

Universidad de Los Andes
Facultad de Arquitectura y Arte
Escuela de Artes y Diseño Gráfico
Mención Diseño Gráfico
Trabajo especial de Grado

Ilustración de un Texto Bíblico “ El Profeta Jonás”

(Propuesta para niños de 6 a 9 años para el área
de Educación religiosa)

Br.: Ligia Fernández
Tutor: Prof.: Yonny Díaz
Asesores: Prof.: Nelson Callejas
Prof.: Carmelo Bastidas

Mérida, Venezuela. 2004



ARQUITECTURA Y ARTE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MÉRIDA VENEZUELA

X
NIC 997
A5 F47

Escuela de Artes y Diseño Gráfico

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE ARTES Y DISEÑO GRÁFICO
COMISIÓN DE TRABAJO DE GRADO

ACTA DE PRESENTACIÓN FINAL DEL TRABAJO DE GRADO

En el día de hoy viernes 28 del mes de Octubre de 2004,
habiéndose presentado el Trabajo de Grado titulado: Ilustraciones de un

texto bíblico "El Profeta Jonas",

del/a Br.: Lina Fernandez C.I. 10710050,

en la sede Esc. de Arte y Diseño,

a las 4.30 pm horas, cumpliendo con el último requisito parcial para optar al Título de

Licenciado/a en Diseño Gráfico. Reunido el Jurado Evaluador del Trabajo quien determina que
el mismo ha sido APROBADO con una calificación de Diez y siete (17)
puntos sobre veinte, se considera concluido el acto de presentación.

El Jurado Evaluador estuvo constituido por los Profesores:

Danny Molina C.I. 12.776.882

José Gregorio Lora C.I. 5445530

Yonnys Dora C.I. 4377065

los cuales firman a continuación:

Prof. [Firma]
Prof. [Firma]
Prof. [Firma]

Acto del cual da fe el Profesor Coordinador de la Comisión de Trabajo de Grado:

NELSON GOMEZ CALLEJAS C.I. 16.379.246

quien también firma la presente Acta.

Prof. [Firma]

OBSERVACIONES:

INDICE

Introducción

CAPITULO I

Planteamiento del problema	7
Justificación	7
Objetivo General	9
Objetivo Específicos	9

CAPITULO II MARCO TEORICO

Historia de la Biblia	11
Principales etapas de formación del Antiguo Testamento	12
La Ilustración	14
Cronología	15
Importancia de la Ilustración	19
Tipos de Ilustración	20
La Ilustración Infantil	20
Función de la Ilustración	22
La Ilustración Latinoamericana de los libros para niños y jóvenes	22
La Literatura infantil	25
Clasificación de la literatura infantil	27
Historia del libro	28
Tipos de libro	30
Niveles de lectura	32
Obras creativas literarias	32
Libro de acuerdo a las ilustraciones	32
El libro de Jonás	33

Hermenéutica Bíblica infantil	36
Hermenéutica sobre la realidad infantil	38
Factores y objetivos para una hermenéutica infantil	39
Aportes de la hermenéutica infantil	40

CAPITULO III

Diseño editorial	43
Técnica de ilustración aplicada al proyecto	45
La ilustración desde el punto de vista del diseñador	46
Clasificación de la ilustración desde el punto gráfico	47

CAPITULO IV METODOLOGIA Y PROCESO GRAFICO

Metodología	50
Lectura, análisis y síntesis del texto	52
Conceptualización	57
Bocetos primarios	58
Primeros bocetos	60
Optimización de Ideas gráficas	61
Estudio de Jonás dentro de la ballena	61
Estudio de Jonás sentado	62
Estudio del barco	63
Estudio de la gente	64
Estudio del pueblo	65
Estudio de la ballena	66
Estudio del desierto	67
Estudio del cielo	68
Estudio de piedras	71
Color y texturas	72

Estudio de texturas	73
Estudio del mar	74
Originales	75
Diseño estructural	78
Estudio tipográfico	79
Retícula con texto	83
Retícula	84
Cuadrícula	85
Integración texto-imágenes	86
Armado de imágenes	86
Propuesta final	88
Conclusión	91
Glosario	92
Bibliografía	95

INTRODUCCION

Aunque a menudo el artista se contenta con ilustrar literalmente el texto (como sucede en la época romántica, en la que Theophile Gautier proclamaba de manera perentoria que el ilustrador “ no debería ver mas que con los ojos del otro”, también a menudo por el contrario, debe dar muestra de capacidad de invención y creación.

La ilustración del libro infantil puede incitar al lector-espectador a un deleite de imágenes, es decir las imágenes creadas por el ilustrador se mezclan con las imágenes mentales de los niños que son provocadas por el texto y así se forman nuevas imágenes.

CAPITULO I

Planteamiento del problema

En Venezuela no hay Biblias didácticas para niños y las ya existentes son importadas y su costo es elevado, por lo tanto, no llegan a todas partes o por lo menos a los sitios deseados.

Al revisar los diferentes tipos de Biblia, se encuentra que éstas no rompen su diseño editorial, es decir los ríos de textos no cambian y por lo tanto entorpecen el aprendizaje del niño. El crear un libro de la Biblia ilustrado ayudara a que la información llegue al niño de una manera sencilla y eficaz.

Justificación

La función de la ilustración, es que el mensaje propuesto por el autor llegue de forma rápida, sencilla y clara a los sentidos de las masas.

Al referirnos a la ilustración de un libro debemos tener presente que el mismo cumpla con su función de la manera más satisfactoria, sin dejar de lado su valor editorial como libro bíblico que es.

Hasta hace pocos años el trabajo de diseñadores dentro de una editorial o empresa se limitaba a diagramar, crear afiches, tarjetas y logotipos, dejando de lado a la ilustración ya que este era trabajo de artistas plásticos.

Hoy en día los diseñadores buscan comunicar su mensaje por medio de imágenes que llegan más rápido al público, y estos mensajes no solo son usados en vallas o pendones sino también en libros para niños, jóvenes y adultos.

Después de revisar algunas publicaciones sobre ilustraciones bíblicas, ha surgido la necesidad de formular una propuesta de imágenes de uno los libro de la Biblia, ya que muchas de estas publicaciones no cuentan con imágenes por ser una recopilación de 72 libros. La mayoría de estos libros han sido publicados individualmente, sin ilustraciones ya que su fin es de libro de oración o reflexión, olvidando la pedagogía que este tipo de libro debe tener para los niños y para adolescentes.

Por esta razón se propone crear a través de esta investigación un libro ilustrado de la Biblia y en el caso más concreto tomamos como muestra el libro de Jonás. Por medio de esta investigación se busca crear ilustraciones que ayuden a sus lectores a comprender los designios de Dios en los hombres.

Esta investigación brinda un aporte significativo en el diseño particularmente en el campo de la ilustración editorial. Sirviendo así de base o apoyo para la posterior creación de libros ilustrados.

La principal ventaja de la ilustración respecto a la fotografía es su capacidad de manejar un tema determinado mediante la imaginación o concepción personal del ilustrador teniendo como única las líneas editoriales establecidas para el texto que va acompañar.

**Objetivo
General**

Ilustrar de manera didáctica el libro de Jonás respetando las pautas del diseño editorial.

**Objetivos
específicos**

Realizar una investigación Biblio-hemerográfica sobre ilustraciones Bíblicas.

Recopilar información de las publicaciones sobre ilustraciones bíblicas.

Describir el target al que van dirigidas las publicaciones ilustradas.

Estudiar los soportes convenientes para este tipo de publicación ilustrada.

Destacar las ilustraciones haciendo énfasis en las técnicas apropiadas.

Ilustrar una publicación bajo las normas editoriales pautadas por esta investigación para comprobar su funcionalidad y eficacia.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

La Historia de la Biblia

Esta rápida ojeada a la historia de la elaboración de los libros bíblicos nos facilita descubrir el “misterio” de su origen y nos lleva a concluir que las escrituras santas no fueron redactadas “de un tirón”, sino elaboradas durante centenas de años.

La elaboración de la Biblia ha tenido una larga historia, cuya reconstrucción está llena de dificultades; no es, ni mucho menos, un libro caído del cielo como pretende serlo el Corán. Hay que hacer notar que antes de que existieran los libros sagrados, es decir la palabra de Dios puesta por escrito, la tradición hablada se mantiene en las escrituras y afecta a los mismos textos.

Un ejemplo que nos dará luz es el libro de Nehemías, uno de esos libros del AT (Antiguo Testamento) que cuando uno los ve en el índice no tiene ni la menor idea de qué tratan o para qué pueden estar en la Biblia o por qué son Palabra de Dios. Pues bien, este libro trata en su capítulo VIII de un momento tremendo para el pueblo de Israel, la tragedia nacional del destierro.

Estamos ante un recorrido que va de las palabras guardadas en la memoria a la puesta por escrito en el libro. El libro, lo escrito cobra un nuevo y especial significado para la comunidad. En realidad los libros sagrados surgen de la comunidad y van dirigidos a la comunidad y las Sagradas Escrituras comienzan a tomar un nuevo papel en la familia, los santuarios y el Templo.

Ilustración de un Texto
Bíblico



Las diferentes Biblias encontradas en
nuestros tiempos

En el Nuevo Testamento ocurre algo muy parecido ya que nuestro Señor Jesucristo no dejó nada escrito, pero los discípulos guardan en su memoria todo lo dicho por Jesús recordemos que en la época antigua se usaba y ejercitaba mucho más la memoria que hoy en día-. En el Nuevo Pueblo de Dios se da una transición espontánea de la palabra hablada a la escrita.

Principales etapas de Formación del Antiguo Testamento

Se han identificado algunas etapas en la formación del AT, sin embargo esto pertenece al ámbito de la investigación histórica, no son un acto de fe de la Iglesia. Por lo tanto estas etapas corresponden a hipótesis y están abiertas a nuevos descubrimientos y conclusiones:

1. La etapa patriarcal. Se desarrolla en el siglo XX a.C. Sobresalen los relatos del Génesis, Abraham, Isaac y Jacob, los primeros personajes históricos de la Biblia y se comienzan a mencionar los santuarios de Siquem, Beer-Seba, BetÉl, Mamré y Hebrón.
2. La etapa mosaica. 1250-1200 a.C. Libros del Éxodo, Levítico y Números donde se narran las vicisitudes de los descendientes de Jacob-Israel.
3. Etapa de la monarquía. 100 hasta 587 a.C. Después de 200 años (más o menos) de lucha por la ocupación de la tierra prometida, sigue la larga experiencia de la monarquía. En este periodo se fusionan las tribus en un único pueblo; se separan las tribus del norte y del sur; muere Salomón; cae el reino de Samaria y el reino de Jerusalén. Acontecimientos y profecía se convertirán en libros,

Ilustración de un Texto Bíblico

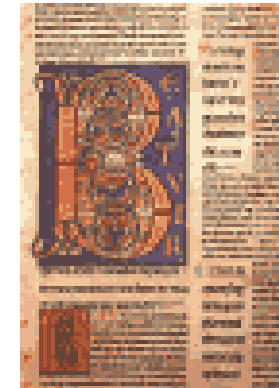


Imagen del Antiguo Testamento



Ilustración de un Texto Bíblico



Santa Biblia- Letra gigante nueva versión

escritos, espiritualidad y culto. En el año 612 a.C se “descubre” en el Templo de Jerusalén el rollo de la Ley. El libro del Deuteronomio se plantea como el lugar en el que confluyen la Tradición mosaica, el Profetismo y la Sabiduría.

4. Etapa del Exilio o cautividad babilónica. El año 587 a.C cae Jerusalén en poder de los babilonios. Cae la dinastía davídica, se pierde la “tierra prometida” y el Templo de Jerusalén. Los 50 años del exilio serán la “época dorada” del libro escrito. El pueblo de Dios vuelve a estar errante y en pos de la Tierra prometida.

5. Etapa del judaísmo. Suele llamarse así porque del destierro solo vuelven algunos descendientes de Judá (Reino del Sur) gracias al decreto liberador del rey persa Ciro. Durante este tiempo se da el periodo persa, el helenístico y el Macabeo.

Los libros del Nuevo Testamento y su aparición histórica. El tiempo de elaboración de los libros del NT es de solo 50 años (del 51 al 100 d. C.), antes de ser puesto por escrito el mensaje de Jesús de Nazaret hay dos etapas de tradición oral. La primera corresponde a las enseñanzas con palabras y hechos del mismo Jesús; la segunda es la tradición oral acerca de Jesús, vivida, testimoniada, celebrada y defendida por la Iglesia.

El tema de los libros del NT y su aparición histórica es larga pero apasionante, sin embargo merece la pena tratarse con más profundidad en otro artículo.

La Ilustración

Es más que el ornato del libro, ya que nos ofrece un comentario gráfico de su contenido. Por lo tanto las ilustraciones son la representación gráfica que nos informa del contenido del libro, así complementa y realiza el texto. En el diseño gráfico trasciende la ilustración como una disciplina que está ligada a las necesidades de expresión dentro de las artes plásticas. De manera que las diferentes técnicas ya sean directas o no, enriquecen las diversas posibilidades de la expresión plástica moderna y contemporánea.

El ilustrador es un proyectista ya que es capaz de convertir conceptos verbales y necesidades de información en imágenes bidimensionales. Proyectar visualmente es una continua meta para el diseñador gráfico que pretende informar, estimular y persuadir. Existen muchos tipos de ilustración, entre ellas tenemos: la ilustración científica, médica, comercial, técnica, infantil, deportiva, etc.

Cada año se lanza al mercado miles de libros de los cuales cada vez hay más ilustradores, desde los de información para niños hasta de tiras cómicas para adultos, desde libros de consejo, sobre costura, tejido de punto o cocina, hasta diarios.

El campo del ilustrador es infinito y variable; y una de sus metas es llamar la atención de un posible comprador, esto en cuanto a libros se trata, ya que la sobrecubierta juega un papel muy importante para un libro y el ilustrador debe tomar en cuenta que ésta llame la atención guardando relación con el tema y que tenga un estilo distintivo.

Ilustración de un Texto
Bíblico



La primera Biblia juvenil y
para niños

En cuanto a ilustración infantil el niño corrobora la voz del adulto en la imagen ya que esta cumplía la información del texto.

Para los libros infantiles la imaginación juega un papel importante aunque esta no tiene estudio previo es considerada como una facultad registradora de imágenes o como una facultad combinadora de ellas.

Por eso para empezar a ilustrar hay que buscar imágenes, que son las que van ayudar a crear otras nuevas, y es allí donde la imaginación entra a formar parte de la ilustración.

El texto a ilustrar se le va a sacar la idea principal leyéndose una y otra vez para lograr compenetrarse con el mismo.

Como lo dijo Octavio Paz “ La repetición de palabras y de situaciones es un elemento de seducción del lenguaje a través del cual el niño se aproxima a una musicalidad que resulta atractiva”. Por lo tanto la ilustración, es quizás la rama más importante del Diseño Gráfico.¹



Biblia reina Valera 1960
con concordancia
edición especial para
niño "Burbujas rollitos"

Cronología

Edad Antigua

Aparece la ilustración egipcia en el siglo XV a.c, *El libro de los Muertos*. El manuscrito iluminado de los celtas en el siglo IX, *El libro de los Kells*, para esta edad la función de la ilustración fue de vital importancia, puesto que los únicos que sabían leer en ese entonces, pertenecían a las clases privilegiadas.

¹ www.relalij.com/ilustradores/notasentrevistas.html.

Bizancio

Estos mismos siglos señalan el esplendor de la ilustración y la ornamentación de los códices bizantinos, cuyo desarrollo se produjo en cuatro etapas:

1.- Estilo helenístico oriental de Constantino a León el Isaúrico.

2.- De León el Isaúrico a Miguel III, aquí no existen códices ilustrados, pero si iniciales ornamentales, arcos, columnas y decoraciones fantásticas.

3.- De Miguel III a Basilio II, se mantienen las ilustraciones fantásticas de la época anterior.

4.- De Basilio II a finales del siglo XII, se inicia el alargamiento de la figura que caracterizara al estilo griego en épocas posteriores.



Historia de la Biblia
Scandinavia para niños

Edad Media

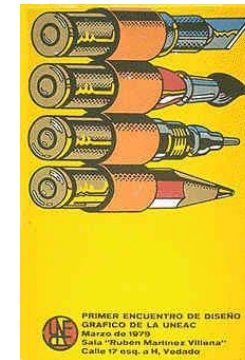
En este siglo específicamente en el siglo IX época del resurgimiento con el renacimiento Carolingio, lo demuestran sus obras como: *Evangelinario de Godescalco* o *la Biblia de Carlos calvo*.

Para el siglo X, aparece la miniatura Mozárabe en los que se destaca los comentarios al Apocalipsis y El Libro de Daniel Del Beato de Liébana, Antifonario de León, La Biblia de san Isidro de León y la Biblia Hispalense, todos ellos del siglo X.

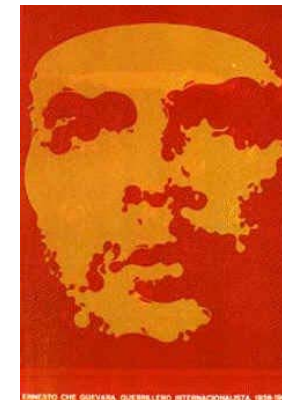
Ilustración de un Texto Bíblico

En el siglo XII aparece el periódico ilustrado, a finales del siglo XV y principios XVI se hicieron famosos algunos libros por la calidad de sus grabados como Crónica Universal .

El primer libro ilustrado con texto impreso con tips móviles fue probablemente Edelstein de Ulrich Bones, editado en 1461 en Alemania. Las recopilaciones de las fábulas se encuentran entre los primeros libros ilustrados que aparecieron después de la invención de la prensa. En colonia (1478) y en Lubeck (1494) se publicaron Biblia ilustradas dignas de mención.



Entre los libros ilustrados importantes del siglo XV se encuentra Danse macabre des hommes (la danza de la muerte, (1485); The Nuremberg Chronicle, (1493) Hypnerotomachia Poliphili ,(1499) de Francesco de Colonia y considerado el más importante de los primeros libros grabados en madera. Entre los primeros libros ilustrados, uno de los mas bellos es la Divina Comedia (1481) de Dante.



En el siglo XVI, con la propagación de la imprenta, proliferaron los libros ilustrados, entre los cuales se pueden señalar; la edición de Petrarca (1544) y las Cien fábulas (1570) de Giovanni Verdisotti, el Herbario de Otto Brunfel (1530) primer libro que reconoce la labor del ilustrador, la Biblia de Martín Lutero (1534), ilustrada por Lucas Cranach y la Iconographia regum francorum (1576), una Biblia (1528) ilustrada por Jan Swart y LucasVan Leyden, así como la Biblia Poliglota de 1568, realizada por el gran pintor flamenco Christophe Plantin; el Apocalipsis (1561) ilustrado por Geofroy Tory.

Dos muestras del Cartel cubano que se realizó en la década de los 70's. Albrecht Dürer. Melancholy. Punta seca.

Para el siglo XVII el arte de la ilustración de libros decayó en cierta medida ya que se pasó a dar mayor importancia a la tipografía y a la ornamentación; pero probablemente el libro ilustrado inglés más importante realizado en el siglo XVII fue la edición políglota de los textos de Esopo ilustrada en 1666 por Francis Barlow.

En el siglo XVIII Francia estaba a la cabeza de la ilustración de libros con obras como Fables (1755) de Jean de la Fontaine, entre los libros más importantes realizados en ese periodo se encuentra una versión de Esopo (1722) con grabados de Samuel Croxall; Poems (1753) de Thomas Gray, ilustrado por Richard Bentley, y muchas obras más.

Para finales del siglo XVIII las figuras más relevantes de la ilustración de libros en Inglaterra fueron Thomas Bewick, quien perfeccionó la técnica del entallado en obras como History of Quadrupeds (Historia de los cuadrúpedos, 1790).

Siglo XIX y XX

Para el siglo XIX, florece la ilustración, sobre todo en Inglaterra en la década de 1860. Entre los artistas franceses que, en el siglo XIX, realizaron importantes ilustraciones de libros se encuentran Eugene Delacroix, Gustave Doré, Gavarni, Edouard Manet y Henri Toulouse-Lautrec.

De los libros más significativos del siglo XX se encuentran El editor y el Marchante de París Ambroise Vollard, Pierre Bonnard, Marc Chagall, Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Rouault y Maurice de Vlaminck, entre otros.

En la literatura infantil encontramos que el primer libro ilustrado destinado a los niños fue The Visible World in Pictures (el mundo visible en imágenes) 1658.

Se conoce que para el siglo XIX la mayor parte de los libros ilustrados eran para el público infantil, entre los más importantes están William Mulready (El baile de la mariposa, 1807), George Cruikshank (Cuentos de Grimm, 1823), John Tenniel (Alicia en el país de las maravillas, 1865), Richard Doyle (en el país de las hadas, 1870), Randolph Caldecott (La casa que construyó Jack, 1878), Kate Greenaway (Tarta de manzana, 1886), Walter Crane (Esopo para niños, 1887) entre otros, cabe destacar que la mayoría de libros que se editan en la actualidad están dedicados a los niños.

Importancia de la Ilustración

Existen varias opciones en la realización de este proyecto en específico: uno es crear la imagen a partir de la nada, sin referencias de ningún tipo, guiándose por el ojo crítico, otra es buscar referencias en fotografías, dibujos o ilustraciones adecuadas, que pueden servirnos para nuestros fines.

Aún cuando podemos elegir nuestros dibujos sin ningún tipo de documentación visual, puesto que al realizarlo interpretaremos tan personalmente la visión del proyecto que quizá pierda un poco la intención de realidad; la tarea de ilustrar no consiste en alterar la información contenida en la imagen, sino hacer más clara la presentación, de manera que se pueda reconocer los personajes, objetos, productos o situaciones.

Tipos de Ilustración

La satisfacción completa de las necesidades de documentación debe ser consecuencia directa de los requerimientos del trabajo; para que su realización, no basta un buen desarrollo de la técnica, o habilidad de una percepción muy aguda, nada más, sino también de un análisis visual disciplinado, así como una evaluación visual entorno a la forma y al color, para que este sea efectivo y entendido por los más pequeños.

La ilustración tiene varias funciones, como expresión artística se puede manifestar con fines decorativos o en forma de comentarios, que se caracteriza por contener mensajes; además debe tener una particularidad muy específica, la de llamar la atención.

En el siglo XX, la ilustración editorial ha venido a competir con la fotografía, especialmente en las páginas principales; estas son frecuentemente utilizadas para complementar o ampliar un texto o también son puramente decorativas; solo algunas veces suelen haber algunas combinaciones de ambas. El ilustrador debe de manejar y aplicar las proporciones anatómicas del cuerpo humano para poder llegar a estilizarlos. En general podemos hablar varios tipos de ilustración, la descripción de muchas de ellas es obvia, y depende de su contexto, temática o concepto, entre ellas tenemos: Ilustración Científica, Ilustración Médica, Ilustración Técnica, Ilustración Infantil, Ilustración Editorial, Ilustración comercial, ilustración Juvenil, Ilustración Botánica, etc.

La Ilustración infantil

Fanuel Hanán Díaz² dice: los inicios al libro infantil, sirvió como material donde la ilustración tiene una presencia fundamental. El libro de enseñanza titulado *Orbis Sensualium Pictus*, escrito por el Monte Amos Comenius en 1654, se considera la primera edición concebida para niños.

Los libros ilustrados para niños tuvo su apogeo en Europa de los siglos XVIII y XIX, perfeccionándose los procedimientos de impresión a color y permitiendo la entrada de varias técnicas de ilustración. Inicialmente, se sustituyó el grabado en madera por el grabado sobre metal, luego comenzó la aplicación manual del color sobre los contornos de las figuras para ser sustituida por el trabajo en serie originando un crecimiento en la producción.

Posteriormente, se implementaron procedimientos fotomecánicos y la litografía o grabado sobre piedra, lo que permitió al artista trabajar con diversos recursos directamente sobre el bloque de piedra como si se tratara del papel; Luego utilizaron los cubos de madera donde imprimían los colores mecánicamente, hasta que se perfeccionó el sistema de planchas para la cuatricromía.

Además de estos adelantos técnicos, se incorporan nuevas fórmulas para ilustrar libros, se reproducen con mayor fidelidad los matices y tonalidades de la acuarela, se suavizan las líneas y aparece el diseño artístico para reunir los elementos en las páginas.

² www.imageandart.com/tutoriales/estilo_ilustradores.html

Otro aspecto resaltante, se refiere a los conceptos editoriales y a la diversificación de los géneros ya que aparecen: abecedarios, numerarios, fábulas, cromos, volantes, libros de ciencias, libros regalos y libros animados.

Dentro de todos estos tipos de libros infantiles, destaca un concepto que se mantiene hasta nuestros días y que se refiere al libro álbum conocido en inglés como picture book.

Funciones de la Ilustración

En el Plano Formal: la ilustración tiene un puesto importante en la historia del desarrollo de las artes plásticas. Por ejemplo, para la época las miniaturas contribuyeron al desarrollo de la pintura y la escultura.

Función Didáctica: algunas veces, las ilustraciones ayudan a facilitar la comprensión del texto. Un ejemplo lo representa la prensa, la cual desde sus inicios incluyó la función de la imagen en el texto, actualmente este recurso es cada vez más utilizado, principalmente si se desea impactar la imaginación del espectador.

Función en la Estética del Libro: Las ilustraciones junto con la caligrafía en el manuscrito y la tipografía en el libro impreso, contribuyen a su belleza. Incluso existen libros que deben su valor más a sus ilustraciones que a su texto.

La Ilustración Latinoamericana de libros para niños y jóvenes

Según Sergio Andricaín “En los últimos años, los ilustradores latinoamericanos de libros infantiles y juveniles han comenzado a ser reconocidos en el ámbito internacional.

Prueba de ello, son las distinciones que han obtenido sus trabajos en concursos convocados fuera de la región (en Europa y Asia) y su creciente presencia en exposiciones de ilustraciones para libros destinados al público infanto-juvenil (Bolonia, Bratislava, Cataluña, Tokio). Nombres como los de los cubanos Eduardo Muñoz Bachs y Enrique Martínez, los brasileños Anela Lago y Gian Calvi o el argentino Ajax Barnes son ampliamente conocidos y respetados, por la excelencia y originalidad de sus propuestas plásticas, más allá de las fronteras de América Latina...”³

Por eso en la actualidad comienza a hablarse de una manera de ilustrar "latinoamericana", perfectamente reconocible, propia de este continente, reflejo del proceso de búsqueda de su identidad cultural. Con nuevas posibilidades técnicas para la ilustración de los libros infantiles: la fotomecánica, la impresión en offset, y más recientemente el scanner, lo cual permite el perfeccionamiento de la policromía y garantiza óptimas reproducciones de los originales.

Ilustración de un Texto Bíblico



³ www.udm.mx/pase/academico/profesorado/m_avalos/la_historia.html

A este nivel el proceso no ha sido uniforme, porque en algunos países la producción de libros para niños ha alcanzado un alto nivel en volumen de ejemplares y calidad gráfica y textual (tal es el caso de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, México y Venezuela), en otros no ha sucedido así, lo cual explica el pobre desarrollo de las imágenes destinadas a dichos materiales de lectura (por ejemplo, ese es el caso de Centroamérica y el Caribe y de países suramericanos como Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, etc.).

“.....Las naciones que muestran en la actualidad un sólido movimiento de ilustración del libro infantil lo han logrado porque la existencia de una infraestructura editorial capaz de asimilar estos trabajos ha permitido que un grupo numeroso de artistas escogiera dicha modalidad del quehacer plástico como su forma habitual de expresión.”⁴

Los mejores ilustradores del continente no quieren repetir en sus imágenes lo que dice el escritor con las palabras, quieren proponer otra lectura del texto, descubrir nuevos ángulos, contribuir con la iniciación de los receptores en los secretos de la polisemia. En muchas ocasiones juegan con el relato o los poemas, proponen una lectura paralela sugerente, creativa.

De este modo colaboran con la formación de un lector participativo, que trabaja con dos códigos diferentes (el escrito y el visual), que se complementan en el mismo objeto-libro.

Dan forma a los personajes fantásticos que pueblan los mitos surgidos en estas tierras: madres de agua, güijes, patasolas, jinetes sin cabeza,

⁴ www.udm.mx/pase/academico/profesorado/m_avalos/la_historia.html .DEM

sacís, seguas, botos, etc. Los más significativos de nuestros ilustradores

Ilustración de un Texto
Bíblico

tienen un presupuesto común: la búsqueda en la riqueza cultural latinoamericana de una expresión raigal, autóctona.

Una reseña sobre este tema no estaría completa si omitiéramos los nombres de otros artistas de reconocida calidad: Juan Marchesi, Raúl Fortín, Myriam Holgado, Delia Contarbio, Istvan y Gustavo Roldán (hijo), de Argentina; Regina Yolanda Werneck, Walter Ono, Ziraldo, Eliardo rança, Marilda Castanha y Helena Alexandrino, de Brasil; Cristina López, Olga Cuéllar, Diana Castellanos, Edgar Rodríguez "Ródez", Michi Peláez y Ana María Londoño, de Colombia; Isabel Fargas, de Costa Rica; Reinaldo Alfonso, Zaida del Río, Roberto Fabelo, Vicente Rodríguez Bonachea, Lázaro Enríquez, Miriam González Jiménez, Fran Valdés y Rita Gutiérrez Varela, de Cuba; Gerardo Suzan, Rosario Valderrama y Carlos Pellicer López, de México; de Candido Bidó, de República Dominicana; Andrés Jullian y Fernando Krah, de Chile y Venezuela entre otros.

La ilustración de libros infantiles en Latinoamérica constituye un movimiento artístico y pujante, que sorteando las dificultades de todo tipo que le salgan al paso, deberá consolidarse a través de los años.

La Literatura infantil

Al consultar bibliografías especializadas, se detallan o integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra, con la finalidad artística o juegos que interesan al niño.

Según la definición de Juan Cervera, “se juntan los clásicos géneros

Ilustración de un Texto
Bíblico

de la narrativa, la poesía y el teatro, donde hay manifestaciones que pasan a encuadrarse en la literatura infantil: rimas, adivinanzas, formulas de juegos, cuentos breves y de acabar, etc.”⁵.

También aquellas producciones en las que las palabra comparte presencia con la imagen y el movimiento, como el cine, la televisión y el video.

Esta visión amplificadora permite potenciar el juego como elemento fundamental y motivador del contacto del niño con la literatura infantil y favorece el tránsito de actitudes preferentemente receptivas a otras actividades donde la participación y la motricidad pasan a ser piezas claves; de hecho la literatura infantil está llena de personajes solitarios, bohemios, locos, absurdos (Bastián .Momo, Pipi calzaslargas etc).

Sin embargo, conviene aclarar que no toda producción destinada al niño es literatura infantil. Por ejemplo, no entra en esta acepción el libro de texto que, en lugar del lenguaje artístico utiliza un lenguaje estándar, tampoco toda televisión destinada al niño puede considerarse literatura infantil. Un espacio informativo o un concurso para niños serán infantiles, pero no literatura. “ Es importante que cada país ayude a sus artistas e ilustradores a crear libros que tengan raíces en la cultura de su propia sociedad, sin excluir, sin embargo,

⁵ www.geocities.com/opinion/literatura.html

traducciones y adaptaciones que puedan contribuir al enriquecimiento cultural de los niños."⁶

Tal y como fue mencionado, en ellas se observa como punto común del concepto de la Literatura Infantil, el hecho de ser una mezcla de obras de artes visuales y escritas dirigidas a los niños, con la cual se

Ilustración de un Texto
Bíblico

intenta despertar la vena creadora del niño estimulando su creatividad y sensibilidad no solo a través de la escritura sino también de las imágenes presentadas.

Esta idea de los valores nos lleva concebir la literatura de tránsito, su objetivo sería la entrada sin brusquedad a los otros territorios de la literatura: del cuento tradicional, pasamos al infantil y de éste a la novela, se ve muy bien en la literatura fantástica: la casa encantada del folklore, se transforma en la casa de la bruja de Hansel y Gretel y con este bagaje es posible leer "casa tomada" de Cortázar o de un cuento de Borges sobre la idea del laberinto, como muchas otras obras infantiles.

La literatura infantil se convierte en parte de la lectura extensiva y enriquece la experiencia del niño, le da voz y mirada propia. En Venezuela ha crecido, con una oralidad literaria propia, bajo la influencia de un grupo de escritores de variados estilos y tendencias. Sin embargo la literatura para niños ha sido señalada como un género menor en el contexto literario nacional siendo su producción aun escasa.

⁶ www.geocities.com/opinion/literatura.html

Universidad Nacional Abierta, 1996. Literatura Infantil, tomo I UNA. Caracas

Esto es debido al poco hábito de lectura. Muchos libros infantiles que se editan en Venezuela son recomendados como herramientas de enseñanza en las primeras dos etapas de la educación básica.

Clasificación de la literatura infantil

Se han incorporado en el proceso de formación de la Literatura infantil las diversas obras que lo constituyen y esto permite realizar una clasificación de la literatura infantil en:

Literatura Ganada: en ella se engloban todas aquellas producciones

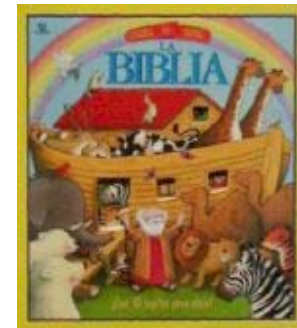
que no nacieron para los niños, pero que, con el tiempo, los niños se apropiaron o ganaron, o los adultos que se destinaron, previa adaptación o no.

Aquí cabe incluir todos los cuentos tradicionales, el sector folclórico de la literatura infantil. Tal es caso de los Cuentos de Perrault, o las adaptaciones de Las mil y una noche.

Literatura creada para los niños: es la que se ha escrito directamente para ellos bajo la forma de cuentos, poemas y obras de teatro. Se puede citar Las aventuras de Pinocho, de Collodi, el hombre de las cien manos, de Luis Matilla, entre otras, ya que de una forma o de otra, esta literatura infantil tiene en cuenta, según los cánones del momento, las características del niño.

Literatura instrumentalizada: bajo este nombre se pueden colocar bastantes libros que se producen ahora sobre todo para los más

Ilustración de un Texto Bíblico



La Biblia levanta tapita, !con 40 laminas para levantar! He aquí la introducción perfecta para su niño a las historias de los tiempos desde el Antiguo al Nuevo Testamento

pequeños. Suelen aparecer bajo la forma de series en las que, tras escoger un progresista común, lo hacen pasar distintos escenarios y situaciones: la playa , el monte, el circo, el mercado, etc. Está claro que en estas producciones predomina la intención didáctica sobre la literaria.

Historia del Libro

El libro no ha tenido siempre la forma actual, y los materiales de que se componen han cambiado en el transcurso del tiempo: uso de las hojas de palma en tiempos remotos, escritura sobre arcilla y ladrillos, sobre metales preciosos, plomo, bronce y papiro.

Este último fue el material para escritores más usado en el antiguo Egipto y en la antigüedad grecorromana, y con él se formaban hojas que unidas por os bordes constituían tiras de longitud variable y componían el rollo o volumen, al que se denominaba liber.

Junto a esta clase de escritores había otros de distintos carácter, que se hacían sobre tablillas de madera enceradas, o también sobre planchas de metal (plomo, cobre), denominadas Caudex o codees, de donde viene la palabra códice. La escritura sobre pieles, convenientemente cortadas, dobladas, cosidas y protegidas con tapas de madera, permitió la confección de libros, los cuales circulaban ya por Roma a fines del siglo I. Después de la caída del imperio de Occidente el libro se refugió en el scriptorium eclesiástico, fuera éste catedrático o monástico. Los libros de esta época están escritos, en general, sobre pergamino, y las escrituras más usadas son la uncial y la semiuncial.

Ilustración de un Texto Bíblico



A partir del siglo VIII aparecen las escrituras nacionales y a finales del siglo VIII nace la minúscula carolingia que, tras diversas vicisitudes, ha dado lugar a la actual letra de imprenta. A partir de los siglos XI-XII y coincidiendo con el nacimiento de las literaturas vulgares el scriptorium eclesiástico dejó de ser el único centro productor del libro. La aparición del papel y la invención de la tipografía por J. Gutenberg siglo XV favorecieron la propagación del libro.

La miniatura y la iluminación fueron sustituidas por el gradado, con técnicas (xilografía, calcografía, litografía) que se sucedieron en el tiempo. En el último cuarto del siglo XIX se inventaron las máquinas de componer linotipia y monotipa, que han remplazado la composición a mano, hoy sólo practicada en contados casos.

Una revolución no menos importante tuvo lugar en la ilustración del libro con la invención, a finales del S. XIX de los grabados fotomecánicos, que han sustituido al grabado a mano.

Puede decirse que esta mecanización de las técnicas del libro ha sido tan importante como la invención de la misma tipográfica. Esta ha ido siendo sustituida por técnicas del grabados fotomecánico, en particular por el offset y por las modernas técnicas electrónicas.

Ilustración de un Texto Bíblico



Tipos de libros

Los tipos de libros que pueden ser usados pedagógicamente son:

Libros de texto: se puede decir que este tipo de libro es un plan completo para la enseñanza de un área y/o nivel educativo específico.

Son libros muy estructurados, en los que se presenta el contenido seleccionado y organizado a un nivel de elaboración pertinente a sus

destinatarios junto con las actividades y ejercicios adecuados para el logro de objetivos de aprendizaje.

Libros de consulta: tienen como finalidad ser leídos de principio a fin o como recurso o fuente de consulta de una información específica.

Libros de Conceptos: dedicados a los bebés, ofrecen los primeros objetos para reconocer o introducen nociones como formas, tamaños, contrarios, colores, entre otros aspectos.

Libros de Contar: la intención es enseñar a los niños el orden numérico, así como la relación del número con los objetos que engloban.

Los cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo: son materiales que suelen ser complementarios de libros texto, libros consulta o de paquetes multimedia, aunque pueden ser utilizados independientemente de los mismos.

Los libros ilustrados: son un tipo especial de libros modernos en los cuales el material visual y textual tiene una importancia similar. Existen básicamente dos grandes tipos:

Los libros de imágenes: que presentan ilustraciones en casi todas sus páginas siendo el texto un complemento de la misma.

Los libros de cuento con imágenes: en estos las ilustraciones y el texto constituyen una presentación unificada para narrar una historia progresiva.

Ilustración de un Texto
Bíblico

Biblia versión popular "Dios
Habla Hoy" edición especial
para niños "Burbujas y Rollitos"

Los libros diversos: es un conjunto de publicaciones en forma de libro que se pueden encontrar en el mercado y que no han sido escritos con una finalidad educativa o de consulta.

Los folletos: se entiende por folletos aquellas publicaciones independientes, generalmente sin encuadernar que suelen tener menos de cincuenta páginas.

Las publicaciones periódicas: son periódicas y no están elaboradas con propósito específicamente instructivos ya que son medios de

Ilustración de un Texto
Bíblico

comunicación social al igual que la televisión o la radio, pueden y deben ser materiales habituales en la práctica de la enseñanza.

Los cómics: es una historia de imágenes secuenciales o ancladas por un texto. Se caracteriza por ser un material en el que se cuenta una historia mediante la combinación de códigos icónicos con textuales, siendo la imagen secuencial el elemento simbólico predominante.

Niveles de Lectura

El nivel de lectura no está relacionado solamente con la edad del niño o con el grado escolar que cursa, sino que también con su grado de madurez, psíquica y emocional, su interés, ambiente en el que se desarrolla y su cultura.

A continuación niveles de lectura que están sujetos a ser interpretados y modificados de acuerdo a características psicológicas o sociales.

Nivel A o primer nivel (3 a 7 años) muy poco texto

Nivel B o segundo nivel (8 a 10 años) mas texto
Nivel C o tercer nivel (10 a 12 años) los que mas textos leen
Nivel D o nivel juvenil (12 años en adelante)los que leen e interpretan el texto.

Dentro de estos niveles se pueden establecer sub-niveles de acuerdo con distintos momentos en el desarrollo de la capacidad lectora del niño. Por lo tanto se saco un sub-nivel del nivel A y del nivel B que son edades comprendidas entre 6 y 9 años

El **Nivel B** estos libros con mas texto son adecuados para niños de 8 a 10 años que leen sin o con mayor vacilación: características : claridad en la expresión escrita, vocabulario sencillo si es necesario adaptarlo, no culto ni rebuscado; predominio del lenguaje coloquial; argumentos reales (naturaleza, afectivos, familiares, amistades o también de fantasía); impresión nítida e ilustraciones abundantes a color

Obras recreativas literarias

Ilustración de un Texto Bíblico

Principalmente se consideran:

La Narrativa, la Poesía y el Teatro. En este se caso se nombraran a las narrativas por ser parte del proyecto y por su desarrollo en los acontecimientos a relatar:

Fantástica: cuando los acontecimientos desarrollados no responden a la lógica del mundo real, es decir ocurren acontecimientos maravillosos ó mágicos que no tienen explicación en el mundo racional.

Realista: en estos libros, los acontecimientos se desarrollan de acuerdo a la lógica del mundo natural, respondiendo a la lógica racional

Tradición Popular: caracterizadas por ser anónimas y de pasar de boca en boca a lo largo del tiempo, es decir, son modificadas por cada narrador en el momento de ser contadas.

Se transmiten oralmente y posteriormente un recopilador o adaptador la pasa a la forma escrita.

Autor: producidas por un escritor determinado, en un momento determinado. No tienen manifestación oral previa, ya que son producto de la imaginación de una persona.

Ilustración de un Texto
Bíblico

Libros de acuerdo a las ilustraciones

En general involucra a todo libro que posea ilustraciones independientemente de la proporción del texto. Sin embargo pueden clasificarse en:

Libros-Álbum: en donde se combinan las imágenes y las palabras en igual jerarquía. Se caracterizan por un texto breve acompañado de una ilustración, donde tanto la ilustración como el texto tienen una función narrativa y son dependientes uno del otro. Son conocidos también como Picture-Books Libros de Imágenes: son libros que carecen de texto o casi no lo tienen.

Tiras Cómicas: formadas por secuencias de cuadros ilustrados en donde el texto es colocado en un globo el cual indica diálogos, intencionalidad y entonación, también se utiliza la cartela para

expresar la voz del narrador. Son también conocidos como comics o historietas.



Ilustración del libro de Jonás

El Libro de Jonás

A continuación una breve reseña del contenido del libro de Jonás, del cual se bajan las ilustraciones:

“La ciudad de Nínive era totalmente malvada. El Señor llamó a Jonás, un profeta: “Vé a Nínive. Advierte a la gente que he visto su maldad, y diles de arrepentirse.” Jonás odiaba a la gente de Nínive. “Merecen el castigo,” se quejó, y en vez de ir a Nínive, subió a bordo de un barco que partía para Tarsis.

Se echó a dormir y no se levantó hasta que alguien vino para despertarlo: “¿Cómo puedes dormir durante esta tempestad?” le preguntó el marinero. “Despiértate y ora a tu Dios. Si la tempestad no para, nos ¡ahogaremos!”

“Quisiera saber por causa de quién nos ha venido esta tempestad,” dijo un otro marinero. Los marineros echaron suertes-¡y la suerte cayó sobre Jonás! “¿Quién eres?” le preguntaron los marineros. “Soy hebreo. Temo al Señor, pero intenté huir de Él.

Si ustedes quieren salvar su barco, échenme al agua,” dijo Jonás. “¡Pero morirás!” Los marineros seguían trabajando para hacer volver el barco a la tierra, pero la tempestad seguía empeorándose. Entonces se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. “Señor, no nos castigues por matar a este hombre,” dijeron ellos, y lo echaron al agua con un chapoteo. Y el mar se calmó. Pero Dios no dejó ahogar a Jonás.

Ilustración de un Texto Bíblico

Un gran pez tragó a Jonás, y Jonás permaneció en el vientre del pez durante tres días y tres noches. Jonás le agradeció a Dios por haber enviado el pez para salvar su vida. Luego Dios hizo que el pez vomitara a Jonás sobre la orilla. “¡Jonás, ve a Nínive y dales a la gente un mensaje de Mí!” Dios le dijo otra vez. Y esta vez, Jonás escuchó.

Dijo a la gente de Nínive que todos serían destruidos si no se arrepentían. ¡Y se arrepintieron! ¡Jonás estuvo furioso! “¿Cómo puedes perdonar a esta gente terrible, Señor?” preguntó Jonás.

“Nínive es una gran ciudad llena de personas que no saben distinguir entre el bien y el mal sin mi ayuda,” dijo Dios. “¿No debo tener misericordia con ellos?”⁷...

Ilustración de un Texto
Bíblico

Hermenéutica bíblica infantil

“....si no os volvéis y os hacéis como los niños pequeñitos, no entraréis en el reino de los cielos”(Mt 18,3) , los adultos somos quienes tenemos que aprender de los niños y transformar, volvernos hijos de nuestros hijos, niños de nuestros niños..

La hermenéutica infantil bíblica infantil es “volver” a la infancia, y debe ser una lectura que se hace desde la realidad de los niños realidad de los niños y niñas, a partir de su situación, de sus problemas, de sus cuerpos, de sus sentidos, de sus silencios, de las maneras como

⁷ [www. encuentran.com](http://www.encuentran.com)
www. Jonás.html

ellos y ellas ven y sienten la realidad, y de los valores que encierra esta etapa de la vida. En este sentido es una lectura que debe involucrar tanto a los niños y a las niñas como sujetos de la misma, como a los adultos (con la condición de "hacernos como los niños pequeñitos"); adecuar la Biblia al lenguaje y al mundo de los niños o como una perspectiva más entre muchas otras.

Ilustración de un Texto
Bíblico

La Biblia ha sido interpretada, estudiada y enseñada (transmitida) por un tipo de adulto que, en muchos casos, ha renunciado u olvidado los valores y la experiencia propia de la niñez o, por lo menos, no los incorpora en su relación con la Biblia. Hablamos así de un paradigma adulto céntrico es decir, este paradigma exige necesariamente el sacrificio de la infancia.

Identificar al adulto con la razón, el niño a lo irracional no cabe duda de que la hermenéutica y la exégesis bíblica han sido influenciadas y condicionadas por estos paradigmas. Esto explica en gran parte el silencio o silenciamiento al que han sido sometidos los niños en la interpretación y estudio de la Biblia. Se ha negado a los niños y a las niñas la posibilidad de ser sujetos en la comprensión de los textos. Pero este proceso va más allá de la invisibilización y exclusión de los niños.

"...Es en nombre de la razón adulta que se reprime lo "infantil" y lo relacionado con ello, como la imaginación, los sueños, los juegos, los sentimientos, la fantasía, la ternura, los deseos y la inocencia, entre otros. "⁸ Esto afecta, no sólo la posibilidad de crear un ambiente social más humano y encantador; sino la misma interpretación de los textos bíblicos .

⁸ www.Lahermenéutica.html

Hermenéutica Sobre la realidad infantil

La Hermenéutica Infantil comienza a reivindicar a los niños y las niñas como sujetos en la lectura de los textos y, más que eso, asume el desafío de recuperar y recrear nuevas maneras y nuevas mediaciones hermenéuticas asociadas a la infancia en la tarea de hacer más cercana la Biblia a nuestras vidas.

Ilustración de un Texto
Bíblico

La hermenéutica infantil es y debe ser una lectura que se hace desde la situación de los niños y niñas en el contexto de una sociedad capitalista y patriarcal. En este punto es indispensable y necesario hablar de la realidad del maltrato infantil, de su situación de marginación social, de su involucración en los procesos armados, del trabajo infantil, de los índices de mortalidad, de la explotación sexual, de la miseria, de la escolaridad, etc. Sobre estos temas hay bastante información e investigaciones, por esta razón no entramos a ampliar este punto; además, en cada país o región esta realidad tiene sus características particulares. Partimos del presupuesto de que las sociedades capitalistas son esencialmente patriarcales.

Entendemos por patriarcado las estructuras sociales y simbólicas que se constituyen a partir de la figura del adulto, y en particular del padre determinando las relaciones sociales a la manera de un fundamento-ley, en las que las mujeres y los niños son mantenidos en un estado de subordinación, opresión y los niños como inferiores, menores y sin importancia.

Las sociedades patriarcales generan sus propios sistemas u órdenes simbólicos, es decir, un conjunto de expresiones, valores, leyes, preconceptos, normas, tanto implícitos como explícitos, institucionales o extra-institucionales, a través de los cuales comprende, organiza, codifica, expresa y le da sentido a la experiencia que tiene de la realidad de la infancia.

Ilustración de un Texto
Bíblico

Esta realidad la constatamos a diario en las relaciones familiares, en la escuela, en la manera como distribuye el espacio físico y/o la manera como se determina el calendario, los horarios, las prioridades, etc. "...Es el niño quien tiene que adoptar y adaptarse al mundo de los adultos, lo más rápido posible, negando la posibilidad de vivir la infancia en una sociedad cada vez más globalizada e informatizada se tiende a "evaporar" aún más la experiencia de la infancia (ya reducida y negada por la modernidad) y a integrarla en una visión adulto céntrica e individualista propia de las sociedades posmodernas. Lo grave de esta situación es el hecho de reducir al máximo la posibilidad de vivir la experiencia de la niñez."⁹

Factores y objetivos para una Hermenéutica infantil

Una de las razones que nos han comprometido a retomar en serio una lectura de la Biblia desde los niños y las niñas es la propia experiencia, lo primero tiene que ver con el trabajo pastoral y es uno de los factores principales a tomar en cuenta en el proyecto.

⁹ www.lahermenéutica.com/infantil/lectura.html

Los objetivos que se plantean son:

Que los niños y las niñas lleguen a ser sujetos de su propia lectura de la Biblia.

Hacer una lectura desde sus propias maneras de ver, sentir, desear, soñar y valorar el mundo que los rodea. Se trata de comprender los textos bíblicos con los ojos y el corazón de los niños y las niñas; a partir de sus cuerpos maltratados, violentados, heridos; pero, al mismo tiempo, cuerpos que bailan, que juegan, que cantan, que sonríen y que imaginan.

Ilustración de un Texto
Bíblico

Subrayar y destacar la importancia que tiene la infancia para comprender mejor la Biblia.

Rescatar algunas categorías hermenéuticas tradicionalmente relacionadas a la infancia, como la imaginación, los sueños, el juego, etc.

Aportes de la Hermenéutica infantil

Uno de los aportes más importantes, y a la vez un desafío, tiene que ver con la comprensión de la infancia. Desde otras perspectivas y disciplinas se ha abordado este mismo desafío, aportando elementos muy valiosos, (en este caso, el tipo de ilustraciones y materiales aplicadas al proyecto), que han servido para ir perfilando una imagen de la infancia .

El valor de lo subjetivo en general, en la experiencia de la infancia, ha sido otro de los énfasis que han aparecido con mucha fuerza y como un elemento profundamente valioso. Se ha podido redescubrir su importancia como una mediación epistemológica, pedagógica y hermenéutica en la comprensión y relectura de los textos bíblicos, así como del mundo que nos rodea. Se ha comenzado a destacar, dentro de lo subjetivo, los sentimientos, los sueños, la ternura y la imaginación.

Ilustración de un Texto
Bíblico

Pero es a esta última a la que le hemos dedicado más tiempo y reflexión, comenzamos a destacarla como una manera seria y fascinante de interpretar los textos. Se descubre la imaginación precisamente como una facultad creativa e innata al ser humano que nos permite apropiarnos del mundo; reconstruir la historia, las identidades y las utopías; además de leer e interpretar los relatos. Los resultados han sido muy satisfactorios.

El acercamiento con los niños nos ayudó a comprender mucho más puesto en evidencia por la hermenéutica. Indudablemente, la utilización de esta expresión nos ayuda a comprender mejor tanto la sociedad en la que vivimos como la sociedad en la que se inscribe el texto y, como consecuencia, nos va a ayudar a sacar a la luz muchos elementos del texto que antes no se habían ni siquiera sospechado.

CAPITULO III

El diseño editorial

El diseño editorial no es más que la composición de publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. Por otro lado, se habla de «Diseño Publicitario», cuando nos referimos a la forma de presentar, promocionar o anunciar, una empresa, producto o servicio.

A lo largo del tiempo han ido surgiendo diversos métodos de comunicación, desde los graffiti (que eran las pintadas en la pared que realizaban los romanos para comunicar alguna noticia), los carteles, los primeros diarios y más tarde las revistas, hasta la radio la televisión.

Este desarrollo de los medios, se ve ligado a su vez al desarrollo del mercado, los productos, las empresas, factores que defienden en gran medida de los diferentes medios. Y es en este momento cuando aparecen los anuncios (tanto en prensa como en radio y televisión) como forma de publicidad, y con ellos los folletos, los catálogos, trípticos, packaging...⁹

Pues bien, en todas estas manifestaciones de comunicación y publicidad existen algunos puntos comunes a tener en cuenta en la mayoría de las circunstancias donde actúa el diseño editorial y la publicidad estas son:

Producto:

Diseño Editorial: Debemos saber que tipo de contenido vamos a maquetar, es decir, de que tipo de publicación estamos hablando.

Diseño Publicitario: El diseñador debe conocer el producto, para poder transmitir sus características, sus ventajas, novedades, en definitiva, a de conocerlo para poder convencer al público.

Ilustración de un Texto
Bíblico
"El Profeta Jonás"



Portada de Libros
"Legionela" Editorial
Española

⁹ www.diseñoeditorial.com

Medios:

Diseño Editorial: Cada medio, ya sea un tipo de revista o un periódico determinado, tiene sus propias características en cuanto a formato, composición, contenido de las páginas, e incluso jerarquía de los elementos. Debemos saber como vamos a estructurar la información en el medio

Diseño Publicitario: Dependiendo del producto (ya sea un objeto, una empresa, un servicio), será más eficaz su publicidad en un medio u otro. Es decir, no es lo mismo anunciar un nuevo producto de cosmética, en una revista dirigida a la mujer como «Mía» o la tan conocida revista del corazón «Hola», que anunciarlo en una revista especializada en negocios.

La revista especializada en negocios no es el medio más adecuado para anunciar este producto, puesto que no va dirigido a las personas que pueden estar interesadas en dicho producto.

Esto no quiere decir que no sea posible, pero: ¿es eficaz?, ¿va dirigido al público adecuado?

Esta claro que no. Cada medio, ya sea un tipo de revista o un periódico, tiene sus propias características en cuanto a formato, composición, contenido de las páginas, e incluso jerarquía de los elementos.



Portada de Libros de la
Editorial Española

Competencia:

Diseño Editorial y Diseño Publicitario: El conocimiento o reflexión de algunos puntos de la competencia, como la respuesta del público hacia su publicidad y por tanto a su producto, pueden sernos útil a la hora de valorar nuestro trabajo. Los factores que determinan una buena comunicación, no se deben separar, deben formar un conjunto coherente y funcional.

Técnica de Ilustración aplicada al proyecto

Cuando se habla de Ilustración, no se refiere a solo dibujar bien las figuras, incluye la combinación del elemento gráfico como parte de la narrativa de lo escrito, es expresión que se convierte en una transposición del pensamiento, en consecuencia, es pensamiento transpuesto a una ilustración de realidad.

El dibujo que ilustra un escrito tiene como objetivo "... realzar algo, vender un producto, o dar realismo y carácter a una historia; su personalidad debe impresionar al que lo mira, llevarlo a una definida respuesta emocional"¹⁰. Este objetivo solo es logrado conjugando la técnica con la ilustración, en este se muestran las técnicas más comunes usadas para ilustrar y que de acuerdo con el Consejo Británico de Chile¹¹, están relacionadas con las: Técnicas Secas y las Técnicas Húmedas, asimismo se

¹⁰ * Loomis, A. Ilustración Creadora. Librería Hechete S.A. Cuarta Edición Argentina.1998

¹¹ www.britishecouncil.cl/spanish/art/ch/magicpencil/2htm

mencionan otras técnicas como es el caso collage que es la aplicada a este proyecto.

La ilustración desde el punto de vista del diseñador

Se comenzará por definir a la Ilustración de un Libro como el conjunto de imágenes que amplían y enriquecen, aclaran y animan las ideas y los conceptos expresados por el discurso escrito u oral en el cual se sustenta.

Siendo portadora de imágenes, participa a la vez del aspecto físico y del contenido del libro, ya que la imagen también puede tener un contenido ético o estético, un significado social o una función didáctica.

De acuerdo a esto, en el libro impreso podemos distinguir dos aspectos: el contenido y el aspecto físico. De los cuales participa la Ilustración ya que interviene en su creación y valores (contenido) y en su realización (aspecto físico).

Por otra parte, el aspecto físico o técnico del libro, incluye los elementos propios de su elaboración, punto que será posteriormente mencionado, al final de este capítulo.

Para el caso de los libros infantiles, es común observar que las ilustraciones siempre están presentes y constituyen la primera forma de acercamiento a la literatura del no lector y constituyen elementos importantes dentro del aspecto gráfico del libro impreso.

En los libros infantiles, las ilustraciones deben ser nítidas, atractivas, armoniosas y pertinentes, de tal manera que refuercen y complementen lo expuesto en el texto y guarden proporción en cuanto a tamaño y forma.

Clasificación de la ilustración desde el punto de vista gráfico

Desde el Punto de Vista Gráfico, se clasifican por:

Tamaño: se encuentran las ilustraciones a toda página, cuando ocupan una página completa. Ilustraciones grandes, cuando ocupan media página o más. Y finalmente ilustraciones pequeñas, las que ocupan menos de media página.

Color: las hay a todo color, cuando comprenden los cuatro colores principales (rojo, amarillo, azul y negro). De dos colores, cuando se usan dos colores. Y a un color, constituidas por cualquier color, puede valerse de un fondo blanco, ya que el blanco no cuenta como color. Por ese motivo, las ilustraciones a blanco y negro, son realmente a un solo color.

Tipo: pueden ser Ilustraciones Creativas, cuando son **creadas por el artista**, en las cuales él manifiesta su interpretación y elaboración de la realidad, o su expresión personal, mediante motivos reales o abstractos de formas y colores; aportan una información estética y en el caso del niño no sólo desarrollan su capacidad creadora y su expresión gráfica, sino también su poder de exploración y de interpretación del mensaje plástico; se debe tener cuidado con las ilustraciones estereotipadas, ya que no demuestran ninguna creación sino la repetición de un estereotipo (conducta).

Ilustración de un Texto
Bíblico
"El Profeta Jonás"



Los residuos sólidos urbanos
de la ciudad de Madrid

El estereotipo gráfico, es la expresión de un objeto, hecho o fenómeno en cuya elaboración no ha tomado parte ni la observación, ni la reflexión, ni la interpretación.

Ilustraciones Geométricas, las que son elaboradas mediante combinaciones de líneas, triángulos, círculos, es decir figuras geométricas. Pueden tener méritos plásticos, especialmente en lo que se refiere al color. Sin embargo no hay que abusar de ella en los libros infantiles, porque cansan al niño y no satisfacen su deseo de ver, de imaginar y de proyectarse en la imagen. Ilustraciones Fotográficas, incorpora a la fotografía en la ilustración.

Sin embargo hay quienes piensan (algunos educadores e ilustradores) que en ellas no existen elementos que alimenten la fantasía, que despierten a la creatividad, que inciten a la expresión y a la acción. Reproducciones, se refiere a las ilustraciones que son de obras maestras de la pintura, escultura, arquitectura o de mapas.

CAPITULO IV