores y pegamentos.

Para la aplicación de cada una de las técnicas fue necesario hacerlo en tiempos. Lo primero fue hacer el dibujo con grafito ya que es la base y el material que menos mancha. Los recortes de periódicos y revistas fueron los siguientes en aplicarse ya que sueltan tinta al tacto y con el pegamento pueden manchar el resto de los espacios del papel. Después se aplicaron los colores y fondos con lápices de colores, plumones, plumas y pasteles. Las hojas del árbol se cortaron de una planta, se acomodaron a presión en el interior de un libro para que secan con una buena forma y al final se pintaron con acrílico para que tuviera matices de colores. Al final se aplicaron las hojas del árbol para evitar que se quebraran por lo delicadas que son y no dañarlas al pintar los fondos.

Una vez terminado el proceso análogo, se escanearon las ilustraciones collage agregándose algunos elementos digitales al collage y retocándose detalles en Adobe Photoshop para que las ilustraciones tuvieran la mayor calidad posible. Terminado este proceso las imágenes se exportaron en jpg a 300dpi.

La maquetación del libro se llevó a cabo en Adobe InDesign, donde ya con ayuda de la retícula y con las imágenes importadas se acomodaron los textos, conforme a la planeación del boceto.

Proceso de construcción del collage.

Proceso de construcción del collage.

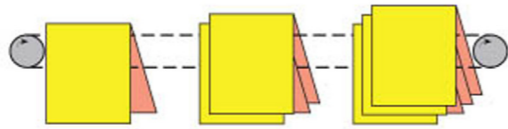
3.5 Impresión y maquetación del cuento

“Como muchos artistas confirman, el papel del ordenador consiste sobretodo en reunir y ensamblar otros medios. Hay quien crea todas las imágenes con software, como Photoshop o Illustrator, la llegada de nuevas formas digitales abre una nueva fase en la historia de la imprenta y del libro ilustrado.”³⁰

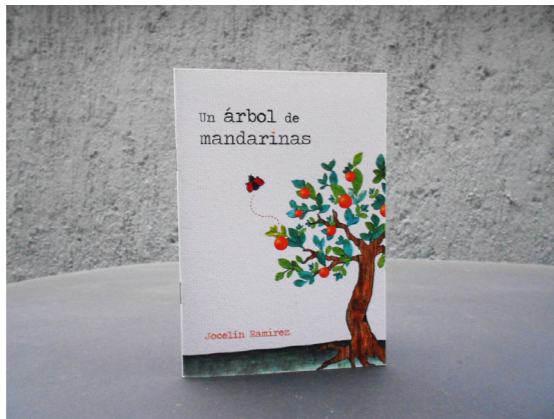
Para poder elegir el sistema de impresión para cada proyecto, es necesario tomar varios factores en cuenta: el número de ejemplares que se va a producir, el número de tintas y barnices (directas o en rosqueta), el presupuesto y la calidad deseada. Esta primera edición del cuento “Un árbol de mandarinas” está planeada para un volumen de 25 ejemplares. Ya que es una edición pequeña se eligió como sistema de impresión el offset digital, ya que son máquinas accesibles que permiten tirajes bajos a un costo regular y calidad alta (4x4 CMYK). *“La impresión digital es un proceso que consiste en la impresión directa de un archivo digital a papel. Este proceso es ideal para proyectos de impresión de bajo volumen y tiempos de entrega sumamente cortos. La impresión digital tiene una doble vertiente el pequeño y el gran formato.”³¹*

El cuento está formado en el programa Adobe Indesign. *“Adobe InDesign (ID) es una aplicación para la composición digital de páginas (libros y revistas) desarrollada por la compañía Adobe Systems y dirigida a diseñadores gráficos y maquetadores profesionales.”³²*

Como es un cuento corto y son pocas páginas se seleccionó el montado acaballo como encuadernación del cuento. Este tipo de encuadernación consiste en que cada pliego se abre a la mitad, cae arriba del anterior y así sucesivamente y son engrapados o cocidos por el lomo. Depende del largo y grosor del cuaderno, el número de grapas que se colocan. En el cuento “Un árbol de mandarinas” se decidió usar grapas para soporte, colocamos 2, una a cada extremo del cuento para dar un buen soporte.

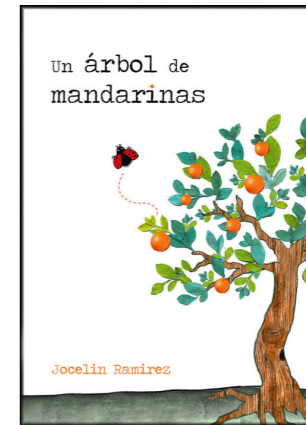
Maquetación de encuadernado a caballo.

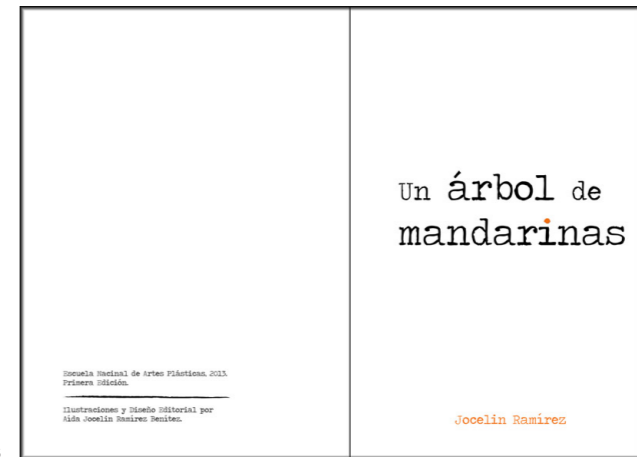
Fotografía a cuento encuadernado

Fotografía a cuento encuadernado

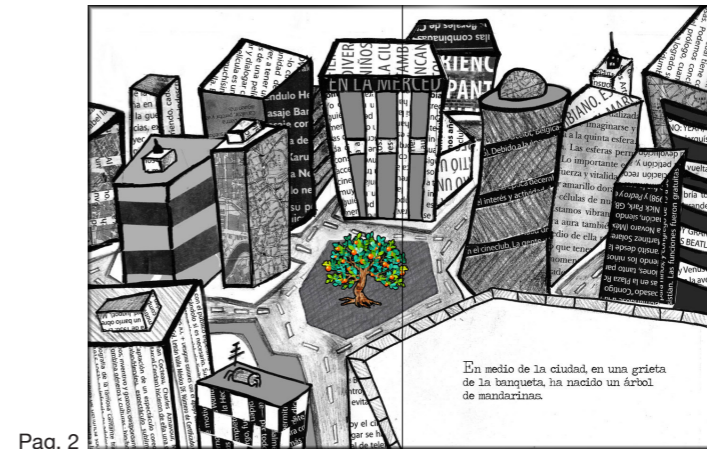

Portada.

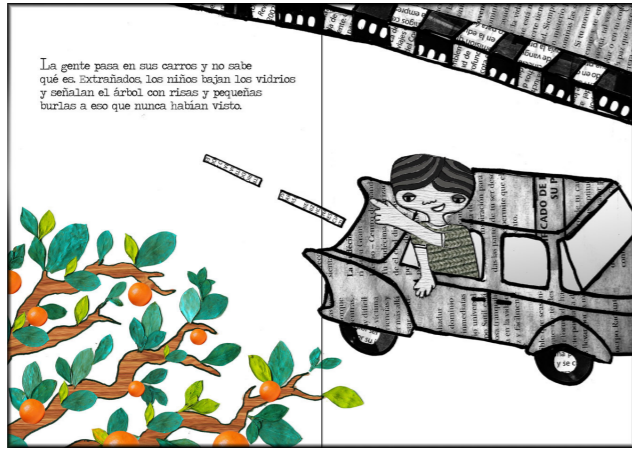
Segunda de forros

Pag. 1

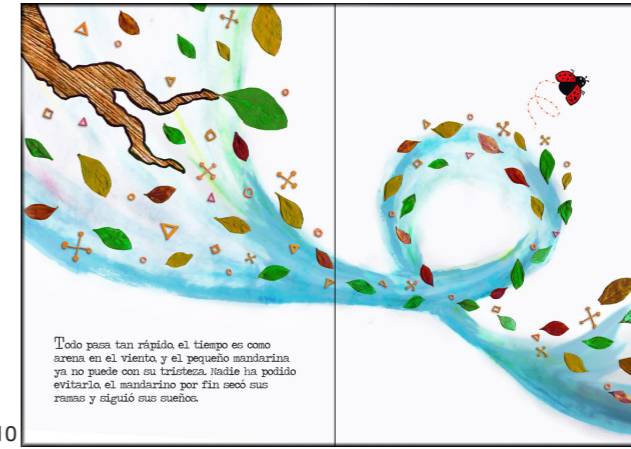
Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

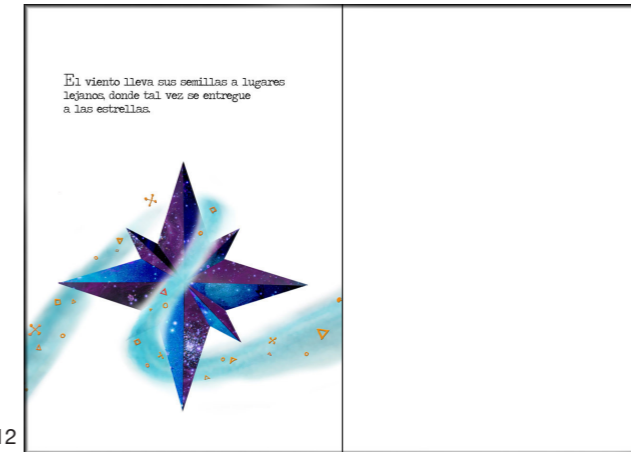
Pag. 10

Pag. 11

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 12

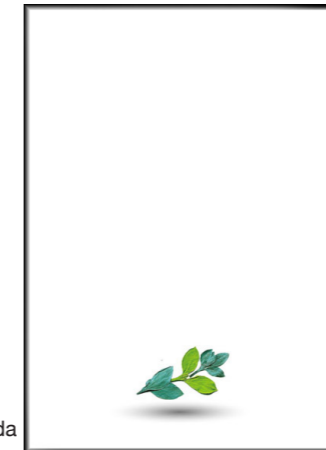
Tercera de forros

Pag. 8

Pag. 9

Contraportada

Conclusión.

Vivimos en una cultura cada vez más visual y basada en la imagen, la era digital trae un creciente interés por la educación gráfica, señales y símbolos. Actualmente la alfabetización visual se da precozmente pues estamos siendo bombardeados constantemente por imágenes que nos llegan por cualquier tipo de medio, sin ejercer ningún tipo de preselección.

Pero dentro de ésta marea visual, quien no recuerda de niño su primer libro o su libro favorito de niño. Este objeto es uno de los más importantes de nuestras vidas, pece que en ese momento no lo estemos del todo consientes. Esto se debe a que es uno de nuestros primeros acercamientos a la literatura, al arte y al conocimiento, que se da de una manera natural. Para las personas que nacimos del siglo XX en adelante, es parte de nuestra cultura tener cuentos, fábulas o pequeñas novelas infantiles que nos acompañan en nuestra infancia o a lo largo de nuestras vidas, para ser un soporte en nuestro desarrollo como seres humanos.

El cuento infantil más allá de ser un amplio género en la literatura popular ha tomado mucha fuerza en la industria editorial. Las ilustraciones en el cuento infantil han encontrado ahí un nicho para el desarrollo, experimentación y producción de las mismas. La técnica Collage ha mostrado una evolución constante desde sus inicios y eso debe a su naturaleza versátil y carácter audaz. La versatilidad de las técnicas modernas para ilustrar nos permite experimentar con materiales que hasta hace unos años eran imposibles de reproducir. Agregando que la amabilidad de los nuevos sistemas digitales nos ha abierto un sinfín de posibilidades para la ilustración Collage, sembrando una semilla para que la creatividad siga buscando nuevas formas de expresión.

El libro un árbol de mandarinas es resultado de la experimentación de este conjunto de técnicas viejas y modernas de la ilustración collage. El uso de materiales que se pueden conseguir desde tu jardín, en un estante de revistas olvidado o usando una fotografía que alguien tomó del otro lado del mundo por internet, nos da ese factor sorpresa y audaz que se buscaba impregnar en la textura y calidéz de la imagen. Muchas veces los materiales que estas buscando se encuentran justo ante tus ojos, solamente se necesita cambiar de paradigmas y atreverte a experimentar para seguir aportando experiencias a la técnica Collage.

La popularidad de ésta técnica se debe por mucho a lo amigable y accesible que es para su ejecución, pues no es necesario ser un experto, ni exige mucho tiempo para aprender a hacerlo. Para realizar un collage es suficiente tener creatividad e interés por experimentar con los materiales que habitan en tu entorno, por lo que es una técnica de ilustración muy noble y a la mano de chicos y grandes que quieren expresar sus ideas a través se imágenes.

La realización del cuento en lo profesional fue una experiencia muy completa, pues se necesitó retomar los principios básicos del diseño como es la planeación, el bocetaje, la selección tipográfica y el uso dinámico del color. Y al mismo tiempo dio la libertad de proponer nuevas formas y técnicas de diseño y de ilustración, sin estar atado a ningún tipo de rutina. La mejor manera de poder entender el diseño es mediante la práctica. Tocar los papeles, hacer pruebas de formatos o buscar tipografías, siempre dejan un aprendizaje más sólido ya que estas aprendiendo a través de tus sentidos (vista, tacto u olfato). La flexibilidad que brinda el público infantil para poder proponer ilustraciones tan versátiles como exóticas, es lo que convierte el género de libro infantil ilustrado en un medio muy querido y reconocido por los diseñadores y está claro que el libro ilustrado seguirá en constante evolución, como ocurre con los ritmos acelerados de la época en que vivimos.

El libro ilustrado es texto, ilustraciones, diseño; una pieza fabricada, un producto social, cultural e histórico y al mismo tiempo una experiencia personal para cada niño o adulto que lo lea. Casi como si fuera arte, son para los niños ese primer acercamiento artístico, intelectual y literario, que ofrece fascinación a esta primera etapa de los seres humanos.

Bibliografía.

- ANDREW, LOMIS. *Ilustración Creadora*. Ed. Hachette, Argentina, 1980, séptima edición, pp.300.
- ARNOLD, EUGENE. *Técnicas de Ilustración*. Ed. Leda Madrid, 1982, pp.128.
- COLYER, MARTIN. *Cómo encargar ilustraciones*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1994.
- COSTA, JOAN. *Imagen Didáctica*. CEAC, Barcelona 1994.
- BIKNELL, TROTMAN. *How to write & Illustrate Children's book: and gettem Published*. Ed. North light Books, pp.210.
- BOSSERTL, JILL. *Childrens Boo, Illustration, step by step techniques*. Ed. Roto Visión, Estados Unido, 1998.
- DALQUIÉ, CLAIRE. *Ilustración, hoy. Nuevas tendencias en ilustración de vanguardia*. Ed. Maomao publications, Barcelona 2010.
- DE BUEN, JORGE. *Manual de diseño editorial*. Ed. Santillana, México 200.
- DONNET, BEATRIZ. *La palabra de juguete: Una historia y una antología de la literatura infantil y juvenil en México*. Vol.1, Ed. Lectorum, México 1999, pp. 1446.
- DÍAZ BELMAR, EVA MARÍA. Tesis *Diseño e ilustración del libro-álbum: un instante de baba*. ENAP, México, 2008.
- ESCARPIT, DENISE. *Literatura infantil*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
- FEBVRE, LUCIEN Y MARTIN, HENRI-JEAN. *La aparición del libro*. México, Fondo de cultura Económica, 2005.
- FERNÁNDEZ RIVERA RÍO, LAURA. *Elaboración de libro Infantil Ilustrado*, Tesis, División de estudios de postrado, ENAP México 1987, pp. 148.
- FERIT, ISCAN. *Así se hace un collage*. España 1985. Parramón Ediciones.
- GÉRARD, DUROZOI. *Diccionario de arte del siglo XX*. Ediciones Akal, España 2007.
- GÓMEZ NAVARRO. JOSÉ LUIS. *Historia universal, México*. Pearson Educación, 7ª ed., México 2004,
- GRIESHABER, JAMES. *TIPOS tipografías clásicas para el diseño gráfico contemporáneo, Parramón Arquitectura y diseño*. España, 2009.

- KLANTEN, ROBERT AND HENDRIK HELIGE. *Illusive. Contemporary Illustration Part.3*. Ed. Gestalten, Berlin 2009.
- LUCIEN FEBVRE Y HENRI-JEAN MARTIN. *La aparición del libro, México*. Fondo de cultura Económica, México 2005.
- LIDIA TREJO, BLANCA. *La literatura infantil en México*. México 1950, pp.185.
- MASON, DANIEL. *Materiales y procesos de impresión*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 2008.
- MEGGS, PHILIP B. *Historia del diseño gráfico*. México, McGraw-Hill, 2000 p.p.
- MENDIALDUA, FITZIA. *Collage arte mayor*. México, 2000. UNAM
- PASTORIZA DE ELCHEBARNE, DORA. *El cuento en la literatura infantil*. Buenos Aires, Ed. Kapeluz, 1962, pp. 320.
- ORTIZ, GEORGINA. *El significado de los colores*. Ed. Trillas, pp. 278.
- SALISBURY, MARTIN Y STYLES, MORAG. *El arte de ilustrar libros infantiles*. Barcelona 2012. Ed. Blume.
- SIMPSON, IAN. *Guía completa del ilustrador, The new guide to illustration*. Ed. Chartwell Books Inc.

Otras fuentes

- Catalogo Lumen, Papeles y cartulinas para imágenes y sociales.
- http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/tecnicas_bocetaje.pdf (consultado el 11 de enero del 2013)
- <http://centrodeartecollage.blogspot.mx/2012/08/el-dadaismo-el-motivo-absurdo.html> (consultado el 5 de ene de 2013)
- <http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustración/técnicas.htm> (consultado el 3 de noviembre 2012)
- http://elpais.com/diario/1977/07/31/cultura/239148020_850215.html (consultado el 11 de enero del 2013)

<http://historiadelartecuatro.blogspot.com/2010/06/blog-post.html> (consultado el 20 de noviembre del 2012).

<http://www.pinturayartistas.com/tecnica-del-frotado-o-frottage/> (consultado el 26 de enero del 2013)

http://www.todoarquitectura.com/V2/noticias/one_news.asp?IDNews=2967 (consultado 10 de noviembre del 2012)

<http://www.slideshare.net/pmuract/sistemas-de-impresin#btnNext> (consultado 24 de noviembre del 2012)

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/ecimed/reglas_diseno.pdf (consultado 20 de noviembre del 2012)

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign (consultado 27 de febrero 2013)

Índice de imágenes

1. “*Libro de los Kells o Gran Evangelario de San Columbia.*”
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Kells (consultado 2 de noviembre 2012)
2. “*Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis.*” <http://gozarte.wordpress.com/2011/11/03/el-triunfo-de-la-muerte-y-los-nuestros/> (consultado 3 de noviembre 2012)
3. “*Alice’s Adventures in Wonderland. Ilustración de John Tenniel.*” http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alice_par_John_Tenniel_25.png (consultado 20 de noviembre)
4. “*Portada de libro The Cat in the Hat.*” <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seuss-cat-hat.gif> (consultado 20 de enero 2013)
5. “*Naturaleza muerta con silla de rejilla.*” Gérard Durozoi, “Diccionario de arte del siglo XX”, Ediciones Akal, España 2007.
6. “*The Sunblind.*” Gérard Durozoi, “Diccionario de arte del siglo XX”, Ediciones Akal, España 2007.
7. “*Interventionist Demonstration*”, <http://www.wikipaintings.org/en/carlo-carra/interventionist-demonstration-patriotic-holiday-freeword-painting-1914-1914> (consultado el 2 de febrero 2013)

8. “*Max Ernst 1920. Sin título, Técnica Collage.*” <http://es.wahooart.com/Art.nsf/O/8XYK4P> (consultado 2 de febrero 2013)
9. “*Cadáver Exquisito.*” Gérard Durozoi, “Diccionario de arte del siglo XX”, Ediciones Akal, España 2007.
10. “*Montroig.*” <http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/52/1033> (consultado 10 de febrero 2013)
11. Fotografía de Marcel Duchamp posando con la obra “*Rueda de bicicleta*” 1913 y “*Fontain*” Marcel Duchamp, 1917. <http://historiadelartecuatro.blogspot.com/2010/06/blog-post.html>
12. “*¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?*” Gérard Durozoi, “Diccionario de arte del siglo XX”, Ediciones Akal, España 2007.
13. “*Housmutter (madre).*” Dalquié, Claire, “Ilustración, hoy. Nuevas tendencias en ilustración de vanguardia” Ed. Maomao publications, Barcelona 2010.
14. “*Sin título.*” Dalquié, Claire, “Ilustración, hoy. Nuevas tendencias en ilustración de vanguardia” Ed. Maomao publications, Barcelona 2010.
15. “*Les Parents de Mélie.*” Klanten, Robert and Hendrik Hellige, “Illusive. Contemporary Illustration Part.3” Ed. Gestalten, Berlin 2009.
16. “*Pin Up tree No.2.*” Klanten, Robert and Hendrik Hellige, “Illusive. Contemporary Illustration Part.3” Ed. Gestalten, Berlin 2009.

Un árbol de mandarinas

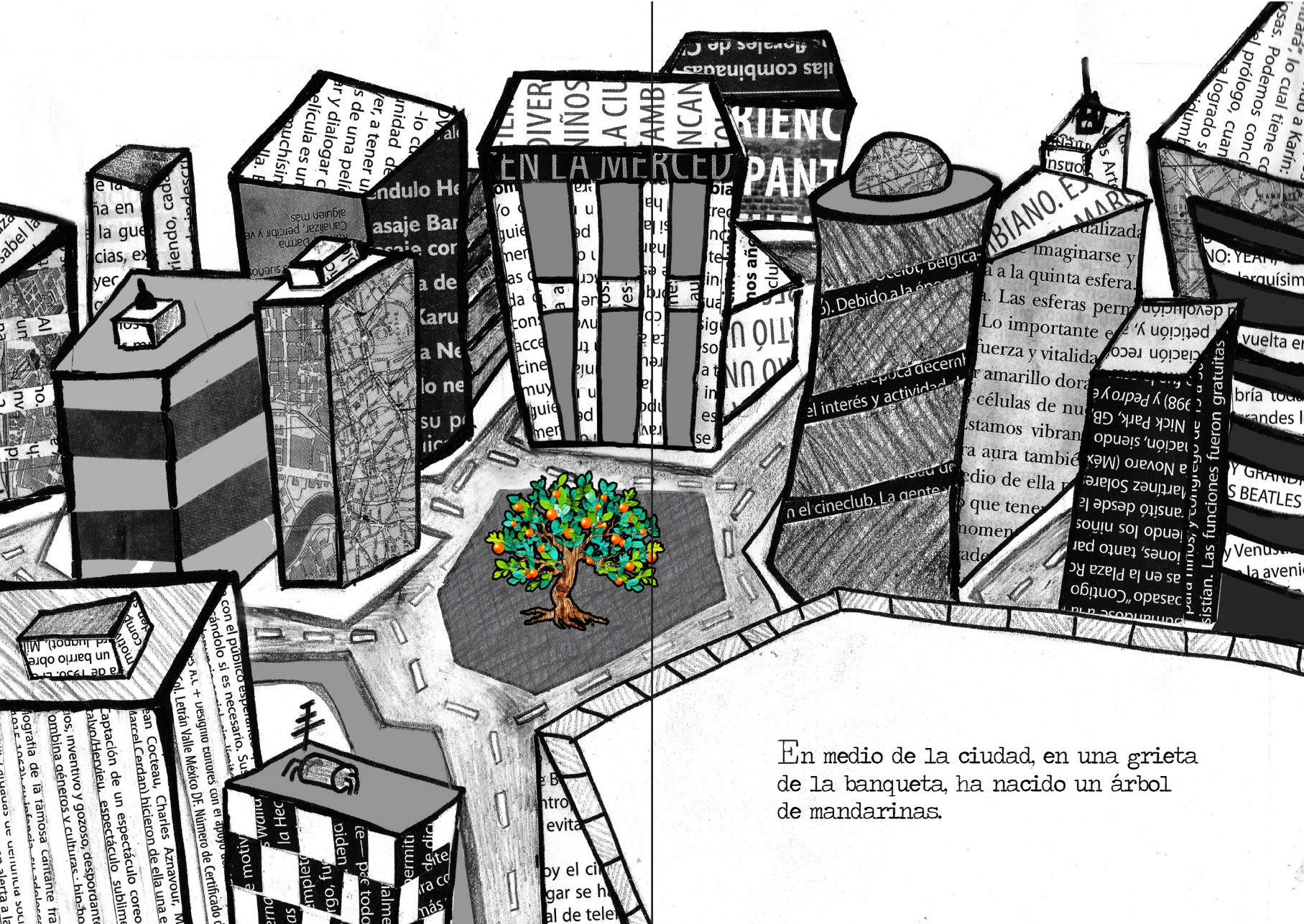
Jocelin Ramirez

Un árbol de mandarinas

Escuela Nacional de Artes Plásticas, 2013.
Primera Edición.

Ilustraciones y Diseño Editorial por
Aída Jocelin Ramírez Benítez.

Jocelin Ramírez

En medio de la ciudad, en una grieta de la banqueta, ha nacido un árbol de mandarinas.

Los edificios que crecen a su alrededor,
parecen celosos de sus formas caprichosas.

El sol ilumina más fuerte, pues por fin
ilumina algo con vida. El árbol está
acorralado por rascacielos y sólo le queda
mirar el cielo que aún conserva estrellas.

Una Catarina ha mirado el árbol y en una grieta de su corteza se instaló, al menos ahora tiene un amigo, ya no estará solo.

La grieta en el suelo ya le queda chica y sus raíces se cortan. La lluvia lo acaricia, como madre cariñosa y las gotas que escurren de sus ramas parecen lágrimas de nostalgia.

Todo pasa tan rápido, el tiempo es como arena en el viento, y el pequeño mandarino ya no puede con su tristeza. Nadie ha podido evitarlo, el mandarino por fin secó sus ramas y siguió sus sueños.

El viento lleva sus semillas a lugares
lejanos, donde tal vez se entregue
a las estrellas.

