

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

MAESTRÍA EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Elementos visuales, estilísticos y técnicos de las ilustraciones de Marco Chamorro en los libros infantiles.

Tesis de grado

Autor:

Malla Morocho, Regina Auxiliadora

Directora:

Verdugo Cárdenas, Gladys Jackeline, Dra.

CENTRO UNIVERSITARIO CUENCA

2013

Certificación

Doctora

Gladys Jackeline Verdugo Cárdenas

DIRECTORA DE TESIS DE GRADO

CERTIFICA:

Que el presente trabajo, denominado: “Elementos visuales, estilísticos y técnicos de las ilustraciones de Marco Chamorro en los libros infantiles”; cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la Graduación en la Universidad Técnica Particular de Loja, tanto en el aspecto de forma como de contenido, por lo cual me permito autorizar su presentación para los fines pertinentes.

Loja, junio de 2013

f) .....

Cesión de derechos

Yo Malla Morocho Regina Auxiliadora declaro ser autora de la presente tesis y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f .....

Autor: Malla Morocho Regina Auxiliadora

Cédula: 1709589996

DEDICATORIA

A mis padres, a mi esposo José, a mis hijos: José, Natalia y Paula, por su invaluable apoyo incondicional: económico y emotivo, brindado durante el tiempo de estudios, factores que han hecho posible la realización del presente trabajo de investigación; gracias por todo su afecto.

La autora

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento a todos quienes han hecho posible la culminación del presente trabajo de investigación en la Modalidad de Estudios a Distancia. Dejo sentado mi profundo agradecimiento a La Universidad Técnica Particular de Loja, pionera de la Educación Superior en Latinoamérica y el Mundo; a la Modalidad de Estudios a Distancia; a directivos, docentes y personal administrativo; y, de manera especial, a los docentes de la Carrera de Literatura Infantil y Juvenil, que con su orientación y su capacidad de enseñanza, supieron cimentar bases firmes en mi profesión; a la Dra. Jackeline Verdugo Cárdenas, Directora de Tesis, quien de manera desinteresada ha contribuido significativamente en el desarrollo de la presente Tesis.

La autora

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTO	V
ÍNDICE DE CONTENIDOS	VI
RESUMEN EJECUTIVO	VIII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	3
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	3
1.1. Breve historia de la ilustración infantil	3
1.2 Importancia de la ilustración infantil	8
1.3 El ilustrador, artífice de la relación texto – imagen	12
1.4 Elementos de la ilustración: elementos visuales, estilísticos y técnicos .	14
1.4.1. Elementos visuales	15
1.4.2. Elementos estilísticos	18
1.4.3. Elementos técnicos	19
CAPÍTULO 2	22
IMPORTANCIA ARTÍSTICA DEL ILUSTRADOR MARCO CHAMORRO ALDÁS .	22
2.1 Datos biográficos del ilustrador Marco Chamorro	22
2.2. Principales obras ilustradas por Marco Chamorro.....	24
2.3 Marco Chamorro y su trabajo creativo.....	26
2.4 Marco Chamorro: algunas ideas desde su voz.....	27
2.4.1 Comentario personal	30
CAPÍTULO 3	32
ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS VISUALES, ESTILÍSTICOS Y TÉCNICOS DE LAS ILUSTRACIONES DE MARCO CHAMORRO ALDÁS EN LAS OBRAS DE	

LITERATURA INFANTIL: “SEGUNDO ACTO”, “FELINI”, “TORBELLINO” Y “ESPERANDO LA NOCHEBUENA”	32
3.1. Fundamentos para el análisis de las obras de Marco Chamorro	32
3.2 Análisis de la obra “Segundo Acto”	34
3.2.1 Presentación del libro	35
3.2.2 Ilustraciones	36
3.2.3. Elementos que intervienen en la obra “Segundo Acto”	45
3.3 Análisis de la obra “Felini”	53
3.3.1 Presentación del libro	54
3.3.2 Ilustraciones	55
3.3.3 Elementos que intervienen en la obra “Felini”	64
3.4 Análisis de la obra “Torbellino”	71
3.4.1 Presentación del libro	72
3.4.2 Ilustraciones	73
3.4.3 Elementos que intervienen en la obra “Torbellino”	81
3.5 Análisis de la obra “Esperando la Nochebuena”	87
3.5.1 Presentación del libro	88
3.5.2 Ilustraciones	89
3.5.3 Elementos que intervienen en la obra “Esperando la Nochebuena”	96
CONCLUSIONES	101
RECOMENDACIONES	102
BIBLIOGRAFÍA	104
COMENTARIOS	119

RESUMEN EJECUTIVO

Para el análisis de la presente investigación: **“Elementos visuales, estilísticos y técnicos de las ilustraciones de Marco Chamorro en los libros infantiles”**, se ha considerado los siguientes capítulos:

1. El marco conceptual o teórico, que contextualiza el campo de estudio, y comprende: conceptos de la ilustración, una breve reseña histórica del proceso evolutivo del libro ilustrado en sus diferentes etapas, las principales características de la ilustración infantil
2. Una reseña biográfica de Marco Chamorro, y entrevista concedida por vía e-mail. Se refiere a su actividad artística, a sus progresos alcanzados en colaboración tanto con diferentes casas editoriales como con escritores de la literatura infantil.
3. Un estudio detallado de las principales obras de Literatura Infantil, ilustradas por Marco Chamorro; fundamentadas en una visión de carácter técnico que, según mi criterio personal, se refieren a los libros de mayor trascendencia como: “Segundo Acto” y “Felini” de su autoría; “Torbellino” y “Esperando la Nochebuena”.
4. Conclusiones, que establecen las repercusiones de las ilustraciones en la literatura infantil.

INTRODUCCIÓN

La Ilustración es el ámbito de la presente investigación, en relación con la literatura infantil. En este contexto se intentará un análisis de los elementos visuales, estilísticos y técnicos que el conocido ilustrador ecuatoriano, Marco Chamorro Aldás, emplea en cuatro importantes ilustraciones de obras literarias infantiles: “Segundo Acto”, “Felini”, “Torbellino” y “Esperando la Nochebuena”. Se trata de una investigación que busca por un lado, información en torno a la actividad desplegada por Chamorro, durante su trayectoria como ilustrador; y, por otro lado, establecer nexos entre la literatura infantil y los elementos de las ilustraciones, en las obras con las cuales participó.

Últimamente, las casas editoriales han centrado su interés en las producciones literarias en armonía con las ilustraciones, cuya presencia hace más atractiva la lectura destinada al público infantil, no solo por las historias, sino también por los eventos grabados. Así mismo han surgido importantes exponentes de la ilustración infantil, entre los más destacados: Marco Chamorro. Este fue el motivo de la presente investigación: recabar la información necesaria sobre este joven ilustrador que está dando mucho que hablar entre los ilustradores y escritores; he buscado información en varios centros de estudio, para verificar si se han realizado estudios similares al presente, pero esta es la primera investigación sobre el ilustrador Marco Chamorro.

El enfoque del presente trabajo aborda la manera cómo el artista utiliza los elementos de ilustración, cómo los plasma en sus obras. Además, se destaca la importancia de la ilustración de Marco Chamorro y, sobre todo, los efectos de ésta en relación al texto-imagen. Estos aspectos están ligados al proceso de la descripción; es decir, a la forma cómo intervienen los hechos de manera ilustrada, en consonancia con la secuencia de los hechos de las obras literarias infantiles. Además el estudio explicativo permite dar una fundamentación sobre las técnicas empleadas.

El presente trabajo académico cumplió el siguiente proceso, el mismo que implicó varias acciones: obtener información sobre conocimientos generales en materia de

ilustración, se elaboró el marco teórico en torno a conocimientos relacionados con las ilustraciones, lo cual nos encaminó al análisis de las obras de Marco Chamorro. Se utilizó la técnica de la observación para determinar las características de las ilustraciones en sus diferentes variables; esto es, característica en torno a: tamaño, color, materiales, mensaje, entorno geográfico e histórico, costumbrismo, formas de vida, valores, etc. en armonía con el sujeto y objeto de investigación. Otra de las técnicas que nos ayudó en la presente investigación, fue la entrevista concedida – vía virtual- por Marco Chamorro, quien nos compartió su versión desde su subjetividad: lo que siente, lo que le motivó a realizar determinadas obras, y cómo éstas se relacionan con obras literarias de otros autores.

Este trabajo académico resultó factible de realizar, puesto que se contó con un significativo material bibliográfico: diccionarios, libros de literatura e ilustración infantil, ejemplares de las obras del artista, contactos telefónicos, correo electrónico e internet, colaboración de compañeros de trabajo y docentes conocedores de la temática; así como el aporte valioso de Marco Chamorro. Sin embargo, algunas dificultades se presentaron al momento de seleccionar y estructurar los contenidos, por lo difícil que resultó elaborar una redacción adecuada y secuencial.

A continuación se detallan los objetivos que pretende conseguir la presente investigación:

Objetivo general: “Destacar la importancia de la ilustración de Marco Chamorro y sus efectos en la relación texto-imagen”.

Objetivos específicos:

- a).- “Analizar las principales obras de Marco Chamorro desde una visión técnica”.
- b).- “Valorar el trabajo de los ilustradores ecuatorianos”.
- c).- “Proponer alternativas para incentivar la utilización de libros ilustrados”.

En tal virtud, la realización de esta investigación ha sido una buena oportunidad para saber algo más del mundo fascinante de la ilustración.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.1. Breve historia de la ilustración infantil

La literatura para niños se inicia a principios del siglo XVII con la creación de libros de ese género; sus propósitos fueron: educativos, religiosos y moralizadores; sin embargo, su atención se centraba en el contenido y no en el aspecto estético, por el poco atractivo que significaba para los lectores potenciales y, sin duda, porque no era la intención de sus creadores lograr un efecto recreativo. Recién a mediados del siglo XVIII aparecieron los primeros libros pensados para niños y, en el siglo XIX, cuando el mercado del libro infantil estuvo firmemente establecido, se dio un mayor impulso, para que estos libros fueran grabados “bellamente”; así comenzó, entonces, el verdadero desarrollo de la ilustración.

“El Orbissensualimpictus, (El mundo sensible en imágenes), obra de gran fama y quizá la más sencilla de Comenius es una guía ilustrada de lectura para niños, que también constituyó un hito en la historia de la educación. Escrito a mediados del siglo XVII, en 1654, se señala como la primera edición concebida para niños. En “Orbissensualimpictus” es notable la presencia de dibujos y mecanismos móviles para hacer más entretenida la lectura y reforzar la adquisición de conocimientos”.

(www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes7/librosinfantililustrado.htm)

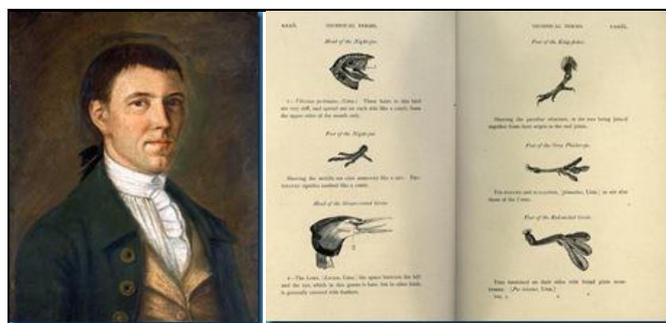
Libro Orbispictus Online - Comenius

Para captar la atención de los niños, Jan Amos Comenius, escritor y humanista checo (1592-1670) comienza a poner gráficos en su libro para la enseñanza del

latín, *Orbis Pictus*, para que la lectura sea más amena y la educación sea menos tediosa. Su programa llamado “pampaedia” consistía en establecer una educación universal, para que todos pudieran disfrutar. Comenius escribió: “que el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida”. Otro de los grandes exponentes de la ilustración infantil fue Thomas Bewick (1753-1828) quien desarrolló en Inglaterra el grabado en madera como técnica para la ilustración del libro; mejoró sustancialmente la técnica de la xilografía, descubrió un nuevo tratamiento: la xilografía a contrahílo o a contrafibra, que permitía más detalle en la ilustración y más duración de las planchas de impresión. *“La técnica consistió en grabar en un cuadrado o un bloque rectangular de madera e insertarlo luego en el tipo de metal para imprimir. Debido a la naturaleza laboriosa de la técnica y al tamaño limitado de los bloques, estas imágenes eran generalmente pequeñas. Las ilustraciones grandes debían ser compuestas mediante varios bloques pequeños colocados uno junto al otro para imprimir”*.

www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes7/librosinfantililustrado.htm

Como consecuencia de este proceso, la imagen y texto estaban situados en páginas separadas, que en la mayoría de los casos se ilustraban en blanco y negro; y algunas coloreadas a mano, mediante aplicación manual de un solo color por cada operario, sobre los contornos de las figuras, de un solo color por cada trabajador, actividad encomendada a las mujeres y niños. Este trabajo en serie permitió una producción más rápida. Bewick realizó unos libros que fueron muy populares entre los niños ingleses: *A General History of Quadrupeds* (1790). En 1818 ilustra las *Fábulas* de Esopo. Ejerció gran influencia en ilustradores posteriores como Beatrix Potter.

Thomas Bewick – Memorial Edition de Bewick

Gatodibujado.blogspot.com.artesvisualesdibujoeilustración

Más adelante, nuevas reflexiones acerca del poder coercitivo de la imagen, orientaron al doctor Heinric Hoffmann, psiquiatra alemán que también preconizaba que las imágenes podían ser más convincentes que las palabras para desarrollar las terribles advertencias rimadas, reunidas en uno de los más famosos libros para niños. *Pedro Melenas* presenta en la portada un personaje desgreñado, con las uñas inmensamente largas, una figura desaliñada que contrastaba con los cánones del niño burgués de la época. Lo que más destaca en esta edición de 1845 que rescata una vieja tradición de libros moralizantes, son las potentes ilustraciones que combinaban sugestivas escenas de humor negro y grotescos personajes, para alertar a los lectores sobre algunos comportamientos y sus consecuencias.

(<http://www.iconet.es/lear/autor.htm>)

A inicios del siglo XIX, fue considerado el mejor ilustrador de Gran Bretaña, George Cruickshank (1792-1878). Su mejor trabajo se refiere a las ilustraciones para “las Historias populares alemanas”, en relación con la edición inglesa de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, y un alfabeto cómico, en formato “acordeón” a lo largo de una prolongada tira de papel plegado. Además publica numerosos almanques.

“George Cruickshank es uno de los principales ilustradores de Charles Dickens. Cruickshank es uno de los primeros artistas en dotar de una enorme vitalidad a los personajes de sus ilustraciones. A partir de 1853 comienza su Fairy Library, una serie de cuentos tradicionales que conoce un gran éxito. Es uno de los precursores de la ilustración para literatura infantil y juvenil en Inglaterra”.

(<http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/base10/cruikshank.htm>)

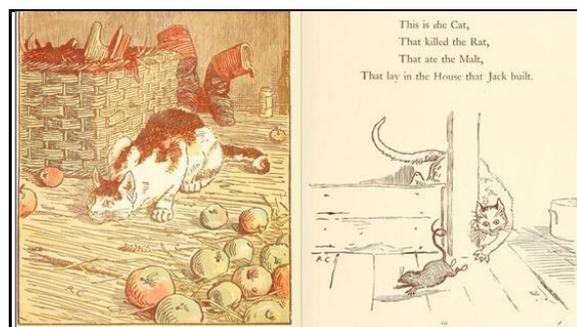
En 1870 el impresor británico Edmund Evans (1826-1905) puso en marcha su propia imprenta. Inventó métodos nuevos para la impresión en color, y gracias a su incesante perfeccionismo consiguió que sus libros tuvieran una calidad sin precedentes. Publicó los libros infantiles de Walter Crane, uno de los máximos exponentes del *Arts&Crafts*. Sus ilustraciones llevan el sello de las artes decorativas de su época. El desarrollo del grabado de color realizado en madera por el editor Edmund Evans logró óptima calidad en el rubro de los libros infantiles. Evans ideó un método que permitió obtener una buena gama de colores partiendo de los tres colores básicos (amarillo, rojo y azul).

Libro Baby-sownaesop

Gatodibujado.blogspot.com.artesvisualesdibujoeilustración

Randolph Caldecott (1846-1886) es considerado el padre del libro-álbum moderno porque fue el primero que analizó en serio la relación entre texto e imagen. Ilustra una edición de *La casa que construyó Jack*, impresa en color en 1878 por Edmund Evans.

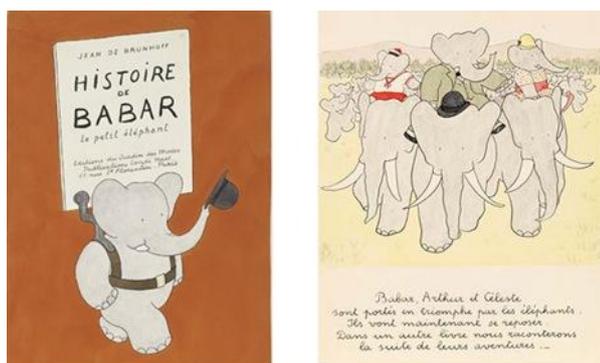
Libro The house that Jack built

Gatodibujado.blogspot.com.artesvisualesdibujoeilustración

John Tenniel (1820-1914) produjo una historieta semanal prácticamente sin interrupción durante casi cincuenta años y contribuyó con gran cantidad de ilustraciones a la literatura durante uno de los períodos más fructíferos e

innovadores de la historia del medio. Tenniel era un artista con una amplia gama de estilos y de temas. La primera de sus muchas ilustraciones para libros apareció en 1842. Pero es en 1860 que empieza a ilustrar literatura infantil con sus obras; haciéndose famosos hasta hoy dos libros: *Alicia en el País de las Maravillas* y *Alicia en el País del espejo*.

En Francia, Jean de Brunhoff (1899-1937) es un destacado predecesor de los autores de álbumes ilustrados. Es el primer diseñador de un cuento, con ilustraciones amplias acompañadas de textos breves, permitiendo que el lector se introduzca con mayor facilidad a la narración. Es el autor de *Los libros de Babar* (1931), una serie de seis álbumes sobre un rey elefante llamado Babar, de mucha popularidad y enorme influencia posterior. Es el primer autor que trata temas de actualidad en un cuento para niños.

Gatodibujado.blogspot.com.artesvisualesdibujoeilustración

Maurice Sendak es un ilustrador de la época moderna. Su obra más conocida es el álbum *Donde viven los monstruos*, publicado originalmente en 1963 y que sigue siendo un éxito de ventas en todo el mundo. Sus imágenes son de gran riqueza visual y poder narrativo, y la obra tiene numerosas implicaciones, adentrándose en el territorio de la dominación, la libertad, los deseos, la oscuridad, los sueños, los sueños prohibidos y las pesadillas.

Juan Ferrándiz (1918-1997) se especializó en cuentos infantiles y postales navideños. Es conocido internacionalmente por la candidez de sus dibujos, generalmente representando niños en actitudes de la vida cotidiana. Seguro que tuvieron o conocieron a alguien que tuvo su estampa de comunión, bautismos o postales de navidad con alguna de estas imágenes.

En las décadas de los 50 y 60 se pone de moda un estilo más expresivo y pictórico, favorecido por los nuevos avances en la tecnología de la impresión. Es el nacimiento del álbum ilustrado en todo su esplendor, que se caracteriza por aunar en una misma página texto e imagen, que se complementan, aportando conexión, coherencia y contenido a la obra. En la actualidad, el mercado de la ilustración infantil, cada vez más internacionalizado, ofrece una calidad artística y una variedad excepcionales. La ilustración infantil hoy en día es un campo que ofrece numerosas posibilidades a la creación.

(Ideas tomadas de <http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/base10/cruikshank.htm>)

1.2 Importancia de la ilustración infantil

Para destacar la importancia de la ilustración infantil es preciso dar una mirada hacia un enfoque conceptual de la ilustración, según varios autores. El punto de partida de la ilustración constituye la imagen. Así, Abraham Moles dice: *“La imagen es un soporte de la comunicación visual, que materializa un fragmento del medio óptico (universo perceptivo) susceptible de persistir a través del tiempo, y que constituye uno de los principales componentes de los mass media”*. (Moles, A.M. Opus cit, pág. 47).

Por su parte, Núria Obiols manifiesta: *“...aunque sea una mentira de papel, toda imagen es real. Es real porque comunica, es materia más o menos efímera que se inserta en el universo de los medios de comunicación”*. (Obiols S. Núria, Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, Laertes, 2003 pág. 23-24).

Jackeline Verdugo identifica a la ilustración como: *“... un lenguaje artístico, es una realidad iconográfica absoluta que se conecta con el código escrito pero que tiene libertad de expresión y puede informar más que el proceso de verbalización”* (Jacqueline Verdugo, Guía Didáctica de la ilustración en la literatura para niños y jóvenes, UTPL, pág. 18)

Para Perry Nodelman: *“Una ilustración es imágenes que explican y clarifican las palabras”* (Nodelman Perry, Words about pictures. (The narrative art of children’s Picture Books, University of Georgia Press, pág. 67).

Núria Obiols profundiza la relación del texto y la imagen al decir que: *“hay que escuchar con atención lo que nos dice el autor literario y distinguir así cuando hay o no necesidad de representar con imágenes aquella prosa o aquel verso”* (Obiols S. Núria, *Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*, Laertes, 2003, pág. 27).

La ilustración es una forma de expresión artística de suma importancia porque permite iluminar el texto, o sea dar luz a las palabras y al cuento; ayuda a clarificar las palabras; da detalles que por la brevedad de los textos, no se dicen en palabras; en ella se distinguen elementos importantes y secundarios, estáticos y dinámicos, sutiles o evidentes; no debe ser ambigua la ilustración: debe ser clara y con contrastes que ayuden al lector a diferenciar entre los diferentes elementos que la conforman.

La producción y publicación de libros con ilustraciones se ha incrementado en las últimas décadas, al complementarse el texto y la imagen para formar un todo y, de esta manera, facilitar al niño, no solo una mejor comprensión lectora sino estimular su fantasía; convirtiéndose en un recurso indispensable para el goce estético de la literatura infantil. De ahí que, mientras el adulto lee un cuento en voz alta, el niño se deleita mirando las ilustraciones, lo que hace suponer que para el niño es importante tanto el contenido del cuento como su ilustración; más todavía, existen libros infantiles cuyas imágenes gráficas no requieren de texto alguno, pues son tan sugerentes que cuentan una historia por sí solas.

En los libros de literatura infantil ilustrados, la imagen y su representación idiomática ocupan un lugar central en este género literario, ya que los símbolos lingüísticos se prestan para la representación gráfica. La imagen y la palabra cumplen una función expresiva, cada cual en su campo, la misma que se refleja y complementa tanto en el desarrollo de la función idiomática como en el de la estética de la ilustración; todo lo cual se percibe en las ilustraciones mismas, en la destreza de la lectura y en el interés manifestado por los niños lectores.

El arte de la ilustración es la puerta que conduce hacia el complejo proceso de aprendizaje de la lectura o como sostienen Verónica Uribe y Marianne Delon: *"Las*

imágenes y la concepción gráfica son de gran importancia en un libro para niños. En el aprendizaje de la lectura y en la consolidación de hábitos de lectura, las imágenes juegan un papel interesante de apoyo, motivación y apresto a la lectura. No deben ser simples adornos del libro ni debemos considerar que simplemente hacen al libro más bonito. Las imágenes constituyen por sí mismas un lenguaje de fácil aprehensión por parte de los niños, que pueden tener tanta o más importancia que el lenguaje escrito. Por este motivo, es indispensable prestar atención a la calidad gráfica de los libros para niños" (Uribe, V.- Delon, M., 1983, p. 27).

La presentación de los libros de literatura infantil, según los psicólogos, pedagogos, ilustradores y escritores, no sólo que debe estar referida al formato, al tipo de letra y a la encuadernación, sino, sobre todo, las ilustraciones deben enseñar a diferenciar y a significar sobre los tamaños y colores, lo cual contribuirá sobre manera a la comprensión del texto. Sostienen que cualquier niño que tiene un libro en sus manos, es inmediatamente cautivado por las láminas a colores, debido a que comprende, antes que ningún otro idioma, las láminas que le transmiten mensajes y le suministran emociones estéticas.

El escritor español Miguel de Unamuno, quien recordaba más las imágenes gráficas que las primeras letras de su infancia, confesó en su libro "Recuerdos de niñez y de mocedad" lo siguiente: *"Lo que llevamos metido más dentro del alma son aquellos grabados en cuya contemplación aprendimos a ver aquellas viejas ilustraciones. Para el niño no adquiere eficacia y virtud la sentencia sino como leyenda de un grabado..."*, (Unamuno, M. de, 1942, p. 49).

Las ilustraciones infantiles representan un excelente recurso didáctico para hacer más amena la lectura de los textos, en un proceso dinámico que refleja la importancia de cómo se maneja el dibujo y cómo éste influye en la mente humana. Las ilustraciones infantiles no sólo son elementos perfectamente válidos en cuanto transmiten el contenido narrado, sino como realización estética. Los niños se sienten atraídos por los libros infantiles en cuyas páginas aparecen animales desproporcionados o personas carentes de simetría, con caras redondas, brazos y piernas cortas, ojos enormes y bocas diminutas.

KorneiChukovski en su libro "De los dos a los cinco", dice: *"Todo poema para los niños debe ser gráfico, ya que los versos que los propios niños componen son, por decirlo así, dibujos en verso (...)* La precisión gráfica de los versos infantiles debe servir de brújula a los dibujantes que ilustran libros para niños y a los poetas que escriben para ellos". A lo que agrega el ilustrador holandés Leo Lionni: *"...Un libro para niños describe esos momentos remotos cuando nuestra vida todavía no había sido sometida a las imposiciones y a las exigencias del mundo adulto, y cuando cada experiencia personal, no importa cuán específica fuera, adquiriría sentido universal"* (Lionni, L., 1985, p. 28).

El niño, a diferencia del adulto, tiene un pensamiento mágico y la capacidad de poderse imaginar una realidad. La fantasía del niño no está divorciada de la realidad. Los niños organizan y estructuran el caos del universo por medio de la palabra y el dibujo; y, el dibujo tiene una propiedad icónica, debido a que imita la realidad por medios ilusorios. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, todavía hay quienes niegan la importancia de las ilustraciones en la literatura infantil, sin considerar que, a veces, para los niños es más relevante el lenguaje visual que el lenguaje hablado o escrito, no sólo porque vivimos en una sociedad dominada por la imagen gráfica, sino porque la ilustración infantil es un poderoso medio de comunicación y un excelente recurso didáctico en el sistema educativo.

Lo más significativo en la ilustración infantil es su valor, desde el punto de vista de lo visible e invisible, es decir de lo que vemos y de lo que no vemos, sin relevancia y con relevancia axiológicas. Esta forma de interpretación, Núria Obiols lo expresa con un ejemplo sin relevancia axiológica: *"Lo visible es lo que vemos en la ilustración: mujeres, ogros, hombres, brujas, niños o animales; cada uno de ellos con su indumentaria, su aspecto y su imagen..."*, y con un ejemplo con mayor relevancia axiológica: *"...si todas las niñas de la literatura infantil de los años cuarenta a los ochenta del siglo pasado fuesen rubias a la vez que bondadosas y que las morenas fuesen perversas...el color del cabello sería equivalente a bondad o maldad"*. (Obiols S. Núria, Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, Laertes, 2003, pág. 136).

En cuanto a lo invisible, sin relevancia axiológica, la misma autora menciona: *"La ilustración no está exenta de estas necesarias omisiones, lo que se conoce como*

elipsis; es decir cuando el protagonista va de su casa a la casa de su tía, a no ser que en el camino suceda algo interesante para el argumento, puede que éste desaparezca como contenido narrativo del texto y la ilustración...” y explica con otro ejemplo, lo invisible con mayor relevancia axiológica, así: *“Si en la literatura infantil de principios de siglo ésta nunca era expresada en el texto, lo lógico es que la ilustración se haga invisible al respecto; en cambio en épocas modernas esta situación sí sea representada en la ilustración”*. (Obiols S. Núria, *Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*, Laertes, 2003, pág. 138). Sin embargo, la ilustración en la actualidad nos hace ver y sentir dos caminos con dos valores determinados: *“una imagen real de la realidad, y una imagen distorsionada de la realidad”*. Como dice Núria Obiols: *“...lo mismo ocurre con la literatura infantil; a veces vemos la realidad tal y como es, nos guste o no, y en otras ocasiones vemos cómo nos gustaría que fuese esa realidad”*. (Obiols S. Núria, *Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*, Laertes, 2003, pág. 295).

1.3 El ilustrador, artífice de la relación texto – imagen

Jackeline Verdugo con respecto al ilustrador, dice lo siguiente: *“La función del ilustrador encierra un trabajo de cautela, es decir, éste debe ser capaz de escuchar con atención lo que dice el autor literario y seleccionar con adecuación las imágenes para representar el o los mensajes que cada texto propone”* (Jackeline Verdugo, *Guía Didáctica de la ilustración en la literatura para niños y jóvenes*, UTP, pág. 18). He ahí la importancia de identificar al verdadero ilustrador, como una persona con una gran capacidad para interpretar lo que expresa el autor literario: el texto literario, a través del argumento, de los personajes, del tiempo y el espacio; y, desde su misma perspectiva, como artista que quiere dar a conocer un mensaje que llene las expectativas de los jóvenes lectores, utilizando los elementos más propicios que la técnica demanda en las ilustraciones infantiles.

En su taller, con la mente y espíritu a la caza de nuevas ideas, surge la presencia del ilustrador, de aquel personaje que pretende facilitar la comunicación al interactuar gráficamente con un texto o discurso explícito e implícito, haciendo comprensible lo difícil, fértil lo árido, o animado lo aburrido; aquel personaje que después de

experimentar tribulaciones y frustraciones, se empeña día a día en alcanzar la excelencia personal a través de su dedicación y esmero, en el mundo de la cultura, en el mundo de los símbolos, signos y significaciones. Desde el siglo XVIII los ilustradores nos dieron una idea del mundo; en tiempos en que la comunicación era difícil, ellos plasmaban en acuarelas y dibujos, paisajes, flora, fauna, personajes y costumbres de nuestros exóticos países, para mostrarlos al mundo “ilustrado”.

Alicia Loaiza Ojeda, Directora del Centro Cultural Metropolitano de Quito en relación con el ilustrador dice entre otras cosas: “...*los ilustradores rescatan, para el placer o el mercado, melancolías individuales obscuras y mórbidas, sensibilidad romántica, rostros e introspecciones, signos y símbolos, mundos paralelos o alternativos, urbanos o ancestrales, de naturaleza o de cemento, de seres materiales, fantasmales o mitológicos, tradicionales o góticos, pero siempre mágicos y alucinantes; la ambivalencia permanente entre la destrucción y la paz, entre el amor y el odio, entre lo bello y lo feo, entre la historia y el cuento, entre lo invaluable y lo que se pone en venta...pero siempre estética*”. (Tomado del periódico Culturas de la Secretaría de Cultura-año 2011)

En este mundo tan diverso de culturas, de formas y vivencias, el ilustrador vierte toda su capacidad en la búsqueda de encontrar caminos para decir con sus ideas y sus mágicas manos, lo que otros no lo pueden decir con palabras. Así el ilustrador que se identifica con la literatura infantil debe conocer el desarrollo senso-motriz de la infancia, con el fin de entender la actividad creativa propia del niño; es más, debe saber que cuando un niño tiene un lápiz en la mano, lo primero que hace son líneas sin convicción hasta darle una forma redonda, a la cual sólo le falta tres puntitos para que represente el rostro humano.

El artista dedicado a ilustrar libros para niños está en la obligación de interiorizarse en el mundo que va a pintar, para que a partir de esa realidad pueda desarrollar una labor fecunda, consciente de que la imagen gráfica sirve para motivar y estimular el gusto por la lectura. El ilustrador es un aliado del autor; de allí que si esta relación es positiva, el libro resulta maravilloso. La conocida ilustradora Mónica Deppert, refiriéndose a este tema, apunta: “*Para poder dibujar un pedazo de realidad, tengo que vivirla y sentirla. Si se trata de una realidad alejada de la mía, tengo que ir a*

buscarla y exponerme a la experiencia directa. Esto no puede ser sustituido por medio de mirar fotografías y leer libros" (Deppert, M., 1985, p. 5).

Un ilustrador es un artista gráfico que se especializa en la mejora de la comunicación escrita por medio de representaciones visuales que corresponden al contenido del texto asociado. Los ilustradores contemporáneos se ganan la vida creando material gráfico para el uso de variedad de fuentes: libros de niños, publicidad, periódicos, revistas y la web. El estilógrafo, la tinta y el aerógrafo han sido reemplazados en buena parte por los ordenadores, herramienta que domina la industria hoy en día; aunque muchos ilustradores siguen usando herramientas tradicionales, actualmente.

Fanuel Hanán Díaz, con referencia al ilustrador, emite algunas opiniones: *"El arte de ilustrar se ha desarrollado con una profesión sólida y de ricas posibilidades en los libros para niños...A pesar de su riqueza expresiva, tiene a ratos sus limitaciones; muchas veces el ilustrador debe plegarse a las exigencias del editor, disminuyendo su capacidad y potencialidades"..."El verdadero ilustrador, como todo artista, mantendrá en su obra una cierta dosis de anarquismo, o como se describe a sí mismo Maurice Sendak: el artista tiene que ser un poquito desconcertante, un poquito salvaje y un poquito desordenado"* (Fanuel Hanán Díaz, Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Pág. 140,141, 142)

Según la opinión de Hanán Díaz, la posibilidad de desarrollar la ilustración infantil está latente, para los ilustradores; todo dependerá de varios factores que confluyan en mejorar la calidad de las obras literarias, en dejar un espacio para la creatividad del ilustrador, sin presiones, sin ataduras, con una buena dosis de empatía, que genere un interés de las editoriales y, además, con un apoyo permanente; con todo esta predisposición, lo único que se desea es conseguir que los jóvenes lectores sientan ese gran interés por acercarse a la lectura desde la perspectiva de una ilustración cargada de matices, en función de sus necesidades y requerimientos.

1.4 Elementos de la ilustración: elementos visuales, estilísticos y técnicos

Cuando observamos y analizamos una ilustración, nos apoderamos de muchos aspectos y detalles, como por ejemplo: de qué forma el ilustrador plasmaría sus

ideas; qué elementos intervendrían para alcanzar un todo significativo; qué quiso interpretar, cuál es su mensaje, cuál es la relación del texto con la imagen; qué relación espacio-temporal se plasma; cuál es la relación del color con el estado de ánimo, con el de los personajes, con la naturaleza, con la magnificencia o sencillez de lo denotativo y lo connotativo, etc. A través del proceso histórico y evolutivo de la ilustración, y desde el pensamiento de Núria Obiols y de varios autores que ella cita, se podrá caracterizar los elementos que intervienen como referentes de esta o de aquella ilustración.

Fanuel Hanán Díaz refiriéndose a los elementos de la ilustración dice: *“Las conexiones entre el arte y la ilustración se establecen en una primera instancia mediante el intercambio de planteamientos estéticos en cuanto a forma y contenido, pero principalmente a través del uso de un lenguaje donde se actualizan las formas comunes de expresión”*. (Fanuel Hanán Díaz, Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Pág. 123). Estas formas o elementos se detallan a continuación.

1.4.1. Elementos visuales

Núria Obiols considera que: *“los elementos visuales son: el punto, la línea, el contorno, el tono o luz, el color, la textura, la dimensión o perspectiva, la escala, el movimiento y la composición”*. *“El punto destaca como un elemento fundamental; es el punto la base de cualquier sistema de reproducción de la imagen; es la unidad mínima de los elementos plásticos sobre la cual se desarrollan la línea y el plano”* (Obiols S. Núria, Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, Laertes, 2003 pág. 41-43).

La línea es el elemento que más impacta en la relación arte-ilustración, en su forma básica está definida como un trazo; cuanto más juntos están los puntos entre sí, la cadena que conforman se convierte en una línea. La línea es el mejor elemento descriptivo con el que cuenta el lenguaje visual. Por ejemplo, el ilustrador Quentin Blake, con una sola línea, era capaz de definir el contorno de las figuras, de modo que, en este caso, la línea era el elemento más destacable de la imagen.

Según Dondis, D.A.: *“En las artes visuales, la línea, a causa de su naturaleza, tiene una enorme energía. Nunca es estática: es infatigable y el elemento visual por*

excelencia del boceto".

El tono o luz, Díaz F. refiriéndose a la ilustración de Gary Blithe "Lilly escuchando los gritos de las ballenas", expresa que *"son las intensidades de oscuridad o de claridad que tan soberbiamente están combinadas en esta ilustración"* (Díaz F, Elementos de la ilustración: su relación con el arte; hojas de lectura No 34, pág 4-11)

Gracias a la luz comprendemos el color de la imagen. El contraste de luces y sombras, los puntos y fuentes de iluminación y la intensidad de luz, forman parte del conjunto de variables que se toman en cuenta para moldear las figuras, darles cuerpo y profundidad, y para crear dramatismo o atmósferas poéticas. La luz puede ser directa o indirecta (fuente), suave o fuerte (intensidad) o provenir de distintos ángulos (dirección).

El color *"es un elemento sígnico directo que opera en la sensación"* (Costa J. La imagen y el impacto psico-visual pág. 225). Al color se le atribuye la eficacia y la sugestión de los mensajes interiores de los artistas; es gracias al color que dichos mensajes son comprendidos por los lectores, ya que les ayuda a *"progresar en la representación global y confusa de la realidad, a la percepción analítica de los aspectos particulares y a la observación cuidadosa de los detalles"* (Nobile, A. Literatura infantil y juvenil, pág 90)

Los colores mantienen una carga simbólica, según el color al cual estén ligados; por ejemplo: el negro es el color de la muerte, de la oscuridad, de lo oculto, del pecado y la tristeza, incluso de la elegancia o la seriedad; el rojo es el color de la sangre, de la pasión, de las emociones violentas e intensas; el azul expresa serenidad, profundidad, trascendencia, calma, equilibrio, frialdad, paz, silencio, sosiego; el verde expresa la esperanza, la naturaleza; el amarillo es el color cálido por excelencia, expresa alegría, riqueza y sabiduría; el blanco, el color de la pureza y de la bondad está asociado a las virtudes humanas.

Además los colores amarillos, rojos y naranjas transmiten la sensación de calidez; los verdes y azules se vinculan a la frialdad. Los tonos fríos comunican lejanía en el plano; los cálidos, proximidad. Los valores claros muestran amplitud; los oscuros limitan la percepción del entorno y reducen los espacios. Por ejemplo, en la

ilustración de Lilly: los colores fríos inspiran ternura; en cambio, en la imagen de la silla eléctrica de Andy Warhol, los colores cálidos producen escalofríos.

La textura “*la textura corresponde a la sensación táctil que podemos percibir por la vista*”. (Fanuel Hanán Díaz, Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Pág. 135). “*Por la inmediatez de la percepción de la textura, se puede percibir quizá una superficie irregular y áspera producto de la pincelada de óleo*” (Obiols S. Núria, Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, Laertes, 2003 pág. 44).

De un objeto sólido podemos decir que es pesado, solo con verlo; podemos captar la suavidad de un pelaje, las asperezas de un tronco, la viscosidad de un líquido por medio de la vista. Por ejemplo, el artista Alberto Durero en la obra “El Conejo” de 1520, reprodujo con gran fidelidad la textura del pelaje de un conejo, pues el autor dedicó gran parte de su vida al estudio sobre animales.

La escala representa una medición proporcional real que lo percibimos en forma armónica y proporcionada. Por ejemplo, en la ilustración de ‘Lilly escuchando los gritos de la ballena’, “*los ojos están en el centro de la cabeza, y la nariz y la boca están proporcionadas en relación con la cara de la niña; en este caso la escala es real*”. (Obiols S. Núria, Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, Laertes, 2003 pág. 44).

La perspectiva se refiere a la distancia entre los elementos de la imagen. “*Es la forma de representar por medio del dibujo, en un plano, los objetos tal y como se ven a cierta distancia y en una posición dada*”. (Diccionario Larousse, 1982, pág 1877). Es un sistema de representación por medio del cual se intenta ofrecer la ilusión de profundidad y la manera en que se presentan los cuerpos en el espacio, tal como se ven en la realidad. Así por ejemplo, los objetos más cercanos son más visibles, en tanto los objetos que aparecen en un segundo plano, tienden a ser más pequeños. En las ilustraciones paisajísticas, generalmente las montañas y el horizonte, dan un sentido de profundidad, dependiendo de la intención del ilustrador para representarlos. Otro ejemplo es aquel que se refiere a la relación de una persona con las estrellas. La persona se encuentra en un primer plano, en tanto que las estrellas en un segundo plano, lo cual provoca la idea de alejamiento.

1.4.2. Elementos estilísticos

Según Núria Obiols *“un estilo es algo que define a alguien al hacer algo...es un término que se refiere al carácter personal o la forma en la que se reconoce el trabajo del artista por su manera particular de tratar los detalles. También el estilo se refiere a la manera como ha sido desarrollado y favorecido estándares dentro de una cultura o durante un particular periodo de tiempo”*. (Obiols S. Núria, *Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*, Laertes, 2003 pág. 46).

La historia del arte ha sido testigo del surgimiento de varias tendencias o estilos, relacionados con la época en que se desarrollaron, y con el aspecto cultural de los pueblos, siendo los más importantes: el Realismo, Impresionismo, Puntillismo, Fauvismo, Cubismo, Arte Naif, Pop Art, Infantil, Caricatura, Caricatura estándar, Cómico y Estilo Disney; de este modo se dice, por ejemplo, que tal obra pictórica es impresionista, es realista, es cubista, etc.

El realismo, por ejemplo, proponía buscar el reflejo de la realidad objetiva y la descripción de la naturaleza y de la vida cotidianas; el impresionismo buscó el valor de las pinturas en la percepción inmediata de los colores; el puntillismo se basó en el hecho de aumentar el sentido del negro; el fauvismo, cuyo principio esencial consistía en la construcción del espacio pictórico por medio de colores puros aplicados sin modelados ni claroscuros; el cubismo que se relaciona con la forma de pintar mediante formas geométricas abstractas; el arte naif es una tendencia inspirada en el modo de pintar espontáneo, natural, anticonvencional de los pueblos primitivos, de los niños o de los enajenados mentales. En los últimos años, la situación del arte ha sido muy fluida coexistiendo diferentes modos de entender la pintura.

En las ilustraciones infantiles se encuentran una serie de elementos o características estilísticas ya sea de forma individual o mixta, es decir la simultaneidad de diversos estilos en una obra ilustrada. Por eso Quentin Blake, el ilustrador favorito de Roald Dahl, expresó en estos términos: *“creo que cualquier estilo de dibujo es una especie de sopa que contiene muchos ingredientes”*.(Entrevistamos a...Quentin Blake, Peonza, No 32, pág. 26-1995), o lo que dice el ilustrador español Miguel Calataduy:

“el grafista tiene que aprovechar los estímulos con un sentido descaradamente oportunista, vengan de donde vengan; luego los coge, los mezcla y los condimenta a su gusto, aunque a veces no sea consciente de este proceso culinario” (Conferencia de M. Calataduy en el marco de la convocatoria de 1992 del premio Catalonia)

Si bien los cambios en el arte en general han sido muy notorios, lo contrario ha sido la tónica de la ilustración infantil, debido a causas como el hecho de decir que los niños solo entienden imágenes reales, o que la ilustración infantil no ha llamado la atención a los grandes exponentes del arte. El realismo parece ser el estilo preponderante y significativo, en los libros para niños. En el caso del artista Marco Chamorro, sus obras relacionadas con la ilustración infantil se identifican por lo general en el estilo “Arte Naif”, estilo que se entronca directamente con la tradición popular, no por ello ha dejado de identificarse con otros estilos, al menos con algunas pinceladas que caracterizan a grandes exponentes -como Van Gogh y Picasso-, y que se aborda en el capítulo referente al análisis de sus obras más importantes.

1.4.3. Elementos técnicos

Los elementos técnicos constituyen los medios que dispone el ilustrador para engendrar sus obras, en base a los cuales el artista va creando y recreando, hasta llegar a concebir un todo, para dar vida y sentido a las imágenes. Representan los medios auxiliares que serán utilizados de acuerdo a la conveniencia o necesidad del artista o del tema que se propone ilustrar.

Núria Obiols señala mediante una escala de valores, qué elementos técnicos son los más representativos: *“acuarela, lápiz, tinta, rotulador, gouache, collage, acrílico, témpera, óleo, pastel, cera, fotografía, linóleo, tinte mecánico y aerografía”*. (Obiols S. Núria, *Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*, Laertes, 2003 pág. 50).

El soporte significa: *“apoyo, sostén, lo que sirve para sostener algo”*. (Diccionario Larousse, 1982, pág 2235). Constituye la superficie, el lienzo, el papel, la madera, el cartón, etc., donde va a realizarse la obra; la superficie es plana, bidimensionalidad, con medidas estándar. El soporte es el espacio donde se reúnen las pautas de

diseño y composición, y en el que se aplica la acuarela, el óleo, la plumilla, el carbón, el collage o cualquier otra técnica

El formato constituye el espacio de representación particular o la apariencia externa de un libro; y, atiende a las medidas (largo por ancho) y a la forma de la superficie: cuadrada, rectangular, circular, etc. Además de estas formas existe una gran variedad de formatos: redondos, semicirculares, octogonales, con figuras geométricas regulares, de gran formato o que siguen formas de animales y objetos comunes.

El movimiento se refiere a una acción que implica el espacio y el tiempo y que pertenece a una cuarta dimensión; sin embargo, los artistas mediante sus pinceladas hacen notar imágenes en movimiento. *“La imagen es estática pero expresa movimiento; la ilusión del movimiento tiene que ver más con el emisor (el ilustrador), que con la imagen visual”*. (Obiols S. Núria, Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, Laertes, 2003 pág. 45).

La composición se refiere a la manera como están relacionados y distribuidos los elementos en el cuadro: color, trazo, figuras, decorados, ambientes. Todos ellos aparecen organizados en una unidad conceptual único e irrepetible. *“Todos los elementos se estructuran para crear ese todo al que hacían referencia los de la Gestalt; es decir la sintaxis de la imagen, que sirve para comprender que la composición pone en danza lo que se encuentra en la mente del artista; lo somete a una sintaxis y así le da sentido”*. (Obiols S. Núria, Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil, Laertes, 2003 pág. 45).

Una vez que se han identificado cada uno de los elementos, al volver la mirada al “todo” de una ilustración se aprecia y se valora el mensaje, provocando un impacto sensacional en nuestra mente y sentidos; es como si se volviera a recuperar las partes, para darle vida a la imagen.

“El motivo de la elección de los elementos técnicos parece estar relacionado con la atmósfera de la obra: la calma requiere el aerógrafo, la pluma es adecuada para dar movimiento, la sutileza nos la ofrece la acuarela, los detalles realistas son la especialidad de la témpera y la tosquedad la permiten técnicas como el collage y el

linóleum". (Psaraki, Vasso, Illustration and text: Common Departure, Vol. 35, No 1 pág. 31-32)

Gracias a los avances de la tecnología y a las constantes innovaciones, se puede afirmar que los ilustradores de hoy encuentran mejores y más eficaces formas de concebir sus trabajos, con más comodidad, con instrumentos fáciles de manejar, permitiendo un ambiente más agradable, y con menos tensión, amén de los recursos informáticos que viabilizan la obtención de mejores resultados.

Núria Obiols dice que: *"Los efectos de la elección de una técnica son distintos y contribuyen a contar la historia. Los elementos técnicos son pues elementos narrativos. Cada artista toma una decisión sobre su obra y sobre la técnica con la cual trabajar"* (Obiols S. Núria, *Mirando cuentos: lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*, Laertes, 2003 pág. 50).

CAPÍTULO 2

IMPORTANCIA ARTÍSTICA DEL ILUSTRADOR MARCO CHAMORRO ALDÁS

2.1 Datos biográficos del ilustrador Marco Chamorro

Marco Chamorro Aldás, uno de los mejores ilustradores de Ecuador y Latinoamérica, nace en la ciudad de San Gabriel de la Provincia del Carchi -Centinela del Norte- el día 16 de noviembre de 1975. La afición por las manifestaciones artísticas como la pintura, el dibujo, y el teatro, pronto se convierten en los grandes referentes para su vida profesional. En el Instituto de Artes Plásticas “Daniel Reyes” estudia pintura, y en el Instituto de Diseño y Comunicación Visual “Internacional”, diseño gráfico. Consolida su formación en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Además integra varios grupos de teatro del Ecuador, motivado por el profundo amor que tenía hacia la actuación. Entre los años 2000 y 2004, desarrolla su trabajo en el Grupo Editorial Santillana, haciendo énfasis en la ilustración de literatura infantil. Sin duda que esta etapa representó su primera gran escuela.

A través de la búsqueda compartida de nuevas alternativas, con sus colegas y amigos: Vladimir Trejo, Mauricio Jácome y Ricardo Novillo, dan vida a “Sesos Creación Visual” un colectivo dedicado a varios campos como el Diseño Editorial, Diseño Gráfico e Ilustración, de diferentes géneros. En el seno de esta agrupación, los artistas y profesionales desarrollan sus propios proyectos, en concordancia con editoriales, instituciones privadas y públicas, así como con agencias de publicidad, cuyo objetivo es lograr que la ilustración ecuatoriana se encuentre en un lugar de

jerarquía en el contexto internacional. En el año 2005, forma parte de “Girándula”, la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, integrada por ilustradores y escritores reunidos con un objetivo: la búsqueda de un mayor acercamiento a sus referentes.

En su trabajo, destaca la influencia del conocido artista español Picasso, así como del acervo cultural e identidad de los pueblos del norte de la serranía ecuatoriana. Admira también la obra de Joao Caetano, la inglesa Lauren Chil y, sobre todo, de la argentina Isol. Con respecto a Isol y su obra “Vida de perros”, Marco Chamorro manifiesta que la artista en referencia: “Me ha hecho comprender que la ilustración infantil es mucho más que caras dulces y bonitas, colores cuidaditos; que hay que arriesgar más, no casarse con ninguna técnica, buscar, buscar y buscar.”

Ha sido todo un proceso espacial y temporal, el trabajo de Marco Chamorro, hasta encontrar ese sello propio que caracteriza y diferencia su obra, del resto de artistas. Ha creado y sigue creando historias para ser vistas, mediante la ilustración de libros grandes, pequeños, a colores y a blanco y negro; ilustra en formatos grandes y se divierte con el color y la mancha; no es muy formal en su trabajo, es espontáneo a la hora de plasmar sus ideas y está convencido de que la ilustración tiene matices de lo lúdico.

En sus ratos libres le gusta disfrutar del cine y de paseos en bicicleta. Su película preferida es “Gato negro gato blanco” de Emil Koustarika. La banda sonora que más ha disfrutado es la de Goran Bregovic, en la película Underground. Trabaja junto a Pablo Lara y Santiago González. Chamorro ha ilustrado una buena cantidad de libros de distinta temática y para distintas editoriales: Santillana, Alfaguara, Norma, Libresa, Altea, Manthra Editores, Fondo de Cultura Económica México, y para las revistas más importantes del país como: Soho, Diners y Gestión.

Es importante mencionar que esta actividad se ha incrementado debido al establecimiento de editoriales extranjeras, puesto que hay una mayor demanda de la ilustración y el diseño editorial; lo cual significa que el nivel de trabajo de los ilustradores nacionales sea más competitivo y de mejor calidad, a la hora de crear e ilustrar un libro, según Marco Chamorro.

Distinciones y premios. Muchos han sido los premios y distinciones que ha logrado en su dilatada trayectoria artística, entre los que se pueden mencionar: Premio "Darío Guevara Mayorga" de Ilustración Infantil otorgado por el Distrito Metropolitano de Quito, en los años 2001 y 2005; Tercer Premio del Concurso Nacional de Ilustración, organizado por la Asociación de Diseñadores Gráficos en el año 2003; Primer Premio, categoría "Empaque y Embalaje", de la Quinta Bienal de Diseño Gráfico de Ecuador en el año 2004; Mención de Honor en la XV Bienal Internacional de Ilustración Norma - UNESCO Japón en el año 2006; Mención de Honor en el XI Concurso de Álbum Ilustrado "A la Orilla del Viento" Fondo de Cultura Económica México en el año 2007, con la obra "Segundo Acto" y con el seudónimo Casiopea. Ha sido representante del Ecuador en la Lista de Honor del IBBY (International Board on Books for Young People) en el período 2009-2010.

Exposiciones. En relación a sus exposiciones colectivas, destacan: "Quito Chiquito" Museo Camilo Egas", organizado por el Banco Central Quito - Ecuador, en el año 2006; The International Library Of Children's Literature Tokyo - Japón en el año 2006; Ilustración Infantil en el Ecuador Centro Cultural "Artes" Quito - Ecuador en el año 2007; la Bienal de Ilustración Bratislava (BIB) de Eslovaquia en el año 2007; 4th Nami Island International Children's Book Festival, organizado por Nambook en el año 2008; Organizing Committee and Korean Board of Books for Young People (KBBY) Nami Island, Near Seoul in Republic of Korea en el año 2008.

Se podría afirmar que Marco Chamorro es un personaje de gran talento y se ha constituido en un embajador de la cultura ecuatoriana; su trabajo artístico ha rebasado el ámbito nacional, y sus obras ya son conocidas en muchos países del mundo. Actualmente, se encuentra en Madrid – España estudiando un masterado sobre la temática del Libro Álbum.

(Ideas tomadas de: www.redilustradoresecuador.com/marco-chamorro)

2.2. Principales obras ilustradas por Marco Chamorro

De entre las muchas obras plasmadas por Marco Chamorro, podemos citar a aquellas que están ilustradas para escritores nacionales, siendo las más sobresalientes:

“Leyendas del Ecuador” de Edgar Allan García. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador – 2000.

“¡Qué chiste!” de Francisco Delgado. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2002

“Caminantes del sol” de Edna Iturralde. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2002.

“Árbol de piedra y agua” de Ana Catalina Burbano. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2002.

“Torbellino” de Edna Iturralde. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2003.

“¿Y ahora qué hiciste Valentina?” de Leonor Bravo. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2004.

“El chuequito, el chumbo y doña Juana” de Gloria Abero. Colección Mitad del Mundo, Libresa. Quito-Ecuador. 2004.

“Cupido es un murciélago” de María Fernanda Heredia. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2010.

“La luciérnaga sabe” de María Fernanda Heredia, Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2011

“Esperando la Nochebuena” de Verónica Coello, Oswaldo Encalada y otros. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2011

Otras que son de su autoría, destacan:

“Segundo acto” de Marco Chamorro. Fondo de Cultura Económica. México. 2011

“Orejas” de Marco Chamorro. Colección Garabato. Quito-Ecuador. 2012

“Felini” de Marco Chamorro. Alfaguara Infantil del Grupo Santillana. Quito-Ecuador. 2012

También es digno de mencionar aquellas obras para escritores extranjeros, como:

“La tienda de nadie” de Elena Corujo. Libresa. Quito Ecuador. 2010

“Cuando el diablo anda suelto” de Alicia Barberis. Colección País del Sol. Quito Ecuador. 2012

“Un habitante de Carcosa y otros cuentos”, de Ambrosi Bierce.

www.prisaediciones.com/ec/autor/marco-chamorro

2.3 Marco Chamorro y su trabajo creativo

Para Marco Chamorro ilustrar es una experiencia renovadora y creadora, cuando tiene que dedicarse a garabatear y a pintar cualquier referente que aflora desde su pensamiento.

El proceso para crear y recrear sus obras de arte se resumen en cuatro etapas fundamentales:

1. Lectura del texto. Esta actividad realiza las veces que sean necesarias, con la finalidad de familiarizarse y tener muy claro la historia, los personajes, su relación con el ritmo secuencial, el espacio y el tiempo, la época y su temática.
2. Bocetos: Realiza una serie de bocetos pequeños a blanco y negro, sin un orden específico, mediante líneas y trazos que darán origen a personajes, escenas, planos. Los bocetos representan, para el artista, las primeras imágenes espontáneas; son los primeros pasos para empezar a concebir ideas del ritmo, equilibrio y movimiento que necesitará el libro. Siendo Marco Chamorro un espontáneo por naturaleza, le gusta quebrar la línea del dibujo, construir imágenes sencillas y minimalistas.
3. Maqueta: Realizar una maqueta o dummy con el formato, diseño y número de páginas que tendrá el libro es para Marco Chamorro muy importante, de esto dependerá el resultado final. Considera que deben hacerse los cambios o correctivos necesarios, agotando de ser posible todas las posibilidades del diseño y gráficos. De esta manera, pretende el artista ser más objetivo en sus apreciaciones y, sin duda, tratar de lograr una propuesta que le satisfaga personalmente y a su público.
4. Artes finales: Una vez definido el dummy en su totalidad, comienza una parte muy laboriosa destinada a ilustrar el libro. Esta actividad requiere de varios recursos como el color, la textura y el collage. Respecto del color, le toma más

tiempo en razón de que inicia su trabajo aplicando el color negro o tonos oscuros, a los que va añadiendo capas de color. En cuanto a la textura utiliza resinas, espátula, acuarelas, papel o cualquier material que permita obtener los efectos esperados. Mediante el recurso del collage, le gusta mezclar varias técnicas, sin una forma definida o preestablecida, porque de esa manera tiene mayor libertad para plasmar sus ideas y de acuerdo a los objetivos propuestos.

(Ideas tomadas de: www.imaginaria.com.ar/17/5/chamorro.htm)

2.4 Marco Chamorro: algunas ideas desde su voz

Con la finalidad de valorar desde su propia voz, pensamiento e ideas, realicé una entrevista el día lunes 3 de septiembre de 2012, la misma que fue concedida por el artista Chamorro, vía correo electrónico, desde Madrid-España, ciudad en la que, actualmente, se encuentra estudiando una maestría sobre el Álbum Libro. A continuación les comparto la entrevista.

Estimado señor Marco Chamorro Aldás, a fin de desarrollar mi tesis de Maestría cuyo tema es: “La Ilustración de Marco Chamorro en los libros de Literatura Infantil”, yo, Regina Malla, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, me permito solicitar a Ud. nos comparta sus valiosas ideas en torno a su destacada y fecunda obra, sobre todo en el campo de la ilustración infantil que, sin duda, será de gran importancia para destacar la relación entre la ilustración y el contenido de las obras literarias, mediante las siguientes preguntas.

1.- ¿Cuáles son los elementos visuales, estilísticos y técnicos con los que usted más trabaja?

Trabajo desde la memoria, desde lo que veo, leo y ese día a día es el que me va diciendo cosas si estoy con los ojos abiertos para querer verlas. El cine y el teatro han estado presentes en mi vida desde muy niño, de ahí mi interés por la ilustración, que no es más que fondo y forma, escenario y actor... además de esa mirada personal que tengo sobre el mundo. En cuanto al estilo, me es imprescindible volver a la primera idea, cada libro tiene su propia vida, estructura y ritmo, por lo que siempre que ilustro alguno, intento ponerme en el papel de un actor cuando se

enfrenta a un personaje a interpretar. Por tanto, mi estilo cambia según el libro a ilustrar. En relación a la técnica, me gusta trabajar con acrílico, aunque estoy consciente de que si mañana quiero trabajar con otro material lo haré. No considero que la técnica sea un fin en sí mismo, sino más bien un medio para poder comunicar.

2. ¿Cuáles son los motivos principales que plasman sus ilustraciones en las obras de destacados exponentes de la literatura infantil?

Es muy importante tener contacto con el escritor, editor o director de arte, el cual me dará una ayuda o guía muy valiosa, debido a que podremos conversar o debatir ideas que enriquezcan el resultado final que tendrá el libro, es decir, es necesario dejar los egos a un lado y retroalimentarse de parte y parte, ya que con ello, el único ganador es el libro en cuestión.

3. ¿De dónde toma los motivos de color cálidos y húmedos que podemos observar en la obra “Torbellino” de Edna Iturralde que es ilustrada por usted, en la 4ta. Impresión de Alfaguara infantil?

En ese libro me interesaba jugar con los tonos verdes de la pradera, los cuales le dan profundidad a la imagen en contraste del violeta y el rojo del saco de la niña y el abuelo, respectivamente.

4. En “Felini”, obra de su autoría e ilustración, los tonos cafés son los más utilizados por usted. En este contexto ¿a qué se debe, que en la parte final la ilustración tiende a un tono morado muy discreto?

A lo largo de toda la historia se podría decir que la misma es monocromática, ya que quiero enfatizar que estamos viendo una película, hasta el momento del corte, que es donde aparece el color, el cual nos ayuda a entender que es la realidad, reforzando la idea de que se estaba filmando una película.

5. En el libro “Esperando la Nochebuena” de varios autores como: Verónica Coello Game, Oswaldo Encalada Vásquez, María Fernanda Heredia, Edna Iturralde, Liset Lantigua, Juana Neira Malo y Mónica Varea, en cuya ilustración

observo que usted no borra los rasgos que quedan alrededor del dibujo; indique ¿cuál o cuáles son los motivos para esta peculiar y original característica?

Conforme sigo trabajando en mis imágenes, me interesa darles un toque cálido a las mismas y creo que dejando estos rasgos del lápiz logro ese objetivo, además que la raíz de cada ilustración mía es el lápiz, es como brindarle una especie de homenaje a esta herramienta de trabajo.

6. De su fecunda calidad y calidez artística, personalmente qué obra infantil de su autoría merece ser nominada como la mejor y que le haya causado la mayor satisfacción. Además, podría mencionar algunas ideas en cuanto a movimiento y composición.

El libro de mi autoría "Segundo Acto" ha sido el que mayor satisfacción me ha dado, tanto en el plano personal como en el profesional. En el plano personal, me dio la oportunidad de cerrar un círculo que sentía que estaba abierto, ya que, antes de ilustrar libros me desempeñaba en el campo de la actuación, siempre me gustaron las tablas y el teatro de salón, que por una u otra razón en la que nos envuelve la vida tuve que dejar de lado. A menudo tuve una sensación de vacío, de ruptura y, escribir el guión de este libro, me brindó la oportunidad de cerrar este círculo en mi vida.

En el plano profesional, fue mi primera incursión como autor de libros para niñas y niños. Este libro obtuvo una mención especial en el XI Primer Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento, promovido por el Fondo de Cultura Económico de México. Este reconocimiento fue importante para mí, porque me abrió las puertas tanto de esta editorial, como de algunas otras, para así continuar indagando en mi interior y exteriorizar mis miedos, mis preguntas, lo que veo y deseo en forma de libros.

7. ¿Cuál es la materia prima para realizar las ilustraciones sobre el género infantil?

Considero que uno de los retos para ilustrar un libro está intrínsecamente acompañado por el grupo objetivo al cual va dirigido. Sin embargo, al momento de ilustrar dejo en segundo plano al público y siempre me concentro más en la solución gráfica del libro. Si uno no se compromete en su totalidad con el libro que va a ilustrar, es decir, con su fondo y forma, si no se involucra e inquiera en su proceso, es mejor no hacerlo. Pienso que en nuestro país hay que tomar al libro con mayor seriedad, tanto por parte de los editores y escritores, como de los ilustradores.

8. ¿Cuáles serán sus próximas obras para niños?

Por lo pronto vengo trabajando en un libro que espero terminarlo para finales de este año, se llamará “La Locura en Bicicleta” después no lo sé aún, tengo pendiente un libro basado en una canción popular y otro para ilustrar una de mi amigo Triunfo Arciniegas, escritor colombiano.

9. ¿Qué les diría a los niños del Ecuador y el Mundo que se maravillan con sus ilustraciones, a través de un mensaje?

No sé si tendría yo algo que decirles, más bien ellos me lo dicen a mi todos los días.

Marco Chamorro 091946168chamorreins@hotmail.com

www.chamorromarco.blogspot.com **Quito – Ecuador**

2.4.1 Comentario personal

Ha sido fructífero el diálogo vía telefónica y la entrevista por correo electrónico que concediera Marco Chamorro. He podido percibir su gran sencillez; con una gran personalidad y, ante todo, presto y espontáneo para emitir sus juicios de valor, pese a su apretada agenda de trabajo. Debo expresar mi agradecimiento, por sus valiosas opiniones.

Chamorro está convencido de que el camino por recorrer es sacrificado, y los premios y distinciones que le han sido reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, representan satisfacciones personales, pero cree que el abanico de oportunidades, y el incursionar en nuevas formas y estilos de ilustración, en varios

campos del arte y del diseño gráfico, serán para él, los mejores eslabones para vislumbrar una carrera artística más sólida.

Su aptitud por el arte y su entrega por no dejar nada suelto en la composición de sus obras, han sido los referentes de su trabajo. Comenta que no solo ha dedicado la atención a las ilustraciones de libros de literatura infantil, cree que su capacidad creadora también está presente, en otros temas del convivir diario lo cual le ha significado buenos réditos. Siempre se concentra en la solución gráfica del libro, en su fondo y en su forma, utilizando el lápiz como el elemento técnico más importante. Su estilo es de lo más variado, porque no se identifica solo con una tendencia, considera que la técnica no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio para poder comunicar.

Con referencia a la obra de su propia autoría “Segundo Acto”, manifiesta que ha sido la que mayor satisfacción le ha dado, tanto en el plano personal como en el profesional, porque sentía que algo estaba abierto, y qué mejor que lo haya cerrado en un momento donde parecía que esa idea no iba a ser realidad y, más aún, cuando se enteró que obtuvo una Mención Internacional del Fondo de Cultura Económica de México por esta singular obra de arte.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS VISUALES, ESTILÍSTICOS Y TÉCNICOS DE LAS ILUSTRACIONES DE MARCO CHAMORRO ALDÁS EN LAS OBRAS DE LITERATURA INFANTIL: “SEGUNDO ACTO”, “FELINI”, “TORBELLINO” Y “ESPERANDO LA NOCHEBUENA”

3.1. Fundamentos para el análisis de las obras de Marco Chamorro

Vivir en una sociedad y en una época dominada por el signo icónico nos hace pensar qué importante es la imagen frente a la palabra. Es evidente que la palabra no es el único mensaje, los niños sienten el poder sugestivo de las luces y el color. En nuestra cultura relacionamos automáticamente la visión de un hecho con su existencia: identificamos la imagen con la realidad que nos acerca a un mundo de formas, diseño, color, relativos a los valores estéticos de los objetos. La imagen requiere de un conocimiento básico para ser interpretado. Las imágenes representan y recrean objetos, situaciones, personas, cosas de la vida real; son parte de procesos de comunicación y significación. Como señala Moles: “*son artificios para la representación*” (Moles, Janiszewsky, 1990; 124).

Sin embargo, las imágenes son siempre signos de algo ajeno que incorporan diversos códigos comunicativos, algunos son muy específicos, por ejemplo el código gráfico o el de relación compositiva entre los elementos que forman la imagen. Para leer de forma comprensiva y crítica las imágenes, es necesario conocer estos códigos y establecer una síntesis armónica del dibujo y el color.

La función de las imágenes es ejercida de acuerdo al grado de iconicidad, y la propuesta de Marco Chamorro tiene como base el utilizar íconos -representaciones visuales de la apariencia de objetos reales- de gran parecido o similitud, con una buena carga simbólica para interpretar mensajes a partir de la misma imagen, que en unos casos depende de convencionalismos culturales y subjetividades surgidas desde quien los interprete.

Las ilustraciones de Chamorro son formas de creación de imágenes detallistas y laboriosas, provenientes de diversas técnicas plásticas y gráficas, que contienen un lenguaje propio del artista que las realiza. En su narrativa gráfica emplea códigos estéticos que cumplen una función social y didáctica, como: código espacial –forma de representar la realidad; código gestual y escenográfico –forma de representar gestos de las figuras y en atención a la escenografía; código lumínico –forma de representar a la luz; código simbólico -forma de relacionar los símbolos por analogía, relación causa-efecto, o por convenciones sociales-.

Para comprender el trabajo de Chamorro, es vital descifrar la alfabetización visual como proceso de aprendizaje de la lectura de imágenes. Así, lo expresa A. Dondis: *“Hemos de buscar la alfabetidad visual en muchos lugares y de muchas maneras, en los métodos de adiestramiento de los artistas, en las técnicas de formación de artesanos, en la teoría psicológica, en la naturaleza y en el funcionamiento fisiológico del propio organismo humano”* (Dondis A. Dondis “La sintaxis de la imagen” 1979, pág. 24).

La alfabetización visual representa una alternativa pedagógica para interpretar el mundo mediático con el que convivimos día a día. Los niños al leer espontáneamente las imágenes asocian esta actividad con la lectura alfabética. Al respecto, A Dondis dice: *“La primera experiencia de aprendizaje en un niño se realiza a través de la comunicación táctil. Lo icónico (la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente fuerzas ambientales y emocionales) supera rápidamente estos sentidos”*. (Dondis A. Dondis “La sintaxis de la imagen” 1979, pág. 13).

Marco Chamorro nos invita a vivir el contenido de sus ilustraciones y a incorporar la imagen como fuente de aprendizaje, de disfrute visual. La percepción, reflexión y sensibilidad ayudan a completar el proceso de comunicación, basado en códigos del lenguaje visual, a fin de conseguir una buena articulación de los elementos de dicho lenguaje, por medio de la lectura de la imagen. Chamorro muestra a los niños el camino de la lectura alfabética, pasando de lo no verbal a lo verbal; de modo que puedan establecer diferentes niveles de interpretación de las imágenes.

Las cuatro obras objeto de estudio han sido seleccionadas por las siguientes razones: a) están relacionadas con temas de la literatura infantil, b) cada obra

mantiene sus propios rasgos de lenguaje visual, c) poseen una función motivadora para incentivar el aprendizaje, d) es una muestra representativa para los niños.

El análisis pretende destacar los elementos visuales, estilísticos, técnicos, de cada una de éstas y de la obra en su totalidad, desde la denotación y la connotación, tomando en cuenta las leyes de la teoría de la Gestalt: similitud, completud, contraste, simetría, entre otras.

3.2 Análisis de la obra “Segundo Acto”

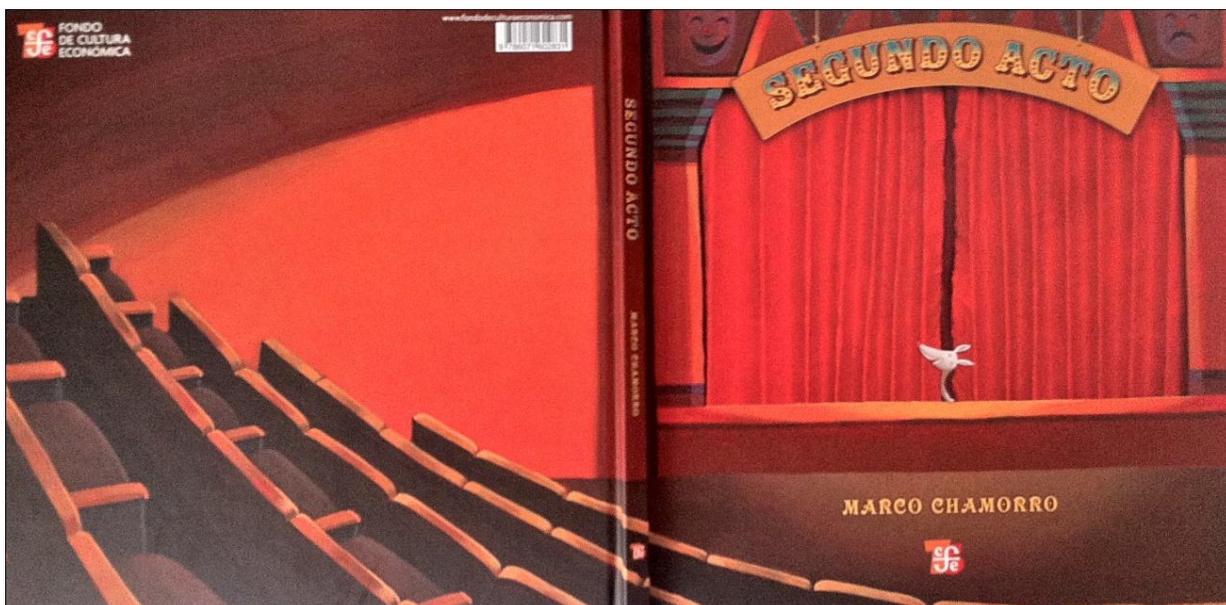
Título: “Segundo Acto”

Autor: Marco Chamorro Aldás

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Género: Cuento Infantil.

Edición: Primera/2011/Altea

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: “Segundo Acto”

Ilustración 1: Portada del libro

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

3.2.1 Presentación del libro

“Segundo Acto” es un cuento infantil creado e ilustrado por Marco Chamorro, publicado en el año 2011 por la Editorial Fondo de Cultura Económica de México, consta de 36 páginas, de formato 23 x 23 cm, impresa por Encuadernación Progreso S.A. de C.V. (IEPSA) México, con registro ISBN 978-607-16-0283-1. Se trata de una narración de contenido mágico cuyo actor de comedia –personificado por el “diablo huma”- acompañado de su perro, convierten en un lugar fantástico el pequeño teatro donde actúan, gracias a los efectos de iluminación que proyectan sobre el escenario; de esta manera, los espectadores viven momentos de realismo mágico.

De un lado, la música, acrobacias y danzas configuran la escenografía que atrapa a los espectadores -dentro y fuera del libro-. De otro lado, las ilustraciones sin texto escrito se suceden una tras otra: desde las imágenes de un boleto de entrada a la función, hasta la del personaje principal que es un danzante; la de un proyector que prepara el camerino y el escenario donde se realizará la actuación.

El espectáculo desarrolla viajes por distintos escenarios: la noche y la ballena mágica nadando en la arena del desierto; el viaje acuático del danzante en un barco de papel, guiado por las estrellas y por una música misteriosa; el viaje dentro de la superficie marina que conduce ,con el sonido de su flauta, a muchos peces de colores brillantes, tortugas, cangrejos, estrellas de mar; el vuelo sobre la selva pintoresca; o el paso por el bosque encantador acompañado de acrobacias en el monociclo; también cuando interpreta el violín cuyo director es el perro que acompaña con su magistral danza; o cuando es ovacionado por un público emocionado y, al culminar su actuación, regresa a un mundo convulsionado y contaminado por el tráfico vehicular que vive la gran ciudad.

Como dice Marco Chamorro: *“Esta obra está dedicada a los que pintan, bailan, escriben, cantan y actúan como si fuera el último papel que interpretarán en sus vidas”*. Es un reflejo íntimo de quien da su trabajo como quien se da a sí mismo.

3.2.2 Ilustraciones

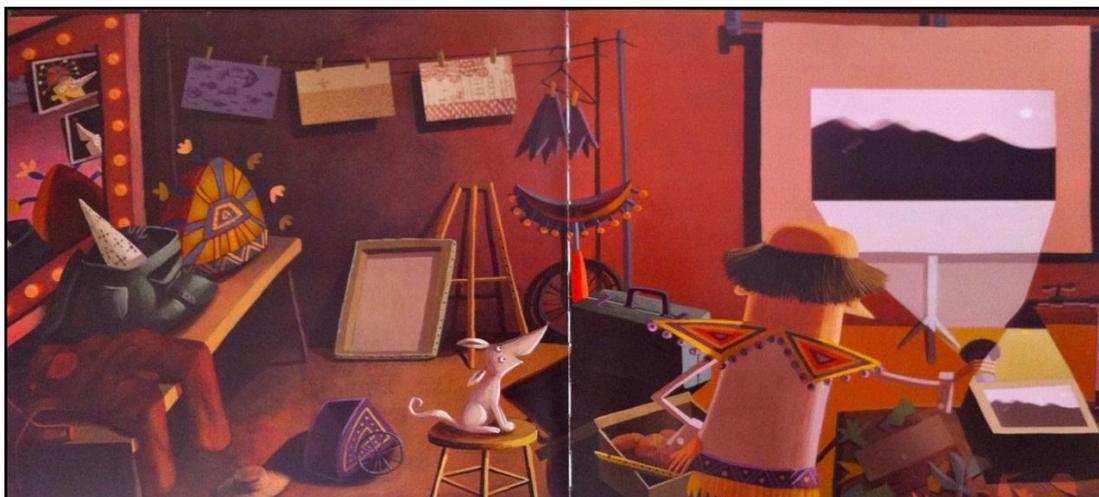
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 2

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 3

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

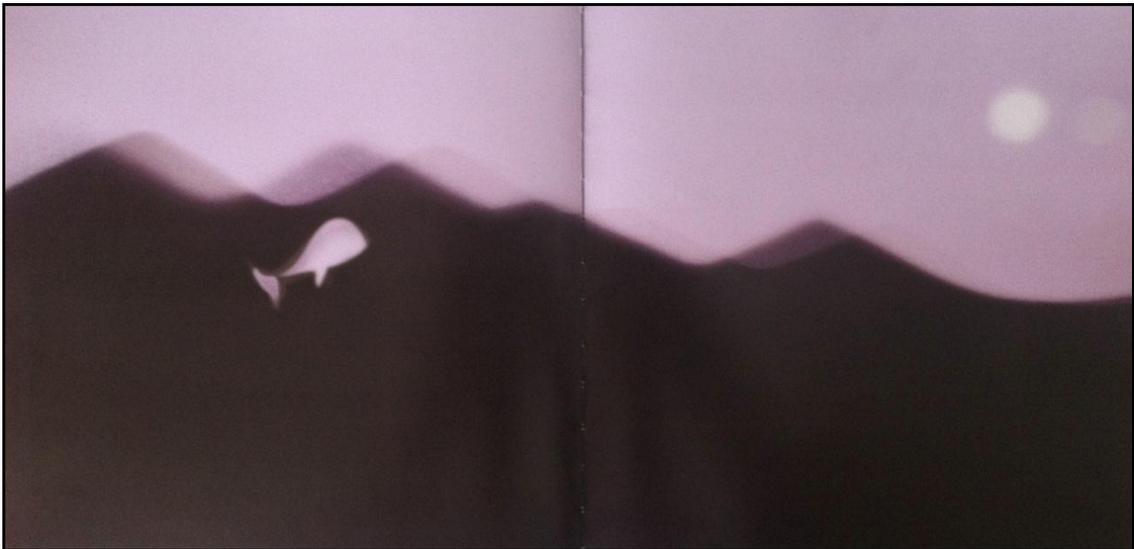
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 4

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 5

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 6

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 7

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

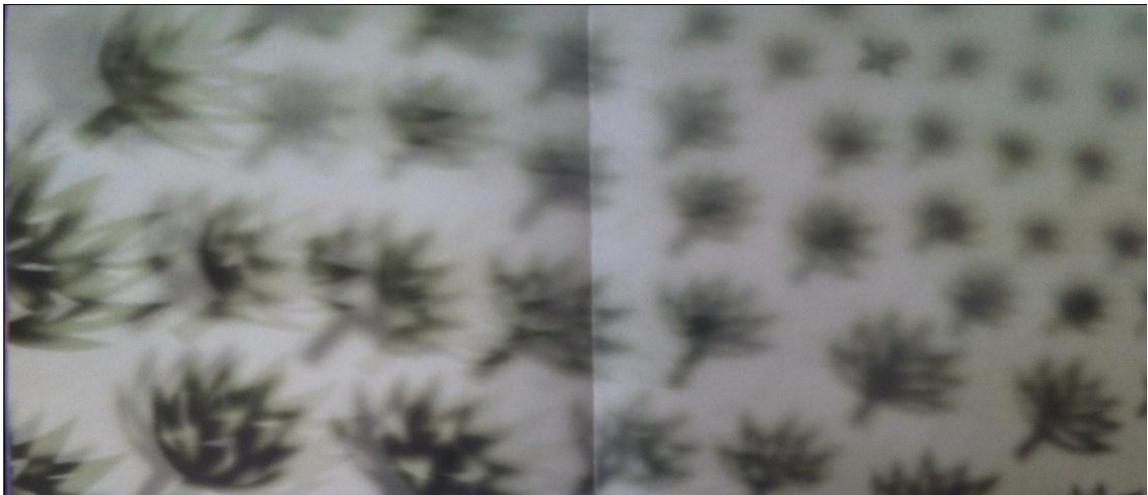
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 8

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 9

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

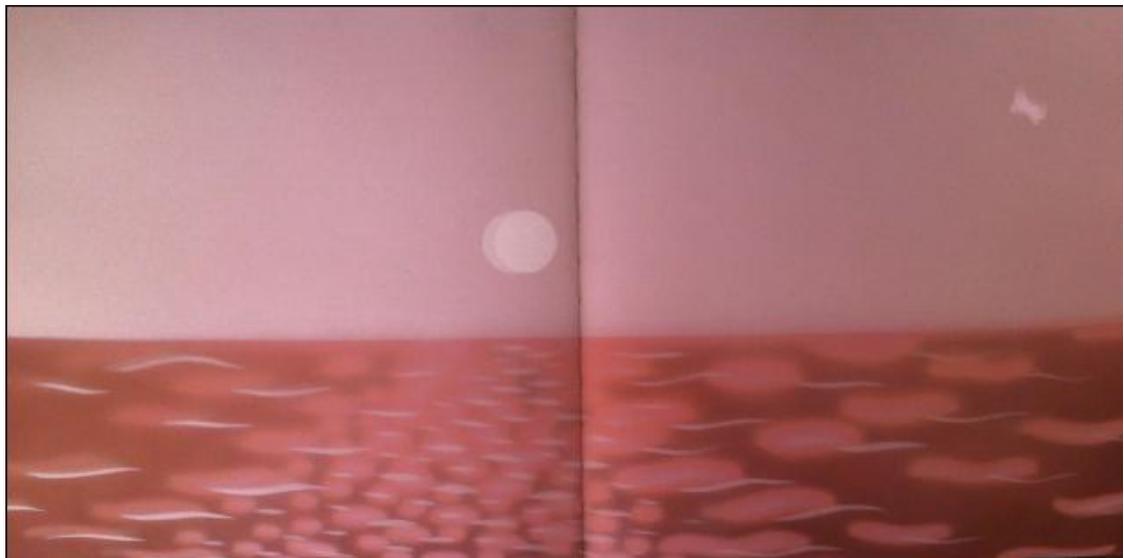
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 10

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 11

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 12

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 13

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

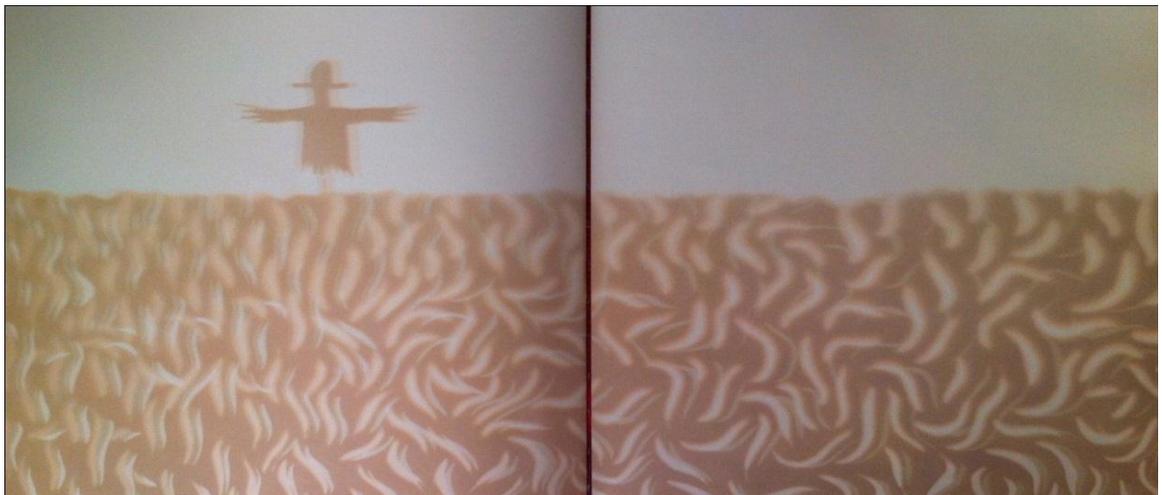
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 14

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 15

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

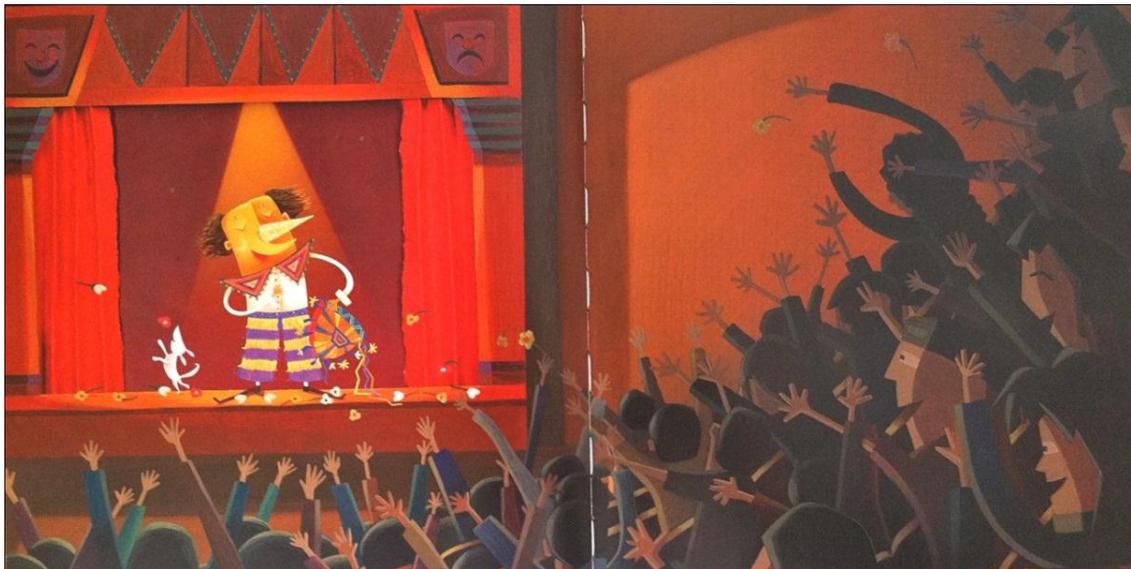
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 16

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 17

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

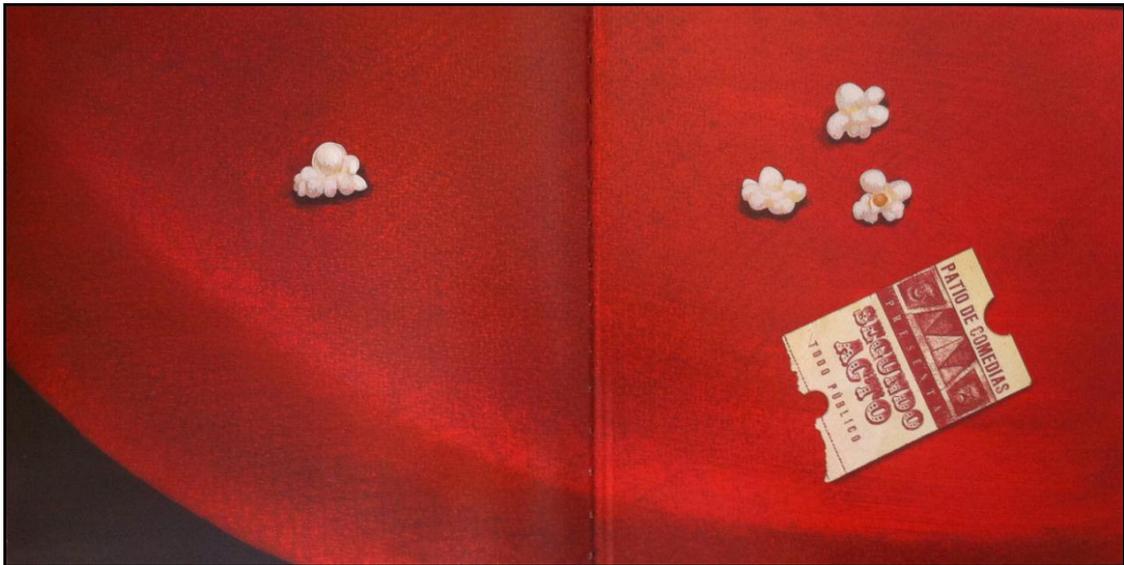
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 18

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Segundo Acto"

Ilustración 19

Técnica: Acrílico sobre cartón

Editorial: Fondo de Cultura Económica, México D.F. 2010

3.2.3. Elementos que intervienen en la obra “Segundo Acto”

El lenguaje gráfico construido por Marco Chamorro utiliza múltiples elementos de la alfabetización visual los cuales necesitan ser analizados, para comprender e interpretar los mensajes de las ilustraciones, mediante la siguiente estructuración.

3.2.3.1 Elementos visuales

- a) El punto. Se considera al punto como la expresión mínima del dibujo, es su origen, es un marcador de espacio. En todas las ilustraciones está presente, ya sea como mancha, como elemento de configuración o como elemento abstracto. Así por ejemplo, se observa como mancha: a la luna mediante un círculo grande, en la ilustración 6; las burbujas, en la ilustración 8; el sol, en la ilustración 11. Como elementos de configuración: a los ojos de los espectadores, en las ilustraciones 4 y 17; los ojos de los peces, en la ilustración 7; los ojos del danzante, del perro y de los pájaros, en la ilustración 16; el semáforo rojo, en la ilustración 18; el corazón del canguil, en la ilustración 19. Como representación abstracta los puntos están inmersos en las imágenes difusas, como por ejemplo en las ilustraciones 5, 7, 9, 11, 13 y 15; es decir sabemos que están ahí, pero que no se pueden observar a simple vista.

- b) La línea. Es la unión o sucesión de puntos, es el trazo que se da para crear formas, expresar y limitar superficies. Las líneas pueden ser: rectas, curvas, ondulantes, quebradas o mixtas. Se visualizan líneas rectas por ejemplo en la delimitación de objetos como mesas, cuadros o la proyección en la pared, de la ilustración 3; los bordes del escenario, de la ilustración 4; la línea que separa el mar del horizonte, de la ilustración 11; el contorno de la nariz de la máscara y de los triángulos que adornan el pecho del danzante; de la ilustración 12; las ventanas de los edificios y de los vehículos, la línea que separa la vereda de la calle, de la ilustración 18. Si bien los trazos no son precisos, pero lo importante es que se interpretan como tales. Las líneas ondulantes se manifiestan en varias ilustraciones, como por ejemplo: la forma de las montañas en la ilustración 5; la trayectoria del barco de papel en el fondo de la superficie, en la ilustración 6; la vegetación, en la ilustración 15. Las líneas curvas están representadas por ejemplo: en la figura de los peces, de la ilustración 8; los brazos de los

danzantes, de las ilustraciones 12 y 16; la rueda del monociclo (curva cerrada), de la ilustración 15. La línea quebradiza se identifica en la ilustración 10, como representación de un hilo de color amarillo sujeta por el danzante y el perro. Una línea mixta se observa en la periferia del boleto de entrada, en las ilustraciones 2 y 19.

- c) El color. El color ejerce en las personas una fuerte carga de significación, a la vez que provoca emociones, sensaciones y reacciones, comunica ideas, mensajes. Marco Chamorro utiliza el color como el recurso más importante, pues en la obra “Segundo Acto” se prescinde de la escritura textual y fortalece la escritura gráfica; propone que el lector se introduzca en el relato gráfico, de forma que logre asociar a los colores con los estados de ánimo, como se enuncia en la siguiente cita: *“El color desprende diferentes expresiones del ambiente, que pueden transmitirnos la sensación de calma, plenitud, alegría, violencia etc. La utilización de ciertos colores afecta de diferente manera en nuestro estado de ánimo”*.(www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6826/16CAPITULO8_3.pdf)
- d) Chamorro combina los colores cálidos, fríos, monocromáticos y análogos. Los colores cálidos, aquellos que aparecen delante en el plano, poseen luminosidad, vitalidad y alegría; se refieren al rojo, amarillo y naranja. Estos colores producen una reacción subjetiva que se percibe como temperatura; se visualizan en la máscara y atuendo del personaje principal (danzante), de las ilustraciones 4, 6 y 17; en los colores de algunos peces, de la ilustración 8; o en la figura del personaje de las ilustraciones 12, 14, 16, y 18, cuando toca el violín, hace su paseo en monociclo, danza, y aparece en primer plano en contraste con el aspecto de la ciudad, respectivamente.

Los colores fríos, aquellos que parecen alejarse del plano, son estáticos, sombríos y húmedos, con poca luz; se refieren al violeta, azul y rojo violáceo. En la obra “Segundo Acto”, estos colores se identifican como fondo de las ilustraciones, por ejemplo el azul de la noche, en la ilustración 6; el azul del mar, en la ilustración 8. En las ilustraciones 5, 7, 9, 11, 13 y 15 que proyecta el actor; se perciben colores monocromáticos, con diferentes variables de tinte y saturación, producto de la mezcla de un color frío con el blanco, negro o gris. En

la ilustración 7, los peces tienen un color monocromático, que permiten una armonía visual.

Los colores análogos, semejantes entre sí por su proximidad, son colores vecinos, como por ejemplo: el rojo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado; se pueden visualizar en las ilustraciones 4, 12, 14 y 17; por ejemplo, el escenario en la ilustración 4 es una combinación de estos colores, lo que permite establecer profundidad y perspectiva.

- e) El tono. Chamorro al utilizar una gama cromática de colores cálidos, fríos y monocromáticos, crea profundidad y perspectiva, modifica visualmente el espacio, permitiendo que la cantidad de luz pueda reflejar una superficie, en tonalidades altas, de tonos intermedios y de tonos bajos; así por ejemplo en las ilustraciones 1, 3, 4 y 17 se visualizan objetos tridimensionales como: la sala, las butacas, el escenario, el personaje principal, los espectadores, gracias a la técnica del claroscuro.
- f) La textura. Es el acabado o apariencia externa que presentan todos los objetos. En “Segundo Acto”, la textura es expresiva, ya que transmite sensaciones y reacciones al espectador, también es visual porque es captada por la visión. Si bien en una ilustración no podemos palpar para saber si es áspera, lisa, suave o rugosa, la visualización de líneas, colores, técnicas empleadas permiten determinar las características de la textura. En las ilustraciones de la narrativa gráfica se aprecia una textura un tanto rugosa, por la disposición de los objetos y la forma de plasmar colores cálidos; en tanto que, en las ilustraciones que proyecta el actor, son suaves porque así los concibió Chamorro.
- g) La escala: Marco Chamorro, tomando como base el tamaño real de todo lo que propone en sus ilustraciones, mantiene un cierto equilibrio de las dimensiones del personaje principal, en relación con los escenarios, objetos, fauna, vegetación; sin embargo, las medidas del personaje no son las reales en función de su anatomía, como se puede visualizar sobre todo en sus extremidades, característica de personajes de caricatura.

3.2.3.2 Elementos estilísticos

- a) El estilo como corriente artística. La obra “Segundo Acto” en su contenido artístico tiene una cierta influencia del famoso pintor Vincent Van Gogh, a través del expresionismo para reflejar el mundo interior del artista, una "expresión" de sus propios sentimientos. Chamorro pretende que el espectador experimente un impacto fundamentalmente emotivo, pues recurre al uso de colores fuertes y puros, alimentando una fuerza psicológica y expresiva, como se observa por ejemplo en la ilustración 16. Usa *“la línea y el color de un modo temperamental, emotivo y con fuerte contenido simbólico”*.

<http://www.frasesypensamientos.com.ar/historia/expresionismo.html>

Pero también hay una influencia del cubismo sintético que se caracteriza por potenciar las partes más significativas de las figuras, reduciéndolas a sus formas geométricas más puras, de fácil lectura, que se visualizan en los diferentes accesorios como: mesa, cuadros, taburete y partes de la vestimenta; se aprecia en la ilustración 3.

- b) El realismo mágico. Mediante este estilo, Marco Chamorro muestra lo común y cotidiano como algo irreal o extraño; la noción de la realidad se ve quebrada por elementos fantásticos que se mezclan en las situaciones aceptadas como reales. Los personajes (el danzante y su perro) viajan por diferentes escenarios y tiempos. Se los ve en el aire, en la superficie o en el mar; en la noche y en el día, con peces multicolores, barco de papel, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza viva, las mariposas que salen del violín, etc.

El realismo mágico se percibe a través de los valores mitológicos prehispánicos de la cultura del mestizaje. Chamorro decide que el actor de la obra sea el “diablo huma” un conocido personaje de la tradición ecuatoriana, danzante en las fiestas del Inti Raymi, con rostro sonriente y agradable, que usa una serie de decorados precoloniales en su ropaje, pigmentos complementarios en el pantalón amarillo y azul intenso, naranja y azul ultramar en su gorra.

- c) El minimalismo. Es otro de los estilos que se manifiesta en “Segundo Acto”; es una tendencia a reducir las imágenes a lo esencial, a utilizar la geometría

elemental de las formas, en relación con el espacio que las rodea. Chamorro busca la sencillez y centra su atención a cuestiones formales como el color, volumen o espacio circundante. Las ilustraciones proyectadas por el actor – danzante- son imágenes minimalistas, como la ilustración 5, donde se visualiza una ausencia de detalles o contenidos formales.

- d) Estilo personal. En las ilustraciones se percibe que Marco Chamorro deja fluir la mano, y permite que el estilo interno de él aflore para crear. Por esta cierta libertad, surgen formas de representación íntimas y sencillas, pero a la vez complejas, en la forma de dibujar y pintar; sencillas en aquellas imágenes cuyo recorrido visual no requiere de mayor esfuerzo; complejas en aquellas imágenes que requieren de mayor atención y valoración. La ilustración 19 es un ejemplo de representación sencilla; la ilustración 16 es un ejemplo de representación compleja.

3.2.3.3 Elementos técnicos

“Los efectos de la elección de una técnica son distintos y contribuyen a contar la historia. Los elementos técnicos son pues elementos narrativos” (Nuria Obiols Suari, 2004, Pág.50). En la obra “Segundo Acto”, se destacan los siguientes elementos técnicos.

- a) El soporte. El cartón pluma es el soporte ideal con el que trabaja Chamorro; se trata de un material ligero, compuesto por una plancha de poliestireno expandido recubierto en ambas caras por papel couché, ideal para la aplicación del acrílico. Su principal ventaja es que su acabado liso y menos absorbente permite mejor definición de los detalles y un rango cromático más amplio.
- b) El acrílico. Suele llamarse acrílico a cualquier pintura en donde el pigmento esté combinado con una resina sintética. Para mezclar los colores, Chamorro utiliza el acrílico, es fácil trabajarlo por su adherencia al soporte y secado rápido; la pintura no se ve alterada por los cambios climáticos, y la superficie pintada tiene un acabado mate muy particular. *“Este material ofrece ventajas con respecto a otros que se emplean en el medio tales como: agregar más pintura a la superficie ya*

trabajada; es estable, resistente a la oxidación, posee una mayor vida útil; permite empastes de mejor resistencia sobre cualquier superficie que sea absorbente de forma directa o como imprimación".
(<http://www.abcpedia.com/arteydibujo/pintura-acrilica.html>)

Con destreza manual y visual, tanto de la espátula como del acrílico, Chamorro ha creado una serie de imágenes de seres fantásticos como: aves, peces y escenarios irreales, que se articulan en su relato de "Segundo Acto".

- c) La perspectiva. El acercamiento y alejamiento de objetos o ambientes, sin perder de vista la armonía de las formas, determina una proyección en perspectiva. Son pocas las ilustraciones en la que se visualiza este elemento. Por ejemplo, en la ilustración 10, se observa una perspectiva con un solo punto de fuga, el mismo que se sitúa en el vértice superior derecho, lugar en el cual el personaje y la vegetación toman formas pequeñas y se percibe que están más distantes; en cambio en la parte izquierda de la imagen, la vegetación se percibe de mayor tamaño, dada su cercanía. En la ilustración 3, la perspectiva de objetos como la pared de la izquierda, mesa y cuadros, provoca una mínima deformación, por cuanto el espacio del lugar de trabajo del protagonista, es reducido.
- d) El boceto. *"Se trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado final. Por lo general, un boceto (definido como layout en idioma inglés) es una ilustración esquemática que carece de detalles y, en la mayoría de los casos, no posee terminaciones".* (<http://definicion.de/boceto/#ixzz2HpAVNdIx>)

Marco Chamorro utiliza el dummy, un tipo de boceto con un mayor grado de precisión y calidad en los efectos visuales, que aprovecha para la composición de la obra final; en él simboliza ideas, pensamientos o conceptos, a partir del dibujo a mano alzada con lápiz, hasta reproducir formas con mayor grado de elaboración, como se demuestra en varias de las imágenes del libro "Segundo Acto".

- e) El formato. Todas las ilustraciones de "Segundo Acto" tienen un formato horizontal; unas que dan la sensación de calma y estabilidad en las láminas que

proyecta el protagonista; otras que provocan un efecto paisajístico y de movimiento en una sola dirección, representadas por los viajes del danzante y de su perro -la narrativa gráfica-.

- f) La composición. La percepción visual va más allá de la visión habitual sobre las ilustraciones; por esta razón, Chamorro propone un conjunto singular y reconocible, al ordenar sobre el plano o el espacio los elementos del lenguaje plástico y visual con intenciones expresivas determinadas; las formas son cerradas por la continuidad del contraste con respecto al fondo, aspecto que se observa en la lámina 6, donde el danzante con su perro viaja por un camino serpenteante hacia la luna –formas cerradas- en una noche azulada –fondo-; se aprecia el ritmo por el movimiento mediante repetición en la ilustración 8, allí el protagonista con su flauta pasea a los peces multicolores, y provoca una sensación de movimiento armónico y cadencioso.

Los puntos focales, aquellos que tienen mayor carga visual y que llaman la atención a primera vista, son los ojos, el rostro y la vestimenta del danzante; ya sea porque están dispuestos en primer plano, o porque los colores cálidos pesan más que los colores fríos; este aspecto se visualiza por ejemplo en la lámina 16, resaltando a primera vista la nariz y ojos del actor.

Dentro de la composición, Chamorro recurre a la línea diagonal, para expresar la separación del escenario y el salón por ejemplo en la lámina 17, -donde el personaje culmina su presentación y es ovacionado por el público- demostrando una sensación de profundidad, perspectiva y disminución del tamaño de los asistentes al espectáculo. En las ilustraciones no se visualizan simetrías, pero los elementos que lo conforman mantienen un equilibrio, característica del trabajo de Marco Chamorro.

Existe similitud en la forma de los peces, que se observa en la ilustración 8. Según esta ley de similitud de la teoría de la Gestalt: *“Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual común, como el color o el movimiento”*. (http://mural.uv.es/dieggarfa/21_las_leyes_de_la_gestalt.html).

El contraste se manifiesta en varias de las ilustraciones de la narrativa gráfica; por ejemplo en la lámina 6, se percibe la figura del personaje en la barca de papel, en contraste con el color azul del mar. Según la ley de contraste: *“Un elemento se distingue del resto por su singularidad, por su especificidad; un objeto puede contrastar con otros por color, forma, tamaño, cualidades intrínsecas del propio objeto, etc...”* (http://mural.uv.es/diegarfa/21_las_leyes_de_la_gestalt.html).

La buena composición de los elementos visuales, estilísticos y técnicos que se conjugan en la obra “Segundo Acto” -por cierto solo de carácter ilustrativo-, permite que el lector interprete una y otra vez, tanto desde la denotación como desde el plano connotativo. Así, por ejemplo: en la ilustración 16, se denota que el personaje es el ícono de un danzante -persona que baila-, pero su connotación es amplia, porque alrededor de su actuación pueden darse varias interpretaciones, como: alegría y movimiento en las danzas tradicionales del Ecuador, valoración de la fiesta del Inti raymi -fiesta del sol- o la importancia de los trajes típicos de la serranía ecuatoriana. Lo fundamental al final del recorrido, se percibe una satisfacción, por lo bien elaborado en el aspecto artístico, y el mensaje que nos deja Chamorro, cuando el actor vuelve a su realidad cotidiana, y percibe que no corresponde éste, al mundo de la fantasía y la magia.

3.3 Análisis de la obra “Felini”

Título: “Felini”

Autor: Marco Chamorro Aldás

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Género: Cuento Infantil

Edición: Santillana/2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "Felini"

Ilustración 1: Portada del libro

Técnica: Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

3.3.1 Presentación del libro

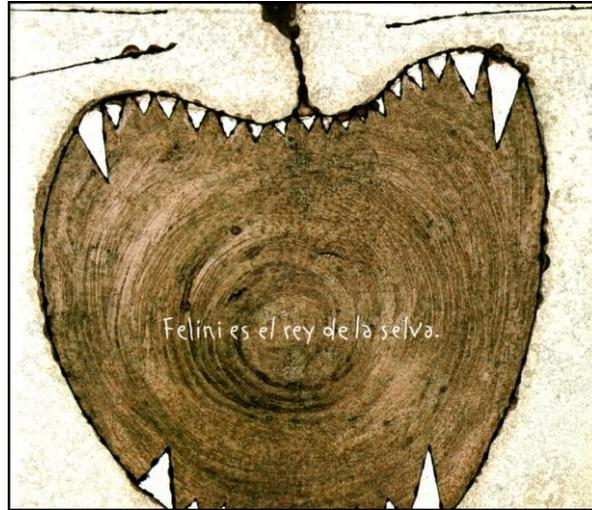
“Felini” es un cuento infantil creado e ilustrado por Marco Chamorro, publicado en el año 2012 por la Editorial Altea del Grupo Santillana S.A., consta de 36 páginas, de formato 20 x 24 cm, impresa en Ecuador por Poder Gráfico Cía. Ltda., con registro ISBN 978-9942-05-152-3. El libro es una mezcla de lenguaje visual y escrito, con frases cortas y llamativas que están insertadas en cada ilustración. Se trata de la actuación de un león llamado Felini, no precisamente en un escenario de la selva natural, sino en la gran ciudad, considerada como la selva de cemento; no es fiero, ni caza, ni acecha, como lo haría en su hábitat natural.

En el papel que se le asigna, Felini es un personaje que busca ser correspondido por alguien; está profundamente enamorado y solo arranca pétalos de flores para comprobar si su amada le corresponde. El primer encuentro amoroso en el parque Casanova con una hermosa vaca, le hace sentir diferente, pero sin el coraje para declararle su amor, puesto que le invade la timidez, una y otra vez.

Decidido para revelar su sentimiento, Felini se presenta muy apuesto y con un ramo de flores, pero se lleva la sorpresa de que su amada, se ha enamorado de un simpático oso y cae en un estado de depresión. Como se trataba tan solo de una actuación, el director del filme dice: “Corte, corte, ¡No sobreactúes, Felini!”. Parece que el tierno felino ha tomado muy en serio su actuación.

“Felini” es un ser que encuentra lo extraordinario en lo ordinario; su amor está en el parque y su felicidad -muy lejos de sus excelentes cualidades físicas, ferocidad y capacidad de defensa- cuando decide revelar sus sentimientos. Felini descubre que la realidad supera a la ficción. La historia del enamoramiento de este cinematográfico león ha cautivado a chicos y grandes.

3.3.2 Ilustraciones

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 2

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 3

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

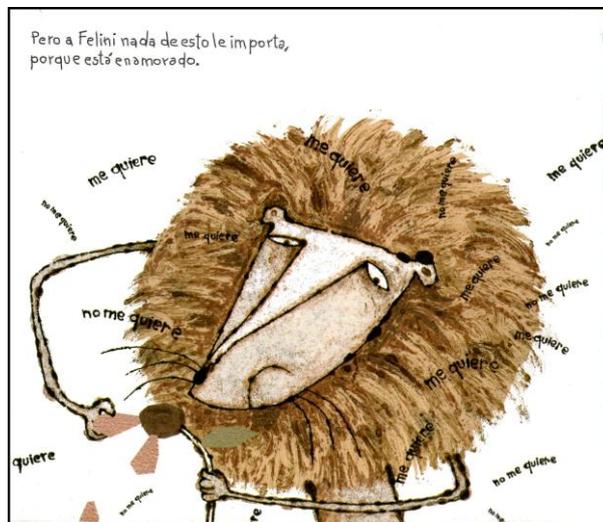
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: " Felini"

Ilustración 4

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

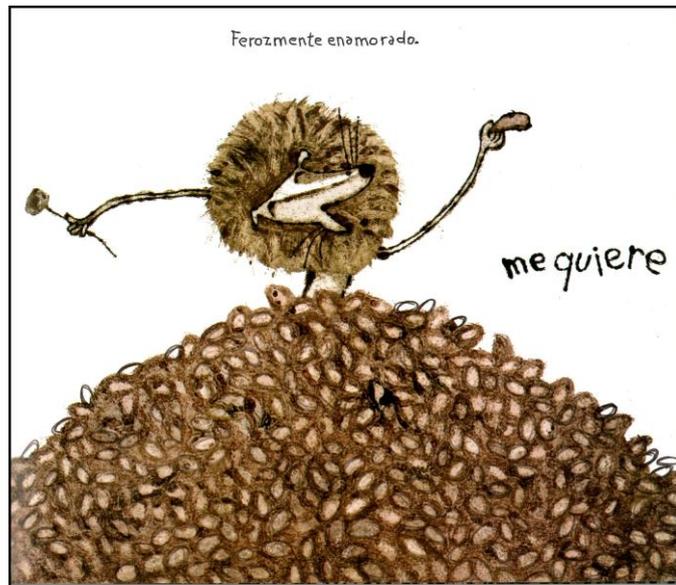
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: " Felini"

Ilustración 5

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

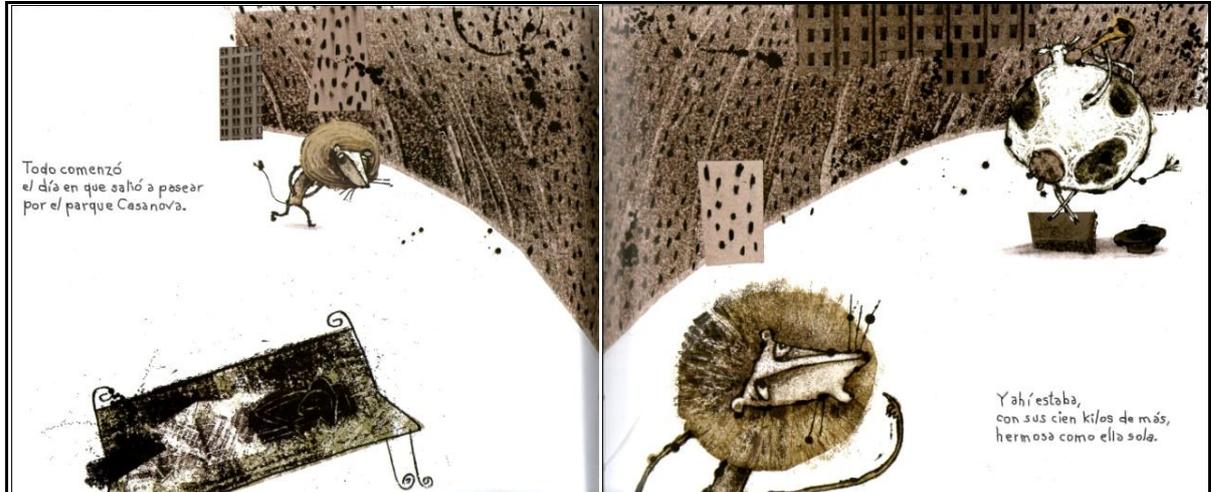
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 6

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 7

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

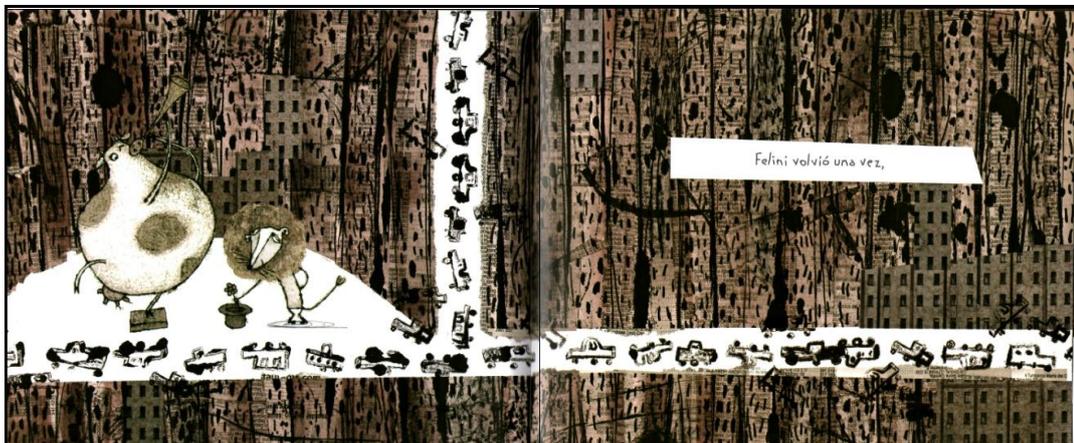
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 8

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

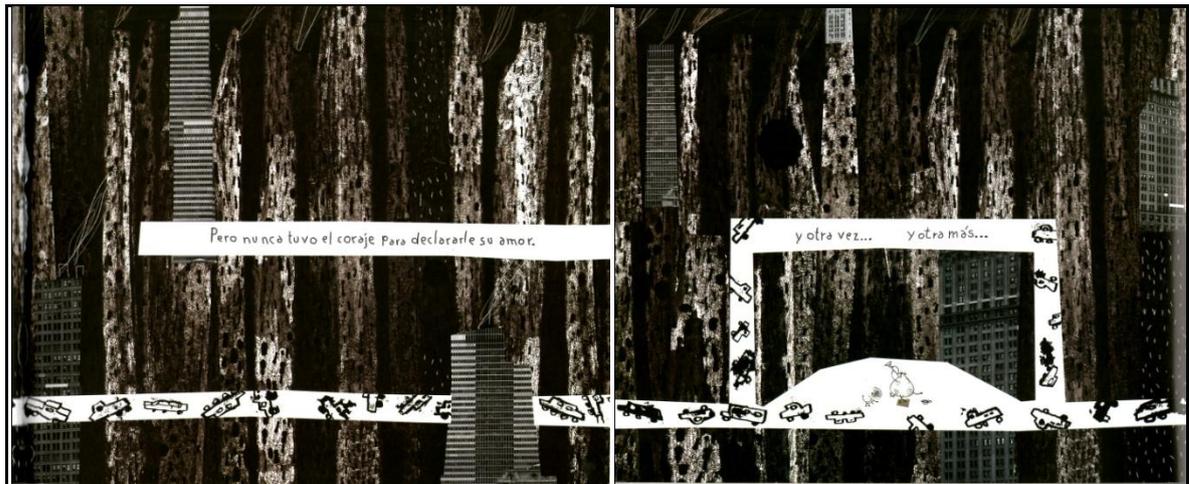
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 9

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

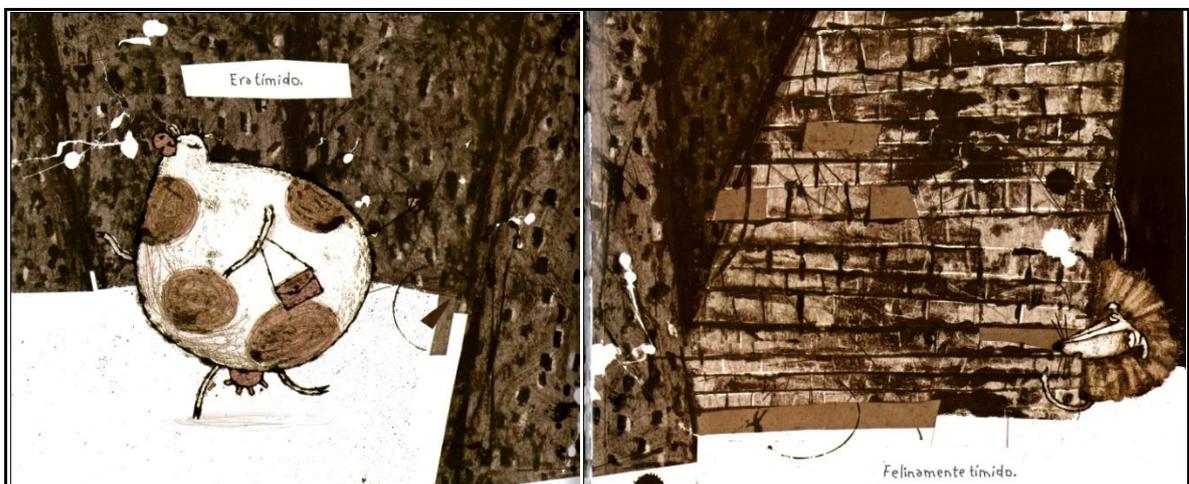
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 10

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

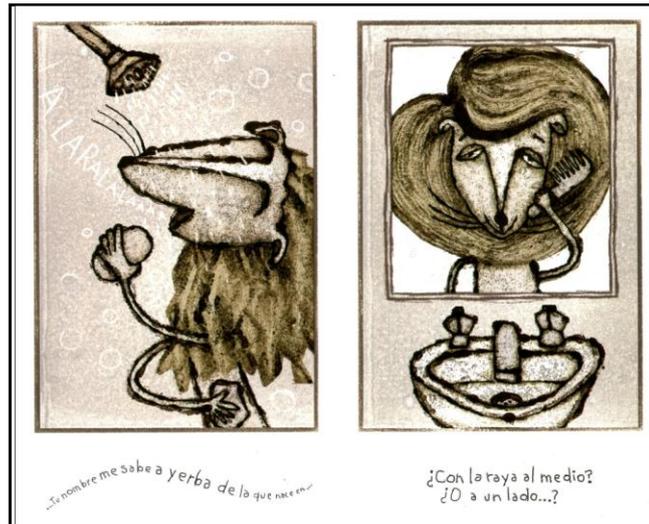
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 11

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 12

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 13

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

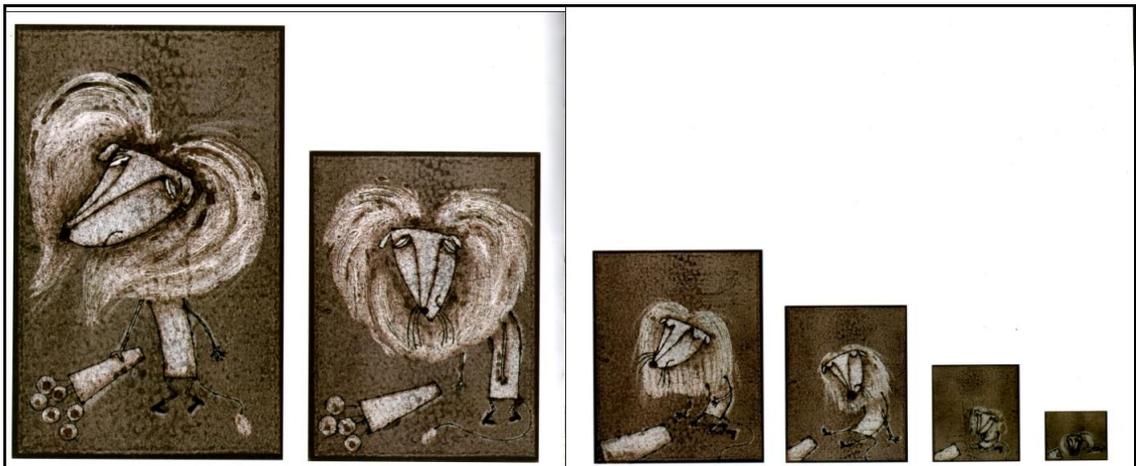
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 14

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

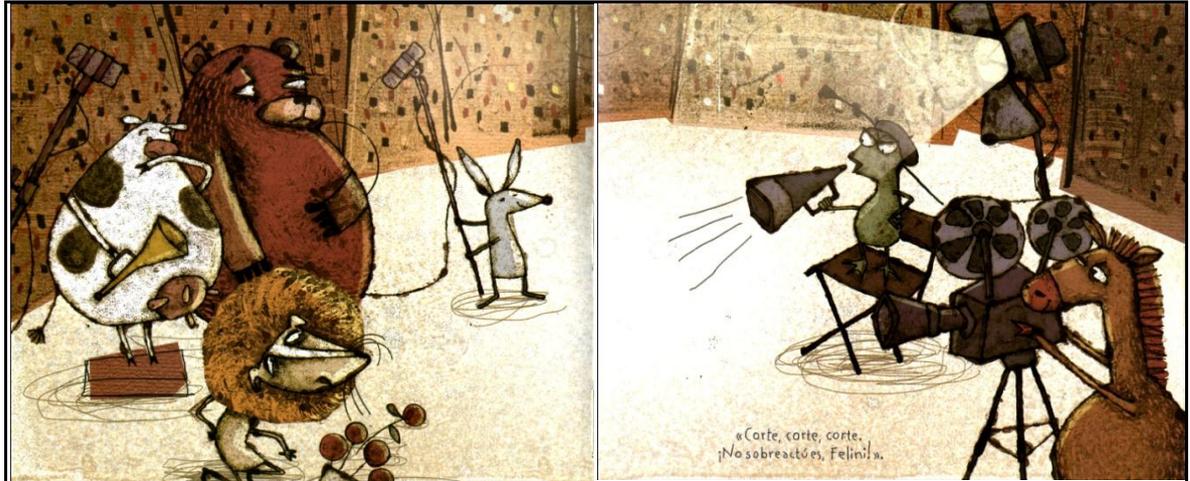
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 15

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

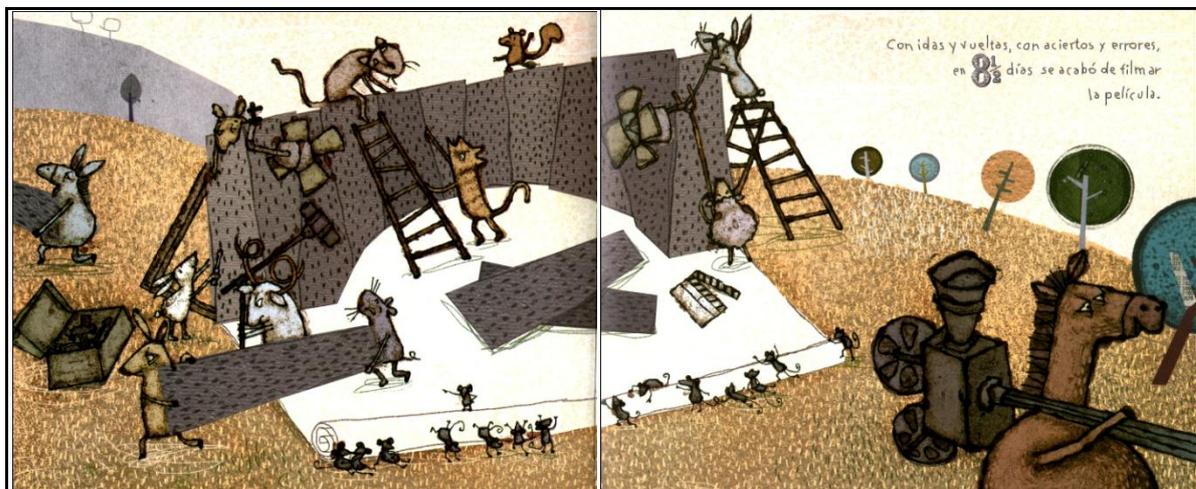
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 16

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

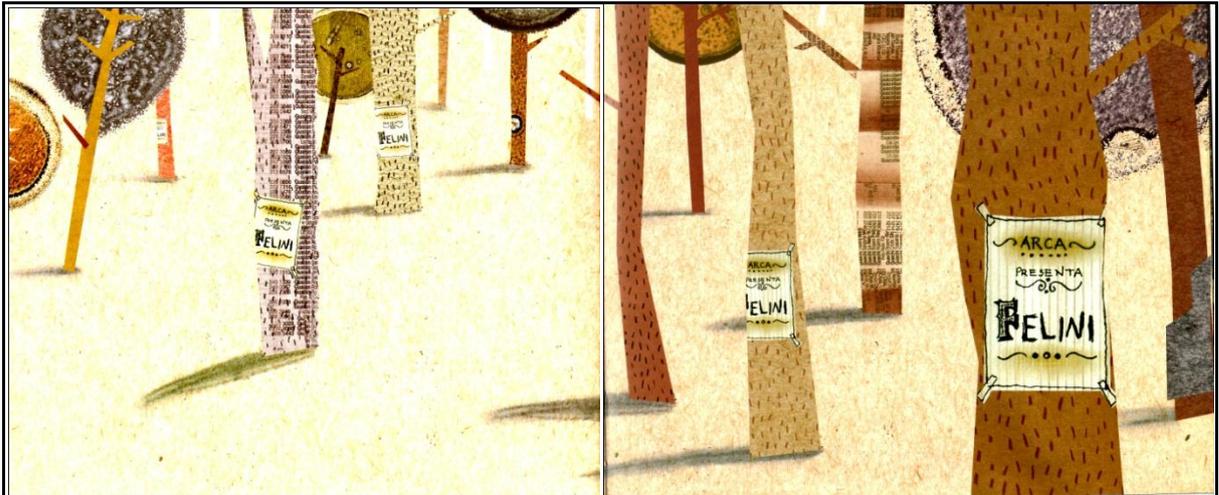
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 17

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

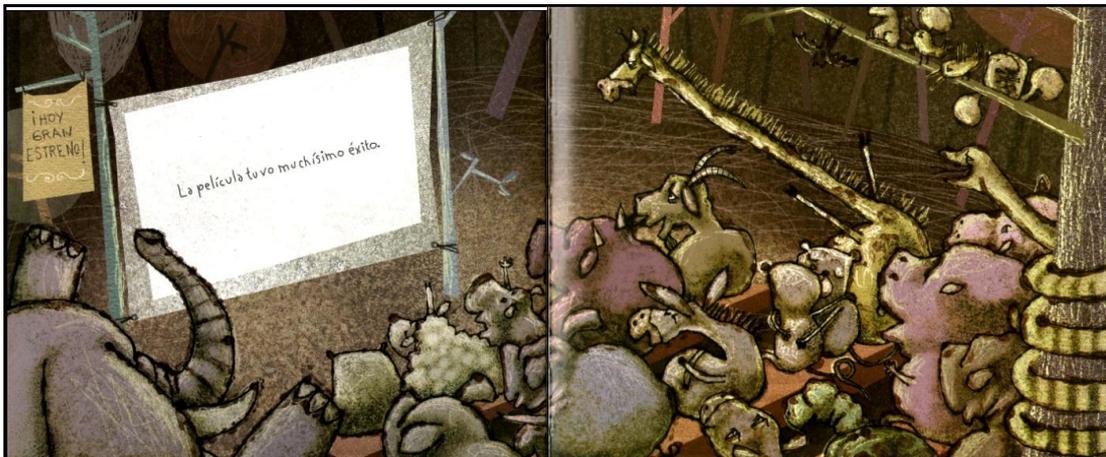
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 18

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 19

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás.

Título del libro: "Felini"

Ilustración 20

Técnica: Acuarela, lápiz de color sobre cartulina texturada.

Editorial: Santillana S.A. Enero 2012

3.3.3 Elementos que intervienen en la obra "Felini"

Mediante la alfabetización visual, Marco Chamorro utiliza varios elementos que se requieren para armar todo un discurso gráfico. En el caso de la obra "Felini", se destacan los siguientes:

3.3.3.1 Elementos visuales

- a) El punto. Considerando como el elemento vital de toda obra artística, su presencia se manifiesta ya sea como elemento de configuración, o como elemento abstracto. Como elemento de configuración se visualiza en los ojos y nariz del personaje principal –Felini- en todas las ilustraciones en las que aparece; también en los ojos de los otros personajes –vaca y oso- , en los ojos de aquellos que integran el personal técnico para la filmación y, en los ojos de los espectadores, ejemplos que se observan en las ilustraciones 16, 17 y 19. Pero

también se perciben como puntos, las ruedas de los carritos -como dibujan los niños- de las ilustraciones 9 y 10; y, los efectos del esgrafiado en la ilustración 17. Como representación abstracta, los puntos no se observan a simple vista, pero son considerados como tales dentro de las líneas y planos.

- b) La línea. Las líneas son elementos importantes en la obra “Felini” porque crean formas, expresan y delimitan objetos, superficies o planos. Las líneas rectas son utilizadas por Marco Chamorro para expresar formas geométricas: árboles estilizados, en las ilustraciones 13 y 18; materiales que conforman el escenario, en la ilustración 17; los grandes edificios, en las ilustraciones 9 y 10; líneas curvas cerradas: el cuerpo de la vaca, la melena del león, la anatomía del oso, el rollo de cinta cinematográfica, en la ilustración 16; las flores en las ilustraciones 13 y 16.
- c) El color. Este recurso cromático es utilizado por Chamorro, con colores en diferentes tonos: ocre, negro, grises y una variedad de marrones. Los colores ocre son una mezcla de un poco de azul, de un poco de rojo y de un poco de amarillo; la cantidad de amarillo definirá la luminosidad del color ocre, como se visualiza por ejemplo en la ilustración 20; el color negro se observa en los trazos que representan los carritos, dibujados al estilo infantil; el color marrón se identifica por ejemplo en los recortes y trazos gruesos que conforman la melena del león y la piel de la vaca, de la ilustración 8.

También introduce colores insaturados, es decir colores agrisados, modificados con matices de sus correspondientes colores complementarios, que armonizan a lo largo de su obra, que rompe con las reglas tradicionales de la perspectiva del color y de los tipos de organización compositiva, por ejemplo: en la ilustración 15, allí se reducen los tamaños de los rostros de Felini.

En la ilustración 16 “Corte, corte, corte. ¡No sobreactúes, Felini!”, Chamorro cambia de ambiente y escena, y nos presenta una dualidad gráfica –actores y equipo técnico-utilizando una variedad de colores agrisados (no puros). En la ilustración 19 “La película tuvo muchísimo éxito”, el artista opta por una gama de violetas grises en oposición directa a una gama de verdes, lo que en cromática se conoce con el nombre de contraste de complementarios.

- d) El tono. Durante el recorrido visual se aprecia tonalidades altas, intermedias y tonalidades bajas, con una saturación monocromática, pero con una marcada diferencia entre los elementos dispuestos en cada ilustración, debido a la técnica del claroscuro. En la ilustración 9 se destaca una tonalidad alta, en la ilustración 13 una tonalidad intermedia, y en la ilustración 4, una tonalidad baja.
- e) La textura. Como en muchas obras de arte, “Felini” tiene una textura expresiva, es decir transmite sensaciones, mensajes y reacciones del lector o espectador, nos incita a utilizar otros sentidos, provoca tocarla. La obra original debe tener una buena dosis de textura óptica, debido a que la reproducción en imprenta es plana; no se percibe este detalle, sino únicamente mediante la vista. En general, a lo largo de toda la obra se nota un efecto de esgrafiado –técnica que consiste en hacer incisiones- en las diferentes capas de pintura; por ejemplo, en la ilustración 17 se percibe incisiones, tanto en la superficie como en los materiales que conforman el escenario, lo que provoca una textura áspera.
- f) La escala: Marco Chamorro en “Felini” no mantiene una escala proporcional entre el tamaño de los personajes con el de los otros elementos de la composición; porque al presentarlos de manera estilizada, trata de que éstos tengan otra dimensión o connotación. Una vaca redonda, el cuerpo del león de forma rectangular, los carros representados con simples trazos, sin importar la relación de la forma-espacio, no corresponden a la realidad, aquellos que se manifiestan en la ilustración 9.

3.3.3.2 Elementos estilísticos

- a) El estilo como corriente artística. En “Felini”, los elementos estilísticos son muy importantes, pues contribuyen a visualizar expresiones simples, como la línea, el contorno, la desaturación de sus colores, la textura, y el movimiento. Marco Chamorro no se identifica con un solo estilo, pero la influencia del estilo “Naif” destaca en esta obra; se reconoce el trazo de dibujos sencillos, sin anatomía y guiado por la imaginación. El mensaje es decodificado con mucha facilidad, se observa desde las experiencias previas, por códigos preestablecidos en la

infancia, etapa en la que se crean una serie de estereotipos, como es el caso de los automóviles que están representados cuando dibujan los niños, dándole frescura y novedad.

- b) El estilo personal. Constituye ese algo propio que le caracteriza a Chamorro; así se lo entiende por el mensaje estético en las diferentes láminas que conforman “Felini”; él no se apega a las normas técnicas del trazado, ni a las corrientes artísticas actuales de manera total y dependiente; deja fluir sus ideas con cierta libertad, cuando concibe a los personajes de un modo peculiar, al momento de utilizar colores menos saturados –gris, marrón, ocre, negro, beig-, en la mayoría de las ilustraciones, con pinceladas gruesas y en varias tonalidades, como se aprecia en la melena del león, o en las paredes de los edificios que constituyen el fondo de varias láminas. El estilo del cubismo sintético aflora en el momento que Chamorro recurre a formas geométricas planas: el triángulo para crear el rostro del león, el círculo para diseñar el cuerpo de la vaca y las flores; formas tridimensionales para hacer que los objetos cobren vida en volumen y perspectiva, representados en la cámara de filmación o en el baúl de los accesorios.

3.3.3.3 Elementos técnicos

Destacan los siguientes elementos técnicos:

- a) El soporte. El soporte de la obra es la cartulina texturada; en este material, Chamorro usa fragmentos de guías telefónicas en que constan apellidos y números, para pintar la gran selva de concreto y sus imponentes edificios de una ciudad gris y caótica, contaminada por muchos vehículos carentes de realismo, dibujados al estilo infantil.
- b) La técnica. Marco Chamorro Aldás, en el caso de “Felini” utiliza una técnica mixta: acuarela y lápiz de color; acuarela en la capa de fondo para definir y colorear cada una de las formas, reforzar, destacar y armonizar el conjunto de cada ilustración; lápices de color, para avivar y dar sombra a los contornos de los objetos y animales.

- c) La acuarela. Es el elemento más significativo, es la técnica que utiliza Chamorro mediante dos procesos; ya sea con acuarela húmeda para cubrir y colorear los objetos, superficies, segundos planos, etc.; ya sea superponiendo un color sobre otro, para añadir detalles finales, sin que se mezclen los colores desaturados como se presentan en “Felini”.

- d) El esgrafiado. En general, a lo largo de toda la obra se nota el efecto de esgrafiado, como consecuencia del rascado y las incisiones oportunas para que quede al descubierto la capa o las capas de dentro, que fueron pintadas. En algunas láminas se observan motivos geométricos de repetición, que representan las ventanas de los grandes edificios, la aspereza de los árboles, o decoraciones del fondo del escenario.

- e) El collage. En el caso de Felini, Marco Chamorro utiliza recortes fotográficos de edificios color gris, que hacen armonía con la pintura monocromática del fondo y las vías de color blanco, por donde transitan vehículos –carritos- en diferentes direcciones, pintados sobre un fondo de páginas de guías telefónicas, como se observa en la ilustración 9.

- f) La perspectiva. En las ilustraciones 16, 17 y 19, se perciben perspectivas axonométricas con un solo punto de fuga dirigido hacia la parte superior central; de este modo Marco Chamorro consigue profundidad y una mínima reducción del tamaño de los objetos, por el hecho de que los ambientes son cercanos o están reducidos a espacios pequeños. En las ilustraciones 3, 4, 5, 12 y 15 no se observa este efecto, ya que Felini aparece en un solo plano, y caracterizado por su rostro.

- g) El formato. En general la obra en su estructura técnica se despliega horizontalmente, y la puesta en escena de lugares y escenarios diferentes, logra captar la atención del lector. Chamorro lo demuestra en la ilustración 16, el recorrido visual que corresponde a la escena de la actuación del león, la vaca y el oso. Pero también la configuración de los edificios de un modo vertical, provoca una sensación de altura, sostén o apoyo.

h) La composición. La estructura compositiva implícita en la narrativa gráfica de “Felini”, es decir todo aquello que está en la ilustración, comunica algo y ese algo tiene en común: la articulación del lenguaje no verbal con el textual, representado en una estructura secuenciada y sistematizada; así un niño que aún no sabe leer, con solo mirar las imágenes puede entender la secuencia del relato gráfico. Chamorro recurre a un alfabeto muy particular, específico, con una sintaxis gráfica y un mensaje comprensible, divertido y ameno, directo sin complejidades pictóricas.

Los colores agrisados aportan vitalidad y dinamismo mediante una dualidad gráfica, como se visualiza, por un lado a los actores, y por otro al equipo técnico, escenografía y rodaje de la obra, en la ilustración 16. En la portada de Felini, el rostro del protagonista y parte del escenario, aparecen como formas incompletas, las mismas que tienden a ser cerradas inconscientemente por el espectador – ley del cierre o de la completud Gestalt-.

La ley de la similitud de la teoría de la Gestalt, se observa en la ilustración 18, donde los árboles estilizados tienen rasgos en común; aunque difieren en tamaño por el efecto de la profundidad.

El trazo grueso que utiliza Chamorro para avivar y dar sombra a los contornos de los objetos y animales, produce un contraste significativo en el color, forma y textura. Por ejemplo, en la ilustración 13, el protagonista está desplazado hacia la izquierda, para contrastar con el fondo geométrico y más oscuro, hacia la derecha; en la ilustración 17, las líneas gruesas y los colores forman distintos planos que representan diferentes ambientes.

Los personajes que son los actores, técnicos de filmación, ayudantes y espectadores, están representados por animales –león, vaca, oso, jirafa, elefante, caballo, gato, ratones, etc.- En la obra “Felini” adquieren características humanas mediante la prosopopeya. “La prosopopeya también conocida bajo el nombre de personificación es un recurso retórico muy utilizado, el mismo consiste en dotar con virtudes de seres humanos a objetos, cosas abstractas o animales”. (<http://ejemplosde.org/lengua-y-literatura/ejemplos-de-prosopopeya/>)

Con respecto a la representación de estados de ánimo, en el caso de Felini, cuando su personaje principal recibe el desaire amoroso y entra en un proceso depresivo, Marco Chamorro representa las expresiones del rostro del león dentro de 6 marcos rectangulares que disminuyen en su tamaño, razón implícita de la degradación.

En cuanto a los puntos focales, se perciben cargas visuales fuertes, sobre todo, en los ojos de Felini: la vaca y el oso, así como en los llamativos carritos dibujados al estilo infantil, los mismos que se ubican en primer plano. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro de la composición es el movimiento. A pesar de que los colores no son saturados, se aprecia una buena dosis de movimiento, como se demuestra en las láminas 9, 14, 16, 17 y 19; se percibe el ruido de los carros, la actuación los personajes y espectadores.

Pero lo más importante es la interpretación de las imágenes desde dos puntos de vista: el denotativo y el connotativo. En el caso de Felini, principal protagonista, se diría de forma denotativa que es un animal de la selva; en cambio, en el plano connotativo, el mensaje que nos da este simpático actor, se ofrece a muchas interpretaciones; una de ellas tiene que ver con lo difícil que es transitar por un mundo de caos, o la desilusión que causa un desaire amoroso. Chamorro procura que esté presente el pensamiento holístico, porque a él le interesa que el todo de cada lámina, sea siempre más que la suma de sus partes.

3.4 Análisis de la obra “Torbellino”

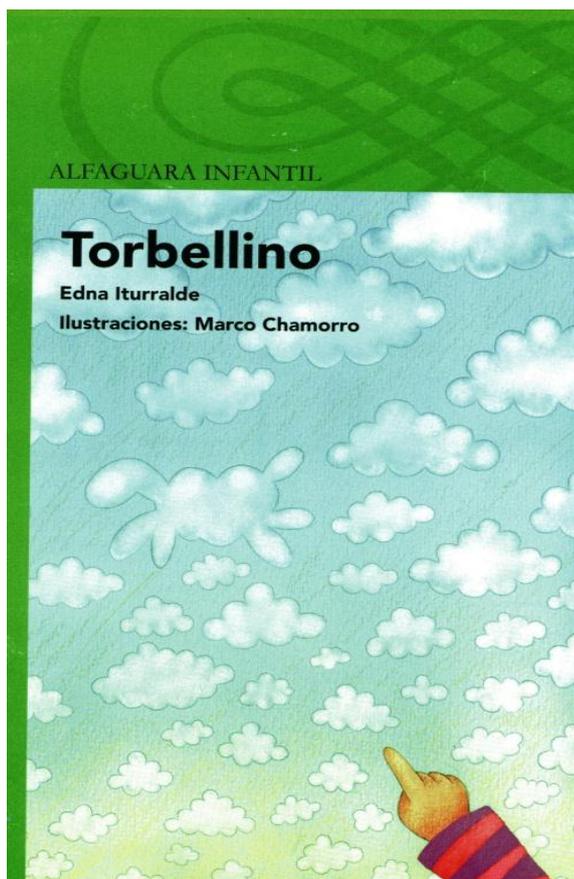
Título: “Torbellino “

Autor: Edna Iturralde

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Género: Cuento Infantil

Edición: Alfaguara Infantil, Grupo Santillana, 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: “Torbellino” de Edna Iturralde

Ilustración 1: Portada del libro

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Alfaguara Infantil, Grupo Santillana, 2010

3.4.1 Presentación del libro

Torbellino es un pequeño cuento infantil escrito por Edna Iturralde e ilustrado por Marco Chamorro, publicado el 1 de junio de 2003 por el sello Alfaguara Infantil del Grupo Santillana S.A., consta de 24 páginas, de formato 21 x 25 cm, con registro ISBN 9789978075241. Se han realizado tres ediciones, en los años 2002, 2003 y 2005, para lectores desde los 4 años de edad.

El libro que se puede leer visual y gráficamente nos presenta la narración corta de la vida y muerte de un caballo llamado Torbellino, amigo y compañero de una niña llamada Jacinta. Ella pasaba feliz junto a su caballo que galopaba por varios caminos, pero un día el equino enfermó y luego murió. La tristeza le invadió a Jacinta, a tal punto que no quiso comer ni jugar, pero sus padres trataban de consolarle. Su abuelito le explicó que los seres humanos nacemos, crecemos y morimos, y que algún día todos iremos al cielo.

Con la mirada hacia el firmamento, Jacinta observa nubes de formas caprichosas, y una de ellas representa la figura de Torbellino; ella cree que Torbellino está en el cielo, motivo para que se sienta mejor y vuelva a sonreír.

“Torbellino” es una obra sencilla con un gran mensaje de lo efímera que es la vida. Los seres que habitamos la Tierra somos pasajeros y debemos estar preparados para afrontar las circunstancias, ya sea en momentos de alegría o de tristeza.

3.4.2 Ilustraciones

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: “*Torbellino*” de Edna Iturralde

Ilustración 2, pág. 3

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: *Torbellino* de Edna Iturralde

Ilustración 3, pág. 4

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 4, pág. 5

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 5, pág. 7

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 6, pág. 8

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 7, pág. 9

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 8, pág. 10

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 9, pág. 11

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

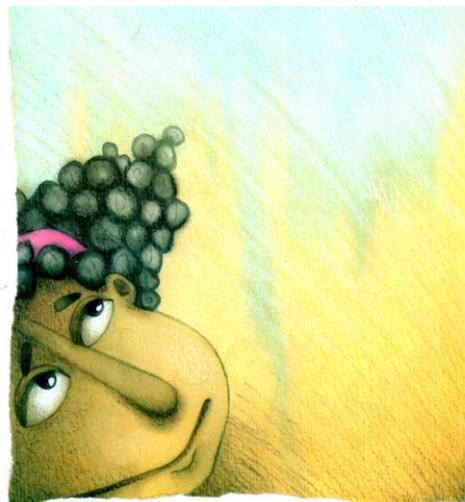
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 10, págs. 12-13

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 11, pág. 14

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 12, pág. 15

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

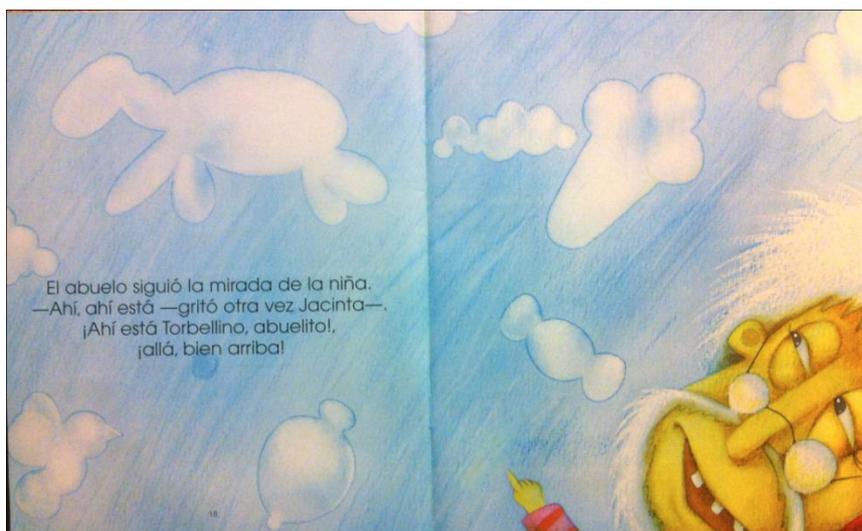
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 13, pág. 17

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

El abuelo siguió la mirada de la niña.
—Ahí, ahí está —gritó otra vez Jacinta—.
¡Ahí está Torbellino, abuelito!
¡allá, bien arriba!

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 14, pág. 18 y 19

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: "*Torbellino*" de Edna Iturralde

Ilustración 15, pág. 20

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

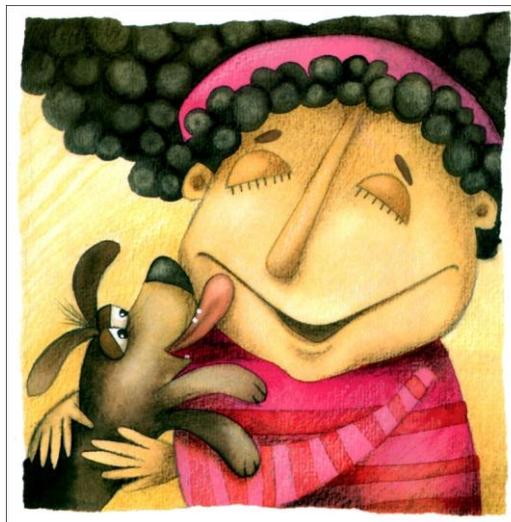
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: “*Torbellino*” de Edna Iturralde

Ilustración 16, págs. 22-23

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: “*Torbellino*” de Edna Iturralde

Ilustración 17, pág. 24

Técnica: acuarela, lápiz de color, sobre cartulina texturada

Editorial: Santillana junio 2010

3.4.3 Elementos que intervienen en la obra “Torbellino”

Marco Chamorro en la obra “Torbellino” nos permite explorar una interesante semántica entre texto e imagen -lenguaje bimedia-; su decodificación no ofrece dificultad, debido a que maneja un lenguaje gráfico fresco, sencillo y atractivo. Los mensajes implícitos y polisémicos en varias de las ilustraciones, dinamizan la lectura visual, mediante los elementos que a continuación se citan.

3.4.3.1 Elementos visuales

- a) El punto. Por ser el elemento básico de las artes plásticas, el punto se visualiza en todas las ilustraciones ya sea como mancha, como elemento de configuración o como elemento abstracto. Así por ejemplo, se observa como mancha: la nariz del caballo, en la ilustración 2; los ojos de Jacinta en la ilustración 5; la boca de Jacinta en las ilustraciones 5, 6, 7, 10. Como elementos de configuración: las pupilas de los ojos del caballo en las ilustraciones 2 y 3; las pupilas de los ojos de las moscas en la ilustración 4; los botones de la camisa del papá en la ilustración 6; las pupilas de los ojos de Jacinta, de sus padres y del abuelito en las ilustraciones en los que aparecen estos personajes. Como representación abstracta, los puntos están implícitos en pequeñas manchas producidas por el lápiz de color en todas las ilustraciones, para dar sombra y volumen a las diferentes formas; los puntos son parte de las líneas y planos, pero no se perciben a simple vista.

- b) La línea. Marco Chamorro delimita a los personajes, las nubes, la cerca, el campo y el firmamento, utilizando trazos a lápiz que resaltan los contornos; estos trazos se refieren a diferentes tipos de líneas, ya sean rectas, curvas, o mixtas. Se observan líneas rectas en el dibujo de la cerca, por ejemplo en las ilustraciones 2, 5, 10 y 16; en las extremidades inferiores de Jacinta, presentes en la ilustración 16; en la diferenciación de colores de la chompa de Jacinta presente en las ilustraciones 2, 5, 6, 7, 10, 16 y 17. Estos trazos no son realizados a regla, pero se interpretan como rectas, por su configuración y direccionalidad. Las líneas ondulantes se visualizan en el pantalón del abuelo de la ilustración 16, mediante trazos finos de color blanco, por la posición de descanso que adopta el personaje.

Las líneas curvas están representadas por ejemplo, en la anatomía de Torbellino, en el de las moscas, en el de Jacinta, en el de sus padres y en el del abuelo; líneas curvas cerradas: en los cabellos de Jacinta, de las ilustraciones 2, 6, 7, 8, 10, 11, 16 y 17, en la forma de las nubes, de las ilustraciones 13, 14 y 15. Se visualiza líneas mixtas en la representación de la nariz de Jacinta, sus padres y abuelo; y, en el soporte de los lentes del abuelo de la ilustración 9.

- c) El color. En la obra “Torbellino”, el color se identifica con los estados de ánimo de los personajes, así como del ambiente en donde se desarrolla el cuento; su significación provoca emociones, sensaciones y reacciones. Los colores cálidos, como el rojo, naranja y amarillo se visualizan en las ilustraciones 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16 y 17. Sin embargo, no son tan brillantes porque Chamorro utiliza la acuarela, elemento técnico de poca intensidad luminosa. En las ilustraciones 9 y 12, aparece el rostro del abuelo denotando alegría. En la ilustración 2, se aprecia el contraste de colores que determina el caballo “Torbellino” y su amiga Jacinta con el color verde del campo.

El color frío que refleja poca luz y tiene una sensación de calma, se percibe como fondo de la ilustración 4 –de las moscas- y de la ilustración 16 –el firmamento-. El color monocromático, es decir, un mismo color combinado con el blanco o el negro se visualiza en el rostro de Jacinta que denota tristeza presente en la ilustración 8; es una combinación del color azul, con varias tonalidades. También se aprecia tonalidades de color café en la cara de Torbellino, signo de su enfermedad y próximo a morir, como se aprecia en la ilustración 3; estas láminas monocromáticas permiten una armonía visual. Los colores análogos, parecidos entre sí, como por ejemplo el verde, amarillo y verde amarillo, en diferentes tonos, aparecen en la ilustración 5, plasmadas en un día de campo.

- d) El tono. La tonalidad corresponde a la definición común del color. Así en muchas de las ilustraciones de Torbellino se identifican varias tonalidades intermedias del amarillo, verde, azul, y rojo, debido a las mezclas entre colores cálidos, entre análogos y monocromáticos. Por ejemplo, en la ilustración 10 existe un dominante de colores cálidos, no tan vivos, pero que armoniza en su conjunto el escenario natural con los personajes –Jacinta y su abuelo-. Cuando Chamorro expresa tristeza en la niña presente en la ilustración 8, recurre a una paleta fría

usando colores azules agrisados de tonalidad baja, sin luminosidad. Esta sensación cromática está descrita en la forma de su expresión facial.

- e) La textura. En Torbellino se destaca una textura visual, espontánea y casi suave. Es visual porque Chamorro simula la modificación de la superficie, al pintar paisajes naturales, aunque con ella se puede evocar sensaciones táctiles; es espontánea porque forma parte del proceso de creación visual; es decir, los elementos o figuras que intervienen no están separadas de la textura –los personajes y la naturaleza-, son dibujadas a mano; y, es casi suave, por la sombra, perspectiva y volumen que logra con diferentes trazos a lápiz, sobre el fondo de pinceladas suaves con acuarela.

El aspecto visual de una textura varía con la distancia y con la iluminación. A una distancia cercana, la textura es más áspera –la niña y el abuelo-, a una distancia lejana, su textura tiende a ser suave, -el espacio representado por el firmamento- como se observa en la ilustración 16.

- f) La escala: Los personajes no mantienen una escala natural, pues el objetivo de Chamorro es representarlos sin proporciones anatómicas. Son formas irreales, pero que llaman la atención de los niños. Por ejemplo, el tamaño de la cabeza de la niña, es casi similar a los de sus padres y abuelo en las ilustraciones 6 y 7; las extremidades inferiores de la niña no guardan relación con las dimensiones de su cuerpo y, apenas, se las observa como dos líneas rectas delgadas.

3.4.3.2 Elementos estilísticos

- a) El estilo como corriente artística. La obra “Torbellino” en su contenido artístico tiene una notable influencia del estilo “Naif”, estilo con el cual Marco Chamorro muestra dibujos frescos con trazos que evocan temas infantiles; por su característica se asocia a los dibujos sin anatomía, con un estilo muy particular y original, guiado por la imaginación. *“El artista naif no llega a comunicar de forma intencionada un mensaje en su pintura; tan sólo cuenta un relato, de forma ingenua y encantadora”*. <http://www.artedehoy.net/html/revista/pinturanaif.html>

- b) *Estilo personal*. El mensaje estético o ideológico que transmite Chamorro brota originalmente como un manantial; es decir, surge de forma inconsciente y no premeditada, distorsiona la realidad sin intencionalidad; su intuición le permite conseguir un "estilo", un modo de expresión propio sin apegarse mucho a las normas técnicas de la pintura, (perspectiva, sombreado, volumen y armonía de formas y colores), y a las corrientes artísticas imperantes, que puedan condicionar su genuina forma de expresión. Se aprecia en todas las láminas, trazos rectos y oblicuos con lápices de colores cálidos y fríos, sobre la pintura elaborada con acuarela; estos trazos forman líneas discontinuas debido a la cartulina texturada. Por ejemplo, en la ilustración 5 se visualizan trazos de color amarillo y azul, sobre el fondo celeste del firmamento, o trazos de color café sobre la superficie del campo, para dar una idea de volumen al árbol. Pero también utiliza elementos mínimos y básicos, que se reduce a lo esencial, mediante líneas simples y colores no saturados, como en el caso de las ilustraciones 13, 14 y 15 –diferentes formas de nubes-.

3.4.3.3 Elementos técnicos

Destacan los siguientes elementos técnicos:

- a) El soporte. Es la base en donde se plasman y organizan los diferentes elementos citados, anteriormente. Utiliza una cartulina texturada resistente, en formato grande, para aplicar las diferentes técnicas de la acuarela.
- b) La técnica. Marco Chamorro Aldás, en el caso de "Torbellino", utiliza una técnica mixta: acuarela y lápiz de color; acuarela en la capa de fondo para definir y colorear cada una de las formas, reforzar, destacar y armonizar el conjunto de cada ilustración; lápices de color mediante trazos inclinados para mejorar la luminosidad –claridad u oscuridad- y definir las sombras como se observa en la lámina 10.
- c) La acuarela. Es el elemento más significativo, es la técnica que utiliza Chamorro mediante dos procesos; ya sea con acuarela húmeda para cubrir y colorear superficies, segundos planos, cielos, etc.; ya sea superponiendo un color sobre otro, para resaltar primeros planos, para añadir detalles finales, sin que se

mezclen los colores. En la superposición de colores, aplica primero el color más cálido –por ejemplo amarillo- y luego un color frío –por ejemplo el azul- para obtener el verde.

- d) El formato. Las ilustraciones de “Torbellino” tienen un formato horizontal y vertical; las horizontales con efectos paisajísticos, provocan una sensación de calma y estabilidad, como se observan en las ilustraciones 5, 10, 13, 14, 15 y 16; las verticales con una sensación de sostén y apoyo, como se observan en las ilustraciones 2, 6, y 7. Marco Chamorro utiliza el dummy, un tipo de boceto a partir del dibujo a mano alzada para reproducir las formas que intervienen en la obra –personajes y ambiente natural-.
- e) La composición. Toda imagen encierra una serie de elementos implícitos, con diversas significaciones. Así, por ejemplo, una característica constante de Chamorro a lo largo de la narrativa gráfica de “Torbellino”, se refiere a las expresiones faciales de los personajes –alegría, tristeza, reflexión-.

Se aprecia puntos focales o centros de atención que están desplazados hacia el extremo derecho; este es un interesante recurso compositivo, ya que si estuvieran en el centro del espacio geométrico no tendría mucha significación, como se puede visualizar en las ilustraciones 10 y 16. El recorrido visual comienza en las expresiones faciales y corporales del abuelo y Jacinta, para continuar hacia la cerca y su perro, y culminar con el gran espacio o vacío, en el que se destaca únicamente la textura; de este modo, Chamorro logra un equilibrio entre los personajes y la naturaleza.

En las ilustraciones 8 y 9 por ejemplo, Chamorro representa únicamente los rostros y son los ojos los puntos de mayor peso visual, que generan el estado de ánimo de la niña y de su abuelo. A manera de reflejo simétrico, las láminas 11 y 12 están dispuestas en direcciones opuestas; por un lado el rostro de Jacinta en la esquina inferior izquierda en oposición del amplio espacio vacío, y el rostro del abuelo –al frente- cuando explica a su nieta el ciclo de vida de los seres humanos.

Con referencia a las leyes de la percepción –teoría de la Gestalt-, Marco Chamorro recurre a la ley de la “completud” o ley “del cierre”. Según esta ley *“las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y existe una tendencia a completar con la imaginación aquello que falta”* (Steven John O. Esto es Gestalt, Edit. Cuatro Vientos, Santiago, Chile, 2002).

En la obra “Torbellino”, existen figuras incompletas como es el caso de la ilustración 14, en la que se visualiza una parte de la cabeza del abuelo y una parte del brazo de Jacinta con su dedo índice en dirección hacia el firmamento. La persona que observa esta lámina recibe información incompleta, pero suficiente para imaginarse como son los personajes; es muy parecido a las tomas del cine, mediante un acercamiento de la cámara al objetivo, lenta y progresivamente.

También es notoria la ley de la similaridad, aquella que se enuncia como: *“En el terreno psíquico intentamos organizar mapas que nos orienten en un mundo que desconocemos agrupando a veces individuos, situaciones, objetos o hechos. Incluso es lo que hace que reconozcamos una palabra mal escrita y comprendamos lo que quiere decir”* (Zinker, Joseph, El proceso creativo en la terapia gúestáltica, Edit. Páidos, México D.F. 1999). A este respecto, en la ilustración 14 se observa en las nubes, imágenes similares a un caramelo, un helado, un ave, un trompo y un caballo. La ley de la similaridad, hace familiar lo desconocido, aunque solo se vea contornos, nuestra mente reconoce a los objetos por su similitud con la realidad. Se percibe una buena dosis de movimiento armónico, tanto del caballo y de Jacinta, así como de las moscas, en las ilustraciones 2 y 4, respectivamente.

En el aspecto denotativo, en general, la obra “Torbellino” se identifica con la contemplación de la naturaleza, de la vida, pero también de lo efímera que es nuestra existencia; el caballo “Torbellino” es un referente de los seres que habitamos en el mundo, por eso su muerte tuvo un significado profundo con el afecto y la ternura de padres y abuelo, hacia Jacinta.

3.5 Análisis de la obra “Esperando la Nochebuena”

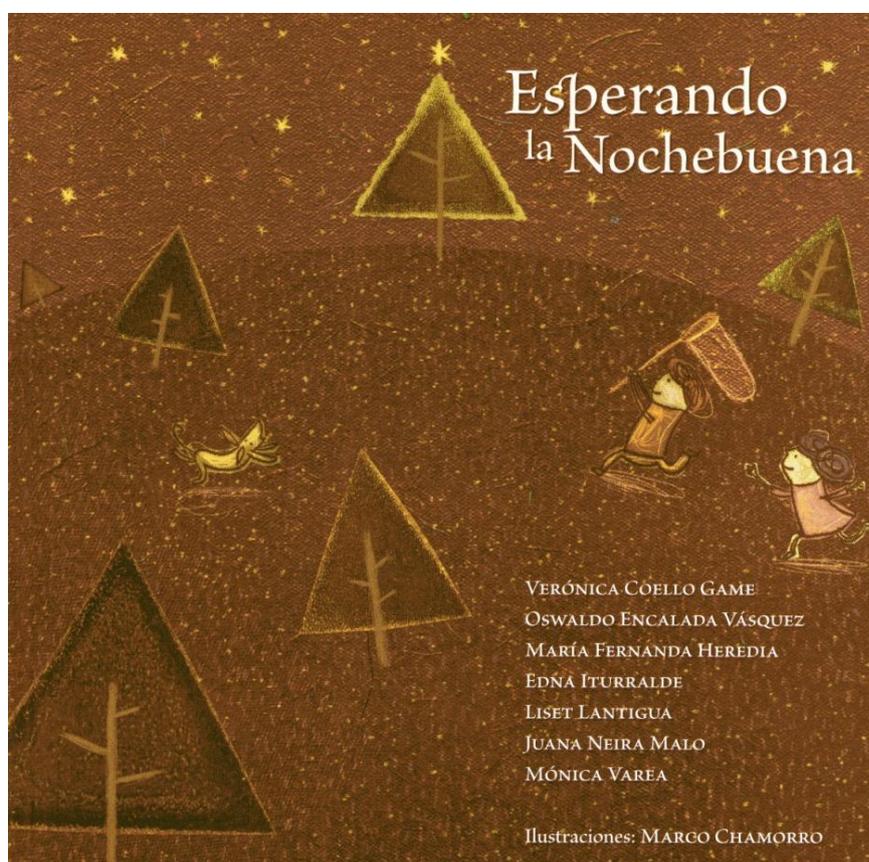
Título: “*Esperando la Nochebuena*”

Autores: Verónica Coello, Oswaldo Encalada, María Heredia, Edna Iturralde, Liset Lantigua, Juana Neira, Mónica Varea

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Género: Cuento Infantil

Edición: Primera/2011/Altea

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás

Título del libro: “Esperando la Nochebuena”

Ilustración 1: Portada del libro

Técnica: (acrílico sobre textura esgrafiado).

Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

3.5.1 Presentación del libro

“Esperando la Nochebuena” es una antología de cuentos inéditos de 7 autores ecuatorianos: “Los días de navidad” de Edna Iturralde, “Una pregunta enorme” de Liset Lantigua, “¿Dónde está la vaca” de María Fernanda Heredia, “Papá, no él” de Oswaldo Encalada Vázquez, “La mensajera” de Verónica Coello Game, “Baltasar, el mago” de Juana Neira Malo” y “Peripecias en navidad” de Mónica Varea”; todos ellos ilustrados por Marco Chamorro, publicado en el año 2011 por Altea, sello editorial del Grupo Santillana Ecuador, consta de 104 páginas, de formato 20 x 20 cm, con registro ISBN 978-9942-05-143-1. Se trata de pequeños relatos que se refieren a la Navidad, época de ilusión y expectativa para los niños, pero también de reflexiones para los adultos, que a veces dejan de lado el verdadero sentido de esta celebración. Cada una de estas historias cortas, cuentan momentos de amor, ternura, alegría, travesuras, juegos, sueños, abandono, esperanza.

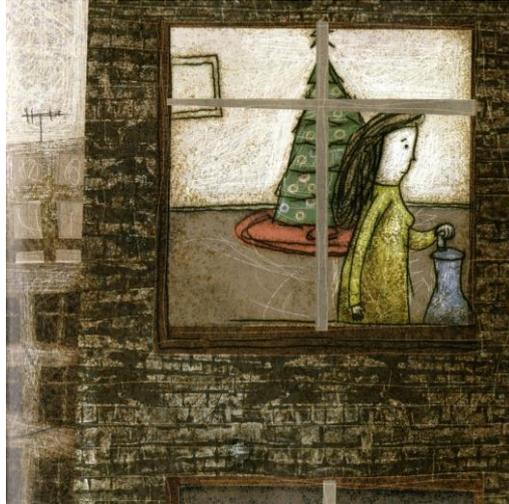
3.5.2 Ilustraciones

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Los días de la navidad
Autor: Edna Iturralde
Ilustración 1, Pág. 9
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Los días de la navidad
Autor: Edna Iturralde
Ilustración 2, Pág. 14
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

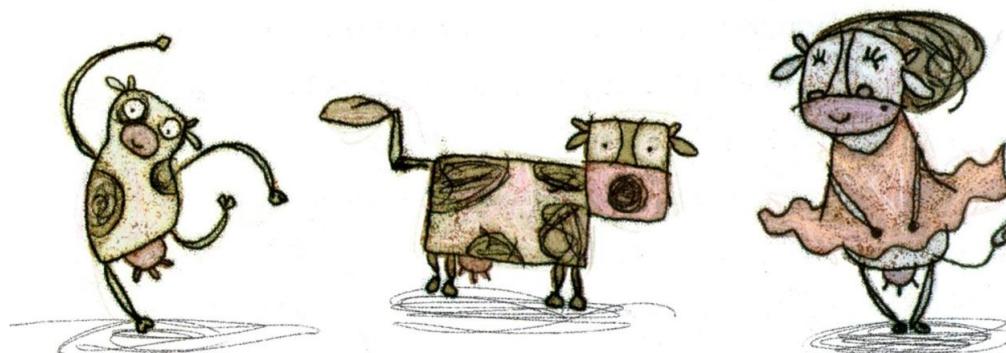
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Una pregunta enorme
Autor: Liset Lantigua
Ilustración 3, Pág. 23
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Una pregunta enorme
Autor: Liset Lantigua
Ilustración 4, Pág. 25
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: ¿Dónde está la vaca?
Autor: María Fernanda Heredia
Ilustración 5, Pág. 33
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

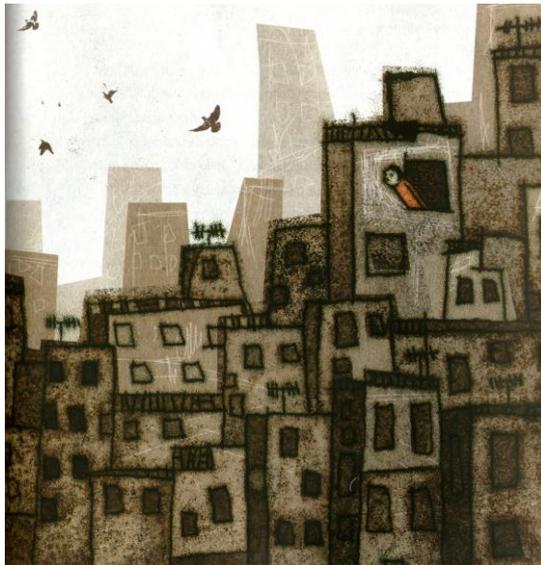
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: ¿Dónde está la vaca?
Autor: María Fernanda Heredia
Ilustración 6, Pág. 35
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Papá, no él
Autor: Oswaldo Encalada Vázquez
Ilustración 7, Pág. 43
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Papá, no él
Autor: Oswaldo Encalada Vázquez
Ilustración 8, Pág. 46
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

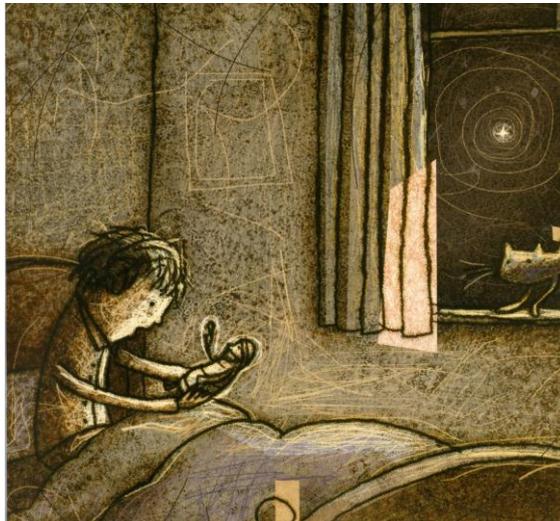
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: La mensajera
Autor: Verónica Coello Game
Ilustración 9, Pág. 51
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: La mensajera
Autor: Verónica Coello Game
Ilustración 10, Pág. 58
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

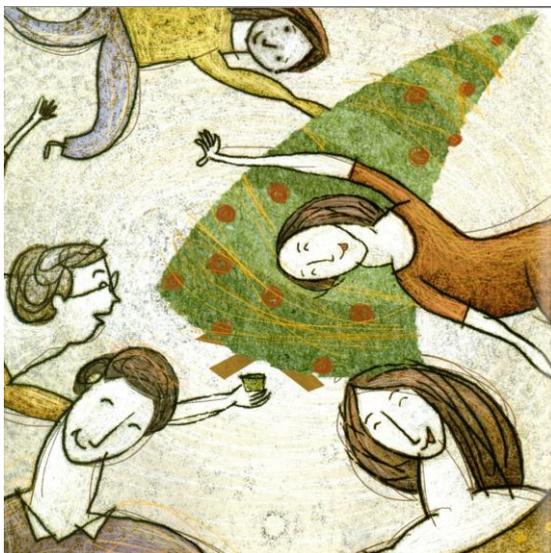
Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Baltasar, el mago
Autor: Juana Neira Malo
Ilustración 11, Pág. 65
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Baltasar, el mago
Autor: Juana Neira Malo
Ilustración 12, Pág. 76
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Peripecias en navidad
Autor: Mónica Varea
Ilustración 13, Pág. 85
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

Ilustrador: Marco Chamorro Aldás
Título del libro: "Esperando la Nochebuena"
Cuento: Peripecias en navidad
Autor: Mónica Varea
Ilustración 14, Pág.92
Técnica: Acrílico sobre textura esgrafiada
Editorial: Altea, sello de Santillana S.A. 2011

3.5.3 Elementos que intervienen en la obra “Esperando la Nochebuena”

Toda lectura visual está condicionada por los elementos de la composición; es decir, la mirada crea recorridos visuales fuertes en la organización de los elementos y en los espacios compositivos; en esta virtud, se analizarán los diferentes elementos visuales, estilísticos y técnicos de la obra “Esperando la Nochebuena”.

3.5.3.1 Elementos visuales

- a) El punto. Se observan puntos en todas las ilustraciones; como elemento configurativo, por ejemplo, en los ojos de la niña y el oso pequeño, de la lámina 2, en los ojos de la mamá de la lámina 3, en los ojos y botones de la camisa del papá, en los ojos de los niños que asisten a la escuela de la lámina 5; en los efectos del esgrafiado y la textura en todas las láminas.
- b) La línea. Es característica de Chamorro, expresar líneas muy demarcadas de color negro, para dar forma a las personas, animales y objetos. Se visualizan líneas cerradas, por ejemplo, en la representación de la cabeza del niño Santiago en la ilustración 1, líneas rectas en la representación de la casa de la ilustración 2, líneas mixtas en los contornos de las ventanas de la ilustración 7.
- c) El color. El color, en cada uno de los cuentos, tiene una gran significación; emiten emociones y mensajes que acompañan a la narrativa textual. Existe una combinación de colores desaturados con cierta luminosidad, por ejemplo, en la ilustración 5; y, en otros, con una esencia monocromática, por ejemplo: en la ilustración 9 se percibe una armonía visual.
- d) El tono. Las tonalidades tienen un efecto de crear profundidad y perspectiva. Generalmente se observan tonalidades intermedias, porque no existe una buena cantidad de luz que refleje la superficie; en las láminas 11 y 12 del cuento “Baltazar el mago”, se aprecia mayor luminosidad porque Chamorro recurre al color amarillo combinado con colores monocromáticos derivados del café. De igual manera, se visualiza por ejemplo en la ilustración 13 del cuento “Peripecias en Navidad”, porque el escenario es abierto. Gracias al claroscuro, en la

ilustración 7 del cuento “Papá, no él” existe un desequilibrio visual, y están en contraposición los carros de color blanco con la vía de color negro.

- e) La textura. La textura al igual que las anteriores es expresiva. La visión capta un acabado áspero, por efecto del acrílico y el esgrafiado, como se observa en las paredes de la casa en la ilustración 3. También se visualizan rasgos de líneas finas, rayadas con el grafito, para resaltar los colores de la capa inferior. Este efecto es común en todas las ilustraciones; por ejemplo en la ilustración 5, mediante el rayado, los rostros de los niños se vuelven con una tonalidad blanca.
- f) La escala: Las formas de los personajes no guardan relación con la anatomía natural. Es evidente que en las representaciones humanas, las extremidades sean muy delgadas, pero que, sin embargo, por estar así concebidas, no pierden la armonía de conjunto.

3.5.3.2 Elementos estilísticos

En la obra “Esperando la Nochebuena”, el estilo de Chamorro es muy variado; es una mezcla de su propio estilo, del arte “Naif”, del realismo mágico, y del collage. Por una parte se identifica con su forma propia de expresar figuras simples, fáciles de interpretar, que no requieren de un acabado con muchos detalles, como se observa en la ilustración 3; por otra, con una tendencia de mostrar imágenes al estilo “Naif”- como lo hacen los niños- a veces con escenas fantásticas, sin mucho color – ilustración 7-; con algo de realismo mágico, cuando la niña vuela por el aire – ilustración 13-; y, mediante el collage, que integra imágenes de fotografía, guías de papel y teléfono –ilustración 1-.

En el recorrido de la narrativa gráfica, se aprecia una marcada estilización de personas, animales y objetos, mediante dibujos rápidos, casi como bocetos, con un estilo infantil. Chamorro no usa los cánones para concebir las figuras de una manera proporcional y anatómica, porque al lector no le interesa que los dibujos sean reales, sino que provoquen reacciones y una mayor atención.

En la ilustración 1 por ejemplo, es evidente que el artista realiza trazos sencillos para representar el rostro del niño, los brazos, la cobija y otros accesorios que conforman

la lámina; ya sea mediante líneas curvas cerradas, líneas curvas abiertas o elementos geométricos como rectángulos, cuadrados, con diferentes matices de colores desaturados, y colocando en primer plano al personaje – Santiago-. En la ilustración 5 del cuento “¿Dónde está la vaca?”, los rostros de los estudiantes están representados también por círculos y líneas sencillas, los pupitres con trazos geométricos en forma de rectángulos y cuadrados, concebidos de una manera no técnica; de igual manera, en la ilustración 6, sobre todo en la vaca que aparece en primer plano, su cuerpo tiene una forma rectangular, y su cabeza una forma cuadrangular.

En la ilustración 3 por ejemplo, se visualiza un estilo expresionista, por la forma de representar los ladrillos que conforman la pared de la habitación con un ambiente navideño, presente en el cuento “Una pregunta enorme”.

En la ilustración 7 del cuento “Papá no él”, aparecen dibujos semejantes de carritos, dispuestos de una manera ilógica, con trazos de color blanco en contraste con el color negro de la vía por donde deben transitar, sin considerar una ubicación adecuada, lo que permite a Chamorro, destacar la manera como conciben los niños cuando de dibujar juguetes u objetos, se trata. Esta forma de expresión guarda relación con el estilo infantil.

Pero lo que más trasciende en el estilo personal de Chamorro, es la manera de complementar a los personajes y objetos, con trazos de lápices de color en forma de líneas concéntricas o en diferentes direcciones, gruesas y tenues, similares a rasgos de firmas; las mismas que aparecen en primer plano o en el fondo de las ilustraciones. Por ejemplo, en la ilustración 13 del cuento “Peripecias en Navidad” se visualizan unos rasgos de color violeta sobre la vestimenta de la Virgen, y de color café claro en el cuerpo del burro. En la ilustración 11, se observan estas líneas en toda la composición. En la ilustración 6 representan las sombras de las tres vacas que danzan.

Finalmente, en todas las composiciones de “Esperando la Nochebuena”, Marco Chamorro recurre al esgrafiado –raspar con un grafo para observar capas de color que estaban dentro- como un estilo de llamar la atención al lector; con ello hace que los dibujos tomen cierta relevancia, ya sea en color o en claridad; como es el caso

de la ilustración 12 del cuento “Baltasar el Mago”, en donde se destaca el rostro del niño.

3.5.3.3 Elementos técnicos

- a) La técnica. La técnica en “Esperando la Nochebuena” tiene una característica bastante definida, es una técnica mixta de acrílico sobre superficie texturada, relacionada con el estilo pictórico. El acrílico, con su característica de secado rápido, permite explorar posibilidades de expresión, y ofrece más ventajas con respecto a otros medios materiales, porque se trabaja inmediatamente las diferentes capas, y esto posibilita un empaste con mayor resistencia al agrupamiento.
- b) El formato. Se observan láminas con formato horizontal, como por ejemplo en la ilustración 6, donde aparecen tres vacas dispuestas de manera simétrica y en equilibrio visual; formatos verticales, que dan la sensación de firmeza y altura, como el caso de la ilustración 9, que se refiere a un conjunto de casas, con cierta profundidad.
- c) La composición. Por lo general decimos que una obra tiene buena composición cuando los pesos visuales tienen equilibrio en cuanto a la forma, el color, y las texturas, y exista variedad dentro de la unidad, cuando son agradables a la vista. Los puntos focales, aquellos que tienen mayor carga visual, generalmente están dispuestos en el primer plano; así en la ilustración 11 llama la atención la mano de Luciana cuando coloca en el pesebre la figura de San José, o los ojos de David en la ilustración 12, cuando contempla a Baltasar iluminado por la luz de la linterna.

Respecto de la profundidad, por ejemplo, se nota varios planos en la ilustración 11, comenzando desde uno de los animales del pesebre, hasta el fondo de una colina, con un punto focal en la parte superior del centro.

La ley de la similitud de la teoría de la Gestalt, se aprecia en varias ilustraciones, y una de ellas que nos sirve como referente es la 5, donde los alumnos y los pupitres están representados con bastante semejanza; la ley de la completud se manifiesta por el hecho de que Chamorro deja abierta la posibilidad para que el

lector pueda con su imaginación completar la escena, ejemplo que se visualiza en la ilustración 11, pues tan solo está representada la mano de Luciana.

En lo referente a la significación de las imágenes, éstas llevan implícitas dos aspectos que se complementan, lo denotativo y lo connotativo; así en el centro de la ilustración 14, se observa un árbol de navidad, que en su aspecto denotativo significa un adorno de navidad, y que en su aspecto connotativo tiene varias interpretaciones, como por ejemplo: la importancia de la navidad en la vida de los seres humanos, o la época en que la familia estará más unida, o la expectativa para dar y recibir regalos, etc.

CONCLUSIONES

Para finalizar la investigación sobre “La ilustración de Marco Chamorro en los libros de literatura infantil” es pertinente establecer algunas conclusiones:

1. Marco Chamorro no tiene un estilo definido, pero recurre a aquellos con los que más se identifica, para dibujar y pintar escenas de la vida infantil, como el expresionismo, el realismo mágico, el estilo naif y el aporte creativo personal.
2. Al analizar sus obras relevantes, se ha podido conocer e interpretar de cerca las técnicas que él emplea; por ejemplo en “Segundo Acto” emplea la técnica acrílico sobre cartón; en “Felini”: acuarela, esgrafiado y soporte textural; en “Torbellino”: acuarela y lápiz de color sobre cartulina texturada; y, en “Esperando la Nochebuena”: acrílico sobre textura.
3. Las imágenes en su mayoría son de fácil lectura visual, a la par que permite al espectador o lector hacer varias interpretaciones, para destacar el valor de lo denotativo y connotativo.
4. Existe una buena organización de los elementos compositivos en cada ilustración, capaz de valorar el todo más que sus partes, es decir con una forma holística de ver las cosas y su entorno.
5. Las formas, figuras, trazos, colores, en algunos casos representados de manera sencilla y en otros con un mayor grado de complejidad, han despertado la atención ya sea por su mensaje como por sus detalles: ritmo, movimiento, luminosidad, saturación o desaturación. “Segundo Acto” ha sido la obra relevante.
6. Ha sido una grata experiencia, estar en contacto permanente con el ilustrador Marco Chamorro, para recabar información y opiniones sobre su destacado trabajo sobre todo en el género de los libros ilustrados infantiles.

RECOMENDACIONES

1. Es saludable que en las instituciones se haya retomado la Cultura y el Arte como medio para rescatar los valores que identifiquen a nuestra nación. Importante, entonces, sería la implementación de talleres de ilustración dirigidos a estudiantes por parte del Ministerio de Educación aprovechando, precisamente, la formación de los jóvenes en la asignatura de Cultura Estética, que consta en la malla curricular de la nueva propuesta educativa.
2. Se debe valorar el trabajo artístico de Marco Chamorro, desde su perspectiva de ilustrador, como referente de la ilustración infantil y el diseño gráfico en el Ecuador.
3. Que las bibliotecas públicas dirijan su atención a la infancia, incrementando textos ilustrados, con lo cual despertarían el interés de los niños por la lectura, como una alternativa de vida, para no depender únicamente del internet o de otros medios de comunicación masiva.
4. Que haya un apoyo permanente a las artes, sobre todo a aquellos jóvenes ilustradores que requieren desarrollar su capacidad creadora, mediante la creación de espacios e intercambios culturales, así como cursos de mejoramiento en el exterior para conocer y aplicar las nuevas técnicas de ilustración.
5. El trabajo transversal con otros agentes relacionados con la literatura infantil y juvenil, como son los ilustradores, profesores de ilustración y editores, debe considerar algunos ámbitos comunes de acción, por lo que resulta necesario potenciar mediante la socialización y promoción, becas e incentivos. En el caso de las editoriales es importante que publiquen afiches ilustrativos para incentivar a niños y jóvenes hacia la lectura y el arte, como parte del buen vivir.
6. Que los talleres extracurriculares ofrezcan la oportunidad de preparar a los estudiantes para futuros proyectos de vida; en el caso de talleres artísticos, donde puedan incursionar, para crear, elaborar, diseñar, y así aprovechar el tiempo libre.

7. Los libros para niños no sólo necesitan calidad, sino también variedad. Cualquier estímulo visual tratado con habilidad puede gustar a su observador, sea por la inquietud que le despierta o por la propuesta tácita de descubrir algo nuevo. He ahí, el trabajo que deben desplegar los escritores y editoriales, sobre todo si piensan que sus propuestas estén orientadas a hacer que los libros ilustrados sean asequibles y más baratos.

BIBLIOGRAFÍA

- Calabrese, Omar. (2000). *El lenguaje del arte*. España Edit. Paidós
- Calabrese, Omar. (1992). *Como se lee una obra de arte*. Madrid. Cátedra.
- Chamorro, Marco. (2010). *Segundo acto*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Chamorro, Marco. (2012). *Felini*. Quito. Alfaguara Infantil.
- Coello, Verónica ; Encalada, Oswaldo ; Heredia, María Fernanda; Iturralde Edna ; Lantigua, Liset ; Neira, Juana ; Varea, Mónica. (2011). Ecuador. *Esperando la Nochebuena*. Santillana S.A.
- Costa, Joan; Moles, Abraham. (2010). *Imagen didáctica*. México. Edit. Ceac.
- Doemer, Max. (1978). *Los materiales de la pintura*. Edit. Reverte.
- Dondis, A. D. (2003). Barcelona. *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Barcelona. Edit. Gustavo Gili.
- Eldredge, G.; Monteverde, María. (2010). *Seminario de grado I. Maestría en Literatura Infantil y Juvenil*. Loja. UTPL.
- Eldredge, G.; Monteverde, María. (2010). *Seminario de grado II. Maestría en Literatura Infantil y Juvenil*. Loja. UTPL.
- Eldredge, G.; Monteverde, María. (2011). *Seminario de grado III. Maestría en Literatura Infantil y Juvenil*. Loja. UTPL.
- Eldredge, G.; Monteverde, María. (2011). *Seminario de grado IV. Maestría en Literatura Infantil y Juvenil*. Loja. UTPL.
- Enciclopedia Autodidactica Océano, Tomo 8. (1991). *El arte del siglo XX*. Bogotá. Ediciones Océano Gallach.
- Gombrich, E. H. (1983). *Imágenes simbólicas*. Madrid. Alianza Forma.
- Hanán Díaz, Fanuel. (2007). *Leer y mirar el libro álbum: ¿Un género en construcción?* Bogotá. Grupo Editorial Norma.
- Iturralde, Edna. (2002). *Torbellino*. Ecuador. Grupo Santillana. S.A.
- Verdugo, Jacqueline. (2012). *Guía Didáctica de la Ilustración en la Literatura para niños y jóvenes*. Loja. UTPL.
- Moles, Abraham (1991). *La imagen: comunicación funcional*. México. Trillas.
- Obiols, Nuria (2004). *Mirando Cuentos, lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*. Barcelona. Laertes Pedagogía.

- Parini Pino. (2002). *Los recorridos de la mirada del estereotipo a la creatividad*. Barcelona. Edit. Paidós
- Peters, Tom. (2002). *Obsesión por el diseño*. Soporte del espíritu corporativo. Edit. Nowtilus.
- Heller, Eva. (2008). *Psicología del color*. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.
- Simon, Jennings. (2008). *Manual del color*. Barcelona Edit. Blume.
- Steven, John O. (2002). *Esto es Gestalt*. Santiago. Edit. Cuatro Vientos.
- Verdugo, Jacqueline. (2012). *Guía Didáctica de la Ilustración en la Literatura para niños y jóvenes*. Loja. UTPL.
- Villafañe, Justo. (1987). "Introducción a la teoría de la imagen" Edit. Pirámide.
- Zeegen Lawrence / Crush. (2005). *Principios de ilustración*. Barcelona. Edit. Gustavo Gili.
- Zinker, Joseph. (1999). *El proceso creativo en la terapia gestáltica*. México. Edit. Paidós.

FUENTES WEBSITE

- CHAMORRO, MARCO. (2011). Segundo acto. Recuperado el 24 de enero de 2011, de <http://www.chamorro-marco.com>
- <http://www.illustradores.com>
- <http://publicidadliccom.files.wordpress.com/2012/08/dondis-la-sintaxis-de-la-imagen.pdf>
- www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6826/16CAPITULO8_3.pdf?....consultado 21 de noviembre 2012
- s3.accesoperu.com/wp6/includes/htmlarea/mezclador/ayuda/epc.htm
- (www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes7/librosinfantililustrado.htm)
- (<http://www.ricochet-jeunes.org/es/biblio/base10/cruikshank.htm>)
- (Ideas tomadas de: www.redilustradoresecuador.com/marco-chamorro
www.prisaediciones.com/ec/autor/marco-chamorro)
- (Ideas tomadas de: www.imaginarialibros.com.ar/17/5/chamorro.htm)

ANEXOS

Ilustraciones tomadas de: www.imaginaria.com.ar/17/5/chamorro.htm

Ilustración para el libro *¡Qué chiste!*, de Francisco Delgado Santos (Alfaguara Ecuador). Técnica: Acuarela.

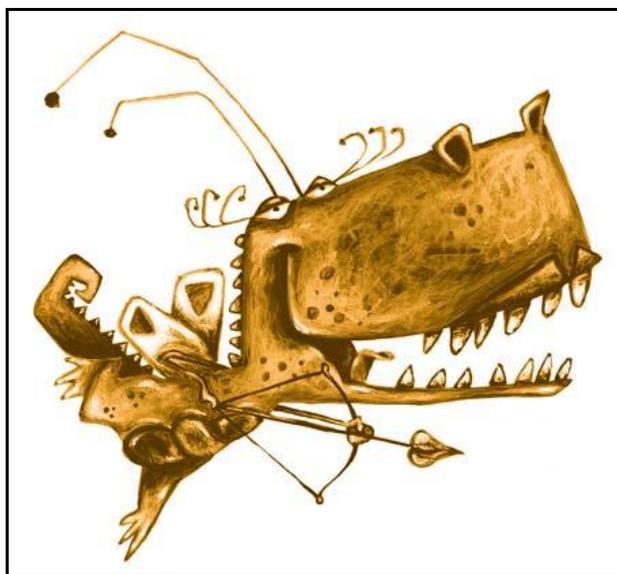

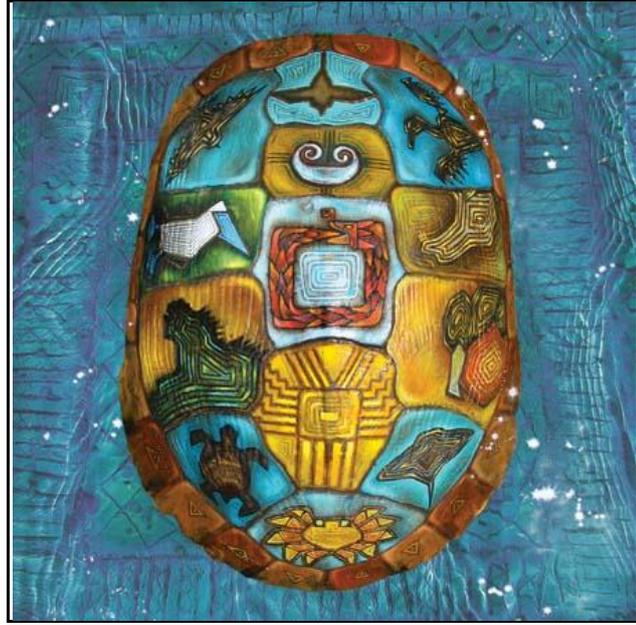
Ilustración para el libro *Cupido es un murciélago*, de María Fernanda Heredia (Alfaguara Ecuador). Técnica: Acrílico.

Ilustración para el libro *Cuando el diablo anda suelto*, de Alicia Barberis.
Colección País del Sol. Quito.

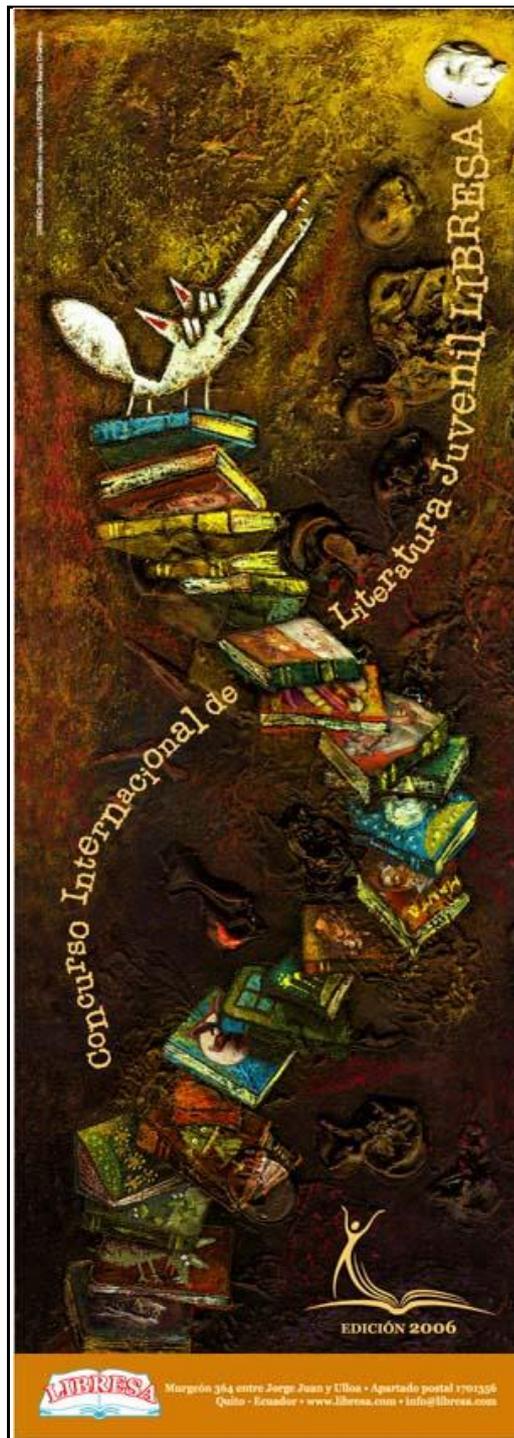
Ilustración para el libro *Un habitante de Carcosa y otros cuentos*, de AmbrosiBierce

Tercer Premio del 2do. Concurso Nacional de Ilustración 2003. Técnica mixta, collage.

Inédito. Técnica Mixta.

Afiche para el Concurso Internacional de Literatura Juvenil 2006,
Editorial Libresa (Ecuador). Técnica mixta.

"Las Brujas de Mackbeth". Concurso Figures Future. Técnica: Acuarela.

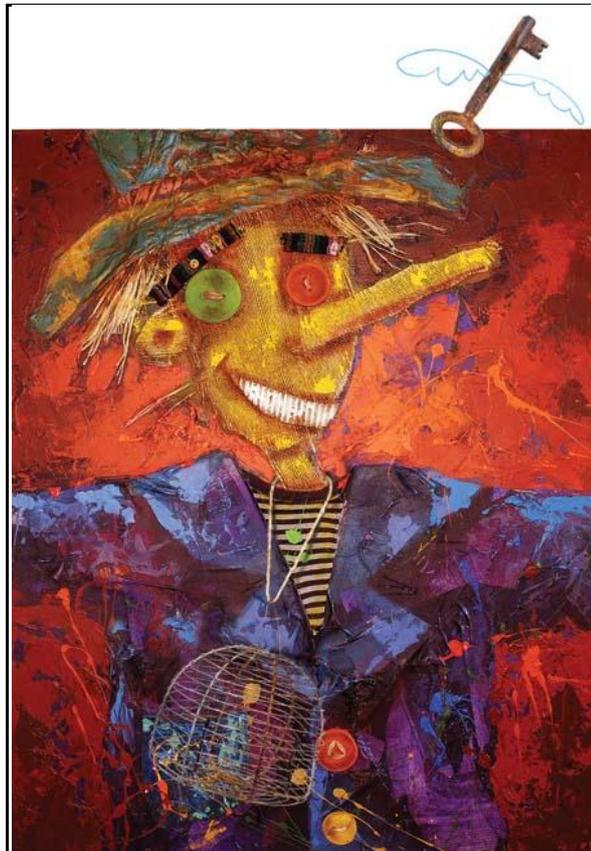

Ilustración inédita. Técnica mixta, collage.

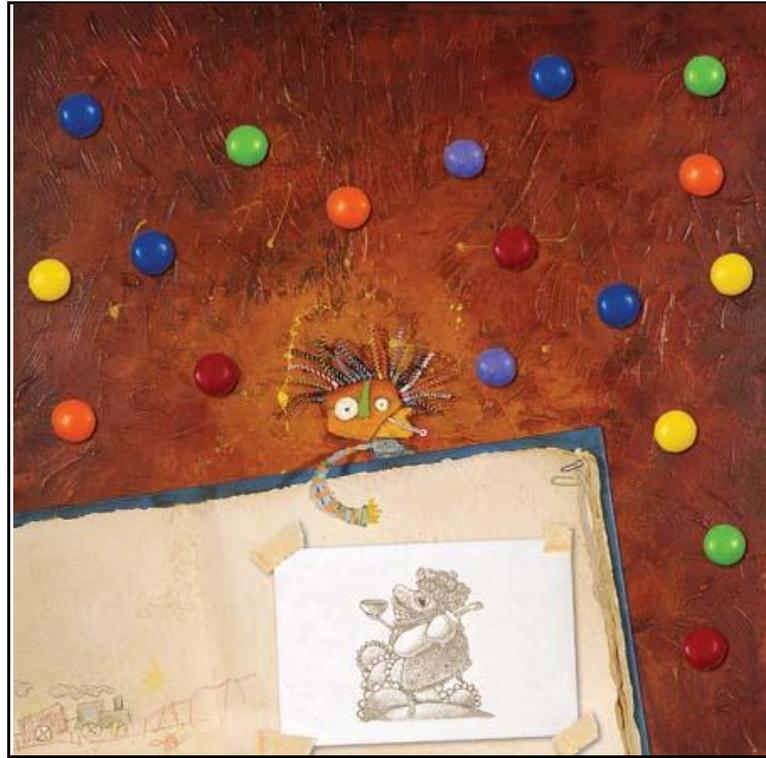
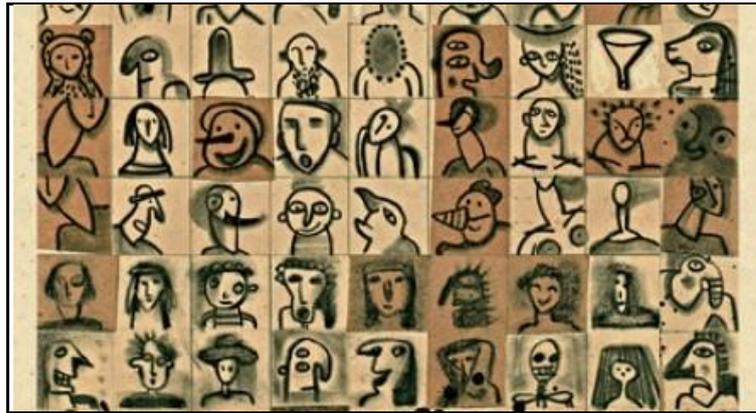

Ilustración para el libro, aún inédito, *No es un cuento*, con texto de María Fernanda Heredia. Técnica mixta, collage.

Ilustración para el libro *El teatro miniatura del flautista Barrigón*, de Gilberto Rendón Ortiz (Libresa). Técnica digital.

Chulpicine. Afiche para el Festival de Cine Infantil

Ilustración para el cuento *"Diablada de Pillaro"* del poeta Javier Oquendo

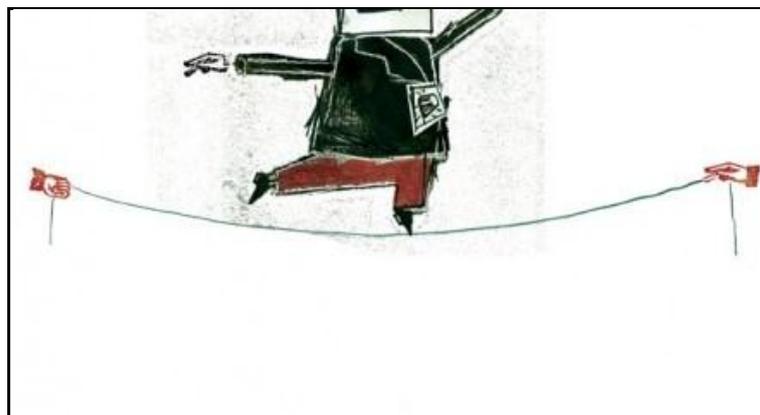

Ilustración para el artículo *"Jugo de Cerebro"* de la revista SOHO

Bobuz el monstruo que no quería asustar.
Ilustración para la revista de niños y niñas *ELE*.

Ilustración para el libro *Leyendas Latinoamericanas*

Ilustración para el libro *El último vuelo del águila*.

FUNCIÓN DEL ILUSTRADOR, EL ARTE DE ILUSTRAR

Ponencia presentada en el Cuarto Encuentro Internacional con la Literatura Infantil y Juvenil en Valencia –Venezuela, 2009

Marco Chamorro (Ecuador)

Caipora o Padremont

Hace varios años, la manera de hacer las ilustraciones de un libro en el Ecuador era casi siempre así: después de que un escritor presentaba su obra a un editor y ésta era aprobada, el segundo se encargaba de decidir qué ilustrador era pertinente para este texto; lo convocaba, le encargaba el trabajo, el ilustrador lo hacía y el libro se publicaba. El escritor veía las ilustraciones cuando por primera vez tenía el libro impreso en sus manos.

Este “modus operandi” hoy sigue siendo uno de los posibles mecanismos para ilustrar un libro, pero ya no es el único: Desde los últimos cuatro años y a partir de que dejamos de estar tan circunscritos a los límites de nuestros tableros, los ilustradores empezamos a darnos cuenta de que había más de una manera de embarcarse en este viaje. Cada vez es más usual que un ilustrador y un escritor se junten a producir un proyecto y que luego se lo llevan al editor. Puede que cierto escritor vea que el estilo de cierto ilustrador le viene al dedillo para un proyecto que está diseñando y le invite a participar, o a la inversa, que un ilustrador vea que un escritor hace unos cuentos que son justos para sus dibujos; o puede ser, sencillamente, que ambos se conozcan, empaticen y decidan gestar un proyecto juntos. Puede que sea una idea de libro único, es decir, fuera de toda colección, o

puede que lleven una propuesta del libro para que forme parte de una colección ya creada. Finalmente, puede ocurrir también que un creador que escribe y dibuja al mismo tiempo, conciba un proyecto integral.

Siempre busco trabajar de la mano con un editor, para que sea él quien me dé pautas para seguir adelante, quién me guíe y aporte en mi proceso de creación. Es fundamental tener la oportunidad de confrontar nuestras ideas para que el libro en cuestión pueda llegar a buen puerto. Enhorabuena, cada vez son más los esfuerzos de editoriales que creen en el libro, en su fondo y en su forma, lo cual amplía el panorama para desarrollar nuevos y más ambiciosos proyectos en el Ecuador.

Durante toda mi adolescencia y durante mis primeros años de juventud mi vida estuvo cruzada por la actuación; formé parte de tres grupos teatrales: Cantera, La Cuadra y el Grupo de Teatro de la Universidad San Francisco de Quito. A partir de estas experiencias, mi trabajo de ilustrador está estrechamente ligado con la labor y el trabajo del actor. Conuerdo con lo que piensa el ilustrador brasileño Rui de Oliveira, veo el acto de ilustrar como un proceso de creación muy similar a un trabajo de un actor que interpreta varios papeles y, para tanto, necesita conceptualizar un laboratorio para modelar dramáticamente su personaje.

Profundizando un poco más este concepto, que sedimenta y direcciona la manera como veo la ilustración, yo diría que – adoptando conceptualmente en el mecanismo de la relación texto e imagen a la óptica teatral, el método del teórico ruso Konstantin Stanislavski, por ejemplo, – tal práctica no sería conveniente para el ilustrador. Esto se debe al principio de la incorporación incondicional y realista, propuesto por el teórico, del actor al papel. Reflexionando ahora como ilustrador, la mencionada incorporación sin duda podría ocasionar una fidelidad al texto, casi una

imagen espejo, pero esto sería irreal con relación al arte de ilustrar. Defiendo por lo tanto, la necesidad de que el ilustrador mantenga un cierto distanciamiento crítico frente al texto.

Veo al estilo como un mecanismo unilateral, una pre adopción irrestricta del texto. En este caso, el ilustrador ya llega con su laboratorio personal listo para ser usado, independientemente de cual sea el género o intención literaria que esté interpretando. En verdad, él aprendió a lo largo de los tiempos a dibujar su propio dibujo. En otras palabras: él no aprehende el texto para después aprender el dibujo adecuado a aquel texto.

Me gusta ilustrar libros con contenidos y propuestas literarias diferentes unas de otras. Creo que este es el aspecto más fascinante del acto de ilustrar, y sin duda, el más grande desafío para el ilustrador. En mi trabajo, siempre trato que la interpretación que tengo del texto no sea la única. En la medida de lo posible procuro crear puertas – verdaderos pasajes secretos para que las personas tengan sus propias y particulares visiones -. Por lo tanto, me preocupa no condicionar demasiado al lector. Pienso que el acto de creación de imágenes no se origina directamente en la palabra, sino en el entre – palabras.

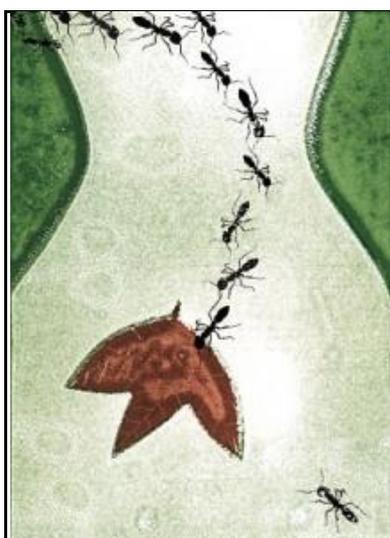
De allí viene mi preocupación en crear para cada texto una imagen adecuada. Por esto, no tengo ninguna intención de que mi trabajo sea reconocido de un libro a otro. Yo sustituiría en mi trabajo la palabra estilo por “método de abordaje”. El texto es el origen de todo. Es imposible ilustrar sin apreciar la literatura. Es imposible ilustrar sin apreciar leer.

En 9 años de trayectoria vengo ilustrando un universo diversificado de textos, que van desde Charles Dickens (Historia de dos ciudades), Horacio Quiroga (Cuentos de

la selva), Gilberto León Ortiz (El teatro miniatura del flautista barrigón), autores nacionales como Leonor Bravo (Y ahora qué hiciste Valentina), Edgar Alan García (Leyendas del Ecuador), María Fernanda Heredia (Cupido es un murciélago), por mencionar solamente a algunos. Frente a estos autores, ¿cómo podría tener un concepto e imagen unificados en el acto de ilustrar escritores tan diferentes, tan contradictorios entre sí?

Creo que este distanciamiento es fundamental. Yo diría que, al ilustrar un libro, yo estoy en la ilustración pero yo no soy la ilustración. Lo que pretendo, frente a un texto para ilustrar, no es ser más que el escritor, sino ser una extensión de él en forma de imágenes. Por otro lado, tengo conciencia de que ni todo la literatura nos dice posee un cuerpo físico. O sea, ni todo puede ser ilustrado. Existen momentos en que la abstracción del texto llega en tal estado – no etapa – que cualquier imagen sería vulgarizarlo. En contrapartida, es común que la expresión textual trascienda más allá de ciertas imágenes – cualquier palabra sería superflua para explicarla. En un texto, ni todo se representa y ni todas las imágenes se explican con palabras.

Al momento de ilustrar un libro, para mí es muy importante tener contacto con el escritor, editor o director de arte, el cual me dará una ayuda muy valiosa, debido a que se podrá conversar o debatir ideas que enriquezcan el resultado final que tendrá el libro, es decir, es necesario dejar los egos a un lado y retroalimentarse de parte y parte, ya que con ello, el único ganador será el libro en cuestión.

Las hormigas adivinas

Considero que el tener un guión entre las manos para ilustrarlo siempre va a ser un reto, en ese momento me pongo a pensar que ese fajo de hojas será un libro que llegará a manos de muchas niñas y niños, por lo que lo asumo con la mayor seriedad, a la vez que le dedico el tiempo necesario para intentar que el producto que será el resultado de mi trabajo sea digno para los lectores más pequeños.

Pienso que uno de los retos al ilustrar un libro está intrínsecamente acompañado por el grupo objetivo al cual va dirigido. Sin embargo, al momento de ilustrar dejo en segundo plano al público y siempre me concentro más en la solución gráfica del libro. Estoy convencido de que si uno no se compromete en su totalidad con el libro que va a ilustrar, es decir, con su fondo y forma, si no se involucra e inquiera en su proceso, es mejor no hacerlo.

Para finalizar, me es imprescindible citar al ilustrador español Pablo Amargo:

“Dibujar es la razón. Lo demás es añadidura. Ilustrar forma parte de lo adoptado. Poner imágenes a las palabras, para que el lector ponga palabras a las imágenes. Todo lo que el narrador ha querido decir, ya lo ha dicho, y por escrito. Me gustan las imágenes que aspiran a morir en el mismo lugar en el que el lector permitan que florezcan: con ausencia de tiempo, con ausencia de historia”

COMENTARIOS

Reportaje en la revista VISTAZO con motivo de la presentación del libro "Segundo Acto" de Marco Chamorro, editado por el Fondo de Cultura Económica en México.

Sin palabras ▲

¿Se imagina un libro que no requiere de una sola palabra para contar una historia? El ilustrador ecuatoriano Marco Chamorro lo logró y se hizo merecedor a una mención de honor en el XI Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica de México. Su obra *Segundo Acto* es un homenaje al teatro, actividad a la que se dedicó años atrás. El libro es una historia circular en la que un actor y su perro contrastan el colorido de la actuación con lo gris de la realidad. “La ilustración es espléndida, elocuente, imaginativa y estimulante”, señaló la jurado mexicana Peggy Espinosa. Acrílico y cartón ensamblado en un libro para lectores de “4 a 100 años”. El artista de 34, nacido en Carchi, ofrece un eje sobre el cual todos pueden crear su historia.

www.redilustradoresecuador.com/marco-chamorro