UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS
Escuela de Artes y Comunicación

"PARÁMETROS AL REALIZAR ILUSTRACIONES INFANTILES PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL"

Informe de investigación presentado en cumplimiento
parcial de los requisitos para el grado de Licenciatura
en Artes Visuales

por:

Cesia Eilen Citalán Enríquez

Maestro asesor:

Asseneth Armenta Alvarez

Montemorelos NL, Mayo de 2015

Resumen

Esta investigación explora y propone, características técnicas de ilustraciones acorde a las necesidades de los niños, analizando los parámetros implícitos en la creación de ilustraciones artísticas, cuyas influencias subrayen los tipos de formas y estilos que hay dentro de la ilustración infantil actual.

Entendiendo que las ilustraciones constituyen un medio de transmisión visual de mensajes, y que en el contexto de la nueva evangelización, permiten la adopción de medios y lenguajes eficaces para la propagación de la fe, influenciados por la prevalencia de la imagen y la comunicación digital. (Pérez, 2011).

En Génesis capítulo 1, se describe la creación nacida de la creatividad, dejando ver una de las características primordiales del Creador, a saber, que el ser humano ha heredado su Semejanza. El Salmo 19, a su vez, declara que la naturaleza y la revelación de manera conjunta dan testimonio del amor de Dios (White, 2007). Mientras que en la Edad Media, vemos el ejemplo de Praga, como escenario de un ardid creativo por parte de dos ciudadanos de Inglaterra, quienes ante la dificultad de evangelizar la ciudad recurrieron a sus habilidades artísticas para continuar con su propósito, logrando que sus cuadros expuestos transmitieran un contraste entre la mansedumbre de Cristo y el orgullo del sistema papal, a la vez que conmovieron al público observador (White, 1954).

La documentación bibliográfica relativa a la ilustración infantil y su incidencia, permitirá establecer la importancia de los factores que conllevan al éxito editorial de una publicación, fruto de una producción artística profesional y con una cosmovisión cristiana. Como bien los señala E. W, (2012) a medida que progrese la obra se presentarán numerosos ramos de actividad. Los ministros y maestros deben tener acceso a publicaciones adecuadas, libros que muestren la verdad en palabras sencillas y con abundantes ilustraciones. Esta clase de libros será el medio más eficaz de mantener la verdad ante el lector. Un sermón predicado puede olvidarse muy pronto, pero un libro permanece.

Palabras claves
Ilustración, infantil, imágenes, editorial, parámetros.

Dedicatoria

A mis padres, por su apoyo y motivación.
Al lector que hará de esta investigación, una base para crear y actuar.
A mis maestros por su guía y asesoría en todo momento.

Agradecimientos

Agradezco primeramente a Dios por darme la sabiduría y fuerza para culminar esta etapa académica. A mis amados padres, porque todo lo que soy se lo debo a ellos, por inculcar en mi la importancia de estudiar y por el apoyo que siempre me han brindado.
A mi asesora Asseneth Armenta Alvarez por su paciencia, guía, dedicación y por su comprensión a lo largo del proceso de investigación.
Al maestro José de la Cruz y a la maestra Lilian Rojas por brindarme todo el apoyo y su asesoría hasta el final.

TABLA DE CONTENIDOS

Preliminares
Dedicatoria 3
Agradecimientos 3
Introducción 5
Sección I
Antecedentes 5
Problema de investigación 6
I. Declaración del problema 6
II. Definición del problema 6
III. Justificación 6
Objetivos 7
Preguntas e Hipótesis 7
Limitaciones y delimitaciones 7
Definición de términos 7
Sección II
Marco Teórico 8
Metodología 27
- Preguntas 27
- Respuestas 27
Resultados 28
Sección III
Conclusiones 29
Reflexión 29
Recomendaciones 30
Futuros aportes 30
Bibliografía 31

Introducción

Esta investigación centra su atención en el descubrimiento de algunos parámetros…

Es necesario conocer las necesidades que conllevan al éxito editorial, basándose en diferentes elementos, como el diseño correcto para una buena ilustración, las características básicas que el ilustrador debe seguir, los estereotipos que se tienen hoy en día...

La importancia de la realización de parámetros en la ilustración, radica en que permite, en primer instancia, analizar las necesidades del público y el aporte que se quiere dar a conocer a través de esta investigación. A su vez, constituye un importante medio para crear imágenes adecuadas para el desarrollo y estimulación del niño.

3. Sección I

3.1 Antecedentes

Según García (2004), la ilustración tiene como prioridad, despertar el interés del receptor, y a la vez, estimular y enriquecer su capacidad comprensiva en favor de un mejor y más completo acceso a la totalidad del mensaje contenido en una obra ilustrada, ya que, en esta época, la cultura visual infantil es inminente televisiva, con un mercado audiovisual dominado por los imperios, dado que, es necesario abordar una investigación sobre qué tipo de imagen gráfica estamos transmitiendo a los niños (Sánchez, 2000).

Schritter (2005) aporta que, el adentrarnos en los misterios de la ilustración, devela secretos que mejoran nuestro diálogo con la lectura del libro, pues el uso de diversos lenguajes, tanto escrito como visual, ayuda al desarrollo del intelecto del niño. En este sentido, Coconi (1972), corrobora que en la manera en que se muestra algo, adquiere una importancia mayor que aquello que se ve; ya que, al mirar los objetos, los ojos se fijan en los contornos y en sus rupturas y solapamientos, permitiendo deducir un objeto a partir de una línea, de tal manera que ante su ausencia tendemos a completar la imagen mentalmente (Blake, 2010).

3.2 Problema de investigación

Surge la inquietud de analizar y evidenciar los parámetros a seguir con base a las ilustraciones.

Este proyecto de investigación busca responder a la siguiente pregunta:
¿Qué parámetros de la ilustración infantil actual, revisten importancia y conllevan al éxito editorial?

I. Declaración del problema

De acuerdo con lo ya mencionado, surge la inquietud de documentar las bases y parámetros de la ilustración actual, considerando los aspectos del diseño editorial y la relevancia existente entre el texto y la imagen.

II. Definición del problema

El propósito del análisis del problema, es ayudar y guiar a los ilustradores principiantes para llegar a una cierta comprensión de los requerimientos necesarios para ilustrar imágenes adecuadas para el público infantil.

III. Justificación

Transmitir actualmente el conocimiento teórico, estético, axiológico y científico en la infancia se ha convertido en un desafío, debido al avance tecnológico, que ha generado la sobre estimulación sensorial, dando como resultado una cultura infantil más visual, que exige imágenes para un mayor entendimiento de las cosas. Ilustrar, permite al creativo, sugerir mundos paralelos al texto (Caparrós, 2010).
Justifica esta investigación la ausencia de bibliografía denominacional, en relación al tópico expuesto, para ser usada por creativos que trabajan en el diseño de ilustraciones infantiles en las diversas organizaciones que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sostiene internacionalmente.

3.3 Objetivos

Los objetivos de la presente investigación se establecen en los siguiente puntos:

- Conocer parámetros propios de la ilustración infantil actual.
- Descubrir los diferentes estilos y técnicas para una ilustración infantil.

3.4 Preguntas e Hipótesis

1. ¿Cuál es el aporte de la ilustración en la transmisión del conocimiento dirigido al público infantil actual?
2. ¿Cuál es la relación editorial entre el texto y la ilustración, actual?
3. ¿Qué impacto produce la ilustración en la formación infantil, en la actualidad?

3.5 Limitaciones y delimitaciones

Una de las limitaciones principales de la investigación, fue la falta de información y de recursos documentales, lo que conllevó a extrapolar la información existente en sitios web.

La delimitación de la investigación se enmarca específicamente al territorio mexicano, abarcando solo al público infantil de 4 a 8 años, con un estudio cualitativo sin incluir instrumentos de medición.

3.6 Definición de términos

Parámetro: Se conoce como parámetro al dato que se considera como imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva.

Ilustración: Operación/acción consistente en ilustrar y acompañar un texto.

Estereotipo: Consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de un público en específico.

4. Sección II

APORTE AL PROYECTO

4.2 Marco Teórico

4.2.1 Historia de la Ilustración

La ilustración ha servido como complemento narrativo en libros y manuscritos, desde los más antiguos pergaminos ilustrados que se conocen: el libro de los Muertos y el Papyrus Ramessum, 1900 a. de C. aproximadamente. (Dalley, T. 1992)

En los años antiguos, el arte medieval de la iluminación de manuscritos fue el precursor más inmediato de la ilustración de libros impresos. La iluminación prolija e intrincada de los libros, generalmente de temas religiosos, tendía a realizarse en los monasterios. (Otáñez, J. 2011).

Mejía, M. (2012) aporta que el desarrollo de habilidades, se ha debido a que uno de los principales campos de la ilustración ha sido siempre el dibujo analítico y descriptivo, especialmente en los campos de la ciencia, la topografía, la medicina y la arquitectura. Los artistas griegos y romanos comprendían la importancia de la ilustración técnica, y también ellos tenían una cierta idea de la perspectiva. Sin embargo, fue en el Renacimiento cuando se descubrió el secreto de representar de manera correcta la perspectiva.

La ilustración de libros se desarrolló a partir del siglo XV, con esto, la ilustración impresa más antigua que se conserva es la portada en xilografía de la Sutra del Diamante, China, año 868. La invención de la imprenta con tipos móviles, fue lo que amplió las posibilidades de la ilustración de textos y de la reproducción de las ilustraciones. (Muriel, G. 2014).

La litografía, fue el primer método de impresión planográfica y uno de los primeros libros importantes que se ilustró con litografías, fue la edición del Fausto ilustrada por Delacroix, 1828.

Muchos de los escritores de la época (Charles Diekens, Emile Zola) publicaron sus novelas en episodios ilustrados, contenidos en revistas. (Méndez, J. 2006).

Las diferentes técnicas como la litografía, el grabado y la fotografía, fueron infiltrándose a través de revistas que ampliaron enormemente el panorama del ilustrador, abriéndole paso a una nueva era de reproducción. (Dalley, T. 1992).

4.2.2 Definición de Ilustración

La definición tradicional de ilustración era, una imagen acompañando un libro

La ilustración sirve, esencialmente, para despertar el interés del receptor, y a la vez, para estimular y enriquecer su capacidad comprensiva en favor de un mejor y más completo acceso a la totalidad del mensaje contenido en una obra ilustrada.

Ilustrar libros infantiles es un proceso largo que requiere de habilidad, tiempo y sobre todo, de inspiración. Para algunos ilustradores primerizos en esta área, se les dificulta juntar estos tres aspectos que son fundamentales para el proceso del material.

"En nuestro sistema perceptivo registramos los contornos, las formas y las perspectivas de un objeto, pero también su tamaño. El ser humano posee una sensibilidad especial para identificar el tamaño natural de las personas u objetos, así como las proporciones relativas de cada cosa. Por este motivo, se provoca una especie de irritación en el espectador y se capta su atención cuando los tamaños no guardan una proporción esperada." (Stonklossa, U. 2005). Al igual, el sentido de la vista es capaz de realizar diferentes tareas a la vez. Por una parte, los objetos se perciben mediante su

disposición, se origina algo nuevo, algo superiror. Este hecho se debe a la asombrosa capacidad de abstracción que tiene nuestro cerebro. Siempre y cuando la forma exterior de un objeto sea identificable, el número de piezas que lo componen no parece relevante. Según la colocación de los elementos y su tamaño, puede propiciarse que se vea primero el todo y después los elementos que lo componen, o viceversa.

Mediante el condicionamiento que imponen algunas formas, las imágenes que se han ven muy a menudo y las combinaciones cromáticas asumidas, fuerza al espectador, mediante la oportuna puesta en escena, a establecer determinadas asociaciones con algún elemento que no aparece en la escena o que aparece indirectamente. La manera en que se muestra la figura adquiere una importancia mayor que aquello que se ve.

"Al mirar los objetos, los ojos se fijan principalmente en los contornos y en sus rupturas y solapamientos. El contorno es el límite entre una figura y el fondo, entre un objeto y el espacio. Su importancia resulta manifiesta al ver con qué facilidad y con qué seguridad absoluta se puede deducir un objeto a partir de una línea. Estamos tan acostumbrados a ver ciertos contornos que existe la tendencia a completarlos incluso cuando éstos no están presentes".

"El texto y la imagen guardan un estrecho vínculo entre sí. Resulta divertido mezclar escritura e imagen, o sustituir una por la otra. Descifrar estas formas mixtas no causa problemas. Las posibilidades de representación mediante escritura e imagen son variadas y muy interesantes". Stonklossa (2005)

En siglos pasados y aún en este siglo, la ilustración pretende educar a las masas no ilustradas. Es importante la aportación de nuevas ideas, reformando e impulsando el desarrollo intelectual de la sociedad. Desde la niñez, se debe educar de una manera vigorosa, interesante e innovadora, pretendiendo alcanzar principalmente el conocimiento de los ilustradores para una mejor producción visual.

El objetivo de todo arte visual, es la producción de imágenes. Cuando estas imágenes se emplean para comunicar una información concreta, el arte suele llamarse ilustración.

4.2.3 Perfil del Ilustrador

Uno de los rasgos distintivos que ha de cumplir el ilustrador dedicado a la literatura infantil es de servir como mediador privilegiado entre el creador del texto y su receptor natural, a partir de una auténtica recreación de los elementos básicos en una determinada literatura infantil.

El ilustrador es el encargado de proporcionar a los niños el placer de mirar y el aliciente visual que les incite a la lectura, creando imágenes capaces de interesarles.

Características del ilustrador:

- Talento y experiencia en el área de ilustración
- Estilo definido
- Conocer diferentes técnicas y estilos
- Dominar la composición
- Trabajo de producción y conceptualización de personajes
- Sentido común

Según la Escuela de Diseño DuocUc, el perfil de un ilustrador es:

- Ser un especialista en la creación y representación de mensajes visuales a partir de la interpretación de conceptos, un brief.

- Generar alternativas creativas con énfasis en la expresión gráfica, a través de la integración de una amplia paleta de opciones mediante el manejo de técnicas análogas, digitales y mixtas.
- El Ilustrador debe estar preparado para dar respuesta a los desafíos de un mercado globalizado, en los distintos ámbitos de acción en los que es pieza clave.

Castro, C. (2003), en su libro blanco de ilustración gráfica, estas son las características que debe tener un ilustrador:

- Conocimiento de las técnicas y procesos de reproducción industrial editorial.
- Capacidad de trabajar en equipo o a las órdenes de un director artístico, diseñador gráfico, editor, etc.
- Crear ilustraciones adaptándose a los aspectos comunicativos técnicos y funcionales
- Como trabajador autónomo gestiona, administra y conoce los límites legales en cuanto a la utilización de la imagen.
- Debe saber interpretar una historia o concepto, dándole la representación gráfica más adecuada o que da forma final a un boceto.

4.2.4 Reglas básicas del diseño editorial

El diseño editorial es una de las ramas más completas en el diseño gráfico. No solo se requiere de creatividad, sino de conocer la técnica en la que se va a producir. Ya sea un pequeño folleto o un libro de arte, es básico conocer algunas de las reglas, dominarlas y aplicarlas.

1- Leer lo que se diseña

Es fácil detectar cuando se diseña un texto sin conocer la información. Leer los textos nos permite saber dónde cortar columnas, hacer tablas, colocar cada cosa en el lugar donde deben ser colocadas y dar dinamismo y orden de lectura, además de adentrarnos en el tema de lo que diseñamos y podremos tomar decisiones creativas que incluso puedan llegar a alterar los textos en pro de una comunicación más efectiva.

2- Usar una letra pequeña

Una letra demasiado grande no solo ocupa mucho espacio, sino reduce el ancho de las columnas provocando balazos en la mancha tipográfica con facilidad de otros elementos en la misma página.

Lo más recomendable, es una vez escogida la tipografía a utilizar, imprimir una hoja con párrafos en diferentes tamaños (de 6, 12, 14, 16) para distribuir los títulos, subtítulos y balazos. En los libros infantiles y de texto corrido, generalmente se usa el tamaño de 12 puntos, para folletos y revistas los tamaños suelen utilizarse más pequeños, siendo el 9 el más común. Dependiendo del texto también es el tamaño de la fuente. Las diferentes tipografías presentan enorme diferencias entre ellas, por lo tanto es importante adecuar y seleccionar primero que antes una buena tipografía.

3- Comienza tu archivo final como original mecánico

Planificar el tiempo para la revisión de la producción (rebases, tamaños, resolución de imágenes, folios) para que a la hora de imprimir, no falte ninguna corrección, y qué más que darle una última revisión al proyecto para terminar de aplicar el diseño adecuado y de esta forma reducir el margen de error producido por la presión el día de la entrega.

4- Mantén un solo estilo

Para lograr mantener un estilo único es necesario realizar un planteamiento claro del diseño antes de ejecutarlo. Seleccionar la tipografía cuidadosamente y el formato de los textos: tamaño, interlínea, alineación, si llevará cortes, kerning y tracking. Es importante también plantear el espacio entre párrafos y combinarlo con sangrías. Es preferente, hacer una publicación usando solo una fuente usando la creatividad para no se sienta repetitivo o aburrido. El secreto es la constancia en todos los aspectos a lo largo de tu publicación.

5- Cuida la ortografía

Un diseñador debe saber ortografía, las reglas elementales del idioma así como los estilos de redacción. Si no se tiene una buena ortografía, la mejor forma más rápida e intuitiva es leer una y otra vez el texto o tomar un curso de ortografía para descartar situaciones complicadas al momento de redactar.

6- Usar el programa correcto

Es muy importante la decisión del programa a utilizar para ejecutar cualquier diseño. Dependiendo del tamaño de los textos y la cantidad de imágenes que se pondrán, se utilizará o Ilustrador, CorelDraw (para productos editoriales pequeños como folletos, trípticos, carteles, papelería, vectores) o InDesign, QuarkXPress (para publicaciones con mayor texto e imágenes). Se debe escoger el mejor programa para la rapidez del trabajo con mayor facilidad y reducción de errores y complicaciones de producción.

7- Bocetar

Cada vez son menos los estudiantes que bocetan antes de sentarse frente al ordenador, lo cual denigra la labor del diseño como una industria. Bocetar tiene la ventaja de plasmar las ideas en cualquier momento y espacio, aparte de desarrollar y experimentar con mayor rapidez los conceptos que nacen de nuestra mente, además de ayudarnos a diseñar sin la predisposición de una herramienta ya plasmada en cualquiera de los programas ya mencionados.

8- Cuidar las manchas tipográficas

Crear una mancha tipográfica efectiva se ha vuelto cada vez más difícil, ya que especialmente en las composiciones justificadas a ambos lados, se tienden a abrir espacios que perforan la mancha tipográfica. Controlarlos implica un conocimiento y sensibilidad especial sobre la tipografía. Es complejo saber ajustar el espacio entre palabras, el interletraje y los guiones para partir palabras, etc. Actualmente, la justificación a la izquierda es adoptada por muchos, ya que evita defectos secundarios del texto, sin embargo, es recomendable aprender a dominar este arte.

9- No usar Copy/Paste

Existen dos formas de importar imágenes: la primera es una liga la cual se visualiza en el documento pero que forzosamente está ligada al archivo original de la imagen y la otra, es seleccionar la imagen y transportarla al documento con copiar/pegar. En un principio es cómodo utilizarlo con la segunda manera, pero si se quiere regresar al programa originar para algún retoque o corrección no será posible. Además de esto, el proceso de pre-prensa se complica, ya que no se puede comprobar la resolución correcta de las imágenes.

10. Jerarquiza

El diseño editorial se compone por diferentes niveles de lectura. El primero es la portada del artículo (título e imagen), en segundo lugar está el balazo de introducción al texto y tercero, el texto general. Si al ver al lector hojear con atención la revista, libro, etc, el primer nivel llevará automáticamente al segundo nivel. Y finalmente, si al lector le sigue interesando el tema, pasará al último nivel, que es permitir que la lectura del contenido lo envuelva con comodidad. Lo más importante del diseño editorial es llamar la atención del lector desde el primer nivel hasta el tercer nivel de lectura. Saber encontrarlo y dominar cada uno, da como resultado un diseño editorial exitoso. (Balcazar, M. 2011)

Respecto al diseño de las ilustraciones, son recomendables los siguientes puntos:

1- Las figuras e ilustraciones deben ante todo secundar el objetivo del contenido del libro o texto, y por lo tanto deben concordar también óptica y estéticamente con la tipografía del texto.
2- Todas las ilustraciones deben ajustarse a la doble página del libro. Las tablas deben mantenerse lo más posible dentro del formato del texto o caja tipográfica o, ajustarse al formato del papel, o sea, tener en tomo márgenes de igual anchura o ser voladas.
3- Las ilustraciones, tablas, viñetas, dibujos, cabeceras, deben armonizar en sus valores grises con la tipografía o formar contrastes interesantes.
4- El trazado y el valor expresivo de la tipografía tienen que armonizar ópticamente con las ilustraciones. El ilustrador tiene que trabajar en estrecha relación con el tipógrafo y participar en la definición de las páginas de prueba.
5- La parte más importante del libro, el texto, punto de partida obligado para el diseño del libro, se encuentra entre las páginas titulares y el apéndice. Las

páginas titulares y el apéndice deben diseñarse en el mismo carácter o tipo que el texto. (Kapr, A. sin año)

4.2.5 Diseño editorial Infantil

En el diseño editorial infantil, es importante contar con elementos que resulten atractivos para los niños, ya que es un público lector complicado de atraer.

Existen diferentes formas de interesar a los pequeños por medio de un buen diseño editorial, solo se necesita una mente creativa y de mucha producción. Cortese, A. (2010) comenta que el abordar el diseño al espectador infantil, no solo presenta diferentes desafíos, sino que a parte de eso, plantea al equipo de diseño interrogantes y retos que pasan por diferentes vectores: comunicacionales, culturales y pedagógicos.

Un ejemplo de ello es Hat-trick de Sutherland y Laura Bowman, quienes diseñaron un libro para el público infantil, con un diseño editorial llamativo, interesante y creativo. Se basaron en la idea de que los niños leen los libros cuando están debajo de las sábanas. Lo que hizo este equipo de ilustradores, fue crear imágenes que solo aparecen cuando se pasa una luz debajo de las hojas. (Ortiz, R. 2013). Es importante tener una mente amplia para crear ilustraciones para los niños, ya que es un público complejo de motivarlos a la actividad de la lectura.

4.2.6 Características para ilustrar

Hay herramientas de dibujo que nos ayudan a que los niños adquieran los conocimientos necesarios a través de imágenes, ya que, con la enseñanza de estas se hace más efectivo y atractivo a la vez.

"Las imágenes trabajan con las palabras siendo un complemento muy útil para ayudar a los niños a desarrollar habilidades de lectura y enriquecer su vocabulario" escribe Coconi, A.

Pasos para realizar una ilustración:

- Leer e investigar acerca de ilustraciones para niños y escribir tu historia.
- Centrarse en el tema principal y el tono de tu libro. Se recomienda utilizar tonos oscuros cuando la trama es seria, y tonos claros y vivos para hacerla más divertida.
- Leer el libro y separarlo por secciones. Cada sección requerirá de una ilustración, para esto escogemos una acción del texto y a base de ésta lo adjuntamos a la ilustración.
- Asegurarse de que las imágenes tengan una parte de simplicidad, ya que los detalles y el color lo harán más llamativo.
- Colorear las ilustraciones. Trabajar con diversos medios y experimentar con los colores hasta encontrar los que mejor se adapte a tu libro.

Las imágenes que acompañan o complementan una creación literaria son:

- Su reflejo o secuenciación de los momentos claves en el desarrollo de una acción, si se trata de un texto narrativo, dramático, de las sensaciones, sentimientos o tono en general.
- La adecuación y consonancia de los recursos plásticos o gráficos al tono general de los elementos expresivos presentes en el texto.
- la caracterización plástica de situaciones, ambientes y personajes que gocen de relevancia propia o que definan el carácter de esa creación.

Según Calatayud existen 7 claves para la tarea de ilustrar:

Apropiarse de un texto, realizar la autodirección de arte creando una planificación del trabajo plástico adecuado o requerido por cada texto, la organización formal de imágenes, la organización cromática, la aportación personal de cada artista creando un mundo propio, los diversos aspectos posibles en la invención y diseño de las imágenes y el interés visual de cada ilustración por sí mismo.

1. - Si el ilustrador crea o no el contexto, el entorno y el mundo visual que el texto sugiere o permite; y el soporte visual adecuado para que los niños puedan interesarse y seguir la historia narrada.
2. - Si aporta algo personal que evidencie que ha interiorizado la historia y ha despertado en él un eco sensible que es capaz de transmitir y comunicar.
3. - Si pone de relieve las sugerencias del texto y añade sugerencias visuales y afectivas propias.
4. - Si domina la técnica que emplea.
5. - Si se plantea problemas estéticos de importancia y los resuelve.
6. - Si mantiene un estilo de infantilismo banal y convencional o aporta algo original valioso.
7. - Si crea ilustraciones de calidad estética que tienen la capacidad de atraer, interesar y conmover al público infantil, sin caer en el rebuscamiento innecesario o en el ternurismo.

Trataremos de definir, de manera escueta las principales técnicas, llamémoslas, puras, aquellas que utilizan un solo material o pigmento; y mixtas, en las que encontramos mezclados o yuxtapuestos diversos materiales; además de las recientes técnicas informáticas o digitales realizadas directamente en soportes electrónicos.

En los libros infantiles caben todas las técnicas y todos los estilos; grafismo, pintura, cómic, cine o las técnicas cinematográficas. Pueden inclinarse por la estilización lineal, el realismo pictórico, el simbolismo, el surrealismo, el

impresionismo, el expresionismo, el naif popular, el fauvismo, el estilo modernista, el arte abstracto o el minimalismo, empleando las tintas, el óleo, acuarela, cera, rotuladores, lápices de colores o digitales. A las primeras, las que hemos llamado puras, y que utilizan un solo componente, podríamos agruparlas en dos bloques: un primer bloque en donde se encuentran los materiales de aplicación directa, denominados también procedimientos secos, como son el lápiz, el grafito, las pinturas de madera, el carboncillo, la sanguina, el pastel, las barras de pastel-óleo, las ceras, el lápiz comté, el bolígrafo y los rotuladores. En el segundo de los bloques se encuentran las técnicas que utilizan un disolvente líquido más o menos fluido, orgánico o no, y que se aplican a través de un instrumento, ya sean pinceles, brochas, algodón, esponja, plumilla o spray... Las más conocidas son la acuarela, la tinta, el óleo, el acrílico y el gouache.

En los últimos años, en 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 de papel, sino que el artista realiza una parte del proceso en un soporte electrónico, ya sea escaneando los dibujos y aplicándoles color con un ordenador, o bien escaneando fotografías y texturas, mezclándolas en un programa informático que genera la ilustración final en un soporte digital. Existen múltiples maneras de manipular imágenes mediante programas informáticos entre los que cabría nombrar el Freehand, el Photoshop y el Illustrator, además de la realización directa de dibujos con lápiz digital sobre una pantalla electrónica.

Son tan variadas las propuestas plásticas que siempre cabe la posibilidad de encontrar una ilustración que escape a esta clasificación o a cualquiera otra, por exhaustiva que fuere, intentaremos ejemplificar cada una de ellas —remitiendo a la obra de algún artista que la muestre de manera evidente—, advirtiendo que no siempre podremos, a la vista de las reproducciones fotomecánicas de las imágenes, decir con

certeza la técnica con la que aquella ilustración está hecha; es más, en muchos casos la mala reproducción puede inducir a confusión. Solo accediendo al original o arte final, en el supuesto de que este existiese, podríamos, con absoluta certidumbre, definir los materiales que la configuran.

Según L. Álvarez. (2000) menciona que se puede usar todo tipo de técnicas para la realización de ilustraciones. Los niños disfrutan de todo. Les gusta el manejo de todo lo táctil (temperas, lanas, plastilina).

4.2.7 Estereotipos de libros infantiles

Valdivia, N. nos cuenta que "durante siglos, los libros infantiles se han usado para enseñar moralejas a los niños. Debido a la cantidad de veces que estas historias se han contado, hay estereotipos de géneros que se han relacionado a ellos y que no han cambiado mucho con el paso del tiempo. Sólo en tiempos recientes ha habido un cambio significativo en los estereotipos de género de los libros infantiles. Aún así, estos estereotipos son muy fuertes y se han arraigado a las enseñanzas de los niños durante mucho tiempo, y es difícil eliminarlos". Los estereotipos son muy importantes para el desarrollo de una sociedad. Debido a que los niños se impresionan con tanta facilidad y casi siempre llevan las historias a la realidad. Se meten en el personaje que más se relacione con ellos. Los niños, por lo general los más pequeños, son influenciados por los personajes y por los roles que cada uno desempeña.

Los estereotipos que son enseñados muy a menudo por los cuentos, son las características que representa a cada personaje. Si es un hombre, lo reflejan como fuerte, atractivo, valiente, y llega a ser un tema de héroe muy común en los libros infantiles. De una u otra manera, los persuaden a cómo debería ser ese tipo de hombre.

Los personajes masculinos o femeninos que se presentan como débiles y deshonestos, en su mayoría, son los malvados del cuento. Solo que las mujeres presentan ciertas características que a diferencia de los hombres, son menos listas, ingenuas, físicamente débiles, sumisas, etc. Estas son las fórmulas que caracterizan los estereotipos utilizados, que de una u otra manera educan a los pequeños.

Más allá de los efectos inmediatos, están los efectos que desarrollan al adolescente a medida que crece y se convierte en adulto. Existen aún mujeres esperando a su príncipe azul que las lleve a un hermoso castillo y así sean felices para siempre, y hombres queriendo que sus mujeres sean sumisas y obedientes. No solo es responsabilidad de los libros ilustrados, formar la sociedad y la mentalidad de los niños, sino también es trabajo de los padres enseñar y formar a sus hijos para un buen crecimiento y desarrollo.

4.2.8 Ilustradores

1. Norman Rockwell

Ilustrador y pintor norteamericano célebre, por sus imágenes llenas de ironía y humor. Desde pequeño dio muestras de un gran talento para el dibujo, comenzando con unos acorazados que gustaron mucho a los niños de su localidad. Alrededor de 1908 descubre que su verdadera vocación es, definitivamente, la ilustración, y por ello asiste todos los días desde ese año a las clases de arte de la Chase School en Manhattan.

A los quince años, abandona los estudios para ir a la National Academy School, donde hacía copias de vaciados en yeso, costumbre propia de muchos artistas del siglo XIX, a modo de aprendizaje.

En 1910, Rockwell se trasladó a la Art Students League, donde aprendió anatomía e ilustración, perfeccionando sus conocimientos previos, con maestros como George Bridgman o Thomas Fogarty.

Sin embargo su carrera se vio para siempre inmortalizada por su empleo como ilustrador oficial del Saturday Evening Post, una revista de actualidad y sociedad; su primera portada data de 1916; Norman Rockwell trabajó para esta revista hasta 1963. Sus portadas, anuncios, ilustraciones y demás publicidad han sido repetidas e imitadas hasta la saciedad, símbolo del típico ilustrador virtuoso norteamericano: hizo publicidad para McDonald's o Coca-cola, cereales, chicles, neumáticos, etc.

Las primeras obras de Norman Rockwell tienen un profundo sentido anecdótico; proliferan, durante principios de siglo y los primeros años veinte y treinta, las obras que representan a niños en diferentes actitudes, siempre enfatizando los detalles propios del carácter de los niños: corriendo, burlándose de otros, tomando el desayuno, yendo a la escuela o jugando al béisbol. Plasmando pequeños conflictos de forma simpática o estampas habituales de la vida común, en ocasiones, tan tiernas, que piden postal. Lo que se denominaría su etapa Tom Sawyer, dedicada a retratar el mundillo de la infancia americana, siempre recalcando su inocencia.

Los tres aspectos que distinguen la obra de Rockwell son:

- Sus temas, su estética y su humor. En cuanto a su estética, las ilustraciones con las que este artista nos representa su visión de la "american way of life" son realistas, de un cromatismo fuerte, aunque sin estridencias, sin llegar a imponerse decididamente sobre un dibujo minucioso en el detalle.
- Sus pinturas cálidas, plácidas incluso cuando tratan temas polémicos como el conflicto interracial.

- Con un acercamiento tan poderoso como sutil a lo que todos entenderían como un "canon" de lo representado, que resulta automáticamente identificativo de lo que nos está contando, que se convierte en una representación arquetípica y casi indiscutiblemente ejemplar.

Su triunfo indiscutible en el mundo de la ilustración está vinculado al género de la portada y del cartel, pero Rockwell no tenía absolutamente nada que envidiar a ninguno de los considerados "grandes maestros" de la pintura que cuelgan sus obras en reputados museos. (George Gershwin, 1937).

2. Ixchel Estrada

Ilustradora Mexicana. Ha colaborado para medios impresos y editoriales desde el año 2000, publicando para libros, revistas, cortos animados y publicaciones independientes para editoriales como Premiere, Santillana, PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente), Fondo de Cultura Económica, Alfaguara Infantil, Editorial Castillo, Mundo Médico, Richmond Publishing, Lectorum, Pangea Producciones, El Despertador, Grupo Editorial Expansión, Oxford University Press, Flavours, Esfinge, Colofón, Océano, El Ilustradero, PUEG (Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM), Nueva Sociedad de Argentina, Viento en Vela, Chilango, el Programa Alas y Raíces del CONACULTA entre otros.

3. Lars Justinen

Nacido en 1955 cerca de Tacoma, Washington. La naturaleza y el arte jugaron un papel importante en su vida ya que desde pequeño se veía interesado en la ilustración. Algunos de sus primeros dibujos y pinturas fueron hechos para recaudar fondos para proyectos de misión en su iglesia local. Su madre era una maestra de arte de la escuela secundaria y un naturalista aficionado y vendedor de libros religiosos. En

1965 se trasladó con su familia a la Columbia Británica, Canadá y vivió en Victoria, British Columbia donde pasó la mayor parte de su juventud.

Después de tomar un programa de arte 4 años en la Universidad de Walla Walla en el Estado de Washington, Lars volvió a Victoria y pasó 5 años trabajando como artista de la galería, observando y desarrollando la pintura de paisaje y la vida silvestre, desde pinturas de exposiciones individuales hasta exposiciones colectivas. De 1985 a 1991 trabajó como ilustrador para Pacific Press en Nampa, Idaho y también participó activamente en proyectos independientes, siendo representada por Jerry Leff y Asociados en Nueva York como un libro y revista ilustrada. Durante este período pintó decenas de libros y revistas nacionales ilustradas para clientes como la Televisión Pública Nacional, la revista New Yorker, McGraw Hill, Scholastic Books, enfoque a la Familia, Pebble Beach Golf Club, y Avon Books, ganando varios premios nacionales por su trabajo en publicaciones como PRINT, Artes de la Comunicación, de la Sociedad de Ilustradores y Japón creativo anual.

4.2.9 La influencia de la Ilustración actual

En el proceso de las ilustraciones, no solo intervienen las técnicas y los materiales de reproducción, (la calidad del papel o las tintas de impresión, la remuneración del trabajador o las condiciones económicas para su trabajo), sino también los gustos y el criterio de diferentes artistas ya que la particularidad artística de la ilustración reside en una parcial independencia creadora al estar condicionada por su relación con un texto literario. (García, J. 2004).

A través del diseño editorial ilustrativo, la comunicación de acciones sustentables que lleven a una buena lectura, pueden tener mayor peso en la educación del niño, ya que facilita su aprendizaje gracias a los estímulos visuales y a la

interpretación de imágenes. "Lograr en ellos una educación enfocada hacia lo sustentable puede provocar acciones positivas, teniendo en cuenta al diseño como uno de los principales factores de cambio". (Cortese, A. 2010). Sabemos que en la actualidad, el niño se desenvuelve en un mundo saturado de imágenes, las cuales están presentes en su educación y en la mayoría de sus actividades. La imagen tiene un valor y una fuerza indiscutible. Es evidente que los signos icónicos tienen una gran fuerza de comunicación superior a los verbales y, por tanto, tienen un valor importante en la transmisión de conocimientos y modelos de comportamiento. Ramón, J. (2002), nos comparte ocho valores que sintetizan la imagen y facilitan la comprensión de conceptos, sustituyendo la realidad cuando ésta nos falta; simplificándola, completándola y aclarándola:

1- Consigue atraer la atención
2- Proporciona una base concreta para la formación de conceptos
3- Refuerza el aprendizaje
4- Amplía y mejora el vocabulario
5- Ayuda a la organización temporal
6- Amplía el conocimiento de la realidad
7- Desarrolla las capacidades perceptivas
8- Es motivadora por su fuerte carga de emotividad

4.2.10 Recursos

Ilustradores Infantiles

Mark Ryden: http://www.markryden.com

Michael Kutsche: http://michaelkutsche.com

James Jean: http://www.jamesjean.com

Brian Despain: http://despainart.com

Ixchel Estrada: http://ixchelestrada.com

Lars Justinen: http://www.larsjustinen.com

4. 3 Metodología

La presente exploración es de carácter documental, y es enmarcada dentro de los siguientes tipos de investigación:

El tipo de la investigación es:	
BÁSICA	Pretende conocer y explicar un fenómeno artístico.
SECCIONAL	Haciendo referencia a un tiempo único y público específico.
EXPLORATIVA	La exploración del fenómeno de la ilustración infantil, es abordada a través de preguntas guiadoras.
MIXTA	La fuentes de referencia son, tanto primarias como secundarias.
CUALITATIVA	El proyecto descubre el sentido y el significado de una acción social, en relación a la ilustración infantil.
DOCUMENTAL	Dado el objetivo eje, la observación de las fuentes documentales es de manera directa.

4.3.1 Preguntas

1. ¿Cuál es el aporte de la ilustración en la transmisión del conocimiento dirigido al público infantil actual?
2. ¿Cuál es la relación editorial entre el texto y la ilustración, actual?
3. ¿?

4.3.2 Respuestas

4. 4 Presentación de resultados

Parámetros encontrados

5. Sección III

5.1 Conclusión

Esta investigación tuvo como finalidad, identificar los parámetros y características a seguir para ilustrar imágenes adecuadas para el público infantil, resaltando las bases y la importancia de éstas en el ámbito editorial.

Al realizar ilustraciones infantiles, el ilustrador se compromete a desarrollar nuevas maneras creativas para cautivar a los pequeños consumidores. Son los ilustradores los que tienen la responsabilidad de informarse a fin de contar con los conocimientos necesarios para la realización de cualquier imagen a diseñar.

5.2 Reflexión

En la actualidad, es fácil encontrar imágenes que atraigan el ojo del espectador. Miras a un lado o al otro, y podrás ver infinidad de fotografías, publicidad en las calles, obras de arte, etc. pero ¿qué trasfondo tiene todo eso? ¿nos ayudará a crecer?. Dentro del público infantil, existen muchas ilustraciones y películas ilustradas que desarrollan en el niño un estereotipo erróneo de la realidad. Día a día nos encontramos con

pequeños que ya no leen, que ya no descubren, solo por estar acaparados en un mundo imaginativo, un mundo surreal donde nada existe.

La sociedad grita indirectamente por personas que guíen a sus hijos hacia una buena educación. Simbólicamente, existe un número de padres que pierden el interés en la educación del niño, se preocupan por el éxito laboral, más que por educar con excelencia como en los tiempos pasados.

Hoy en día es difícil inculcar una educación estricta como antes, pero no imposible. Aún hay personas capaces de transmitir un todo en una simple imagen. Aún se puede hacer el cambio, solo es cuestión de hacer diferencia, formando parte de la educación de las nuevas generaciones.

Me siento orgullosa y satisfecha al formar parte de esta investigación, aportando diferentes maneras de cómo atraer al público infantil. Sin duda alguna es complicado investigar y recaudar información para una investigación bien estructurada, pero a fin de cuentas, lo importante y lo que vale son los resultados.

5.3 Recomendaciones

Se concluye y se propone la presencia de ilustradores en la comunidad adventista, no solo infantiles, sino también en general:

- Participando como intérpretes en los diferentes lugares como: escuelas, iglesias, hogares, etc., desarrollando una conexión entre el niño y la lectura.
- Incluir pláticas sobre el uso de programas básicos para la realización de ilustraciones digitales, aportando nuevos desafíos para la educación de nuevas generaciones.
- Extender la población de la investigación y aplicar instrumentos para evaluar al público con respecto a la educación.

5.4 Futuros aportes

Con base a la investigación, se propone:

- El uso de herramientas adecuadas para la realización de ilustraciones, ya sean artísticas o digitales, estableciendo vínculos de familiaridad e identidad.
- La recaudación, construcción y ejecución de proyectos similares a esta investigación.

7. Referencias

Blake, M. (2010). Cuentos imaginados: el arte de la ilustración infantil. Ediciones Artium.

Balcazar, M. (2011). 10 reglas para hacer diseño editorial. Recuperado el 10 de abril de https://dlifer.wordpress.com/2011/07/21/10-reglas-para-hacer-diseno-editorial-2/

Castro, C. (2003). Libro blanco de la ilustración gráfica en España. Fadip. 6 (e.g. 2), pp.51. Recuperado el 21 de abril de http://www.fadip.org/archivos/libroblanco.pdf

Cerrillo, P. (2000). Presente y Futuro de la Literatura Infantil. Ediciones Castilla. España.

Chávez, C. (2010). Comunicación en movimiento. Recuperado el 22 de abril, 2015, de https://vidacreativa.wordpress.com/tag/aptitudes/

Coconi, A. (1972). Cómo ilustrar libros de imágenes para niños. Recuperado el 20 de marzo de http://www.ehowenespanol.com/ilustrar-libros-imagenes-ninos-como_218677/

Cortese, A. (2010). Cuando diseñar packaging no es un juego de niños. Recuperado el 23 de abril, 2015, de http://www.packaging.enfasis.com/articulos/17234-cuando-disenar-packaging-no-es-un-juego-ninos.

Dalley, T. (1992). Ilustración y diseño. Hermann Blume Ediciones. Madrid, España.

García, J. (2004). Formas y colores: la ilustración infantil en España. Ediciones Castilla.España.

Gershwin, G. (2012). El problema en el que todos vivimos. Recuperado el 10 de abril de http://deloposiblesesabedemasiado.blogspot.mx/2012/04/norman-rockwell.html

Huson, J. (2013). Los estereotipos en los libros infantiles. Recuperado el 10 de marzo de http://www.ehowenespanol.com/estereotipos-libros-infantiles-sobre_101541/

Kapr, A. (sin año). 101 reglas para el diseño de libros. Recuperado el 2 de abril de http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/ecimed/reglas_diseno.pdf

Mejía, M. (2012). Propuesta de diseño de instrumento para la evaluación de la asignatura "Técnicas de expresión" que se imparte en el primer semestre de la carrera de Diseño de la Comunicación Visual en la Universidad Simón Bolívar. Estudio de caso. (pp. 81-96). México.

Méndez, J. (2006). Ilustración publicitaria. Secciones 61 y 62. Recuperado el 24 de abril, 2015, de http://ilupub.blogspot.mx/2006_08_01_archive.html.

Muriel, G. (2014). Desarrollo de ilustración científica en ornitología, para mostrar en un catálogo las aves más representativas de Santiago de Cali, aplicado en el grado quinto de primaria. Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social, Departamento de Diseño y Publicidad, Programa Diseño de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali.

Ortiz, R. (2013). Diseño editorial en libros infantiles. Recuperado el 23 de abril, 2015, de http://www.roc21.com/2013/08/12/diseno-editorial-en-libros-infantiles/

Otáñez, J. (2011). Diseño de un catálogo con ilustraciones digitales para el mejoramiento del diseño artesanal en el área de la cerámica, vidriería y marmolería en la provincia de Cotopaxi. (Tesis doctoral). Recuperado el 16 de abril, 2015 de: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1117/1/T-UTC-0778.pdf

Pérez, F. (2011). Los medios y la religión en el contexto de la nueva evangelización. Pamplona, España: Editorial EUNSA.

Ramón, J. (2002). La influencia de la imagen en el niño. Recuperado el 24 de abril, 2015, de https://elblogdelgalvez.files.wordpress.com/2010/01/imagen1.pdf

Recuperado el 12 de marzo 2015, de http://www.larsjustinen.com/biography.html

Recuperado el 18 de abril de http://www.duoc.cl/sites/default/files/carreras/ilust.pdf

Sánchez, M. (2000). Educación artística y arte infantil. España: Editorial Fundamentos.

Schritter, I. (2005). La otra lectura, la ilustración en los libros para niños. Argentina: Editorial Lugar.

Stonklossa, U., Rempen, T. (2005). Trucos publicitarios, instrucciones sobre seducción visual. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España.

Ventura, A. (2015). Las técnicas en la ilustración infantil. Recuperado el 1 de abril, 2015: http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/tecnicas.htm

White, E. (2007). Camino a Cristo. Estados Unidos: Review and Herald Graphics.

White, E. (1954). El Conflicto de los Siglos. Colombia: Asociación Publicadora Interamericana.

White, E. (1997). El Ministerio de las Publicaciones. Colombia: Asociación Publicadora Interamericana.