

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

ÁREA TÉCNICA

TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTE Y DISEÑO

Poética de la fantasía: Ilustración de cuentos infantiles

TRABAJO DE DE TITULACIÓN

AUTORA: Lapo Romero, María Fernanda

DIRECTORA: Cartuche Flores, Claudia Paola, Mtra.

LOJA-ECUADOR

2017

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

2017

APROBACIÓN DE LA DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Mtra.

Claudia Paola Cartuche Flores.

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de titulación: **Poética de la fantasía: Ilustración de cuentos infantiles** realizado por el profesional en formación: María Fernanda Lapo Romero cumple con los requisitos establecidos en las normas generales para la graduación en la Universidad Técnica Particular de Loja , tanto en el aspecto como en el contenido, por lo cual permito autorizar su presentación para los fines pertinentes.

Loja, septiembre del 2017

f).....

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

“Yo María Fernanda Lapo Romero declaro ser autor (a) del presente trabajo de titulación: Poética de la fantasía: Ilustración de cuentos infantiles de la Titulación de Arte y Diseño, siendo el Mtra. Claudia Paola Cartuche Flores directora del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 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 o trabajos de titulación que se realicen con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f.

Autor: María Fernanda Lapo Romero

Cédula 1105030322

DEDICATORIA

Dedico este pequeño logro a mis padres: Amada y Edler, que me han alentado siempre en seguir con mis estudios, sin ellos nada de esto sería posible.

A mi hermano James amigo incondicional en este camino tan corto llamado vida.

A mi hijo Fernandito al que van dedicado cada una de mis ilustraciones.

Y a mi Yuyita que siempre la tengo presente en mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Hay tantas personas por las que agradecer que esta sección sería interminable, primeramente a mi familia por ese apoyo incondicional a lo largo de mi vida, sin ellos nada de esto sería posible. A la Universidad Técnica Particular de Loja, a sus docentes: Diego González, Elena Malo, Carlos Bermeo, María Guajala, Alicia Arciniegas y todos quienes conforman la escuela de Arte y diseño.

Una mención especial a mi tutora Claudia Cartuche quién no sólo guió mi trabajo de fin de titulación si no que siempre ha tenido tanta fe en mi y esa confianza es la que me animó a concluir este trabajo.

A mis primos que son como hermanos.

A mis compañeros, con muchos de ellos aprendí muchísimo en mi formación profesional mencionar de forma afectiva a Carlitos y Santiago, amigos que llevaré siempre en mi corazón.

A mi querida amiga Cinthya, que considero como hermana, y ha estado muchas veces conmigo, incluso en la distancia, de la misma forma a Pepe, Fernando y Daniel amigos que la vida me dio en lo largo de este camino.

Sin más palabras gracias a todos, el deber de subir un escalón pequeño en esta vida lo he cumplido, sin ustedes nada de esto sería posible, agradezco a Dios por ser parte de mi vida.

Y por último y no por ello menos importantes a Mafer y Jeshua junto a ellos al fin puedo decir que nuestra guardia ha terminado.

Gracias totales.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARATULA.....	ii
APROBACIÓN DE LA DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	iii
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTOS	v
RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPITULO I	5
LA ILUSTRACIÓN FANTÁSTICA CONTEMPORÁNEA APLICADA EN LA LITERATURA INFANTIL.	5
1.1 La ilustración en la literatura infantil.	6
1.2 La ilustración tradicional y digital.	8
1.3 Generalidades del libro álbum ilustrado.....	11
1.4 La ilustración fantástica contemporánea.	16
CAPITULO II	19
ESTUDIO DE CASOS DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL FANTÁSTICA CONTEMPORÁNEA.	19
2.1 Poesía visual de Sonja Wimmer y Roger Icaza.....	20
2.2 Identificar los cuentos infantiles en la localidad: análisis de la ilustración.....	25
2.3 Caso de análisis: El duende poeta ilustrado por Roger Icaza.....	27
CAPITULO III	31
LIBRO ÁLBUM ILUSTRADO: POÉTICA DE LA FANTASÍA	31
3.1 Creación del imaginario: Paulina Jaramillo Valdivieso, selección de un cuento de su autoría.....	32
3.2 Ilustración del cuento Chelito el jirafa Bicolor.....	35
3.2.1 Proceso en la creación de personajes/vistas.....	36
3.3 Creación de escenarios.	44
3.4 Line Art y coloración digital.	47
3.4.1 La cromática en la ilustración	49
CONCLUSIONES	58
RECOMENDACIONES	59
BIBLIOGRAFÍA	61
ANEXOS	62

RESUMEN

La presente tesis plantea el desarrollo de ilustraciones infantiles las cuales se encuentran basadas en la investigación del álbum ilustrado como un soporte con ventajas pedagógicas y estéticas, el mismo que ha sido dirigido a niños en edad escolar. Para ello se ha tomado el cuento "Chelito el Jirafa bicolor" de autoría de Paulina Jaramillo, para crear un álbum ilustrado con la finalidad de que pueda ser utilizado en diversas instituciones escolares de la ciudad.

Este proyecto es un apoyo en la investigación relacionado con la literatura, fantasía e ilustración infantil utilizando el álbum ilustrado como un medio para la interacción de texto e imagen.

Palabras claves: Ilustración, infantiles, álbum ilustrado, cuentos ilustrados

ABSTRACT

This thesis shows the development of illustrations which are based on the research of the illustrated album as a support with pedagogical advantages that has been focused for school children. For that the story "Chelito el jirafa bicolor" by Paulina Jaramillo has been chosen for creating an illustrated album with one objective: being used in several scholar institutions of the city.

This project is a support on the investigation related with literature, fantasy and children's illustration using the illustrated album for the interaction of text and image.

Key words: ilustration, album, illustrated, illustrated stories.

INTRODUCCIÓN

La idea de este proyecto surge de mis inquietudes en torno a la ilustración y su presencia en la literatura infantil, estas inquietudes se las ha tomado como partida para desarrollar y proponer una gráfica personal en torno a un cuento y proponerlo mediante un álbum ilustrado.

En la actualidad un recurso que encontramos con frecuencia como factor de comunicación en medios comerciales, gráficos etc es la ilustración. La ilustración es un medio de comunicación, ilustrar es contar “por medio de un dibujo una historia que debemos comunicar” (Fernandez, 2012) a diferencia del dibujante “ un ilustrador está sometido a una visión comercial en cuanto a los resultados. Ilustrar sirve para vender comunicando” (Fernandez, 2012).

La ilustración se ha convertido con el paso del tiempo en un aliado de la literatura infantil, aunque debemos reconocer que hasta hace poco los críticos literarios que estudiaban la literatura infantil se centraban principalmente el análisis del texto. ”Sin embargo, estudios más recientes han descubierto el valor de la ilustración, los críticos han comenzado a referirse a ella y a destacar su valor comunicativo junto al texto” (Airra, 2000).

Para el experto en literatura infantil Martín Salisbury (Peñafiel, 2014) afirma que: “En puridad, ningún texto de imaginación debería ‘necesitar’ que lo ilustren. La función de las imágenes no es repetir ni aclarar las palabras. Sin embargo, las imágenes pueden enriquecer la experiencia del lector y estimular la sensibilidad visual”. Por ello una forma de acercar a los primeros lectores al mundo de la literatura es por medio del libro álbum ilustrado que “es un tipo de libro en el que texto e ilustraciones se complementan para componer un relato integral” (Arellano, (s.f))

Lo que caracteriza a los álbumes es la utilización de dos códigos –la imagen y el texto – para contar su historia. Este recurso puede utilizarse con propósitos distintos y la obra resultante puede dirigirse a lectores de diferentes edades. Pero sin duda, uno de los grandes campos de aplicación de los álbumes ha sido la creación de libros para primeros lectores. (Colomer, (s.f))

El álbum ilustrado tiene su presencia en la ciudad de Loja de una forma bastante incipiente, con la publicación del álbum ilustrado: El duende poeta de autoría de Lic. Paulina Valdivieso e ilustrado por Roger Icaza.

La literatura infantil en Loja es bastante escasa, pues muchos de los literatos no escriben para niños, pero uno de los problemas que se reitera, es la propuesta ilustrativa presente en dichos libros, pues hay un caso de libro ilustrado "Te lo cuento otra vez" donde la ilustración dista mucho de su fin comunicativo.

Es por ello que se ha tomado como referente el texto literario de carácter infantil autoría de Lic. Paulina Valdivieso: Chelito el jirafa bicolor para la creación de ilustraciones, los mencionados textos al tener un carácter inédito, es viable para la propuesta gráfica mediante la utilización de las técnicas tradicionales y digitales para la generación de las ilustraciones. Para llevar a cabo las ilustraciones de los mencionados textos de la autora, el recurso a utilizarse para resolver la presentación del presente proyecto es un álbum ilustrado.

La intención final de este proyecto es presentar una propuesta gráfica, cuya relación texto/gráfico pretende ser un acercamiento a la creación de personajes y escenarios para el mejor desarrollo del album ilustrado.

La difusión de este proyecto se plantea para ser presentado a organismos de difusión cultural bajo el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja, para que pueda ser distribuida en diferentes planteles educativos, este proyecto puede ser el inicio de la primera campaña de lectura enfocada en los primeros lectores.

CAPITULO I

LA ILUSTRACIÓN FANTÁSTICA CONTEMPORÁNEA APLICADA EN LA LITERATURA INFANTIL.

1.1 La ilustración en la literatura infantil.

A través de la historia, la literatura infantil ha sido definida desde diferentes puntos de vista por ejemplo en un artículo de Juan Cervera este afirma como definición general que la literatura infantil son todas aquellas “producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño” (Cervera, 1992). Con esta afirmación se puede definir que la literatura infantil es toda obra destinada a un sector infantil.

Aunque no se sabe con certeza cuando y donde se originó la literatura infantil se afirma que “esta ha recibido influencia del folclor, que representa obras anónimas, de creación colectiva de los pueblos y transmitidas de manera oral” (Arízaga, 2010), los escritores que se han tomado como referentes al momento de hablar del origen y desarrollo de la literatura infantil son Charles Perrault, los hermanos Grimm y Hans Cristian Andersen. Al referirnos a la ilustración en la literatura infantil debemos poner en manifiesto ciertos puntos aclaratorios, empezando por definir la ilustración como tal en el campo gráfico.

La ilustración es, según Arcadio Lovato (Lovato, 2000), «uno de los múltiples medios que utiliza el pintor para expresarse y la ilustración infantil es un aspecto dirigido a la infancia y a los lectores interesados por ella». Este autor también planteó que la ilustración en los libros infantiles eran objetos que permitían desarrollar y perfeccionar las concepciones estéticas por parte del niño.

“Ilustrar es contar, a través del dibujo, una historia que necesitamos comunicar” (Fernández, 2012) a diferencia del dibujante “ un ilustrador está sometido a una visión comercial en cuanto a los resultados.” (Fernández, 2012), con las anteriores pautas se puede afirmar el fin no solo estético , sino el fin comercial y comunicativo presente en la ilustración. Muchas veces encontramos confusión en la diferencia que existe entre el arte y ilustración, o cuáles son sus puntos de relación.

Si nos empeñamos en encuadrar y delimitar la ilustración, queda claro que esta disciplina estaría situada en algún punto entre el arte y el diseño. La ilustración, a la que nunca se ha considerado del todo una actividad complementaria del arte ni tampoco una disciplina artística independiente, ha estado siempre extrañamente a caballo entre dos mundos: el de los artistas y el de los diseñadores (Zeegen, 2013)

Mientras que el lenguaje plástico “no tiene más referencia que el cuadro mismo, en cambio la ilustración se integra como parte de un contexto, se inserta dentro de una historia” (Hanán, 2007), pero si queremos emitir una conexión que existe entre el arte y la ilustración presentaremos el uso de un lenguaje donde se presentan las formas más

comunes de expresión como: Elementos básicos, el soporte, el formato, el color, perspectiva, luz, la textura, elementos decorativos y la composición

Aunque hasta hace poco los estudiosos y críticos de la literatura infantil se centraban en el análisis del texto, los estudios más recientes “han descubierto el valor de la ilustración y los críticos han comenzado a referirse a ella y a destacar su valor comunicativo junto al texto” (Erro, s.f)

La primera publicación de textos concebida exclusivamente para niños lo encontramos con la publicación de “*Orbis Sensualium Pictus* de Amos Comenius publicado en 1658 este es el primer libro dirigido a un público infantil, y que era plenamente ilustrado (Romero, s.f). “Dado que el propósito era educar a los niños y debían hacerlo con éxito, las imágenes ayudarían a que sus lectores desarrollaran una memoria visual del texto, a que aprendieran mejor.” (Romero, s.f)

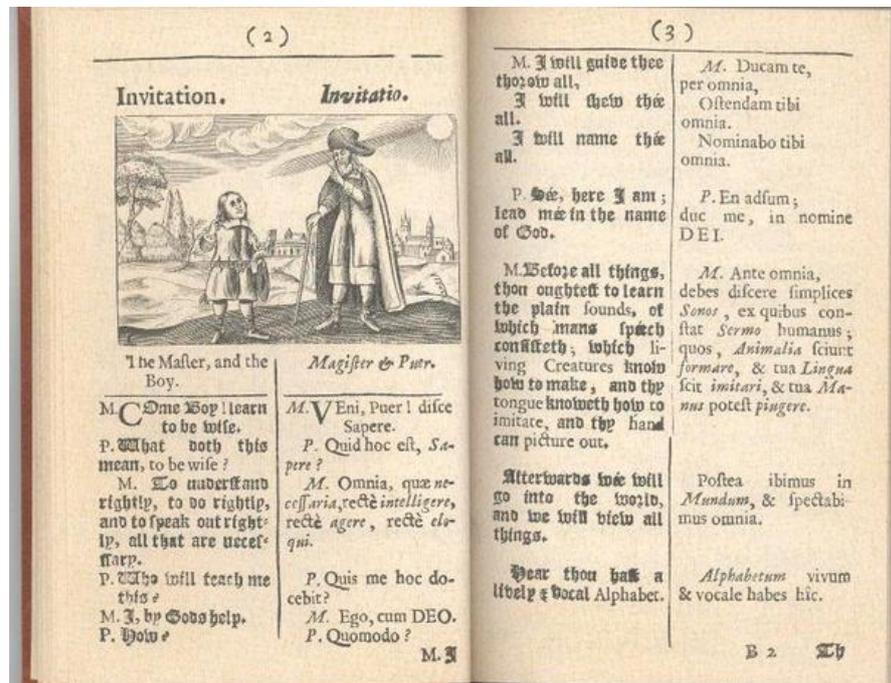

Figura 1.1 Comenius, A. (1658). *Orbis Sensualium Pictus* [imagen].

Fuente: <https://amigosunlz.wikispaces.com/Orbis+Sensualium+Pictus+de+Comenius>

Elaboración: <https://amigosunlz.wikispaces.com/Orbis+Sensualium+Pictus+de+Comenius>

Con la publicación de este libro empieza el desarrollo de la ilustración en la literatura infantil, ayudando a relacionar las imágenes con el mundo exterior, de esta manera se pretendía ayudar a los niños que aún no sabían leer, dando importancia por primera vez a la parte gráfica como hilo pedagógico en la literatura enfocada en niños, pero como menciona Romero en su publicación, en la actualidad las ilustraciones no solo están

dirigidas para un público infantil y hace énfasis en la “cantidad” de ilustraciones que puede presentar un libro conforme vaya creciendo el lector. (Romero, s.f)

Con todo lo citado anteriormente, la ilustración en la literatura infantil juega un papel fundamental en la iniciación de la lectura, sobre todo en los niños que aún no saben leer, porque “se relacionan con los libros a través de sus imágenes y, conforme crecen, las letras cobran sentido por su asociación texto e imagen” (Romero, s.f), por ello con estas afirmaciones no quiere decir que las ilustraciones deben ser proporcionales a la edad de una persona, pues en la actualidad la ilustración dejó de ser un recurso dirigido exclusivamente a un público infantil y como menciona Mónica Romero:

De hecho, en este siglo XXI la ilustración ha evolucionado de tal manera que muchas editoriales se han aventurado a ilustrar textos dirigidos a niños de todas las edades, jóvenes y hasta adultos, pues todos parecen apreciarla cada día más (Romero, s.f)

1.2 La ilustración tradicional y digital.

La Ilustración Tradicional: Se la denomina a aquella que “mantiene sus cualidades originales: la realización manual por medio de materiales de dibujo, pintura o collage sobre papel o lienzo” (Rocha, 2007), en este tipo de ilustración hay un uso exclusivo de técnicas manuales dígase: las “ *puras*, es decir, aquellas que utilizan un solo material o pigmento como el lápiz, grafito, acuarela, acrílico o *mixtas*, en las que encontramos mezclados o yuxtapuestos diversos materiales como el collage, las instalaciones y fotografías.

Otro punto a destacar de este tipo de ilustración es la originalidad de la misma, a esto nos referimos a que “dicha ilustración es única y existe como objeto visual y a la vez es palpable” (Rocha, 2007)

Ilustradores como Roger Icaza, Marco Chamorro, Sonja Wimmer y Santiago Gonzalez recurren frecuentemente al uso de técnicas tradicionales para poder llevar a cabo los distintos proyectos ilustrativos.

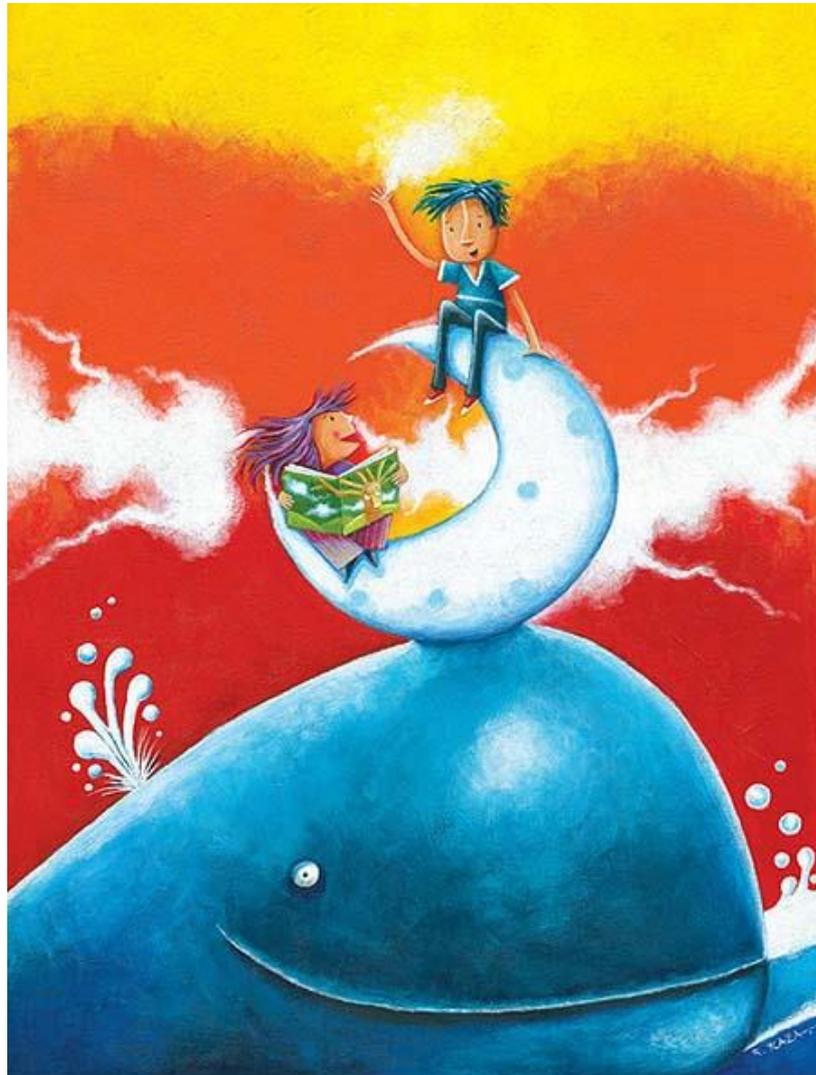

Figura 1.2 Ilustración en acrílico.

Fuente: <http://www.imaginaria.com.ar/21/6/ycaza.htm>

Elaboración: <http://www.imaginaria.com.ar/21/6/ycaza.htm>

Aunque la ilustración tradicional es, como ya hemos escrito anteriormente, única y original por el hecho de ser realizada de forma completamente manual, otorgándole dándole a la misma un mayor valor artístico, y el hecho de apreciar la habilidad manual del trazo que propone el ilustrador le da un plus extra. Pero a la vez encuentro algunas desventajas en el uso de la técnica tradicional, como la gama de colores, ya que no podemos lograr la brillantez que logramos con el uso de colores luz (RGB) , la habilidad manual limitada del ilustrador es otra desventaja, en caso de que se produzca un error en el proceso final

creativo, es muy complicado corregir dichos errores con ello hay una pérdida considerable de tiempo y por último en el proceso de publicación y edición que conlleva en primera instancia reconocer digitalmente la obra(escanear) , y editar de tal forma que sea adaptable al soporte digital, es otro inconveniente en tiempo y practicidad.

La Ilustración Digital este tipo de ilustración es aquella que se “vale de herramientas digitales, comúnmente una computadora y diversos software o programas que le ayudan al ilustrador a generar, retocar o complementar imágenes y archivos digitales” (Rocha, 2007) este tipo de herramientas digitales emulan las técnicas de ilustración tradicional. A diferencia de la ilustración tradicional, este tipo de ilustración es virtual y no palpable por ello se la puede duplicar infinidad de veces al estar presente como archivo digital.

Figura 1.3 Carlos Bonardi ilustración digital Estrellitas de chocolate

Fuente: <http://carlosbonardi.blogspot.com/2013/10/nuevas-ilustraciones-para-cuento.html>

Elaboración: <http://carlosbonardi.blogspot.com/2013/10/nuevas-ilustraciones-para-cuento.html>

Entre algunos ilustradores digitales encontramos a: Carlos Bonardi, Anita Mejía, Mike Boldt etc

La ilustración digital presenta muchas ventajas, como la facilidad de llevar los archivos, más posibilidades de experimentar en cuanto a trazos, texturas y colores sin correr el riesgo de echar a perder el trabajo como en el caso de la ilustración tradicional, además se ahorra mucho tiempo al momento de la edición y posterior publicación. La desventaja

de usar las herramientas digitales como técnica de ilustración, es que la ilustración ya no llega a ser “un objeto único”.

Muchos ilustradores en un afán de tratar de “conciliar” estas dos “escuelas” dígame tradicional y digital, fusionan las técnicas tradicionales y digitales, primero trabajan la ilustración de manera totalmente tradicional para posteriormente retocar con herramientas digitales, un ejemplo es el caso de la ilustradora Alicia Borges “ Estos dibujos fueron realizados con tinta acuarela en papel y luego fueron retocados digitalmente” (Notinerd, 2014)

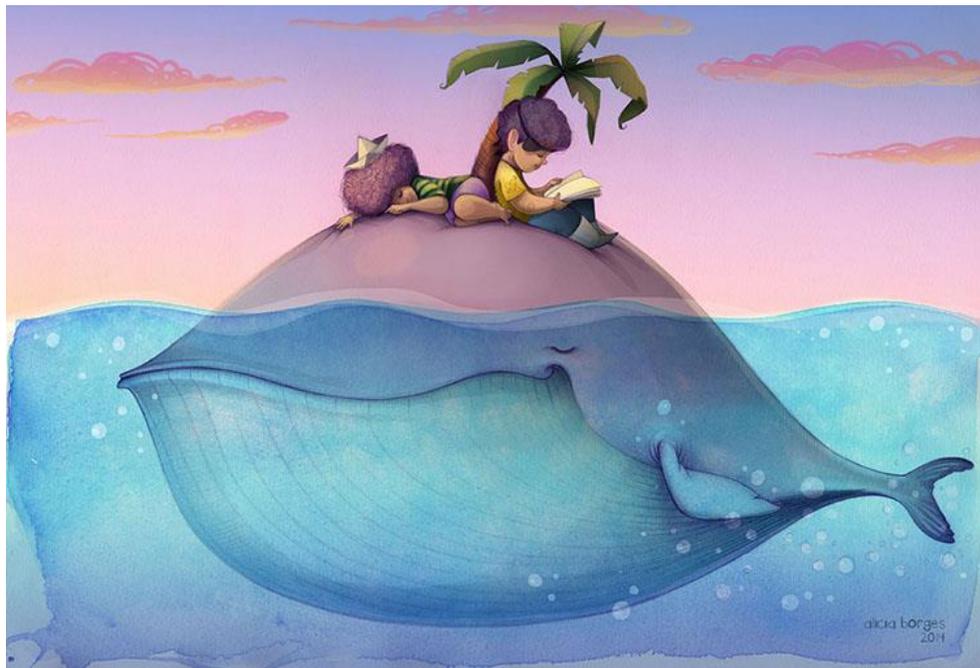

Figura 1.4 Ilustración de Alicia Borges Serie yo mimo mi mar

Fuente: <http://www.furiamag.com/yo-mimo-mi-mar-por-alicia-borges/>

Elaboración: <http://www.furiamag.com/yo-mimo-mi-mar-por-alicia-borges/>

Independientemente del uso de técnicas tradicionales y digitales, el ilustrador debe manejar un correcto uso de las nociones básicas del dibujo y pintura, para llevar a cabo con éxito los proyectos planteados.

1.2 Generalidades del libro álbum ilustrado.

Para empezar a analizar el álbum ilustrado debemos empezar tomando en cuenta su “reciente aparición: su historia como producto editorial formando parte de un género propio comienza aproximadamente entre los años setenta y ochenta” (Escuela, 2013)

Con la aparición del libro *Orbis sensualium pictusen 1650*, libro con el que se empieza a dar importancia a la imagen para atraer a los niños con fines didácticos al mundo del aprendizaje, y en conjunto con las nuevas y variadas técnicas de impresión, se empezó a experimentar el uso de la imagen con el texto, por ello la cantidad de imágenes en un texto era proporcional a las técnicas de impresión.

Pero “en la primera mitad del siglo XIX, en los libros dirigidos a los niños y jóvenes predominaba el libro con ilustraciones elaboradas en función del texto a manera de eco” (Orozco, 2009)

Después de la Primer Guerra mundial, surgen las diferentes vanguardias artísticas quienes rompen con el arte del pasado a la vez se desarrollan nuevas técnicas de impresión, con estas dos consecuencias se prepara un escenario perfecto “para el surgimiento de lo que conocemos como el álbum moderno un libro en que la imagen se libera del texto y se transforma poco a poco en un actor principal de la narración” (Orozco, 2009)

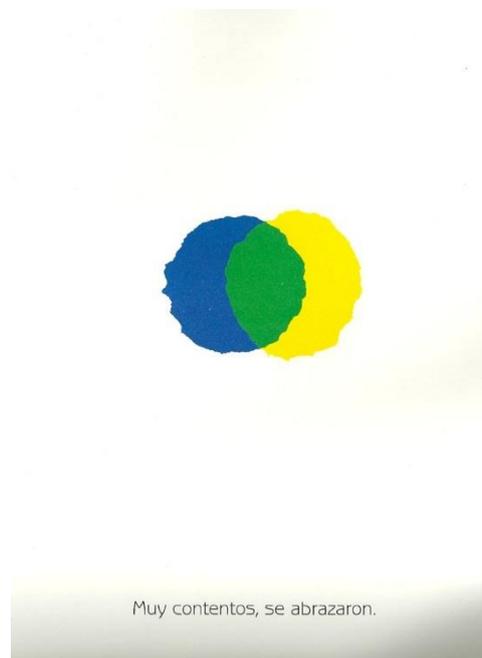

Figura 1.5 Lionni, Leo (1962). Pequeño azul, pequeño amarillo

Fuente: <http://elbosquencantadodeisabel.blogspot.com/2015/03/analisis-de-pequeno-azul-y-pequeno.html>

Elaboración: <http://elbosquencantadodeisabel.blogspot.com/2015/03/analisis-de-pequeno-azul-y-pequeno.html>

Después de los años 60 los textos dirigidos a un público infantil, se extendieron de forma rápida, de manera especial en Europa con autores destacados como Leo Lionni (autor, entre otros, de Pequeño azul, pequeño amarillo) o Maurice Sendak (creador del emblemático Donde viven los monstruos), en la actualidad sigue este estado de constante cambio, amparado en el desarrollo tecnológico “donde las experimentaciones son estimuladas por editoriales que han descubierto sorprendidas que el libro álbum no sólo atrae a los más jóvenes, sino también a un público adulto” (Orozco, 2009)

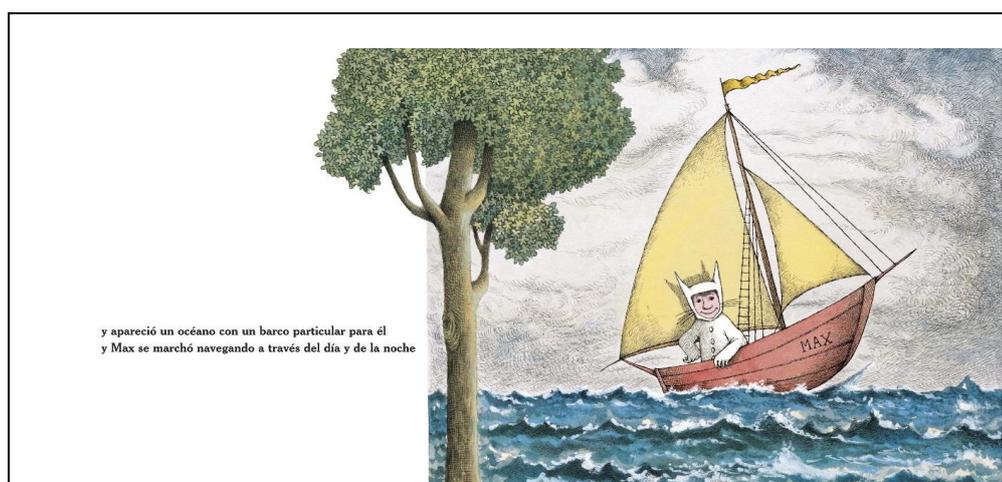

Figura 1.6 Sendak, Maurice (1963) Donde viven los monstruos

Fuente: Sendak, 1963

Elaboración: Sendak, 1963

El libro-álbum como “fenómeno” es de índole contemporáneo por dos razones: Primero por el protagonismo que tiene la imagen en la cultura (posmoderna) “el libro álbum es la conjunción texto-imagen representa un desafío en el que hay que entrenarse para leer ambos códigos en diálogo” (Anónimo, 2015). La segunda razón, es por la constante experimentación que se da en ellos ya sea con materiales diversos y recursos narrativos.

A diferencia de los libros tradicionales en los que predomina el texto, “en el libro álbum confluyen dos lenguajes: el del texto y la imagen” (Bibliotecas Escolares CRA. Ministerio de Educación, República de Chile., 2006) Esto sugiere que tanto texto como imagen generan el sentido a la obra.

En lo que respecta al libro álbum y el libro ilustrado, aún existen grandes confusiones aunque muchos estudiosos proponen una diferencia básica entre estos dos tipos de libros

La cantidad de ilustraciones que contienen cada uno en relación con el texto; es decir, una característica básica sería que el libro ilustrado cuenta con más texto que ilustraciones y un libro álbum cuenta con más ilustraciones que texto. No obstante, el número de ilustraciones en cada uno no es la característica principal que los distingue, sino la interacción que tienen las ilustraciones con el texto. (Romero, s.f)

A continuación utilizaremos las definiciones que propone (de Amo, 2003) para poder diferenciar el libro de imágenes del libro ilustrado, a la vez hemos creído oportuno incluir afirmaciones de otros autores para poder comprender las diferencias existentes.

- a. Libro de imágenes: aquel en que aparecen imágenes sueltas, sin relación secuencial entre ellas y en que no existe texto escrito. (Durán, 2009) Propone el neologismo “imaginario”. Generalmente este libro aparte de fines educativos “son para que un adulto lo “lea” al niño y pueda reconocer las imágenes al asociar conceptos categoriales como colores, formas, tamaños, texturas, incluso números y letras.” (Orozco, 2009)

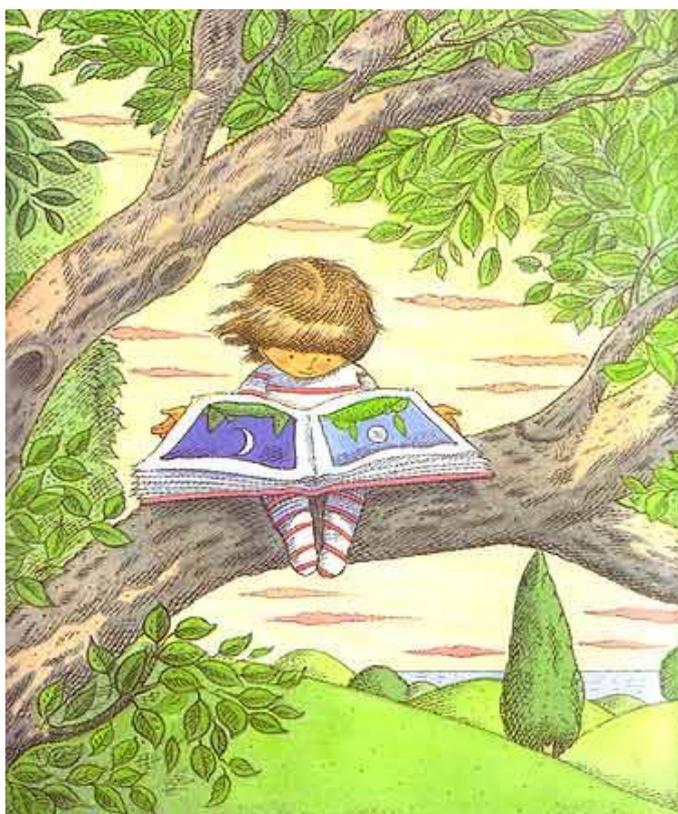

Figura 1.7 libro de imágenes

Fuente: Beck, 1995

Elaboración: Beck, 1995

- b. El libro ilustrado es aquel en que se entrelazan la narración verbal y la visual. A su vez, puede dividirse al menos en dos categorías:

Libro ilustrado en este tipo de libro la ilustración funciona como soporte o elemento decorativo. (Romero, s.f) Para Orozco (2009) estos libros tienen un denominador común ya que en su opinión dichos textos están dirigidos a lectores en “consolidación”, además “desde la postura tradicional de lectura, la imagen va perdiendo presencia conforme avanza la edad lectora” (Orozco, 2009), un claro ejemplo de este tipo de libros lo encontramos en la saga de Harry Potter.

Figura 1.8 Ilustración de Jim Kay para el libro de Harry Potter y la piedra filosofal

Fuente: <http://www.entretazasdete.com/2015/12/book-haul-libros-ilustrados.html#.V5ZouvnhDIU>

Elaboración: <http://www.entretazasdete.com/2015/12/book-haul-libros-ilustrados.html#.V5ZouvnhDIU>

Libro álbum: es aquel en que la imagen como texto son indispensables para una mejor comprensión de la obra.

Un libro álbum se sostiene en esa simbiosis imagen/texto, de esta forma las imágenes no pueden ser entendidas sin los textos y los textos pierden sentido si se leen separadamente. (Orozco, 2009). En este tipo de libro al lector se le exige una especie de rol constructivo “quien debe ser capaz de completar esos eslabones que aseguran una participación activa en el proceso de decodificación e interpretación (Orozco,

2009) En el libro álbum, las ilustraciones son un elemento esencial para la narración de una historia. La característica principal de un libro álbum es esa especie de matrimonio del texto y la imagen (ilustración), en donde uno no puede sobrevivir sin el otro, es decir, que el texto no se entendería sin las ilustraciones y viceversa “Hay algo que configura un rasgo característico de lo que hoy consideramos que es un álbum: la interdependencia compositiva que han creado el texto y la imagen” (Durán, 2009)

Pero un libro álbum no es ese tipo de texto que omite palabras en la historia para que sean identificadas con una imagen “sino que la interacción entre el texto y la ilustración permite tener como resultado un significado global de la historia” (Romero, s.f)

Figura 1.9 Ilustración de Rofer Icaza para el álbum Los días raros

Fuente: <http://rogerycaza.blogspot.com/2015/09/los-dias-raros.html>

Elaboración: <http://rogerycaza.blogspot.com/2015/09/los-dias-raros.html>

1.3 La ilustración fantástica contemporánea.

La fantasía “es un recurso que ayuda a crear historias increíbles, personajes irreales o lugares extraños o desconocidos.” (Arízaga, 2010)

La palabra fantasía viene del griego phantasia, que significa: facultad mental para imaginarse cosas inexistentes y proceso mediante el cual se reproducen con imágenes los objetos del entorno. La fantasía, que debe ser defendida a toda costa, constituye el grado superior de la imaginación capaz de dar forma sensible a las

ideas y de alterar la realidad, de hacer que los animales hablen, las alfombras vuelven y las cosas aparezcan y desaparezcan como por arte de magia. (Montoya, 2010)

Un ilustrador referente de finales del siglo XIX y principios del XX es Arthur Rackham. Arthur Rackham fue un ilustrador inglés que nació en 1867, en sus trabajos se evidencia su capacidad de representar por medio de la ilustración cuentos populares tales como: “Alicia en el país de las maravillas”, “El sueño de una noche de verano”, “El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda”, “El oro del Rin”, “Las Valquirias”, “La fosforerita”.

El estilo pictórico de Rackham se caracteriza por una línea sinuosa en pluma suavizada con acuarela – usual en la estética del Art Nouveau. Sus bosques se vislumbran con raíces nudosas y aterradoras, doncellas sensuales que nos recuerdan a las de Alphone Mucha– pero más sutiles- y sus ogros y trolls son menos amigables que los de Bauer, pero con la suficiente buena naturaleza para no asustar. Una pincelada sutil y con gracia que nos transmite la vitalidad de esas escenas míticas.(Duin, 2015)

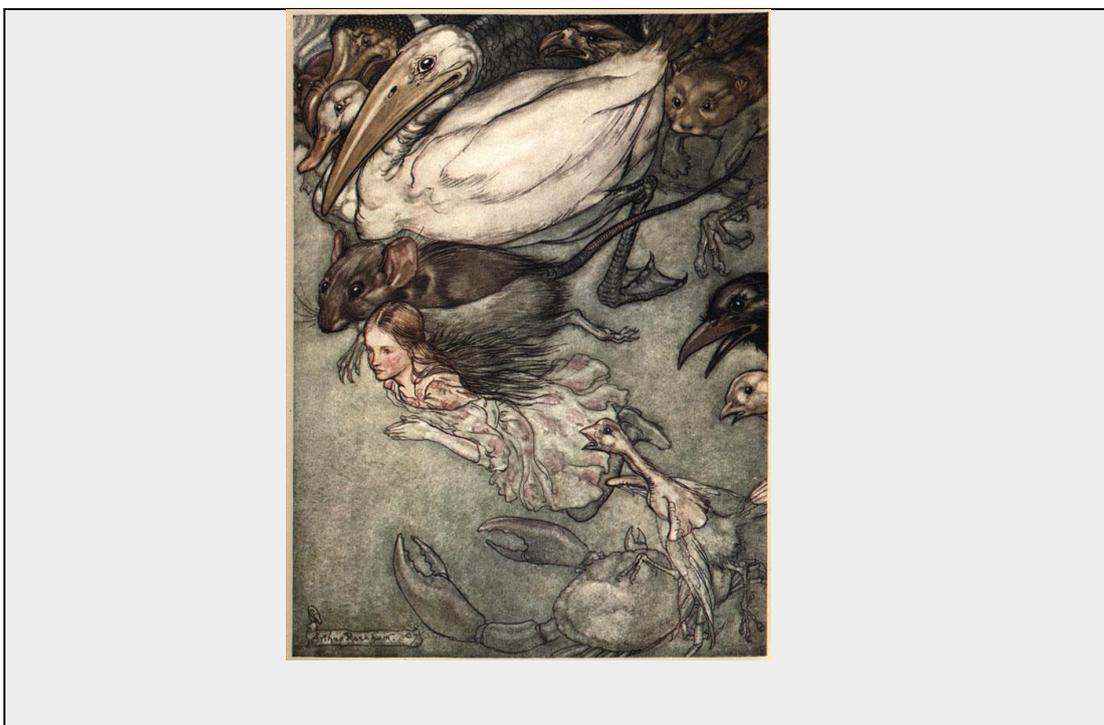

Figura 1.10 Alicia en el país de las maravillas (1907).

Fuente : <http://www.odisea2008.com/2010/02/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas.html>

Elaboración: <http://www.odisea2008.com/2010/02/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas.html>

La ilustración fantástica surge de los diferentes aspectos de la propia existencia y cultura y lo que hace es jugar con ellos para poder lograr nuevas combinaciones originales y conceptos, de ahí que se considere importante para un ilustrador alimentarse de lo todo que ocurre a su alrededor por medio de diferentes medios audiovisuales (Alois 2009)

La ilustración fantástica en la actualidad está estereotipada “en ella se presenta a un ser humano idealizado, a pesar que es un género que da cabida a múltiples formas de creatividad.” (Lascano, 2014)

La ilustración fantástica en los últimos años tiene como principal característica el uso de herramientas digitales, esto se debe al avance tecnológico de los últimos años, y que de forma obligatoria las artes visuales deben ir a la par de dichos avances.

CAPITULO II
ESTUDIO DE CASOS DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL FANTÁSTICA
CONTEMPORÁNEA.

2.1 Poesía visual de Sonja Wimmer y Roger Icaza

Sonja Wimmer Nació y creció en Múnich, Alemania. Se trasladó a Barcelona para estudiar ilustración en la Llotja, Escola Superior de Disseny i Art. Y, por el momento, sigue en Barcelona, ilustrando y participando en varios proyectos. Ella es una de mis principales referentes en cuanto a ilustración por el uso de color, la técnica y como creadora de atmósferas de fantasía.

Sus personajes son como turistas de otros tiempos, de mundos paralelos donde la fantasía te invita a recordar esos momentos de tu infancia, tus temores, tus alegrías los monstruos imaginarios.

En una entrevista realizada por el bloguero: Un periodista en el bolsillo, Wimmer en cuanto a su concepto de ilustración afirma “En general, ilustrar para mi es la oportunidad de aportar un poco de luz a la gente, de hacerles reír, conmoverse, reflexionar y soñar. E intento realizar eso en mis imágenes.” (Wimer, 2013)

Figura 2.1 Wimmer, Sonja Cipariso por Sonja Wimmer

Fuente: <http://www.unperiodistaenelbolsillo.com/sonja-wimmer-y-cipariso-pienso-que-lo-mas-importante-es-tener-empatia-intentar-ponerse-en-el-papel-de-los-protagonistas-y-conectar-de-alguna-manera-con-la-historia-para-encontrar-la-manera-ad/>

Elaboración: <http://www.unperiodistaenelbolsillo.com/sonja-wimmer-y-cipariso-pienso-que-lo-mas-importante-es-tener-empatia-intentar-ponerse-en-el-papel-de-los-protagonistas-y-conectar-de-alguna-manera-con-la-historia-para-encontrar-la-manera-ad/>

Sonja Wimmer incluye en sus ilustraciones elementos surrealistas y fantasiosos, alimenta su trabajo de elementos que la rodean “me inspiro en todo lo que me rodea en el día a día: detalles, personas, arquitectura, árboles, superficies, tipografía, etc. También me meto mucho en internet y según el cuento miro imágenes o leo artículos para documentarme. Y por supuesto me inspira y aprendo mucho viendo obras y libros de otros artistas” (Un periodista en el bolsillo, 2015)

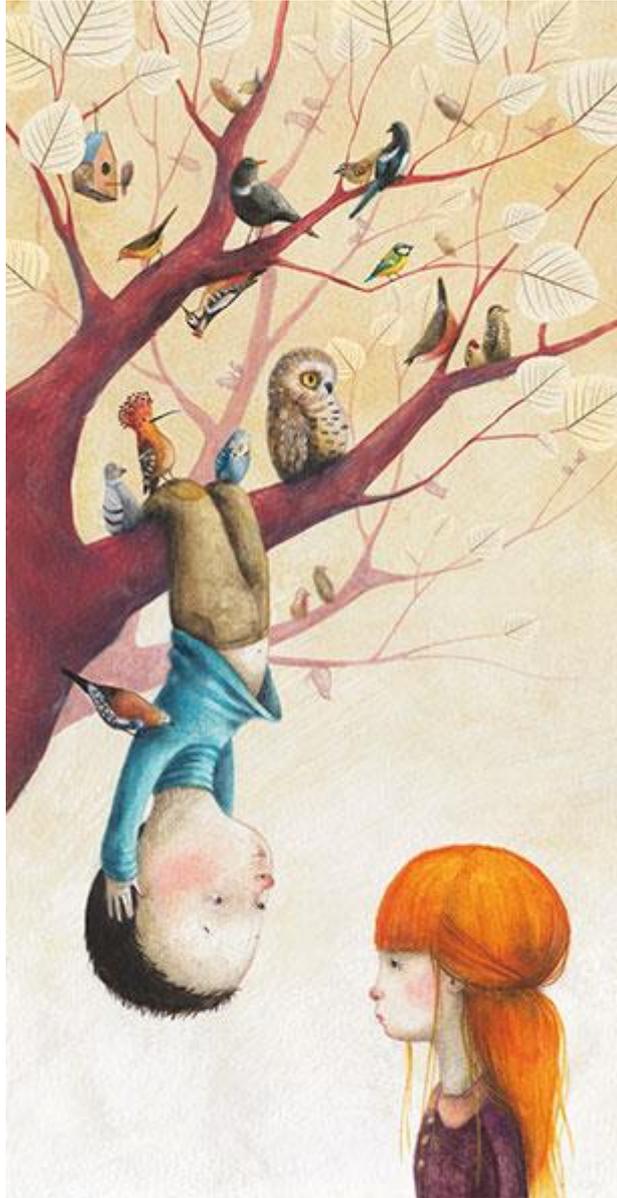

Figura 2.2 El silbido de Juan

Fuente: <http://www.sonjawimmer.com/el-silbido-de-juan.html>

Elaboración: <http://www.sonjawimmer.com/el-silbido-de-juan.html>

.Wimmer hace hincapié en el uso de elementos surrealistas y fantásticos en su obra el porque de este recurso Wimmer afirma “Me gusta introducir elementos surrealistas en mis ilustraciones o crear composiciones fantásticas y poéticas porque me ayuda a transmitir ideas y sentimientos y porque es una manera muy buena de poner una pizca de humor y de hacer soñar a la gente” (Wimmer, 2016)

Figura 2.3 La sorpresa del jardinero por Sonja Wimmer

Fuente : <http://www.sonjawimmer.com/el-secreto-del-jardinero.html>

Elaboración: <http://www.sonjawimmer.com/el-secreto-del-jardinero.html>

Figura 2.4 El dragón que churruscaba a sus amigos

Fuente: <http://www.sonjawimmer.com/angelon.html>

Elaboración: <http://www.sonjawimmer.com/angelon.html>

En cuanto a la técnica que usa Sonja al momento de ilustrar ella explica que opta por medios tradicionales sin dejar de lado el retoque digital depende del tipo de proyecto a presentar “Trabajo mucho con acrílico, mezclándolo con pasteles y lápices de color. Otras veces uso el lápiz junto con algo de collage medio digital. Depende lo que me pide la historia del proyecto”. (Wimer, 2013)

A criterio plenamente personal pienso que Sonja es una maestra de la ilustración, una de sus características es su trazo completamente dulce y delicado, el uso de una paleta cromática que hace que su trabajo sea pura emoción y sentimiento, es a la vez una manifestación poética, la creación de escenarios invita a soñar a los lectores, sus obras están cargadas de fantasía. Aunque ella ilustra cuentos infantiles su trabajo puede ser apreciado por adultos, sus ilustraciones que son muy figurativas invitan a deleitarse de ese mundo utópico pero sin alejarse de la realidad.

Roger Icaza nació en Ambato en 1977. “Es freelance. Trabaja desde su casa. Ha ilustrado libros de autores como María Fernanda Heredia, Liset Lantigua, entre otros. También ha escrito e ilustrado sus propias historias” (El Universo, 2011)

Roger es un exponente importante a nivel nacional de la ilustración fantástica aunque su propuesta es bastante estilizada, y el uso de técnicas tradicionales como digitales está presentes en su trabajo, sus ilustraciones infantiles se componen del uso variado de colores, formas y texturas, elementos principales que por lo general toda ilustración infantil debe llevar. Además, se puede observar constantemente en sus obras, el uso de trazos suaves, deformación tanto en las expresiones faciales como en las proporciones del cuerpo.

Figura 2.5. Icaza, Roger (s.f)

Fuente <http://rz100.blogspot.com/2015/01/121-preguntas-roger-ycaza.html>

Elaboración: <http://rz100.blogspot.com/2015/01/121-preguntas-roger-ycaza.html>

En esta última ilustración Icaza ilustra la leyenda ecuatoriana de Cantuña, esta leyenda cuenta que para terminar el atrio de la iglesia de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito, el indio Francisco Cantuña hizo un pacto con el diablo entregándole su alma a cambio de ayuda, el trato consistía en culminar el trabajo, pero dicho pacto se rompía si faltaba alguna piedra falta, Cantuña acepta y al acercarse a la hora final, astutamente guarda una piedra bajo su poncho, el diablo al ver como un simple mortal lo engaña se refugió en el infierno y de esta forma Cantuña salvó su alma.

Ycaza representa a Cantuña y al diablo en el momento de cerrar el trato para cumplir la obra, la ilustración del diablo es magistral, por lo general al diablo se lo representa de forma más estilizada y atemorizante, pero Icaza logra una representación juguetona al presentarnos un diablo rechoncho, ya que esta ilustración va dirigido hacia un público infantil, por otra parte Cantuña tiene la presión de toda una ciudad acá se representa esto en el poncho de Cantuña en una alusión de llevar el peso (presión) de en este caso Quito para que concluya el atrio de la iglesia, un detalle extra es el crucifijo de Cantuña, al momento de hacer dicho pacto no lleva el crucifijo en el pecho, en una forma gráfica de decirnos que se aleja de Dios por un momento, pero no del todo porque como ya sabemos en un futuro Cantuña al ver que puede perder su alma le pide a Dios que le ayude. El uso de la composición cromática es otro punto a destacar en esta ilustración, al usar el color azul y sus tonalidades para lo terrenal que en este caso es Quito y Cantuña además el azul es asociado con la inteligencia en este caso la perspicacia de Cantuña al engañar al diablo.

2.2 Identificar los cuentos infantiles en la localidad: análisis de la ilustración.

En Loja, cuna de artistas y por ende de grandes literatos, encontramos muy pocos exponentes que dediquen sus letras a la literatura infantil, literatos como Paulina Jaramillo Valdivieso y Gabriel Gómez, han dado un pequeño paso al publicar sus cuentos.

En Cuanto a Gabriel Gómez y su libro: *Cuéntame otro cuento*, una obra de carácter narrativo y cuyas ilustraciones fueron realizadas por Delicio Toledo un artista plástico lojano.

El misal, El gallo de Fabricio, El hombre y el tigre, Un abrazo de rosas y Acuarela de correntada, son los cinco cuentos que conforman el libro de Gabriel Gómez y que, según comenta el autor, son producto de la experiencia. Esta obra fue publicada en la editorial "Gustavo Serrano" de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja en septiembre del 2008.

En un formato Horizontal de 19.8 x 22 cm, con hojas recicladas "está compuesto de ilustraciones que los niños bien pueden pintarlas, recrearlas y hasta completarlas según su imaginación" (La Hora, 2009)

Carlos Carrión, en el prólogo del libro, dice que los relatos, de construcción natural, están elaborados sobre la base de un "lenguaje pintoresco, venido de un narrador que disfruta contando sus breves historias, como un abuelo rodeado de nietos asombrados...". (Gómez, 2008)

Figura 2.6 Delicio Toledo portada Cuéntame otro cuento

Fuente: Biblioteca personal

Elaboración: Biblioteca personal

En la portada y contra portada de este libro, encontramos una ilustración que se apega al contenido de carácter costumbrista¹ de los cuentos a ilustrar.

Una ilustración donde se fusiona la vida de la Amazonía, costa y sierra, lamentablemente la impresión no ayuda a apreciar de mejor manera dicha ilustración, pero su estilo naïf² y evidente uso de técnicas tradicionales como la acuarela y marcador le dan el aire de nostalgia al recordar los años escolares.

Este libro es un claro ejemplo del libro ilustrado, donde el texto prima sobre la ilustración, el texto es largo, y las imágenes no son imprescindibles en el texto, esto quiere decir que cumplen una función estética o de embellecimiento del texto y no son necesarias para entender los cuentos.

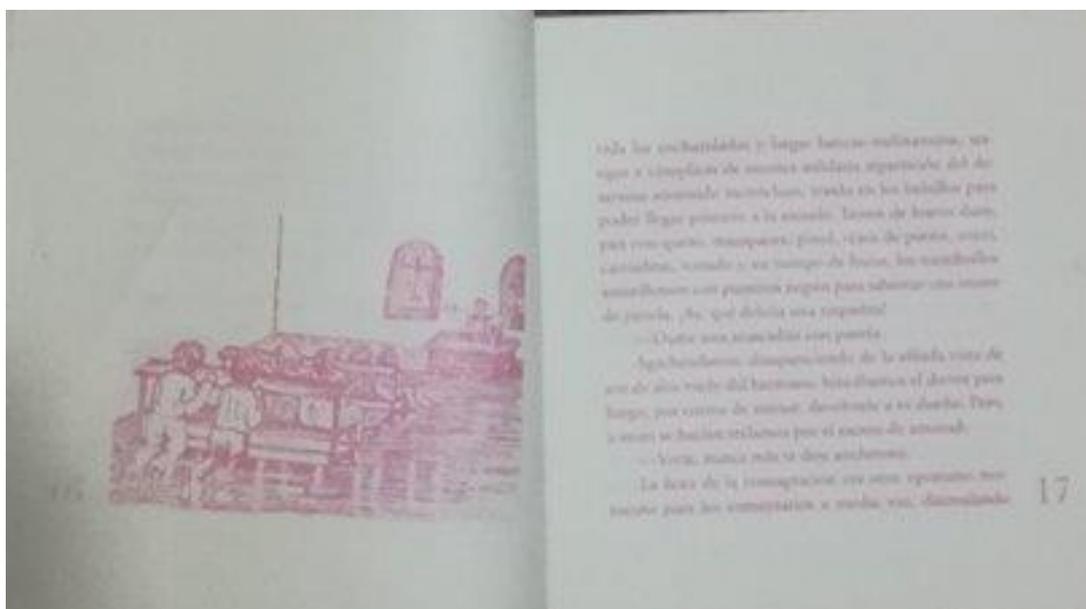

Figura 2.7 ilustración de Delicio Toledo (2008)

Fuente: Biblioteca personal.

Elaboración: Biblioteca personal.

Las ilustraciones de esta obra están impresas a un solo tono magenta, por ejemplo en esta ilustración que pertenece al cuento “El misal” es una alusión al momento en que los niños están en un acto Eucarístico en la escuela donde hay una capilla.

¹ **Costumbrismo:** Tendencia artística y literaria que elige las costumbres típicas de un lugar o de un grupo social como tema principal de una obra de creación.

² **Naïf,** es una palabra que viene del francés *naïf*, o del anglosajón *naive*; las cuales significan “ingenuo” o “inocente”. Aunque hoy en día en el arte no existe casi nada inocente, esta corriente buscó traer de vuelta la pureza del “sentirse niño” a través de la pintura y el dibujo.

Se reconoce el esfuerzo de publicar un libro para niños, en una ciudad como lo es Loja, donde la literatura e ilustración infantil no es tan reconocida, pero en este caso yo encuentro ciertas limitaciones, las ilustraciones en mi opinión no cumplen con lo planteado, pues en primera instancia se dice que pueden colorearlo, pero eso es prácticamente imposible por la tinta que usan, muchas de las ilustraciones no son claras, es verdad que en un libro ilustrado las imágenes cumplen una función ornamental, pero no por ello se debe descuidar la técnica y como nota adicional se deben realizar más pruebas de impresión.

2.3 Caso de análisis: El duende poeta ilustrado por Roger Icaza.

Paulina Jaramillo Valdivieso es una literata lojana que dedica sus escritos no solo para un público adulto, también se dirige a los niños, ella a la vez es pionera en la publicación del libro álbum ilustrado en la ciudad de Loja. Con la publicación de su álbum ilustrado denominado El duende poeta, Paulina presenta su literatura infantil de carácter poético con fuertes dosis de fantasía. El álbum ya mencionado fue ilustrado por Roger Icaza.

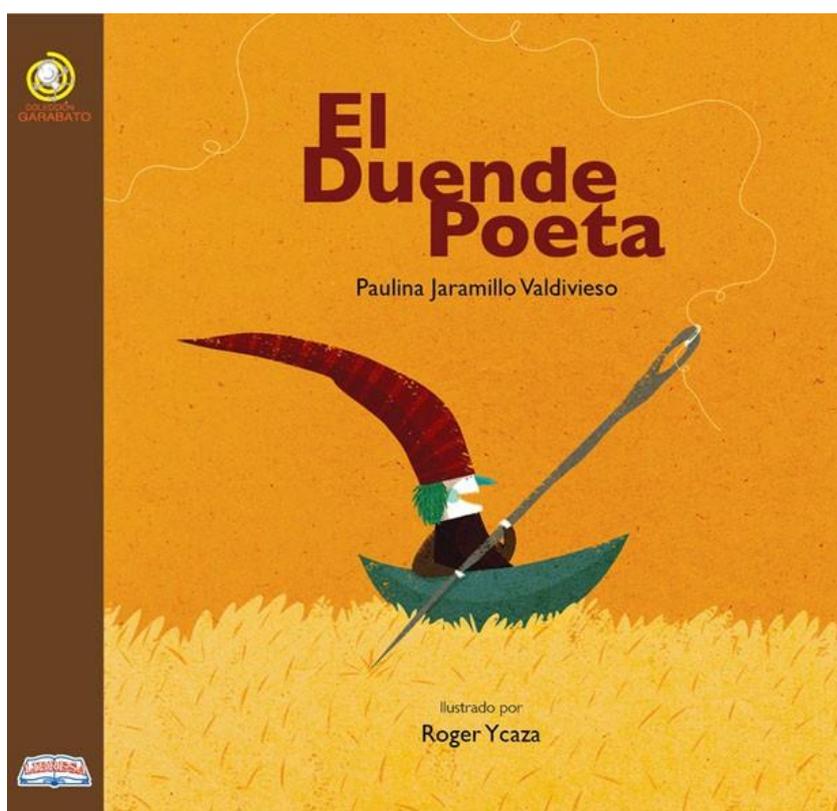

Figura 2.8 Icaza, Roger (2012) El duende poeta.

Fuente: Biblioteca personal

Elaboración: Biblioteca personal

Podemos evidenciar que tanto texto como imagen (ilustración) se complementan para lograr la historia conjunta, la ilustración se apega mucho al texto de la escritora, pero el estilo ilustrativo es de Roger imponiendo la fantasía que va muy de la mano en este tipo de libro.

Figura 2.9 Icaza, Roger (2018)

Fuente: Biblioteca personal

Elaboración: Biblioteca personal

En la narración del duende poeta, el trabajo del ilustrador va apegado al texto de Paulina.

El duende poeta

Con una escobilla

Limpiaba los versos

De su poesía.

Estaba enamorado,

Buscaba una rima,

Más todas las letras

Le caían encima.

En esta ilustración con la cromática usada, Roger crea una atmósfera de melancolía y reflexión alrededor de lo que el duende escribe a su amada, pienso que el uso de texturas que emulan el papel ayuda a crear esta atmósfera.

Figura 2.10 Roger Icaza ilustración para el duende poeta

Fuente: Biblioteca personal

Elaboración: Biblioteca personal

Cantaba a la luna

Con su voz de cuna

Y el frío de la noche

Le causaba soroche.

Recogía flores

Para una niña

Y al duende poeta

La niña lo pilló

Más rojo que verde

Se pone en puntillas

Y besa a la niña en sus dos mejillas

¡Encontró la rima!

Roger en sus ilustraciones tienen mucho cuidado en la composición y en como alinea los elementos para relacionarlos con el texto, creando de forma exitosa la atmósfera de fantasía que acompaña al texto, sus personajes son sintéticos, pero logran transmitir la magia que rodea la historia.

CAPITULO III

LIBRO ÁLBUM ILUSTRADO: POÉTICA DE LA FANTASÍA

Este proyecto denominado Poética de la fantasía nace de la fascinación por la ilustración infantil presente sobre todo en los libros, apoyándome en la investigación sobre la ilustración y el álbum ilustrado y como la conexión imagen/texto funciona como una simbiosis donde ambos son prescindibles para la riqueza de la fantasía de un texto.

Escribir no es mi fuerte, pero creo tener las herramientas creativas necesarias para crear mi primer álbum ilustrado y para poder llevar a cabo mi proyecto final me apoyé de uno de los cuentos de Paulina Jaramillo Valdivieso, el cual está al alcance de todos en su blog http://poetaaljaan.blogspot.com/2015/10/chelito-el-jirafa-bicolor_35.html, elegí Chelito el Jirafa Bicolor para el desarrollo del proyecto creativo.

En esta último parte del capítulo, expongo el proceso que realicé para llegar al resultado final que es un álbum ilustrado llamado: Chelito el Jirafa Bicolor.

3.1 Creación del imaginario: Paulina Jaramillo Valdivieso, selección de un cuento de su autoría

Encontrar a un literato enfocado en literatura infantil en la ciudad de Loja fue una tarea complicada, porque como ya se ha dicho anteriormente, en Loja hay literatos pero pocos son los que concentran sus letras en los jóvenes y niños.

Por medio de blogs y revisando las publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se consiguió los nombres de Paulina Jaramillo y Gabriel Gómez. Revisando sus trabajos y me incliné por las publicaciones de Paulina Jaramillo.

Paulina Jaramillo nace en Loja en el año de 1963 es psicorehabilitadora y educadora especial, con estudios en Psicoterapia Familiar Sistémica. Estudió en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. La Universidad Técnica Particular de Loja en 1988 le otorgó el certificado de Aptitud lingüística. Ha ejercido varios cargos desde 1983 siendo sus últimas funciones como Jefe de la Unidad de Cultura del Municipio de Loja.

Primeramente me contacté con Paulina para dialogar y exponer mi proyecto gráfico y le pedí la debida autorización para ilustrar sus cuentos, ella estuvo de acuerdo en que yo ilustre el jirafa bicolor, de forma personal puedo afirmar que este cuento escrito en verso es el que más me agradó, por la riqueza de fantasía que maneja su narración.

La autora de este material literario, me dio total libertad para proponer las ilustraciones que yo considerase necesario.

A continuación el cuento con carácter lírico de Paulina Jaramillo.

Chelito el jirafa bicolor

Con su gorro de tisú
su traje lunar hindú
su cabecita sacaba
por un huequito del tren
que hacia Ecuador lo llevaba

Con su lengua se limpiaba
sus orejas delicadas
por si acaso alguna araña
entre a tejer bailando
y cantando desafinada

¿Por qué es Chelito el Jirafa
si puede llamarse Rafa?
Y por qué si es un jirafa
no decimos que anda con gafos
en vez de decir con gafas
y decimos al jirafa
que él es, una jirafa?

Por los paisajes de miel,
con sus camisetas blancas
las montañas de la luna
viajaron en picaflor
besándolo de una en una
sin traer noticia alguna
de su familia del sur.

Al fin un día el jirafa
con su cuello bicolor
cantando sobre una silla
leyó una carta atrasada
que le entregó una ardilla
que vino en una frasada
desde Africa a Ecuador

Un resfriado tan largo
como su cuello estirado
enfermó a Chelito y solo
llamaba a su boticario
que no encontraba el camino
desde su selva de pino

Pintando con su trompita
un beso en nuestras mejillas
tan largo como su cuello
y mentira de camello,
le lanzó un tirón de orejas
a los rayos de la luna
que lo llevaron temprano
a encontrarse con su hermano

Por la punta del arcoíris
por el arco y por el filo
se fueron un día viajando
en un carrito de tilo
Chelito nuestro Jirafa
y el corazón de los niños

Al otro lado del mundo
en ese cielo escondido
un jirafa muy arropado
cuenta cuentos a los niños,
a todos los de su selva
Y canta con sus estrellas
las canciones que del río
aprendió en Loja bonita
a entonar con su trompita

Ahí aprendió de reajo
a guiñar con un solo ojo

a todas las señoritas
las altas y las chiquitas
Y un grillo que en su bolsillo
atrapó como un chiquillo
le ha quitado alguna pena
desde que anda con melena

Y así termina la historia
de la Jirafa Chelito
que vino un día de Chile
tomando un baño de luna
a Loja del Ecuador
donde encontró mucho amor...
música y rock and roll
Por si la rima les gusta
su gente tiene la fama
de ser como el alcanfor...

3.2 Ilustración del cuento Chelito el jirafa Bicolor.

El proceso se resumir en los siguientes pasos:

Primeramente escogí uno de los cuentos que ella tiene disponible en su web, me incliné por “Chelito el Jirafa Bicolor” por la riqueza de su texto y también por el personaje que representa en nuestro medio la jirafa, debemos recordar a la jirafa macho Chelito que trajeron a nuestra ciudad hace algunos años y que lamentablemente falleció, al momento de plantear la presente tesis, ya existía el fuerte rumor de que iban a traer un par de jirafas a la ciudad bajo la alcaldía del Dr. José Bolívar Castillo, entonces en medio de toda esta situación me pareció bastante acertado ilustrar este cuento, porque considero que por medio de la historia de Chelito se puede generar empatía en los niños, por los animales en este caso de la jirafa, pues en el cuento se narra las vivencias de Chelito de venir a un país desconocido, estar solo, enfermar y posteriormente morir.

Como siguiente paso leí el cuento varias veces, con el ánimo de entenderlo y sacar mis propias conclusiones respecto a la narrativa.

El cuento consta de once párrafos, en cada párrafo se narra una parte de la historia, donde el jirafa Chelito es el protagonista, creí necesario subrayar palabras claves de cada momento de los diferentes párrafos, para poder ilustrar los diferentes escenarios que presenta Paulina en su cuento.

3.2.1 Proceso en la creación de personajes/vistas

Como partida inicial del proceso creativo, en este caso para el diseño de los personajes, debemos tener en cuenta algunos aspectos y plantearnos algunas interrogantes, en mi caso la autora me dio la libertad de proponer mis ilustraciones, pero si hubiese sido lo contrario, lo aconsejable sería elaborar un brief para cumplir los requerimientos que solicita el cliente.

Para comenzar a diseñar los personajes, se debe establecer que debe ser y que no, para ello debemos tomar en cuenta algunos parámetros: el público al que va dirigido en este caso a una etapa escolar, porque no es lo mismo ilustrar para un público infantil que para uno adolescente, El protagonista va a llamar más la atención por ende es necesario prestarle la atención debida y desarrollarlo más. Presentar vistas de los personajes, y tener en cuenta la cromática a usar, porque ya sabemos que el color juega un papel importante al momento de transmitir sensaciones.

Chelito el jirafa es el protagonista absoluto de esta historia, aunque hay personajes secundarios que lo acompañan, decidí primero concentrarme en este peculiar personaje.

Con herramientas sencillas tales como papel, lápiz, lápices de colores se procedió a realizar bocetos para plasmar al Chelito tierno y aventurero que se narra en el cuento, para el diseño de personajes considero necesario partir de un estudio naturalista de la jirafa, apoyándome de material fotográfico encontrado en la red, y posteriormente hacer una mimesis del mismo como en la **fig. 3.1** y **fig. 3.2** .

Figura 3.1 bocetos estudio personaje al natural

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

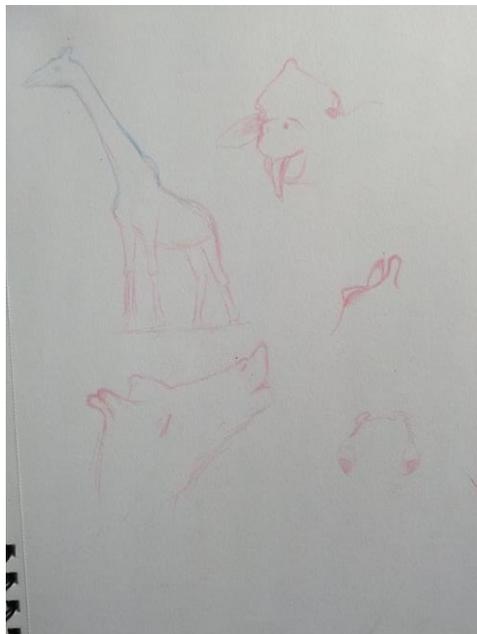

Figura 3.2 bocetos estudio de personaje.

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Este procedimiento de partir del modelo natural y después estilizarlos para lograr un boceto previo, lo realizo con cada uno de los personajes que van a interactuar con Chelito en el cuento, por ejemplo en la **fig. 3.3** muestro un estudio naturalista de una araña para comprender sus rasgos característicos y proponer a posterior más bocetos para conseguir el diseño adecuado.

Figura 3.3 bocetos de personaje araña

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Los primeros bocetos de los personajes, los logré estilizando los modelos naturales para poder conservar los rasgos característicos.

En esta parte del proceso de forma obligatoria se debe realizar un sinnúmero de bocetos, para generar más de una propuesta.

Cuando se obtienen los primeros bocetos analógicos, se procede a proporcionarles las características necesarias para que los personajes puedan tener personalidad y estilo propio **fig 3.6**

Figura 3.4 Proceso estilización personaje

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.5 proceso estilización de personaje

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.6 proceso estudio de personaje

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Una de las dificultades que tuve en esta parte del apartado de la tesis fue la confusión respecto al estilo que yo quería proyectar en mis ilustraciones, aunque la autora de los cuentos nunca impuso requerimientos, para mí que estoy en un proceso de experimentación para lograr un estilo que me diferencie de las demás propuestas en ilustración, fue un reto.

En cada personaje busqué lograr una completa estilización, el estilo de Roger Icaza fue uno de los ejemplos de cómo él soluciona a lo largo de sus trabajos la estilización y deformación.

El mayor reto fue decidir cómo solucionar la ilustración de los ojos, ya que con anterioridad yo había estado usando otro tipo de estilo más apegado al género cartoon como en la **fig. 3.7**

Figura 3.7 Ilustración tortuga Cleopatra

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Pero, en esta propuesta decidí optar por experimentar con trazos más simples, y que la estilización de los personajes sea más evidentes, la intención era tratar de emular en lo más posible el trazo de un niño en etapa escolar **fig. 3.8** y **fig. 3.9**

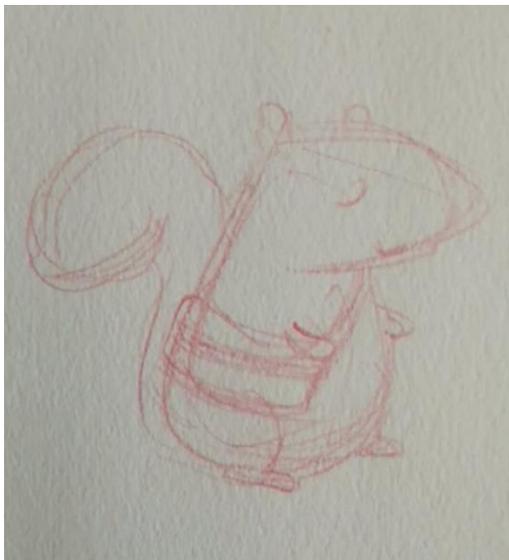

Figura 3.8 Boceto analógico ardilla

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.9 Ilustración analógica final para personajes de niños

Autora: María Lapo

Elaboración: María Lapo

La propuesta de este proyecto es crear personajes que involucren a los pequeños lectores, apelando a su sensibilidad con respecto al cuento.

Cuando ya se tienen un boceto final del personaje, se procedió a proyectar las vistas de los personajes para tener una visión de las proporciones, se tomó en cuenta las vistas frontales, perfil, tres cuartos y posterior como se observa en algunos personajes como la fig. 3.10 fig. 3.11 fig. 3.12

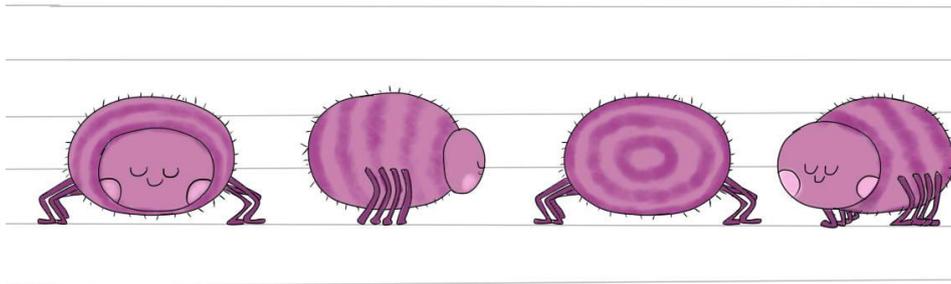

Figura 3.10 Vistas personaje araña

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

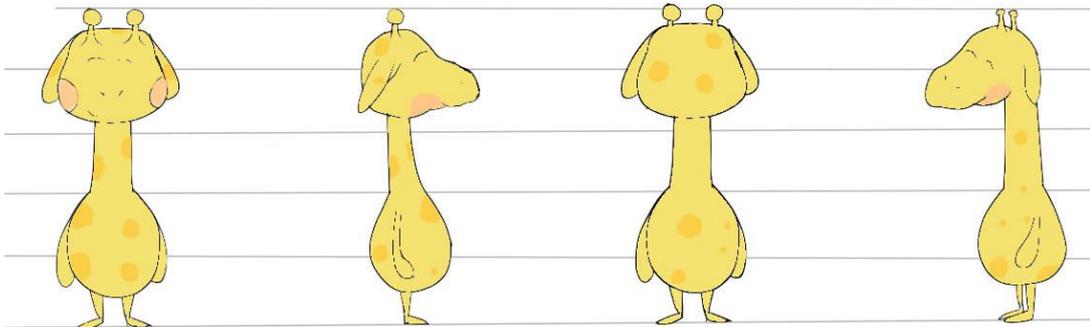

Figura 3.11 Vistas personaje jirafa

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

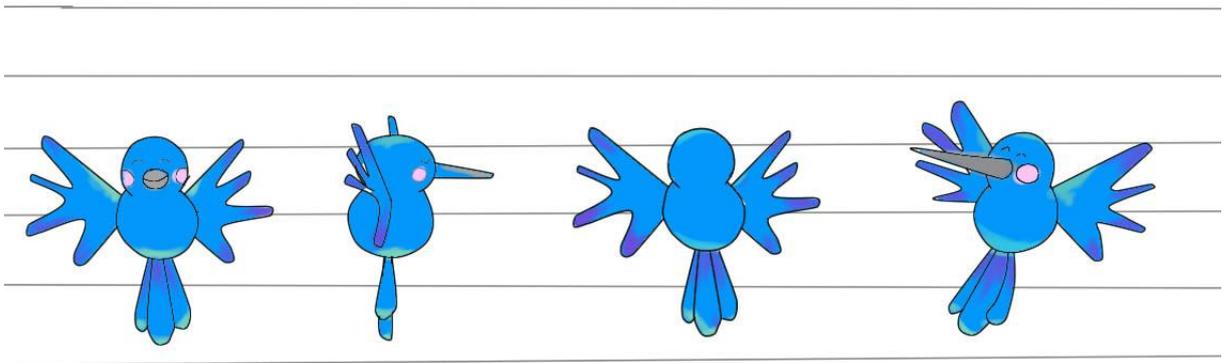

Figura 3.12 vistas personaje colibrí

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

3.3 Creación de escenarios.

En la presente tesis, siempre se ha hecho hincapié en la relación imagen texto como un solo elemento para la correcta funcionalidad en el álbum ilustrado, por ello para poder conseguir este propósito , la composición de los escenarios es otro factor que personalmente considero indispensable en el proceso creativo.

Como ya expliqué cada párrafo narra un escenario diferente en que el protagonista se desenvuelve, por ejemplo en la **fig. 3.13** se muestra bocetos de una idea preliminar

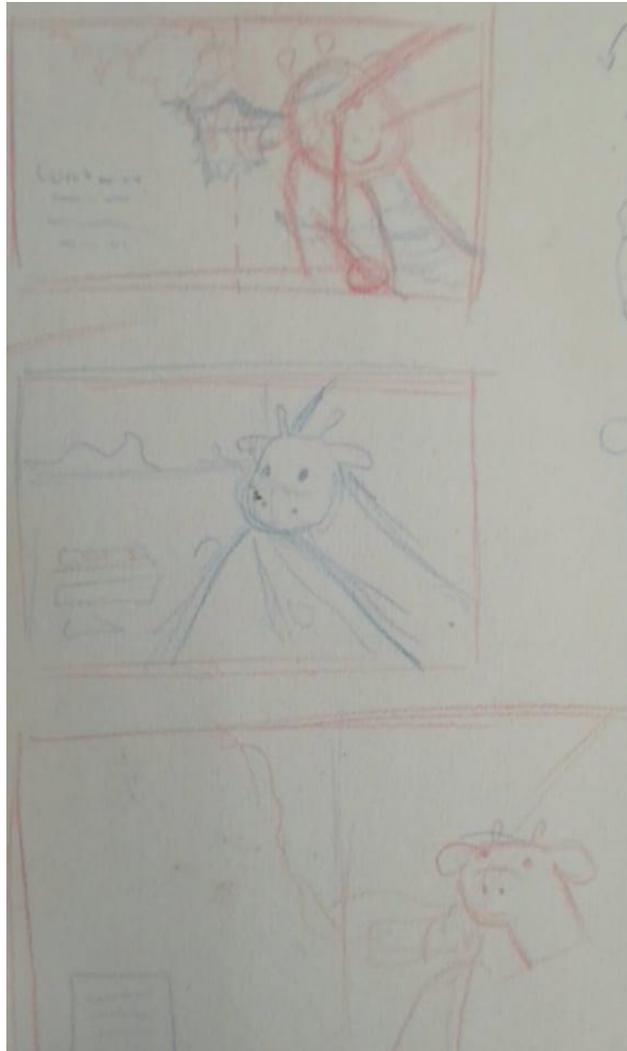

Figura 3.13 Boceto composición de personajes

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Aunque yo en estos momentos trabajo mis ilustraciones de forma digital, considero que usar técnicas tradicionales en la parte de los bocetos, es algo opcional, en lo personal sigo usando pero solo para esta parte del proceso creativo como en la **fig. 3.14**

Figura 3.14 Boceto composición de escenarios, pasteles

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Para la construcción de los escenarios en que se maneja cada párrafo del cuento, el uso del color, línea y textura está presente a lo largo de toda la obra, luego de hacer varios composiciones el resultado final luego de un proceso digital que será explicado a continuación

Figura 3.15 Escenario final

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

3.4 Line Art y coloración digital.

El line art consiste en la valoración de la línea, este proceso se puede realizar de manera tradicional o digital. Los line arts son monocromáticos y por lo general el fondo es blanco. Por medio de técnicas tradicionales se lo puede conseguir con uso de tintas, esferos , marcadores etc, en cuanto a técnicas tradicionales hay recursos digitales como ilustrador, photoshop, en mi caso usé SAI.

Para poder llevar a a cabo el proceso de ilustración digital se utilizó el siguiente proceso:

1. Tomar una fotografía del boceto con el diseño del personaje.
2. Colocar en el programa SAI, recomendable reducir la opacidad en un 50%
3. En lo personal, uso la herramienta, esfrográfico y hago un esbozo rápido véase **fig. 3.16**
4. Luego realizó el lineart, uso el sistema vectorial veáse **fig 3.17**
5. Para pintar la ilustración, yo uso la herramienta crayón por la textura que se puede lograr, recomiendo usar algunas capas para poder pintar.
6. Cuando la ilustración está culminada se puede guardar en formato SAI, Photoshop, Jpg o Png

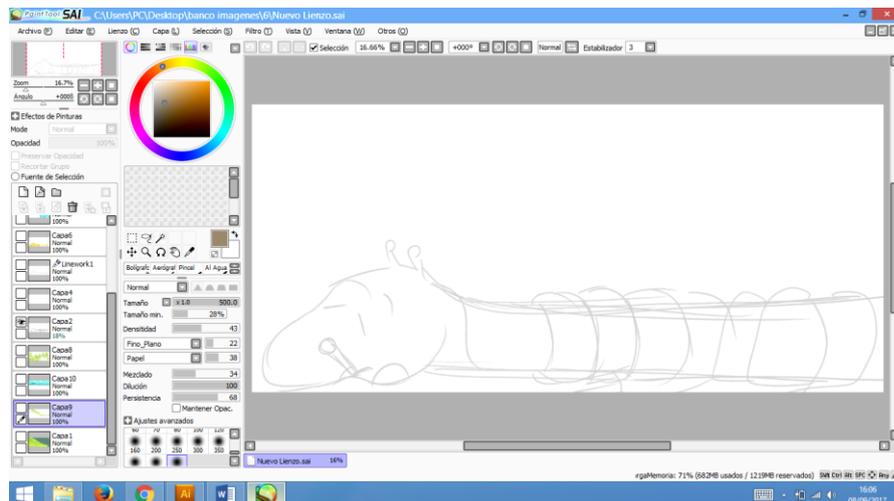

Figura 3.16 esbozo rápido

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

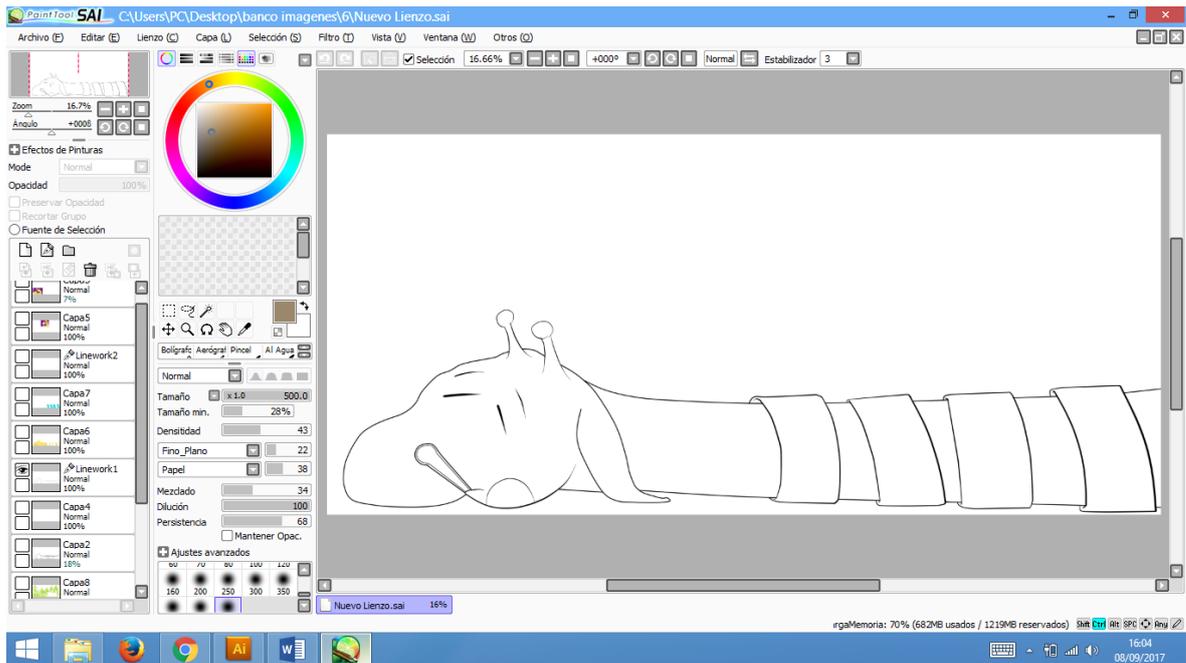

Figura 3.17 lineart

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

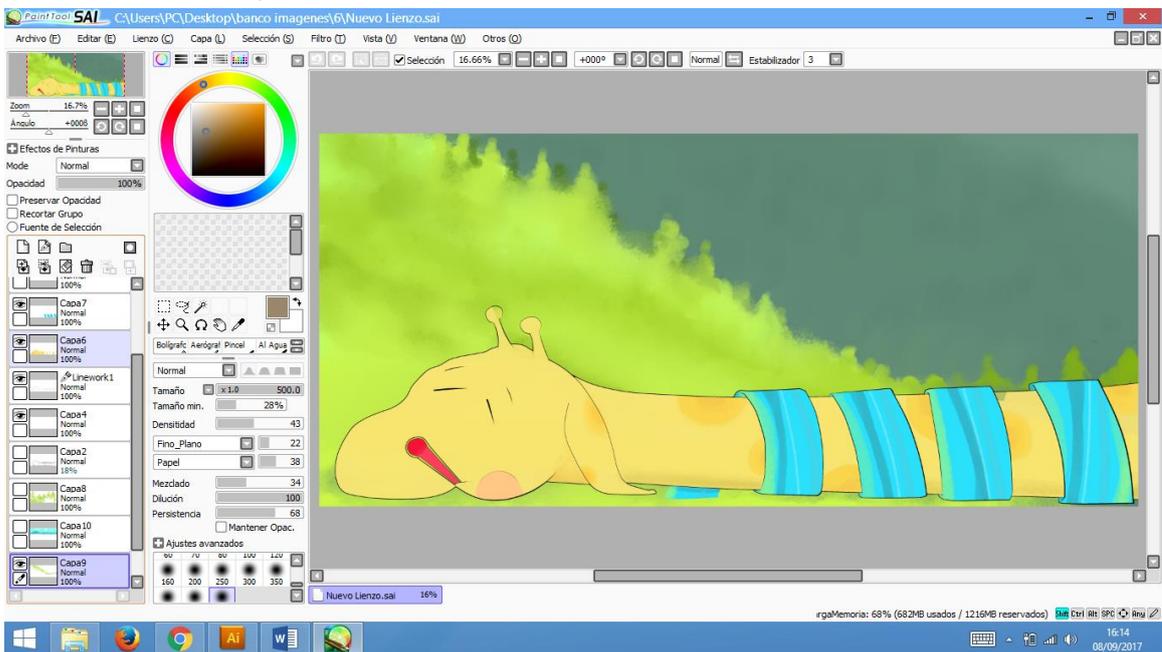

Figura 3.18 aplicación de color

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

3.4.1 La cromática en la ilustración

Los colores ayudan a comunicar la personalidad que posee un personaje, en base al artículo *El diseñador y la creación de personajes* (s.f) se puede afirmar que los colores oscuros generalmente sirven para transmitir maldad mientras los colores claros expresan bondad.

El cuento es para una audiencia en etapa escolar, así que fui cuidadosa en escoger los colores a usar, usar un amarillo muy llamativo para Chelito para lograra transmitir la alegría y felicidad de su personaje, lo mismo sucede con el resto de personajes por ejemplo al usar colores marrones en la ardilla mensajera, este color transmite seguridad, aunque este evento es fantástico, el reto como ilustrador es poder equilibrar la fantasía con elemento de la realidad, por ello se utilizan elementos vegetales, y al escoger esta gama de colores nos acerca a todos los ciclos de vida y naturaleza.

Figura 3.19 detalle ilustración ardilla y chelito

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

3.5 Chelito el Jirafa bicolor, album ilustrado

Al concluir todos los procedimientos creativos, considero necesario maquetar las ilustraciones para concluir el album ilustrado y posteriormente imprimirlo, para ello usé el programa indesign y también creé un album interactivo para poder subirlo a la red y esté al alcance de el publico en general.

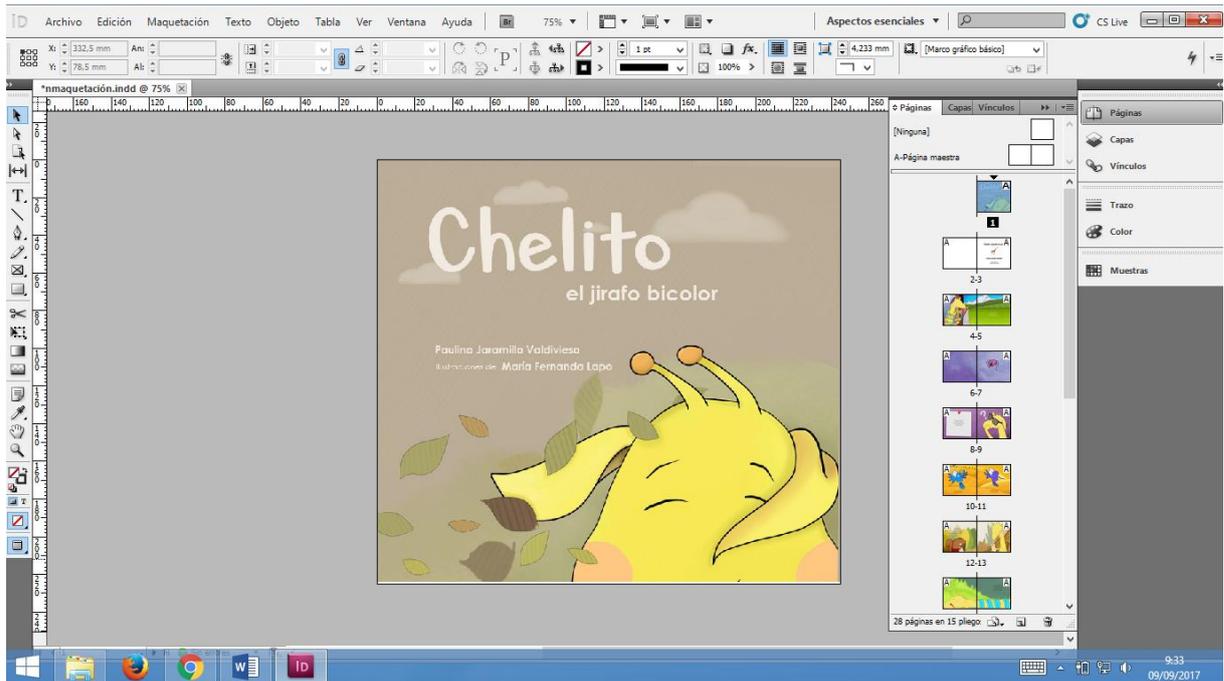

Figura 3.19 Maquetación álbum ilustrado

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

A continuación las ilustraciones creadas:

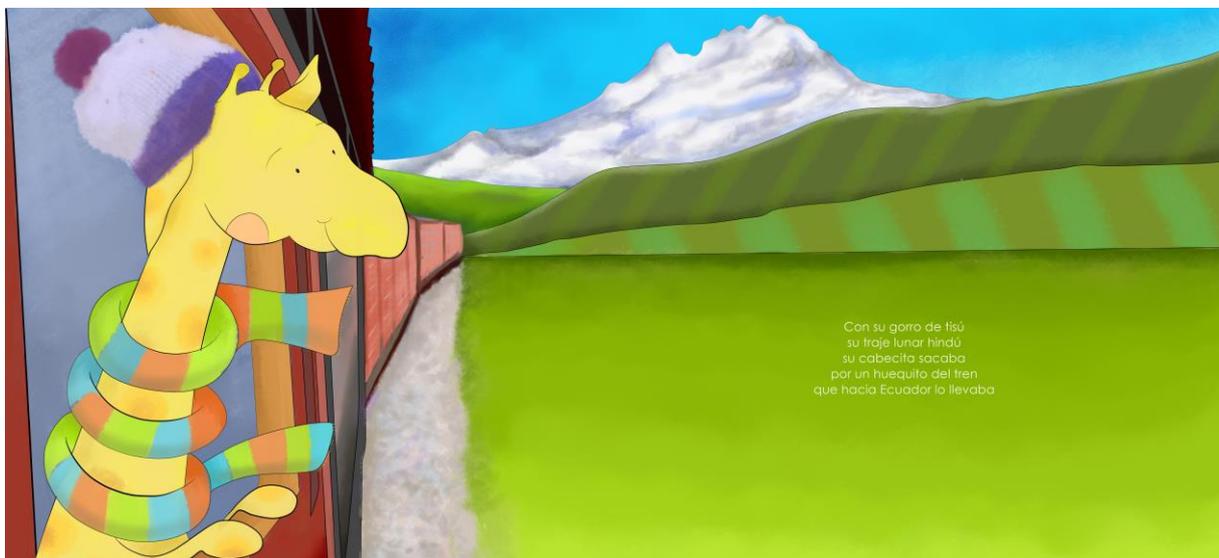

Figura 3.20 Cuento parte 1

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

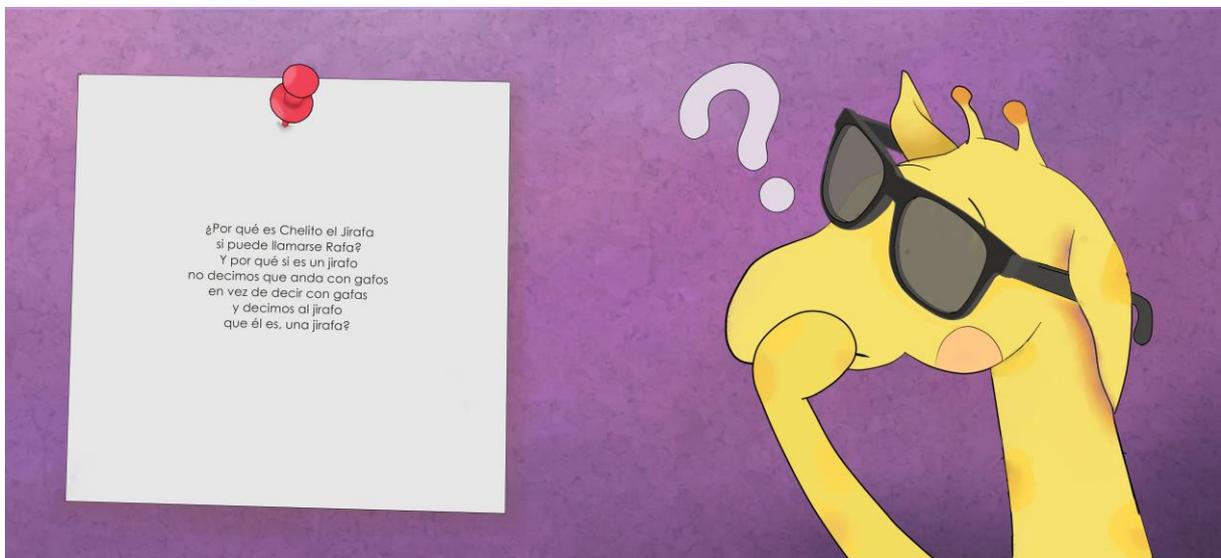

Con su lengua se limpiaba
sus orejas delicadas
por si acaso alguna araña
entre a tejer bailando
y cantando desafinado

Figura 3.21 cuento parte 2

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

¿Por qué es Chelito el jirafa
si puede llamarse Rafa?
Y por qué si es un jirafa
no decimos que anda con gafas
en vez de decir con gafas
y decimos al jirafa
que él es, una jirafa?

Figura 3.22 cuento parte 3

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.23 cuento parte 4

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.24 cuento parte 5

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

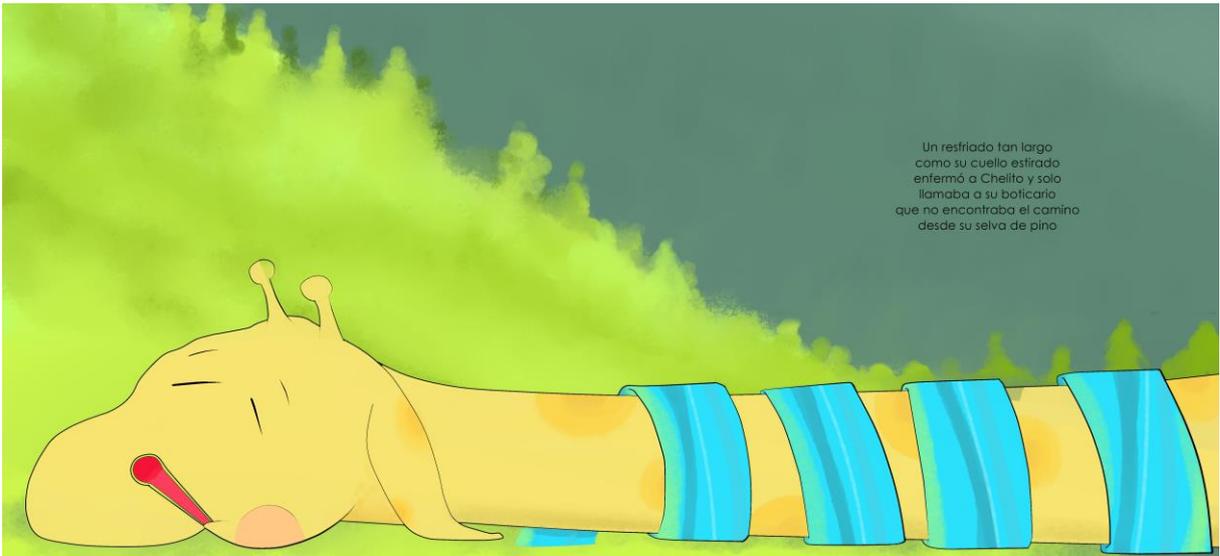

Figura 3.25 cuento parte 6

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.26 cuento parte 7

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Por la punta del arcoiris
por el arco y por el filo
se fueron un día viajando
en un carrito de filo
Chelito nuestro Jirafa
y el corazón de los niños.

Figura 3.27 cuento parte 8

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Al otro lado del mundo
en ese cielo escondido
un jirafa muy arropado
cuenta cuentos a los niños

Y canta con sus estrellas
las canciones que del río
aprendió en Loja bonita
a entonar con su trompita

Figura 3.28 cuento parte 9

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.29 cuento parte 10

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

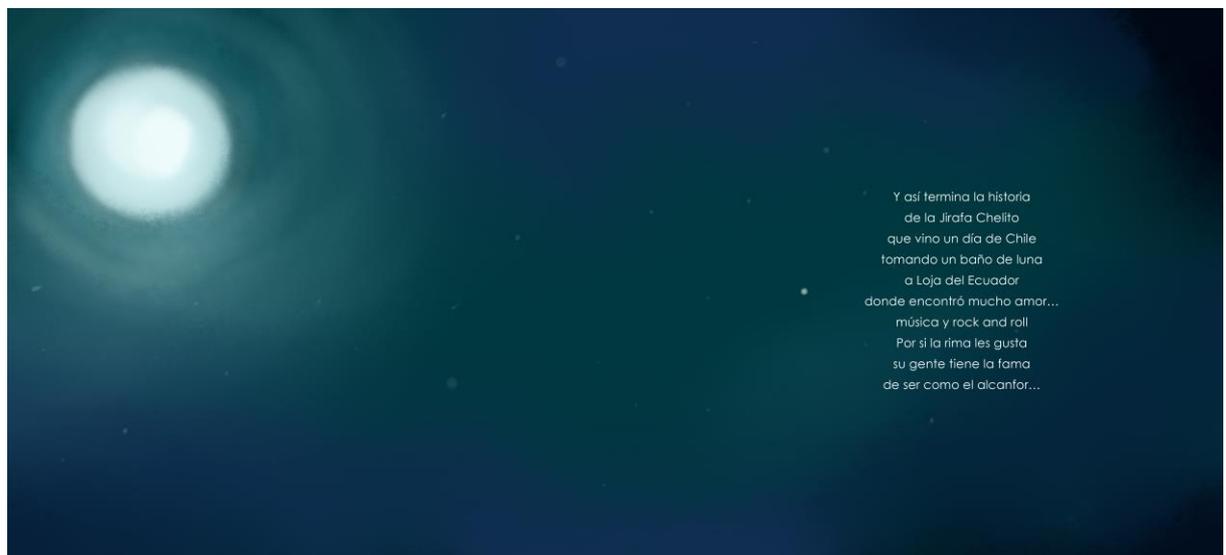

Figura 3.30 cuento parte 11

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

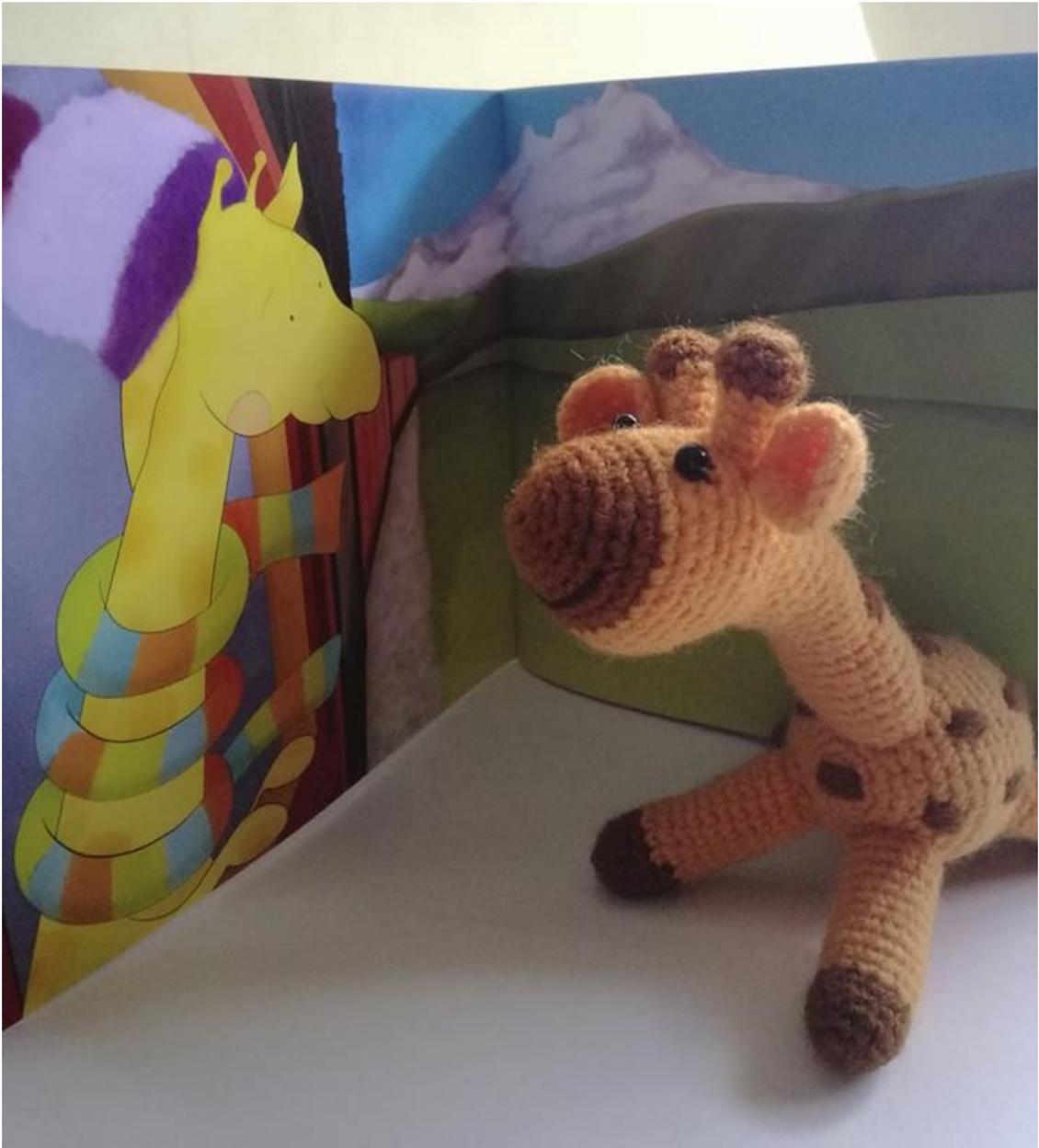

Figura 3.31 impresión más toy

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

Figura 3.32 impresiones finales

Fuente: María Lapo

Elaboración: María Lapo

CONCLUSIONES

Al culminar este proceso investigativo, en que se fundamenta el presente proyecto de titulación se concluye que:

- La ilustración como recurso creativo nos permite desarrollar proyectos en diferentes campos editoriales.
- Los libros ilustrados, en el caso de estudio del álbum ilustrado, constituye una forma de relato elaborado que ayuda no sólo en fines didácticos si no estéticos en los niños.
- En base a lo investigado, reitero de forma categórica que el ilustrador tiene como obligación por medio de su trabajo, comunicar por imágenes lo que a veces el texto no puede explicar.
- La ilustración digital es más práctica en cuanto al ahorrar tiempo, pero eso no es excusa para no tener nociones avanzadas en cuanto al dibujo y el color.
- Esta tesis me ha ayudado a realizar una retrospectiva en cuanto al estilo que pienso llevar al momento de ilustrar, sé que es un largo camino por recorrer, pero esta tesis me sirvió como la antesala a todo lo que respecta la ilustración y el mundo editorial.

RECOMENDACIONES

- Tomar como inicio esta propuesta, para que sea un portafolio para futuros proyectos de campañas de lectura.
- Se habla siempre de campañas de lecturas, pero los niños son excluidos de los mismos, este proyecto avalado por la universidad puede ser el promotor de una campaña de lectura.
- Utilizar este material, para poder desarrollar a futuro proyectos audiovisuales.

BIBLIOGRAFÍA

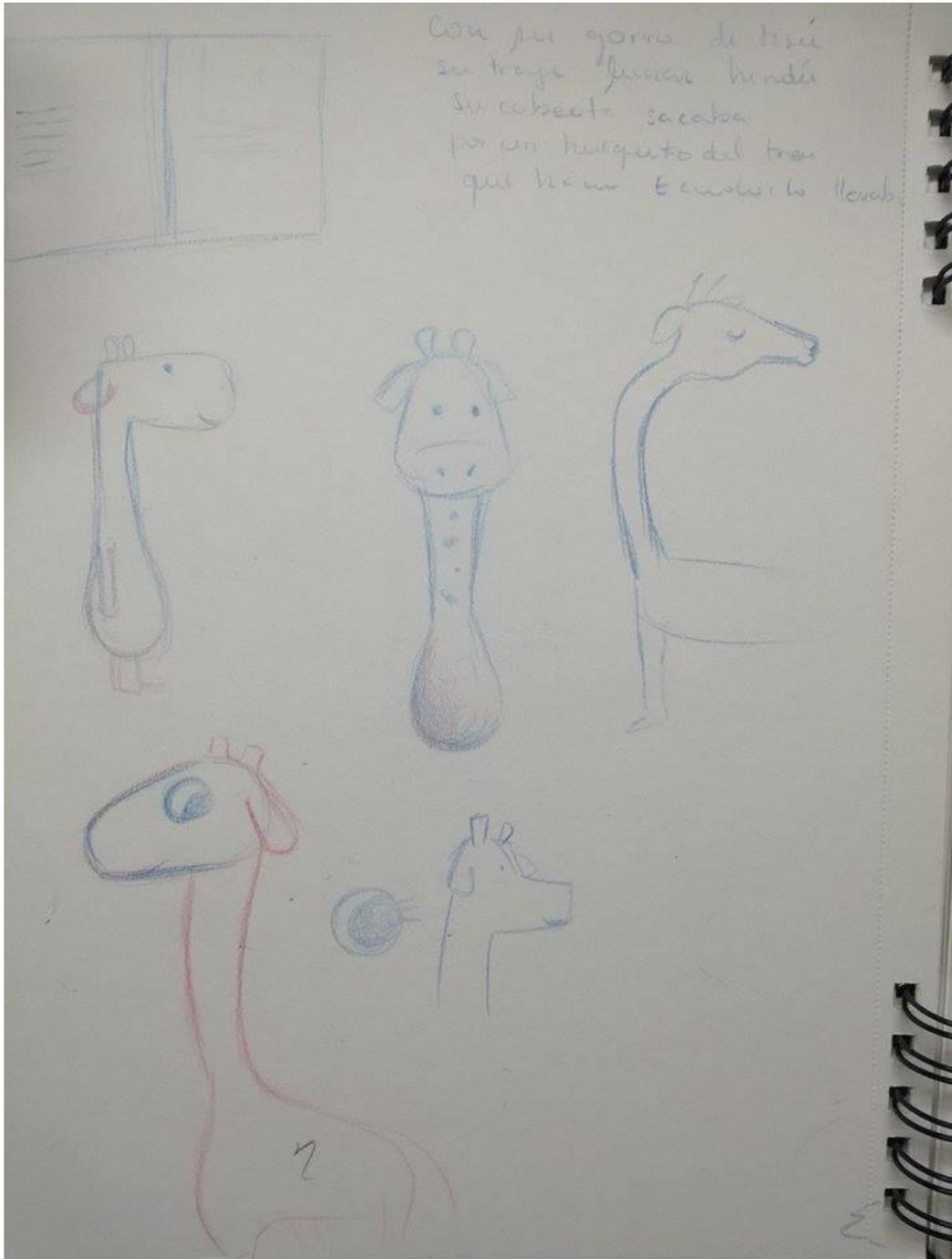
- Bibliotecas Escolares CRA. Ministerio de Educación, República de Chile. (2006). Ver para leer: acercándonos al libro álbum. Santiago de Chile: LOM.
- Alois. (2009). Obtenido de <http://extravia.net/2009/08/18/la-ilustracion-de-fantasia/>
- Anónimo. (2015). Obtenido de <http://www.instruccionespara.com/libro-album-libro-ilustrado/>
- Anónimo. (s.f). Obtenido de <http://sketchcolor.blogspot.com/2007/09/cuestionario-de-ilustracin.html>
- Arízaga, M. (2010). Literatura infantil. Quito: Abya-Yala.
- Bonardi, C. (2013). *Estrellitas de chocolate*. Obtenido de <http://carlosbonardi.blogspot.com/2013/10/nuevas-ilustraciones-para-cuento.html>
- Cervera, J. (1992). *Teoría de la literatura infantil*. Obtenido de http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce12/cauce_12_007.pdf
- de Amo, J. (2003). Literatura Infantil: claves para la formación de la competencia literaria. Málaga: Ediciones Aljibe.
- Duin, S. (19 de septiembre de 2015). Obtenido de <http://shamanrites.com/rackham-ilustrador-leyendas/>
- Durán, T. (2009). Álbumes y otras lecturas. Análisis de los libros infantiles. Barcelona: Octaedro-Rosa Sensat.
- El Universo. (23 de Mayo de 2011). Roger Ycaza, el diseñador que pinta historias. Obtenido de <http://www.eluniverso.com/2011/05/23/1/1380/roger-ycaza-disenador-pinta-historias.html>
- Erro, A. (s.f). Obtenido de <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5355/1/Erro%2c%20Ainara.pdf>
- Escuela, L. (2013). Obtenido de <http://lauracuentos.blogspot.com/2013/05/sobre-los-libros-album.html>
- Fernández, A. (2012). El arte de la ilustración. Madrid: ANAYA.
- Gómez, G. (2008). *Cuéntame otro cuento*. Loja: Gustavo A. Serrano.
- Hanán, F. (2007). Leer y mirar el libro álbum: un género en construcción. Grupo Norma.
- La Hora. (12 de Julio de 2009). Obtenido de <https://lahora.com.ec/noticia/903210/gabriel-gc3b3mez-escribe-un-libro-para-nic3b1os>
- Lascano, N. (2014). Cuentos gráficos fantásticos de inspiración onírica. Loja.
- Lovato, A. (2000). Badadoz.
- Montoya, V. (2010). Obtenido de <https://entribu.wordpress.com/2010/04/12/el-poder-de-la-fantasia-y-la-literatura-infantil-texto-de-victor-montoya/>

- Nodelman, P. (1998). *Words about Pictures: The Narrative Art of Children's Picturebooks*. Athens: The University of Georgia Press.
- Notinerd. (2014). Obtenido de <http://notinerd.com/galeria-16-ilustraciones-de-ninos-y-animales-que-nos-enseñan-la-importancia-de-cuidar-nuestro-mar/>
- Ojeda, C. (2008). Obtenido de <http://www.odisea2008.com/2008/07/otro-gran-maestro-de-la-ilustracin.html>
- Orozco, M. (2009). Obtenido de http://sincronia.cucsh.udg.mx/orozcofall09.htm#_ftn1
- Orozco, M. (2009). Obtenido de http://sincronia.cucsh.udg.mx/orozcofall09.htm#_ftn1
- Rocha, T. (2007). Obtenido de <http://sketchcolor.blogspot.mx/2007/09/cuestionario-de-ilustracin.html>
- Romero, M. (s.f). Obtenido de <http://reflexionesmarginales.com/3.0/22-de-la-literatura-a-la-ilustracion-de-la-ilustracion-a-la-literatura/>
- Wimer, S. (28 de Enero de 2013). (U. p. bolsillo, Entrevistador)
- Wimer, S. (2015). (U. p. bolsillo, Entrevistador)
- Wimmer, S. (2016). (U. Magazine, Entrevistador)
- Zeegen, L. (2013). *Principios de la ilustración*. Barcelona: Gustavo Gili.

ANEXOS

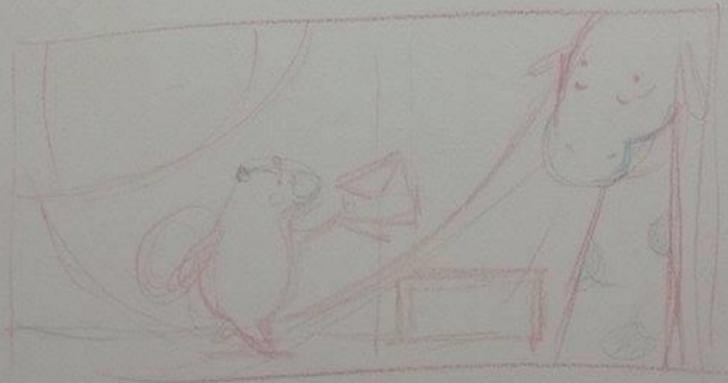
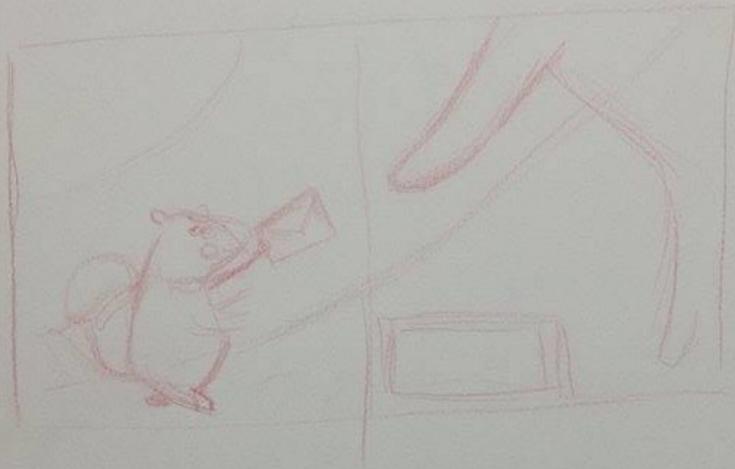

Anexo 1

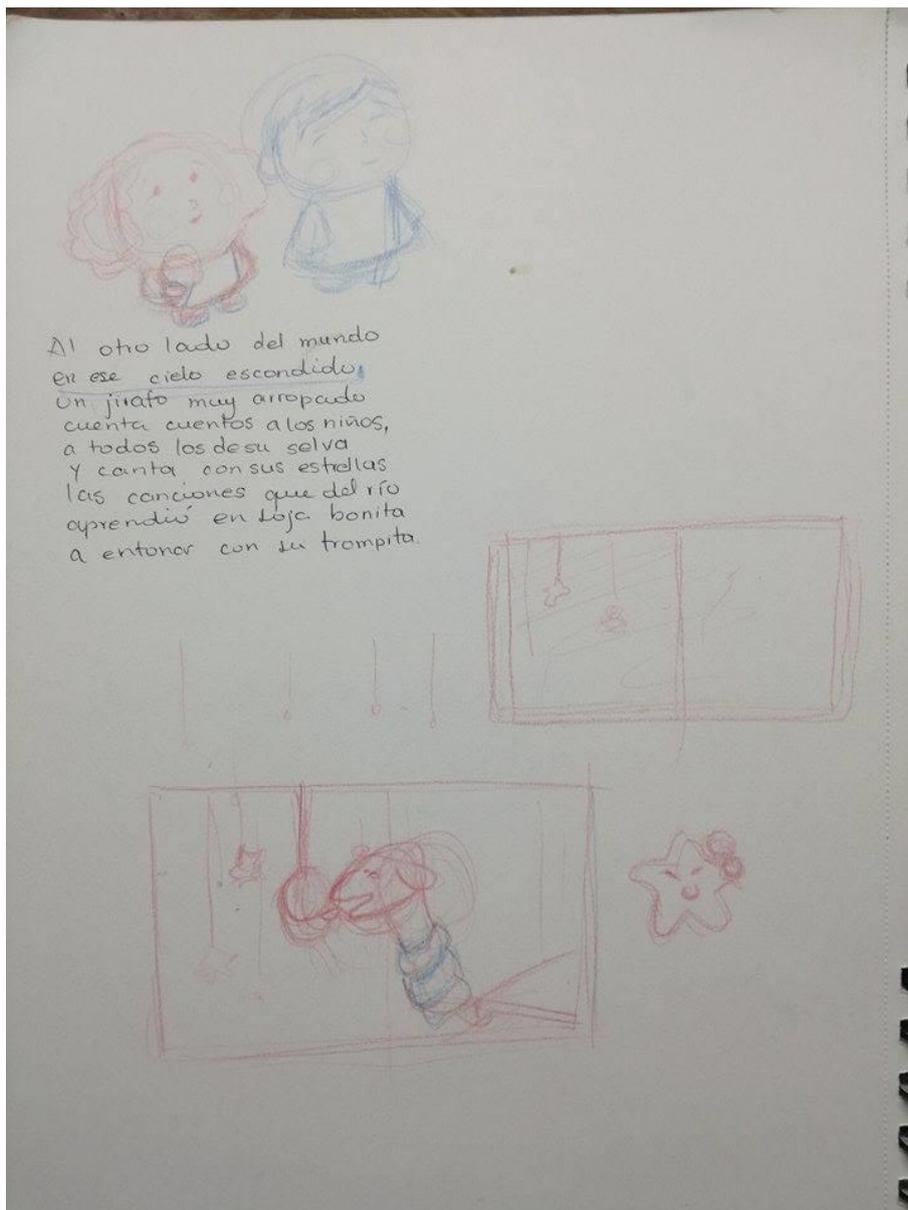

Anexo 2

Al fin un día el jirato
con su cuello bicolor
cantando sobre una silla
leyó una carta atrasada
que le entregó una ardilla
que vino en una frazada
desde África a Ecuador.

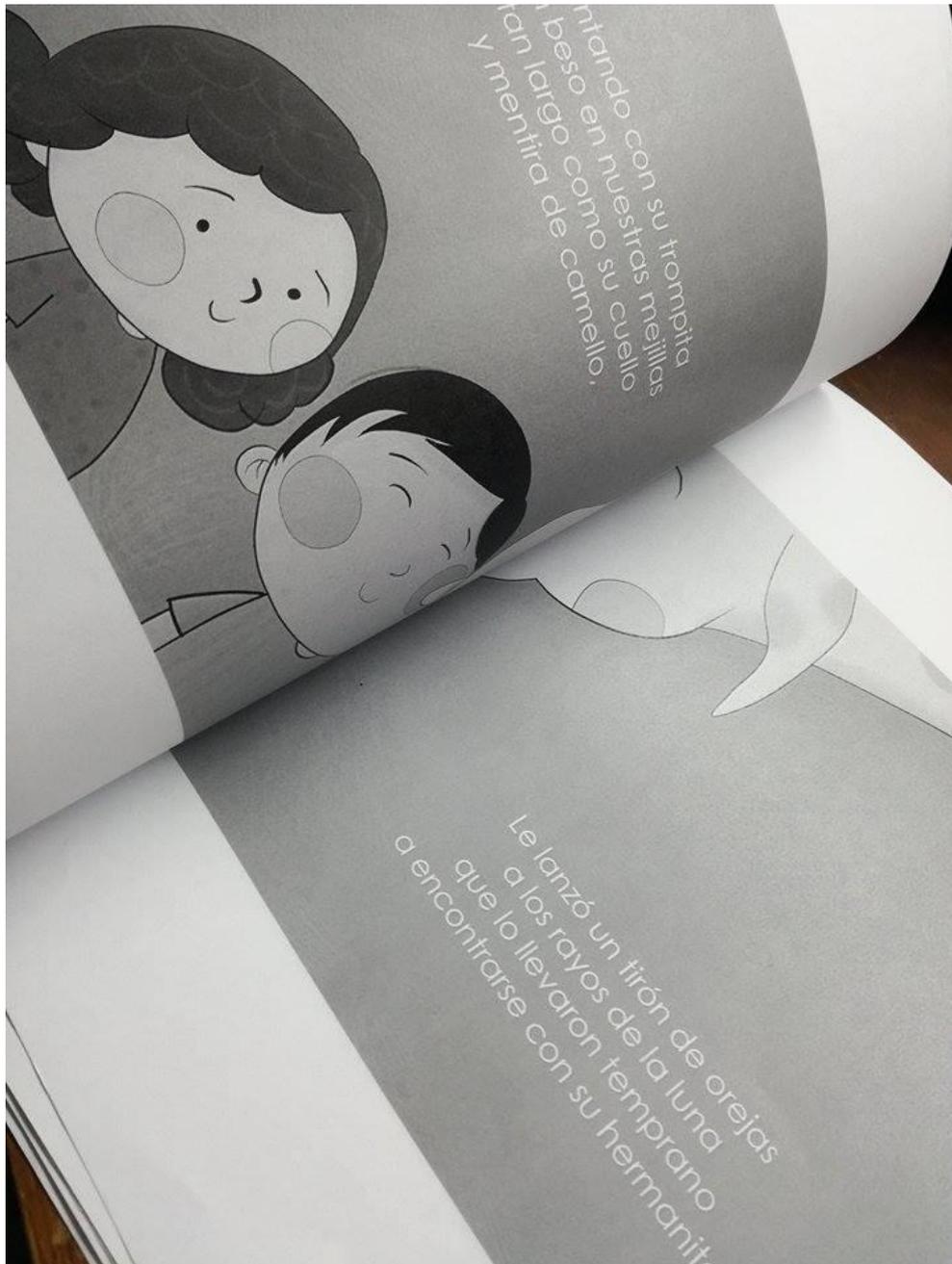

Anexo 3

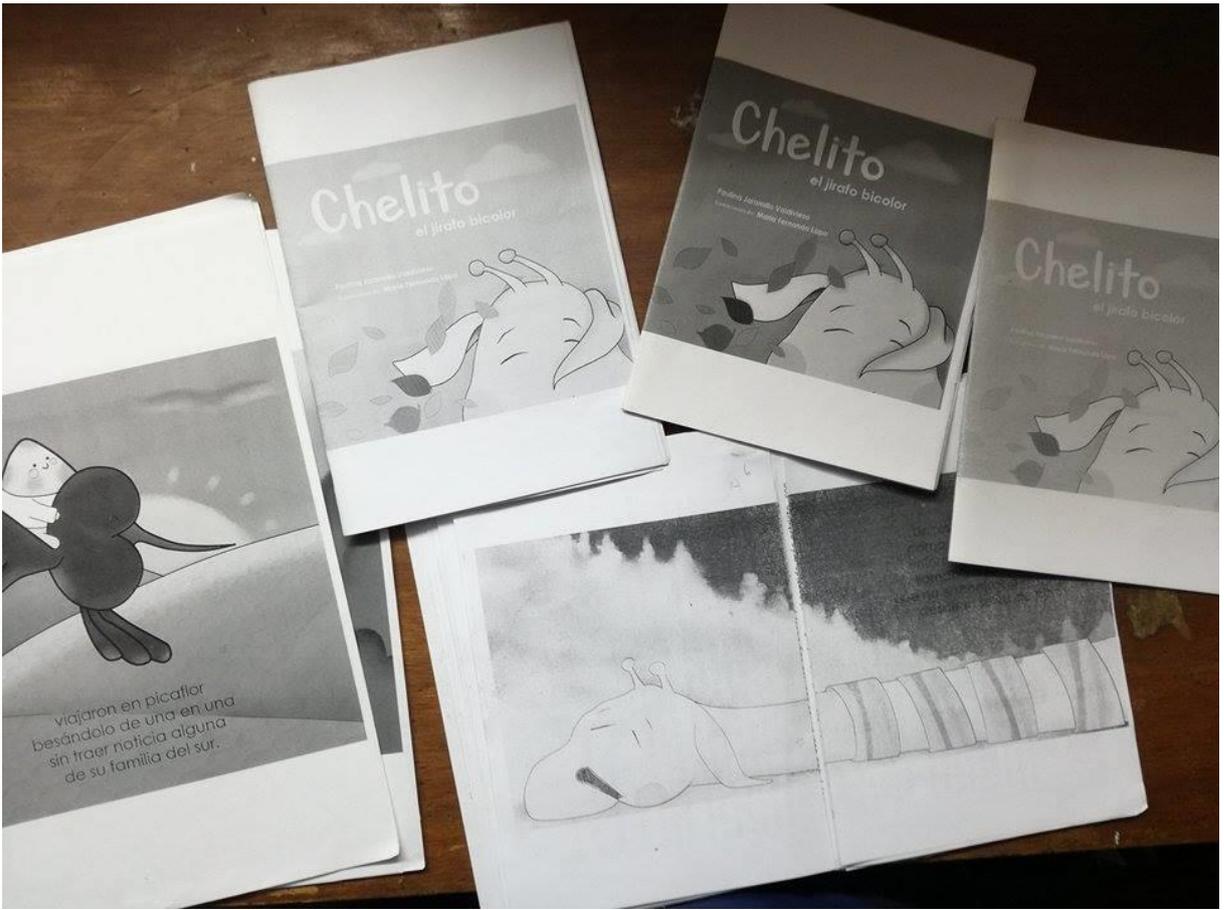

Al otro lado del mundo
en ese cielo escondido,
Un jirato muy arropado
cuenta cuentos a los niños,
a todos los de su selva
y canta con sus estrellas
las canciones que del río
aprendió en laja bonita
a entonar con su trompita.

Anexo 4

Anexo5

Anexo 6

Anexo 7