

Universidad de Cuenca Facultad de Artes Escuela de Artes Visuales



Ilustraciones de esculturas fotografiadas: Libro álbum para niños de 4 a 7 años.

Tesis previa a la obtención del título de
Licenciada en Artes Visuales con Mención en Ilustración

Autora: Daniela Fernanda Miranda Iraira

Director de Tesis: Licenciado Darwin Xavier Parra Ojeda

Cuenca, 2014

resumen

Ilustraciones de esculturas fotografiadas: libro álbum para niños de 4 a 7 años, estudia la realización de imágenes que van más allá del dibujo bidimensional en la ilustración; investigando desde una perspectiva histórica y estética en torno al análisis de sus múltiples usos en diferentes ramas, continuando con un recorrido por los principales ilustradores que realizan esta técnica y por las diferentes estéticas tanto a nivel nacional como internacional.

Se hace un recuento de autores de literatura infantil nacionales y latinoamericanos teniendo en cuenta las preferencias de los niños y el análisis del discurso de expertos, para finalmente concluir en la elaboración de un libro álbum, utilizando la técnica de ilustraciones de esculturas fotografiadas, que promueva la imaginación infantil.



abstract

Illustrations of photographed sculptures: picture book for children 4-7 years old, studies the realization of images that go beyond the two-dimensional drawing in illustration; researching a historical and aesthetic perspective about the analysis of its multiple uses in different branches, continuing with a tour of the main illustrators who perform this technique and the different aesthetic both national and international.

It's done an account of national and Latin American authors of children's literature, considering the preferences of children and discourse analysis of experts, to finally conclude in the development of a picture book, using the technique of illustrations of photographed sculptures, that promotes children's imagination.

Índice

1. Portada
2. Resumen
3. Abstract
4. Índice
6. Cláusula de responsabilidad
7. Derechos de autor
8. Agradecimiento
9. Dedicatoria
10. Introducción
12. Capítulo I:
Aproximación a la historia de la
ilustración gráfica
14. Origen
20. Desarrollo a lo largo de la historia
26. Nuevas técnicas aplicadas a la ilustración
30. Esculturas para ilustrar: de ob-
jeto artístico a juguete de colec-
ción, hasta personaje de animación
de stop-motion
34. Principales referentes estéticos mundiales
42. Capítulo II:
Libro álbum
44. Reseña histórica de la literatura infantil
50. Orígenes del libro álbum
52. Características del libro álbum
56. Literatura infantil ecuatoriana
60. Principales referentes nacionales e interna-
cionales dentro de la modalidad libro álbum



62. Capítulo III:
La ilustración gráfica en el Ecuador

- 64. Inicios de la ilustración ecuatoriana
- 70. Desarrollo de la ilustración en Cuenca
- 74. Ilustración actual en el Ecuador: editoriales, concursos y reconocimientos
- 78. Ilustradores nacionales que utilizan la técnica de esculturas fotografiadas

82. Capítulo IV:
Psicología infantil

- 84. Desarrollo de los niños de 4 a 7 años de edad
- 86. Preferencias visuales en los niños
- 88. La imaginación en los niños de 4 a 7 años
- 90. Animismo infantil

92. Capítulo V:
Transformando recuerdos en un cuento

- 94. Idea
- 96. Boceto
- 108. Concepción de personajes y escenarios
- Montaje y fotografía
- 112. Retoque digital
- 122. Conclusiones
- 134. Bibliografía
- 136. Anexos
- 142.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Daniela Fernanda Miranda Iraira, autora de la tesis “Esculturas fotografiadas: Libro álbum para niños de 4 a 7 años”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 18 de junio de 2014

Daniela Fernanda Miranda Iraira

16976020-9

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Daniela Fernanda Miranda Iraira, autora de la tesis “Esculturas fotografiadas: Libro álbum para niños de 4 a 7 años”, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciada en Artes Visuales con mención en Ilustración. El uso de la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora.

Cuenca, 18 de junio de 2014

Daniela Fernanda Miranda Iraira

16976020-9

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador



agradecimiento

Quiero agradecer a Santi y toda su familia por ayudarme incondicionalmente todo este tiempo, a mi madre por enseñarme el valor de la vida y el amor, a mi tutor y demás personas que se involucraron de alguna manera con este trabajo.



dedicatoria

Dedico este trabajo a las mujeres de mi vida, a mi abuela Inés, a mi madre Sonia, a mis hermanas Pamela, Carolina, Camila, a mi sobrina Camila y mi hija Luna; mujeres valerosas que me han dado lo mejor de ellas y construir así lo mejor de mí.

introducción

El proyecto consiste en la elaboración de un libro álbum basado en un texto original, haciendo uso de ilustraciones de esculturas fotografiadas con materiales reciclados en su mayoría, dirigido a niños de 4 a 7 años de edad. Abarca una reseña histórica de la ilustración gráfica y cómo las esculturas pueden llegar a tener diversos usos dentro de la animación, colección de juguetes u objetos artísticos.

Se describen los inicios de la literatura infantil, a nivel global y regional, hasta la llegada de los llamados libros álbum.

Dentro de la escena cuencana se hace un recorrido por los inicios de la ilustración, constatando una clara evolución a través de los años y la inclusión de nuevas técnicas que van más allá del dibujo bidimensional.



Se analizan cuestiones técnicas, históricas y de estética relacionadas con el quehacer artístico de la ciudad y el mundo además de adentrarse en la visión estética infantil.

Dentro de la escena local y nacional, se ha hecho un recuento muy escaso de ilustradores que hagan uso de nuevas técnicas que se salgan de los límites del dibujo en dos dimensiones, ya sea manual o digital. Y en lo que respecta en la ciudad de Cuenca, no se ha visto muy extendido la elaboración de libros álbum. Por ello se nombran algunas de las más importantes editoriales que trabajan en Ecuador y los variados concursos y convocatorias que existen para escritores, ilustradores y creadores de libros álbum.



CAPÍTULO 1

Aproximación a la historia de la ilustración gráfica



A la ilustración se la definiría como aquellas imágenes que sirven para acompañar un tema, igualmente se pueden encontrar otras definiciones, como un dibujo que adorna o documenta el texto de un libro; en ambas encontramos similitudes que la definen como una imagen relacionada con un texto, aunque a veces puede prescindir de éste, y que está ligada a la producción artística.

"Los ilustradores trabajan generalmente con instrucciones (un problema visual) que tiene que resolver mediante la comunicación de una idea, que, a su vez, puede ejecutarse de muchas maneras, con inclusión de lo emocional, lo juguetón y lo fantástico. Todo ilustrador tiene un proceso determinado de trabajo en el que emplea su habilidad y su imaginación, además de formas originales de pensar y actuar, de rastrear, navegar y de manipular técnicas, tecnologías y herramientas." ¹

1 WIGAN, Mark. "Pensar visualmente", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pg. 43



CAPÍTULO 1.1

Origen

Al hablar de la ilustración como una forma de documentar historias, podríamos remontarnos a las primeras manifestaciones artísticas del hombre, como las pinturas rupestres en el periodo paleolítico alrededor del 35.000-10.000 a.C. En aquel entonces, el hombre primitivo plasmó en cuevas diversas escenas en las que nos describen como eran sus vidas, los elementos de su entorno y la magia con la que intentaban comprender aquello que no entendían. Los principales lugares son las cuevas de Lascaux-Francia y Altamira-España².

En el continente americano, tenemos las pictografías compuestas por símbolos geométricos abstractos en Uruguay, descubiertas antes que



Pintura en la Cueva de los caballos de Valltorta en Castellón, España. Perteneciente al periodo Mesolítico.

las cuevas europeas en el año 1874 de la mano del geólogo Clemente Barrial Posadas³. Avanzando en el tiempo tenemos a las primeras civilizaciones, como el Antiguo Egipto, en quienes se identifica una fuerte expresión de creencias religiosas y en la vida después de la muerte; ejemplo de ello son las pinturas, papiros y bajorrelieves. Su arte se caracterizaba por la implementación de signos y figuras simbólicas para contar sus historias y creencias, la creación de arquetipos y la utilización de perspectiva aspectiva⁴ y jerárquica, pintura al fresco predominantemente y colores planos y de extracción natural.⁵



Escena de un papiro egipcio en donde se explican los hechos después de la muerte, presidido por los dioses Anubis (cabeza de chacal) y Tot (cabeza de ibis).

2 NAVARRO, Joaquín (Dir.), "El mundo del arte: autores, movimientos y estilos", Océano, España, 2000, pg. 44

3 CAPDEVIELLE, Mabel. "Arte rupestre en Uruguay", Aula Uruguay, http://www.aulauruguay.com.ar/15/index.php?option=com_content&view=article&id=2641:arte-rupestre-y-otras-huellas&catid=230:54&Itemid=300068, julio 2012.

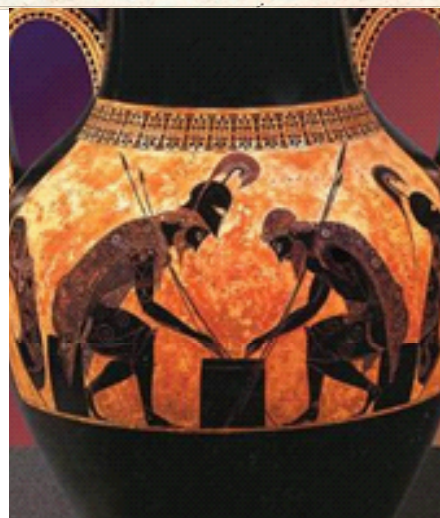
4 Perspectiva caracterizada por crear los cuerpos u objetos de frente y totalmente simétricos a ambos lados.

5 NAVARRO, Joaquín (Dir.), "El mundo del arte: autores, movimientos y estilos", Océano, España, 2000, pg. 46-47

Entre el periodo del siglo VII a.C. y II a.C. se desarrolló una de las civilizaciones que predominó en las bases de la cultura occidental de nuestra era, ésta fue la Antigua Grecia, la cual implementó una serie de cánones sobre la belleza ideal que se basaba en las matemáticas y en la geometría. Dentro del arte griego no se han encontrado muchas pinturas, a excepción de las que se utilizaron para la decoración de vasijas, su arte se extendió más hacia la escultura y arquitectura, en donde se han hallado vestigios de pinturas decorativas en edificaciones. Las temáticas iban desde victorias, retratos, vida cotidiana y escenas mitológicas.⁶



Extracto de decoración de paredes en La Casa del Fauno en Pompeya.



Ánfora de la antigua Grecia, en donde se ha pintado a Aquiles y Ajax jugando a los dados.

Algo similar es lo que ocurre con los romanos, y era de esperarse al ser los principales herederos de la cultura griega, en quienes puede verse un mayor realismo en la creación y concepción de sus esculturas. Además como lo señala Navarro, se da "...la creación, por primera vez en la Historia, de un mercado para las obras de arte"⁷. En lo que respecta a la pintura, destacan las decoraciones en los muros de Pompeya, edificios públicos y privados de Roma, resalta la Piazza Armerina de Sicilia y Ostia Antica en el puerto de Roma. Igualmente tratan la vida cotidiana, social, política y artística.⁸

6 WINKS, Robin. "Historia de la civilización", Pearson Educación, México, 2000, p. 47

7 NAVARRO, Joaquín (Dir.), "El mundo del arte: autores, movimientos y estilos", Océano, España, 2000, pg. 54

8 WINKS, Robin. "Historia de la civilización", Pearson Educación, México, 2000, pg. 71

No podemos dejar de lado las creaciones de los antepasados de nuestro continente, entre las que destacan la cultura inca, maya y azteca principalmente con pintura mural. La civilización maya nos ha dejado un gran legado artístico con dibujos en alto o bajo relieve, pinturas en papel o al fresco; los Murales de San Bartolo nos muestran el más extenso vestigio de pintura maya acerca de su propia concepción de la creación del mundo. Se puede constatar que utilizaban elementos muy parecidos al arte rupestre, con pinturas de origen vegetal y mineral. Además de la utilización de un estuco ideado por ellos, que era extraído de un árbol endémico



Pintura mural maya, Calakmul, Campeche.

y ayudó a su buena preservación.⁹ Encontramos también aquellas civilizaciones que han aportado tremendamente a la historia de la humanidad y que en algunos casos pertenecen a las más antiguas que han poblado este planeta. Entre ellas está la milenaria cultura China con pinturas en cuevas, en las cuales se recrean escenas de la vida de Buda. Uno de los artistas reconocidos es Gu Gaizhi (317-420) y su obra *Admoniciones de las institutrices del palacio de las damas*, pintado sobre un rollo de seda en el que se pueden ver escenas de la vida cotidiana.¹⁰



Detalle de Admoniciones de las institutrices del palacio de las damas de Gu Gaizhi del siglo V

⁹ Autor desconocido, "Arte maya", Mayas auténticos, http://www.mayasautenticos.com/arte_maya.htm, julio 2012.

¹⁰ NAVARRO, Joaquín (Dir.), "El mundo del arte: autores, movimientos y estilos", Océano, España, 2000, pg. 136-137

Dentro de la cultura japonesa, la pintura sin duda fue una de sus principales expresiones, la cual era plasmada en rollos, narrando diversos temas. Uno de los más destacados es la novela ilustrada *La Historia de Genji* que relata la vida amorosa del príncipe Genji.¹¹



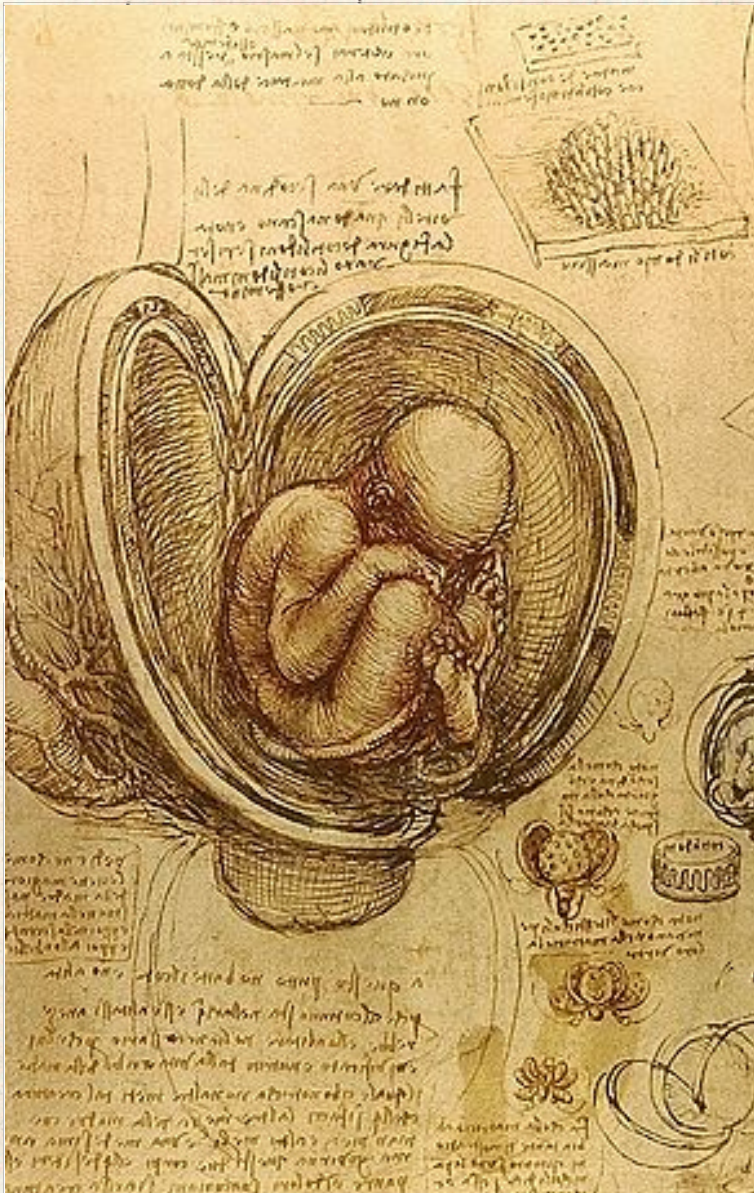
Ilustraciones del *Kama Sutra*.



Utagawa Kunisada (1786-1864) firma este grabado sobre el capítulo 43 de *La Historia de Genji*.

Y finalmente otra de las culturas que no se puede dejar de mencionar por las ilustraciones que nos han legado, es la cultura India, que se encuentra fuertemente influenciado por el arte budista, teniendo un gran número de temas pictóricos en su honor, entre ellos sobresale el santuario de Ajanta. También encontramos al antiguo texto ilustrado llamado *Kamasutra*, en donde cada una de las secciones tiene una ilustración de diversas posturas sexuales.¹²

11 NAVARRO, Joaquín (Dir.), "El mundo del arte: autores, movimientos y estilos", Océano, España, 2000, pg. 138-139
12 NAVARRO, Joaquín (Dir.), "El mundo del arte: autores, movimientos y estilos", Océano, España, 2000, pg. 140-141



Estudio de embrión de Leonardo da Vinci, 1510-1513

En cada una de estas culturas podemos coincidir en que las ilustraciones eran usadas como elementos que ayudarían para transmitir sus conocimientos a sus generaciones futuras. Así se mantuvo este legado hasta comienzos de la Edad Media en el siglo V cuando la ilustración comienza a utilizarse, al menos en occidente, como una forma de convertir a los pueblos al cristianismo¹³. Luego comienza su uso didáctico, que se fue extendiendo luego en las primeras instituciones educativas que iban aflorando, siendo aplicadas a distintas ramas como anatomía, biología, ingeniería, etc.

13 MÉNDEZ, Jorge, "Historia de la Ilustración, primeros antecedentes", Ilustración publicitaria, <http://ilupub.blogspot.com/2006/08/historia-de-la-ilustracin-primeros.html>, junio 2012



CAPÍTULO 1.2

Desarrollo a lo largo de la historia

El desarrollo de la ilustración a partir del siglo V (inicio de la Edad Media) está ligado al arte por completo y se caracteriza, principalmente en occidente, por la influencia de la Iglesia en el estado y la sociedad lo que dió como resultado que el arte de aquella época esté enfocado a escenas religiosas y además ser muestra de status económico, ya que sólo la nobleza podía darse el lujo de encargar ese tipo de obras.

Entre los principales trabajos, podemos resal-



Beato de Osma, La vistoria del cordero, escena del apocalipsis.



Calendario de *Las muy ricas horas del Duque de Berry*, realizado por los hermanos Limbourg (1385-1416).

tar las miniaturas con las que se ilustraban manuscritos como el *Evangelario de Kells* o los *Beatos*, realizadas alrededor del siglo VIII.

Entre los manuscritos más populares de esta época se encuentran los llamados Libros de Horas, los cuales eran realizados para una persona específica de la nobleza, en él se incluían ilustraciones pintadas a mano sobre santos, salmos, oraciones y fechas de festividades religiosas. Entre las más sobresalientes se tiene a *Las muy ricas horas del Duque de Berry*, realizado en 1410 o el *Libro de horas de Isabel la Católica* del siglo XV.¹⁴

Entre los siglos II y III comienzan a aparecer los libros, aunque estos eran escasos y celosamente custodiados, en ellos ya se podían ver las primeras ilustraciones que acompañaban un texto, las cuales en sus inicios eran pintadas directamente sobre sus páginas. Técnica que cambia con la llegada de la imprenta, que fue inventada en China alrededor del siglo X y utilizada igualmente en Corea en el siglo XIII.



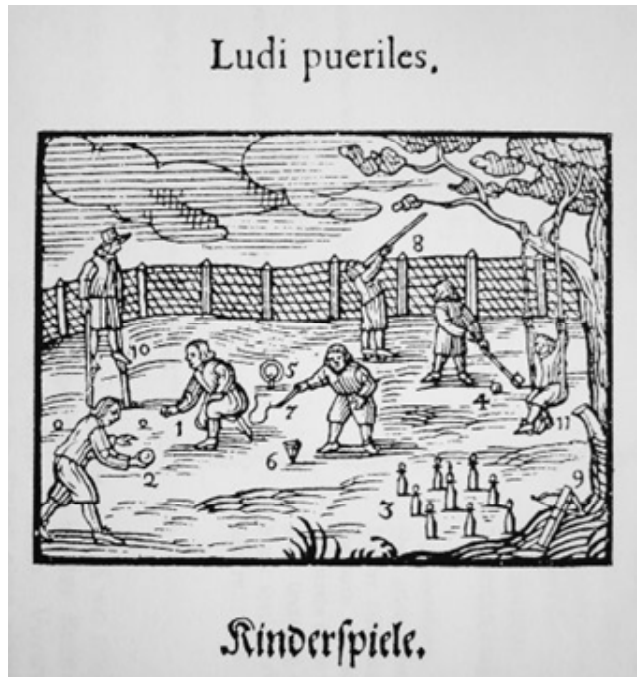
Sutra del Diamante chino impreso en 868 a. D., considerado el libro impreso más antiguo del mundo.

En Europa se considera que el desarrollo de la imprenta se dio de la mano de Gutenberg (1398-1468), aunque existen otras versiones de diferentes pioneros en el oficio. El primer trabajo impreso de Gutenberg es una Biblia realizada en el siglo XV. A partir de entonces la imprenta es difundida por todo el mundo, logrando que los libros y los conocimientos llevados en ellos se difundan por todas las regiones y clases sociales.¹⁵ En lo que respecta a la ilustración, comienza a verse al ilustrador como un artista independiente, orientado a los grabados.¹⁶

15 Autor desconocido, "El libro ilustrado", Deusto, http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/_outside/ikasle/dip_02/grupo_e/GrupoE/ilusorig2.htm, junio 2012.

16 Autor desconocido, "La historia de la ilustración de libros", El síndrome de picasso, <http://elsindromepicasso.blogspot.com/2009/08/la-historia-de-la-ilustracion-de-libros.html>, junio 2012

Al principio estos libros están enfocados a un solo tipo de público en general, a excepción del pedagogo Comenius (1592-1670) quien elabora el libro *Orbis Sensualium Pictus* (1658) destinado para niños. Más tarde en Europa, destacarían artistas como Eugene Delacroix (1798-1863), con sus grabados de obras como *Fausto* de Goethe y *Macbeth* de Shakespeare, Gustave Doré (1832-1883) con un sinnúmero de obras entre las que podemos destacar *Don Quijote* de Miguel de Cervantes Saavedra y La Santa Biblia.¹⁷



“Juegos para niños”, imagen perteneciente a *Orbis Pictus* (1658) de Comenius.



Ilustración de Doré, basada en el libro *Don quijote de la Mancha* de Cervantes.

17 ROSSINI, R; Calvo, D. “Origen y evolución del cuento infantil”, Léeme un cuento, <http://www.leemeuncuento.com.ar/cuento-infantil.htm>, febrero 2012; WIGAN, MARK. “Pensar visualmente”, Gustavo Gili, 2007, p. 90

Para el siglo XIX los libros dejan de ser un artículo de lujo y comienzan a consumirlos todo tipo de personas, hecho que se da gracias a la industrialización del libro, logrando que sus precios se vuelvan más accesibles, además aparece la coloración de los libros, siendo en un principio a mano sobre los grabados impresos¹⁸ y luego utilizando una técnica llamada cromolitografía que consistía en utilizar capas de colores básicos transparentes que terminaban dando una amplia gama de colores¹⁹, como el caso de la británica Kate Greenaway (1846-1901) con sus ilustraciones para el libro *El flautista de Hamelin*²⁰. Alrededor de 1850, destaca la consolidación de la historieta como medio masivo de difusión de imágenes con textos, con el suizo Rodolphe Töpffer (1799-1846), considerado el padre de la historieta moderna.



Ilustración en cromolitografía de Kate Greenaway para el libro *El flautista de Hamelin* de Robert Browning en 1842.



Ilustración del Rodolphe Töpffer

- 18 Autor desconocido, "El libro ilustrado", Deusto, http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/_outside/ikasle/dip_02/grupo_e/GrupoE/ilusorig2.htm, junio 2012.
- 19 GHELMAN, D, BURBRIDGE, V, "Libros ilustrados", Revista de artes, <http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/ellibroilustrado.html>, junio 2012.
- 20 OJEDA, César, "Kate Greenaway, ilustradora", Odisea 2008, <http://www.odisea2008.com/2008/05/kate-greenaway-ilustradora.html>, junio 2012.

Luego en los inicios del siglo XX, la ilustración comienza a ser usada dentro de áreas de la publicidad, periódicos, revistas, envases y un sinfín de usos, consolidándose cada vez más como rama autónoma, que igualmente va ligada a áreas como el arte o el diseño. Artistas vanguardistas también incursionaron en la ilustración, como el español Salvador Dalí (1904-1989) quien ilustró el poema *Les Bruixes de Llers* (1924) de Carles Fages de Climente, *Macbeth* (1946) de Shakespeare, *The Autobiography of Benvenuto Cellini* (1946), *The First part of the live and achievements of the renowned don Quixote de la Mancha* de Miguel de Cervantes (1946), *Alicia en el país de las maravillas* (1969) entre otras.²¹ El también español Pablo Picasso (1881-1973) ilustró cerca de 156 libros como por ejemplo *Vingt poèmes* (1948) de Luis de Góngora, *Gavilla de fábulas sin amor* (1962) de Camilo José Cela, *La Célestine* (1976) de Fernando de Rojas y más.²²

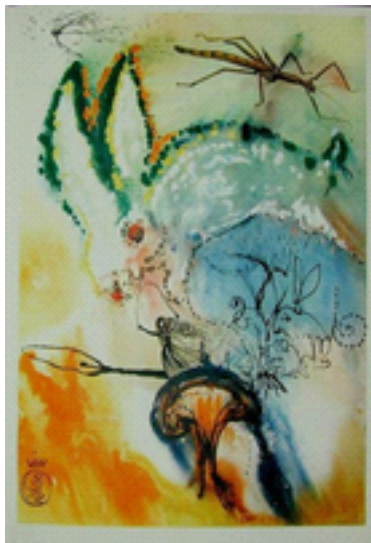


Ilustración de Salvador Dalí para el libro *Alicia en el país de las maravillas*, 1969



Portada del libro ilustrado por Pablo Picasso, escrito por Camilo José Cela

21 Autor desconocido, "Biografía de Salvador Dalí", Fundació Gala-Salvador Dalí, http://www.salvador-dali.org/dali/es_biografia.html, julio 2012.

22 ANA, "Picasso, ilustrador", Arel-Arte, <http://arelarte.blogspot.com/2009/09/picasso-ilustrador.html>, julio 2012.

CAPÍTULO 1.3

Nuevas técnicas aplicadas a la ilustración



Cartel de Alfons Mucha para la obra *Gismonda* de Victorien Sardou con la actriz Sarah Bernhardt en 1894.

Para comenzar a tratar las nuevas técnicas que han ido aflorando, vale la pena repasar las diversas maneras en que los artistas han desarrollado sus trabajos. Como se vio en un inicio, los primeros métodos fueron manuales, pintados por los artistas directamente sobre el papel; luego tenemos la invención de la imprenta y el uso del grabado en sus múltiples formas. Con la ayuda de la tecnología comienza a perfeccionarse la litografía, haciendo uso de tres diferentes piedras, cada una con un color primario (rojo, azul y amarillo), dando la posibilidad de una gama mucho más amplia de colores y una riqueza visual que llegó junto con el cartelismo francés destacando el francés Toulouse-Lautrec (1864-1901) y el checo Alfons Mucha (1860-1939) y sus famosos carteles para Théâtre de la Renaissance.

En los años 20, dentro del constructivismo desarrollado en la Unión soviética, cambian los carteles para campañas publicitarias, haciendo uso del fotomontaje y el uso de colores primarios. En esta época también comienza a popularizarse el uso del aerógrafo para la aplicación de color y retoque fotográfico en los carteles, uno de los artistas sobresalientes es el estadounidense George Petty (1894-1975) con los dibujos de Pin-ups²³ populares a partir de la II Guerra Mundial.²⁴

23 Estilo caracterizado por el uso de modelos en actitudes sugerentes y provocativas para revistas y calendarios, principalmente enviado a los soldados estadounidenses en combate.

24 Autor desconocido, "Una breve historia del cartel", Enciclográfica, <http://www.sitographics.com/conceptos/temas/historia/cartel.html>, julio 2012; ORTEGA, Jesús Ángel, "L'image, un experimento frustrado", El jergón de Long John Silver, <http://jesusangelortega.wordpress.com/category/publicidad/>, julio 2012.



En los siguientes años, las principales técnicas utilizadas se centraron en la fotografía, fotomontaje, collage e impresiones, hasta la década de los 80 con la llegada de la computadora utilizada por los diseñadores gráficos. A la par de todo esto, los ilustradores no dejan de hacer uso de técnicas tradicionales como la tinta, óleos, acrílicos, lápices, esferos, pastel, acuarela, etc. Dando lugar posteriormente a la mezcla de cuanta técnica sea necesaria para desarrollar su trabajo o como dice Wigan:

*"las preconcepciones, parámetros y limitaciones de la profesión se ponen constantemente en tela de juicio a medida que evolucionan los procesos de trabajo, las tecnologías y los mercados."*²⁵

Entre los nuevos métodos que se han dado tenemos la pintura o dibujo digital, que se realiza netamente con el ordenador o con un boceto previo y escaneado. Para ello se hace uso de una tableta digital que proporciona un lápiz inalámbrico el cual cumple las funciones de un

Ilustración de Helena Pallarés de España

25 WIGAN, Mark. "Pensar visualmente", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pg. 7.

ratón y da la agilidad de un lápiz común. Para éste cometido se han desarrollado varios programas, entre los principales se encuentran: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketchbook Pro, entre otros. Igualmente se han desarrollado programas para hacer esculturas digitales, que pueden ser usadas para juegos y animaciones o también caben dentro de la ilustración, dándoles toda una escena y detalles narrativos. Entre los programas que podemos encontrar están: ZBrush, AutoDesk 3DsMax, Cinema 4D, etc.

Los ilustradores constantemente están buscando la manera de que sus trabajos sean creativos y dinámicos, es así como llegamos a plantear una nueva técnica que llamaremos esculturas fotografiadas²⁶, que da la posibilidad de utilizar recortes, figuras, plastilina y cualquier otro material que el artista crea conveniente para terminar fotografiándolas.

En lo que respecta a las esculturas de figurines, son concebidos los personajes con materiales mixtos, alambres, arcilla, tela y otros, que se pueden encontrar en el medio. Además de esto, el artista también se encarga de crear todo el entorno que sería parte del mundo de los personajes. Concibiendo imágenes con una riqueza visual sin igual.



Ilustración del libro *La regente*, de Istvan Shritter

26 Este término no está reconocido aún como una técnica de ilustración, se lo puede encontrar también como ilustraciones en 3D.

CAPÍTULO 1.3.1

Esculturas para ilustrar: de objeto artístico a juguete de colección hasta personajes de animación stop-motion

Con el reconocimiento que tiene el ilustrador hace unas cinco décadas atrás, se le ha dado tanto a él como a su trabajo un puesto independiente dentro del espacio artístico mundial. El ilustrador se ha convertido en un artista, que hace uso de principios de la publicidad, literatura, artes visuales, diseño, etc., para llevar a cabo su tarea de construir imágenes que cuenten historias. Esto demuestra que así como en muchas áreas, los límites de la ilustración se han hecho extensos, llegando a fusionarse con otras disciplinas o materias. Por ello, al hablar de las esculturas fotografiadas para ilustrar, también podemos vislumbrar esta fusión o préstamo de rol, que le permite poder trascender hacia otros usos, aunque limitados, porque no puede convertirse en una imagen demasiado utilizada ni mercantilizada.

Por ejemplo, tenemos las múltiples exposiciones de Chris Sickels²⁷, quien posee una gran cantidad de muñecos de diferentes encargos que le han hecho, y los convierte en una muestra artística, mostrándose como ilustrador sin rebasar el uso de su trabajo fuera de la exposición sobre aquellos objetos que ya han sido comercializados previamente dentro de algún encargo de ilustración. Éste autor nos demuestra además cómo sus monigotes al concebirlos con movimiento, pueden ser utilizados para animaciones de stop-motion, dando la posibilidad de que la imagen que él crea no solo sea estática, sino que se pueda utilizar, por ejemplo, dentro de campañas publicitarias animadas.



Equipo de trabajo tomando las fotografías para un corto de stop-motion con los monigotes de Chris Sickels

27 Creador del estudio de ilustración Red Nose Studio



También se puede realizar la escultura de forma virtual, la cual puede ser utilizada para ilustraciones dándole la ambientación y retoques necesarios, y utilizar aquel modelado para animaciones o juegos computarizados.

Hay ilustradores que llegan a convertir su trabajo en juguetes de colección, como es el caso de Hine Mizushima, quien vende sus productos en distintos sitios de Internet y a la vez ha experimentado con animaciones en stop-motion como el video musical para *Why does the sun shine?* de la banda They Might Be Giants, el cual ella realizó, dirigió y editó, trascendiendo nuevamente las fronteras de su profesión, sin dejar de lado su trabajo.

Artículo de venta de Hine Mizushima en la página de Etsy, titulado Hiné Kokeshi Doll



Exposición de las figurillas de Chris Sickels



CAPÍTULOS 1.4

Principales referentes estéticos mundiales

Chris Sickels (Red Nose Studio)



Uno de los trabajos preferidos de Chris Sickels, hecho para la revista AARP sobre los desordenes alimenticios.



Se graduó en la Academia de arte de Cincinnati en 1996, especializado como pintor pero luego de buscar empleo sin mucho éxito, se encontró con la ilustración, con la que se ha quedado hace ya 10 años. Al principio sus ilustraciones eran pinturas, pero como se caracteriza por ser un artista en constante evolución y probar con diferentes técnicas, comenzó a crear las imágenes en 3D²⁸ lo cual gustó a los directores de arte. Sus trabajos están realizados con una gran variedad de materiales como alambre, tela, cartón, madera, miniaturas, objetos encontrados y reciclados. Al igual que muchos artistas comienza con bocetos. Se promociona enviando postales de sus trabajos y teniendo su portafolio. Lo que busca éste artista es dar con el concepto, lograr decir mucho con imágenes aparentemente sencillas. Trabaja igualmente en proyectos paralelos y personales como libros, animaciones y conferencias.²⁹

²⁸ Chris Sickels se refiere a las ilustraciones en 3D a las esculturas fotografiadas

²⁹ Entrevista tomada de <http://illustrationfriday.com/interviews/rednosestudio.php>, julio 2012.

Hine Mizushima



Es una artista japonesa que actualmente reside en Canadá, se especializó en Tokio en pintura tradicional japonesa, ahora trabaja con marionetas hechas de tela, fieltro, hilo y botones. Las utiliza para animaciones stop-motion, o con recortes y trabajo digital para diseño o ilustración. Sus esculturas han sido expuestas en varios lugares y también vende sus productos por internet.³⁰

30 HIPPLE, Mike, "Creatives proyect, Hine Mizushima", Mike Hipple Photographer, <http://mikehipple.wordpress.com/tag/hine-mizushima/>, julio 2012; MIZUSHIMA, Hine, "About", Behance, <http://www.behance.net/hine>, julio 2012.

Tom Haney

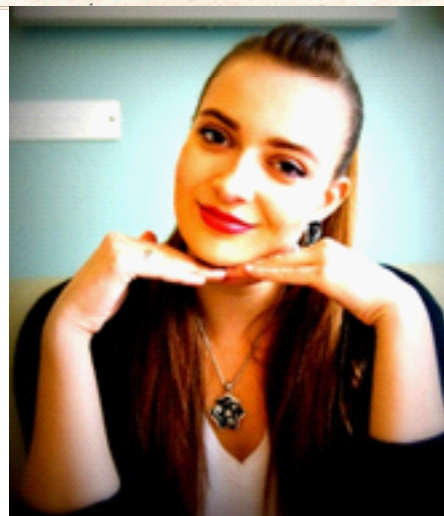


Nacido en Cincinnati, Ohio, en 1962, sus primeros recuerdos son de crear juegos y juguetes y experimentar con la mecánica, estudió arte en la secundaria y se especializó en diseño industrial en la universidad. En sus inicios trabajó realizando la utilería, maquetas y miniaturas para comerciales de televisión, fotógrafos y películas. Ahora se dedica a ser artista de tiempo completo. Sus trabajos son realizados en talla en madera en los que aplica sistemas mecánicos, dando movimiento a seres inertes, contando de esta manera las historias que quiere transmitir.³¹



31 HANEY, Tom, "Biography", Tom Haney, <http://www.tomhaney.com/bio.htm>, julio 2012.

Kira Shaimanova



Es una artista rusa que actualmente reside en Canadá, trabaja como ilustradora con esculturas fotografiadas y sus creaciones se caracterizan por la fantasía y la inocencia. Ella forma parte esencial de la producción, desde la creación de los muñecos de barro, dioramas³² a escalas hasta la iluminación y la fotografía.³³

32 Es un medio de enseñanza parecida a las maquetas, pero se diferencia en que ésta posee el ancho y alto en mayor grado que la profundidad.

33 Autor desconocido, "About artist", Kira Shaimanova, <http://www.kirashaimanova.com/544264/artist/>, julio 2012.



Paolo Ventura

Nació en Milán, Italia en 1968, sus creaciones están compuestas de dioramas y muñecos que él mismo construye y luego fotografía. Está influenciado por el cine, el fotorreportaje y las historias de la guerra que le contaba su abuela. Sus imágenes están llenas de melancolía y soledad. Todo el trabajo es hecho a mano y los va adecuando a las diferentes escenas que irán contando la historia a través de la fotografía.³⁴



34 ROA, Rafael, "Paolo Ventura", Rafael Roa, fotografía y más, <http://www.rafaelroa.net/blog/2012/08/paolo-ventura.html>, juli, 2012.

Liz Lomax



Ilustradora de New York, trabaja con ilustraciones de esculturas fotografiadas. Participa enteramente de su trabajo desde el modelado de los personajes, creación del entorno, fotografía y retoque final de las imágenes. Su trabajo ha sido publicado en varios libros de ilustración, ha participado en exposiciones y además da clases de ilustración en la Escuela Parsons de Diseño de New York.³⁵

35 Autor desconocido, "Liz Lomax", Liz Lomax, art-illustration, <http://www.lizlomax.com/about/liz-lomax/>, julio 2012.

Frank Kunert



Fotógrafo originario de Frankfurt, nació en 1963. Realiza sus maquetas y personajes manualmente para luego fotografiarlos y contar sus historias de ésta manera. Su línea narrativa se mueve entre crítica social, humor negro y hasta escenas macabras. Su inspiración es la ciudad misma, de donde saca elementos y texturas de los que hará uso. Sus trabajos muchas veces son confundidos con fotografías de espacios reales por lo detallista que es en su trabajo.³⁶



³⁶ NAJERA, G, "Engañando a nuestro ojo con miniaturas gracias a la fotografía", Xatacafoto, <http://www.xatacafoto.com/fotografos/frank-kunert-enganando-a-nuestro-ojo-con-miniaturas-gracias-a-la-fotografia>, agosto 2012.



CAPÍTULO 2

Libro álbum



"...en el libro álbum la imagen no está supeditada al texto ni el texto lo está a la imagen. Así como se lee el texto, también debemos leer las imágenes, y para aprehender la particularidad del libro álbum, es necesario leer el texto y la imagen como un conjunto." ³⁷

37 VV.AA. Ver para leer, acercándonos al libro álbum. CRA- Ministerio de Educación, Chile, 2007, pg. 7.



CAPÍTULO 2.1

Reseña histórica de la literatura infantil

El libro, como lo conocemos hoy en día tiene sus orígenes a finales de la Edad Antigua, en los siglos II y III, llamándolo códice; el cual ya tiene las características de un conjunto de hojas cocidas de forma rectangular. Al principio estos libros estaban enfocados a un público en general, llegando la excepción con Jan Amos Komensky o también conocido como Comenius, quien elabora su obra *Orbis Sensualium Pictus* (El mundo visible en imágenes) de 1658, convirtiéndose en el primer libro ilustrado dedicado especialmente para niños. Una enciclopedia en latín ilustrada con objetos y actividades de los seres humanos.

Después de un par de siglos, la literatura que ya venía de la mano con la ilustración, comienza a tener adeptos de más corta edad, aunque todavía no estaba destinada específicamente para infantojuveniles ya que no se tenía una noción cultural de la infancia como parte del desarrollo humano; dándoles a los niños de esta época espacios literarios dentro de los bestiarios, abecedarios y libros de fábulas.



Portada del libro *Cuentos de mamá gansa* de Charles Perrault, ilustrado por Antoine Clouzier en 1697

Destacan autores como Charles Perrault (1628-1703) quien se basa en los cuentos populares y publica su libro *Cuentos de mamá gansa* en el que se incluyen *Caperucita roja*, *El gato con botas*, *La bella durmiente* y más, ilustrado por Antoine Clouzier. Los hermanos Jacob Grimm (1785-1863) y Wilhelm Grimm (1786-1859) rescatan historias de tradición oral alemana en su libro *Cuentos para la infancia y el hogar* (1812-1815) con relatos como *Blancanieves*, *La Cenicienta*, *Hänsel y Gretel*, entre otros.

Tuvieron que pasar algunos años más para que comiencen a producirse libros de cuentos enfocados especialmente para las lecturas de niños y niñas, y así tener las primeras creaciones dedicadas para ellos como *Alicia en el país de las maravillas* de Lewis Carrol (Charles Lutwidge Dodgson) en 1872 ilustrado por John Tenniel o *El principito* escrito e ilustrado por Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Y a partir de estas fechas inicia la producción de literatura infantil con un vasto título de obras de renombre.³⁸



Ilustración interior del libro *Por el mar de las Antillas* de Nicolás Guillén, ilustraciones de Rapi Diego

38 Autor desconocido, "Charles Perrault", Bibliothèque nationale de France, <http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ecrit/perra.htm>, agosto 2012



La década del 70 se pueden considerar los años de consolidación de autores y obras de literatura infantil latinoamericana y paralelamente el origen de la relevancia del ilustrador. Destacan autores como Onelio Jorge Cardoso con su colección de relatos *Caballito Blanco* (1974) ilustrado y diseñado por Manuel del Toro, Nersys Felipe y su novela infantil *Román Elé* (1974) con ilustraciones de Raúl Fernández en su segunda edición, el cubano Nicolás Guillén con su poemario *Por el mar de las Antillas* (1977) con ilustraciones de Rapi Diego, la brasilera María Colasanti con su obra *Uma Idéia toda azul* (1979) ilustrado por la misma autora.

Dentro de la literatura contemporánea, los autores han sabido indagar en las diferentes temáticas y estilos. Destacan temas realistas con personajes que son niños de la calle, abordando temas como la guerra, secuestro

o persecución política; todo ello contado de manera ingeniosa para los niños. Destacan la colombiana Irene Vasco con *Paso a paso* (1999) con ilustraciones de Natalia Tamayo, la argentina Paula Bombara con *El mar y la serpiente* (2005). Otros han optado por el humor y la fantasía como la chilena Marcela Paz seudónimo de Ester Huneeus con la saga *Papelucho* (1947-1954) , quien ilustró el primer libro de la colección, el peruano Javier Arévalo con *El pollo en la batea* (2000) con ilustraciones de Christian Ayuni, la colombiana Gloria Cecilia Díaz con *El valle de los Cocuyos* (1993) ilustrado por Francisco Meléndez. Y claro también quienes se fueron por el contenido indígena, la costarricense Lara Ríos seudónimo de Marilyn Echeverría de *Sauter con MO* (1992) ilustrado por Vicky Ramos, el peruano Pedro León Zamora con *Sueño Aymara*.³⁹

39 HANÁN, Fañuel, "Literatura infantil latinoamericana", Donde viven los libros, <http://www.dondevivenloslibros.com/2011/08/literatura-infantil-latinoamericana.html>, agosto 2012.

En lo que respecta a Latinoamérica, los cuentos para niños pequeños comenzaron de forma oral, con mitos de las culturas originarias, teniendo el más representativo el *Popol Vuh*; escrito en el siglo XVI como una recopilación de "...historia, religión, filosofía y mitología..."⁴⁰ del pueblo Maya. Con la conquista, viene la influencia europea trayendo con ellos sus libros y creencias, principalmente educativos, religiosos, moralistas y patrióticos, como por ejemplo los abecedarios para enseñar a los indígenas a leer.

A finales del siglo XIX comienza a darse espacio para escritores locales, destacando el cubano José Martí con su libro de poemas *Ismaelillo*, el colombiano Rafael Pombo con sus *Cuentos pintados* y *Cuentos morales*, el brasileiro José Benito Monteiro Lobato, pio-

nero en la edición de libros en su país y su legado de una saga de libros educativos y lúdicos.

Más adelante en el siglo XX destacan autores como el nicaragüense radicado en Chile, *Rubén Darío* con su libro *Azul*, la chilena Gabriela Mistral con sus poemas infantiles, el uruguayo Horacio Quiroga con *Cuentos de la Selva* y *La gallina degollada y otros cuentos*.

Es una época en la que comienza a existir una amplia gama de literatura que aún no era concebida especialmente para niños y por ello la mayoría no contenían ilustraciones, pero sus personajes e historias, permiten ser asimilados por ellos.⁴¹

40 PIN, María. *Popol Vuh: texto introductorio*, Colección Antares, Libresa, Quito, 1999, p. 10

41 Varios autores, "Historia de la literatura infantil en américa latina", Academia Boliviana de literatura infantil y juvenil, <http://www.ablij.com/articulo.php?CODIGO=32>, agosto 2012. HANÁN, Fanuel, "Literatura infantil latinoamericana", Donde viven los libros, <http://www.dondevivenloslibros.com/2011/08/literatura-infantil-latinoamericana.html>, agosto 2012.



Dibujo de Casajuana, 1955



CAPÍTULO 2.2

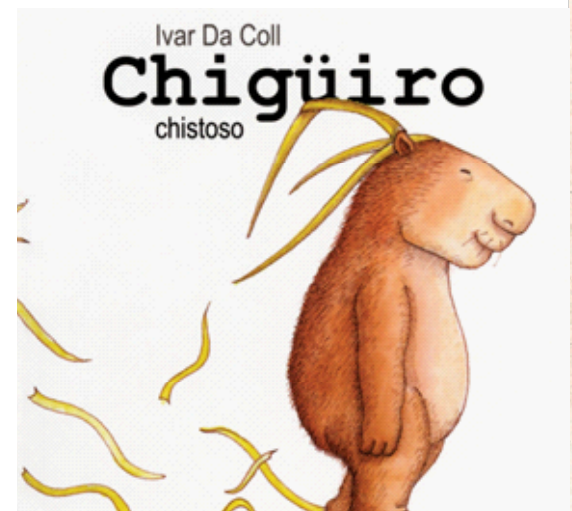
Orígenes del libro álbum

A mediados del siglo XX se comienza a hablar de un nuevo tipo de libro ilustrado, el llamado libro álbum, ya que tanto el texto como la imagen son fundamentales para el desarrollo de la historia; el dibujo deja de ser un adorno y pasa a ser parte esencial. Este hecho se da gracias a las nuevas vanguardias de arte que surgen y forman los cimientos para este nuevo estilo. Así como los avances en impresión que logran plasmar las páginas llenas de dibujos y colores, además de los acontecimientos de la época como la consolidación de las futuras generaciones visuales. Fue gracias al auge del cine, la publicidad y distintos medios impresos lo que propició la aparición de este tipo de literatura. A estos libros también se los conoce de la manera anglosajona como *picture book*, pero el término más conocido es libro álbum⁴², que fue acuñado en Francia, con la aparición de una colección de libros titulada *Albums du Père Castor* (Álbumes del Padre Castor) de Paul Faucher en 1936.

Entre los autores más destacados y pioneros se encuentran escritores e ilustradores como los estadounidenses Maurice Sendak con su libro *Donde viven los monstruos* (1963), Van Allsburg con *Jumanji* (1981) y *El expreso polar* (1985), el francés Tomi Ungerer con su libro *Tres bandidos* (1961), el colombiano Ivar DaColl con la serie de libros *Chigüiro* (1985), entre muchos más.⁴³



Álbumes del padre castor, Paul Faucher.



Portada de uno de los libros de la serie *Chigüiro* de Da Coll de 1985.

42 La palabra tomada del francés fue *album*, que hace referencia a un conjunto de hojas encuadernadas llenas de composiciones literarias, música, fotografías, etc.

43 ISAZA, Rosita. "El libro-álbum: un género nuevo", Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/pdfs/ac_lit_2.pdf, febrero 2012. BARRAGÁN, Paola, "Construyendo los libros infantiles ilustrados", *Historik*, <http://www.revistahistorik.com/libroilustradoinfantil.html>, agosto 2012.



CAPÍTULO 2.2.1

Características del libro álbum



La principal característica que podemos encontrar es la relación existente entre imagen y texto. En el libro álbum encontramos la clarificación⁴⁴, que se daría cuando las ilustraciones aportan con más significados a lo que ya se ha dicho en el texto. Enriquece la historia y otorga detalles que se encuentran fuera de la narración, pero que son parte de un conocimiento colectivo, lo que permite al lector identificarse con ello.

Otra categoría en la que pueden entrar este tipo de libros es la simbiosis, donde el texto y la imagen tienen una relación complementaria a tal punto que no se podría entender la una sin la otra.⁴⁵

Otras características que podemos encontrar en estos libros se da cuando la imagen y texto se fusionan para crear toda la ilustración, la tipografía que se utiliza es inusual y su espacio se adapta a la ilustración; además que aporta como onomatopeya gráfica y textual. En ciertos casos también se hace uso del color y las diferentes emociones que pueden evocar.⁴⁶

44 Este término lo toma José Rosero del autor Noël Carrol de su libro Una filosofía del arte de masas, en donde presenta el término clarificaciónismo, y se daría cuando las narraciones no producen emoción en nosotros sino que activa las que ya se poseen.

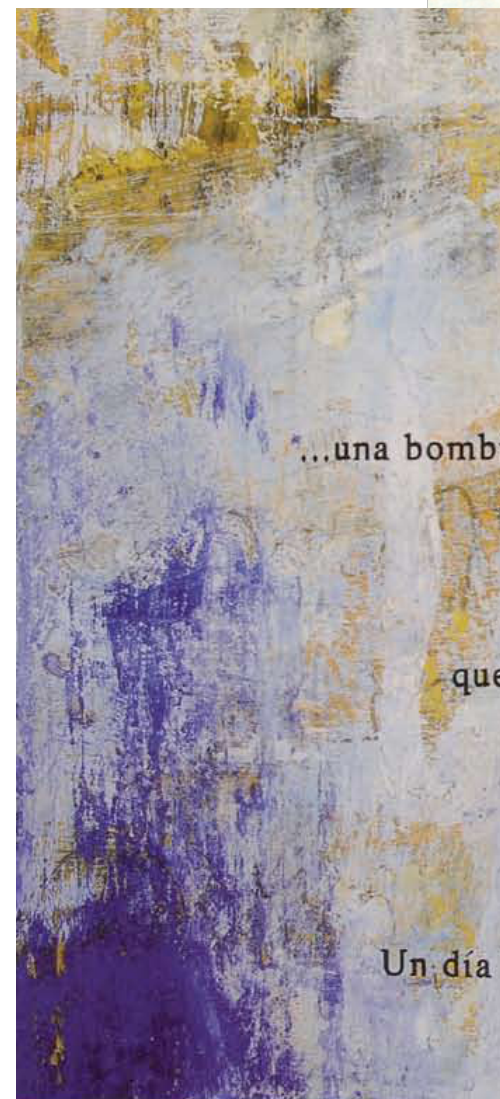
45 Rosero, José. "Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagen dentro del álbum ilustrado." Anniemate, http://www.anniemate.com/ilustradorescolombianos/documentos/doc/LAS_CINCO_RELACIONES_DIALOGICAS-JOSE%20ROSERO.pdf, septiembre 2012.

46 Autor desconocido, "¿Qué es un libro álbum?", Literatura infantil y juvenil, <http://literaturainfantilyjuvenil.com.mx/articulos-tematicos/que-es-un-libro-album/>, septiembre 2012.

"El libro álbum es un género en sí mismo. La especificidad de los libros de imágenes es la de ofrecer variadas formas de relatos. En un libro de imágenes cada elemento es narrativo: las palabras, las imágenes, el formato, los colores, la tipografía. En el libro álbum la imagen es prioritaria, ella es la que da el tono, la atmósfera, el sentido. La ilustración es aprehendida a través de la emoción, la sensibilidad, a través de la asociación de formas, colores, ideas y referentes (mediante un trabajo de decodificación)." ⁴⁷

A pesar de que el libro álbum este orientado principalmente para niños, también ha sido objeto de fascinación para jóvenes y adultos, aunque es en los más pequeños donde se pueden rescatar una serie de ventajas para el aprendizaje. El hecho de que su formato se centre en grandes imágenes y texto reducido, lo convierte en la principal elección al momento de elegir un libro para los primeros lectores e incluso para recuperar lectores jóvenes.

Se ha podido comprobar que ayuda al niño en la comprensión de una línea narrativa, a desarrollar la observación, análisis y comprensión sobre imágenes e historias y adentrarlos en el mundo de la literatura.⁴⁸ Nos da la oportunidad de realizar lecturas no tradicionales, en donde el lector debe relacionar los elementos visuales y textuales que se complementan entre sí, dándonos la posibilidad de crear múltiples lecturas dentro de una misma historia.⁴⁹



- 47 Entrevista a Odette Michel en Ver para leer, acercándonos al libro álbum. CRA- Ministerio de Educación, Chile, 2007
48 sincronia.cucsh.udg.mx/orozcofall09.htm, Bonigo, Marcela Andrea. "Libro álbum: un género de la posmodernidad". Scribd, <http://es.scribd.com/doc/64492263/monografia-libro-album-compatible>, septiembre de 2012
49 VV.AA. Ver para leer, acercándonos al libro álbum. CRA- Ministerio de Educación, Chile, 2007



Ilustración del libro *La bombilla que se enciende y se apaga* de Ramón Trigo



CAPÍTULO 2.3

Literatura infantil ecuatoriana



Como se ha mencionado anteriormente, la sociedad occidental no tenía una concepción de infancia como la conocemos ahora, hasta finales del siglo XIX, por ello podemos suponer que dentro de Ecuador, tampoco se tenía una literatura enfocada específicamente para infantes. Esto claro, no quiere decir que los niños no tenían espacios en los que pudieran leer o escuchar cuentos.

Entre los iniciadores de la modalidad cuento en el país, podemos encontrar a Juan León Mera (Ambato, 1832) dentro de un género costumbrista con narraciones breves como *Los novios de una aldea ecuatoriana* (1872), o también a Francisco Campos (Guayaquil, 1841) con *Narraciones fantásticas* (1896). Más adelante aparecen Honorato Vásquez (Cuenca, 1855) con cuentos ingeniosos como *Constancia filial* (1889) y Víctor Manuel Rendón (Guayaquil, 1859) con su obra *Cuentos del Delfín de las Peñas* (1934).

Ya en el siglo XIX, en la generación de relatistas, aparecen Pablo Palacio (Loja, 1906) con los cuentos *Un hombre muerto a puntapiés* (1927) y José de la Cuadra (Guayaquil, 1903) con *El amor que dormía* (1930). Dentro de la generación del 50 se tiene el mayor aporte a lo que se podría considerar el inicio de la literatura infantil ecuatoriana, sobresale César Dávila Andrade (Cuenca, 1918) con *Cabeza de gallo* (1966) donde realiza “exploraciones metafísicas, religiosas y mágicas”, según Rodríguez.⁵⁰ También tenemos a Hernán Rodríguez Castelo (Quito, 1933), quien explora el mundo de la imaginación de los niños con obras como *El caperucito azul* (1975), entre muchos autores más. De la década del 50 en adelante aparecen Carlos Carrera (1962), con *Poesía Infantil* (1971), *Cuentos chicos* (1973) o Teresa Crespo de Salvador (1928) con *Rondas* (1966), *Pepe golondrina y otros cuentos* (1969).

50 Rodríguez Castelo, Hernán. “Literatura Ecuatoriana 1830-1980”. Instituto Otavaleño de antropología, Otavalo, 1980.



Caperucito azul de Hernán Rodríguez Casteló, Talleres Heredia, 1975

Ilustración de Carlos Manuel Díaz

En la actualidad sobresalen autores como María Fernanda Heredia (Quito, 1970), reconocida a nivel internacional con obras como *Amigo se escribe con H* (2002), Edgar Allan García (Guayaquil, 1958) con *Rebululú* (1995), Edna Iturralde (Quito, 1948) con *Olivia y el unicornio azul* (2008), entre muchos más, quienes tienen un espacio totalmente formado para la literatura infantil y juvenil.



ALFAGUARA INFANTIL

Olivia y el unicornio azul

Edna Iturralde



Ilustración de Pablo Pincay



Portada del libro *Abril y Moncho* de Roger Ycaza



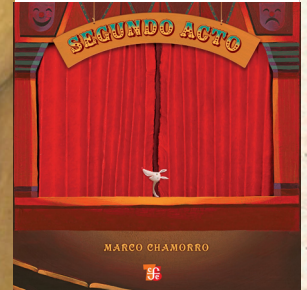
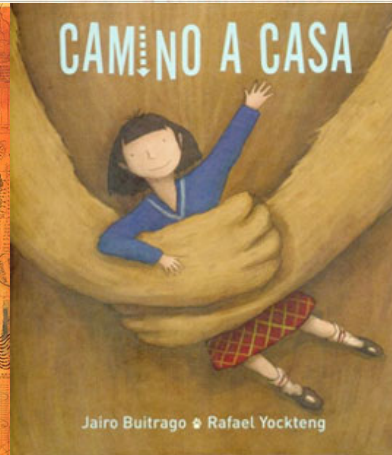
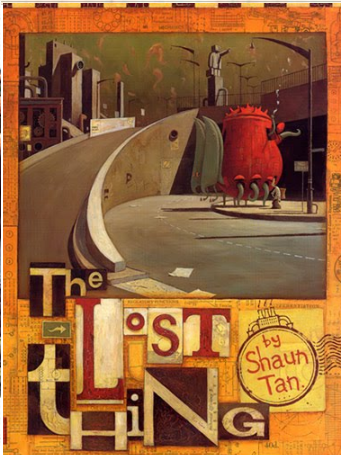
CAPÍTULO 2.4

Principales referentes nacionales e internacionales dentro de la modalidad libro álbum

WHERE THE WILD THINGS ARE



STORY AND PICTURES BY MAURICE SENDAK



Shaun Tan - *The red tree, The lost thing*

Maurice Sendak - *Where the wild things are*

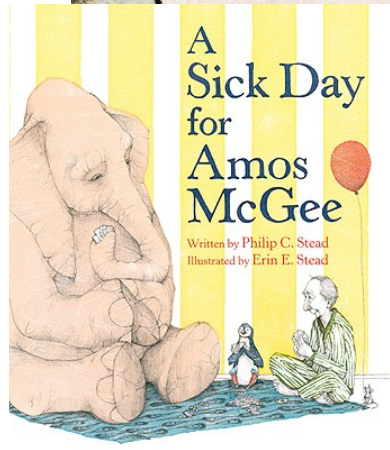
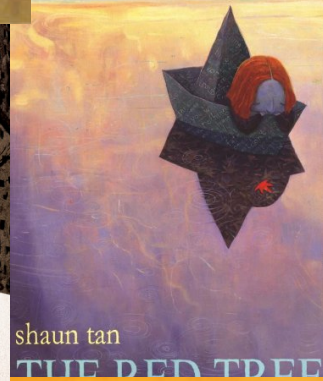
J. Buitrago/R. Yockteng - *Camino a Casa*

Marco Chamorro - *Segundo acto, Felini, Sueños*

Roger Ycaza - *La emocionante historia de un valiente gato que subió a la rama más alta... y luego no pudo bajar, Sueños, Abril y Moncho.*

Chris Sickels - *The look book*

P. Stead y E. Stead - *A sick day for Amos McGee*





CAPÍTULO 3

La ilustración gráfica en el Ecuador



Manos y piedras, Eulalia Cornejo



Bobuz, el monstruo que no queria asustar, Marco Chamorro



CAPÍTULO 3.1

Inicios de la ilustración ecuatoriana

Ya que los pueblos precolombinos carecían de escritura y sus manifestaciones artísticas estaban compuestas de un lenguaje de signos y símbolos, podríamos tomar como primeras muestras de ilustración ecuatorianas aquellas que se dieron con la llegada de los españoles y la imposición de la religión católica, promoviendo una producción religiosa y educativa, la cual tenía como influencia principal a los países europeos. En el siglo XIX tenemos la llegada de los primeros periódicos y suplementos al país, dando el espacio para las viñetas humorísticas con caricaturas de crítica social y política, como por ejemplo las revistas *El Ecuador Ilustrado* (1883), *El Murciélago* (1884), *El Perico* (1885) en el cual se encargaba el guayaquileño Francisco Martínez Aguirre (1850-1917) en realizar los dibujos.⁵¹



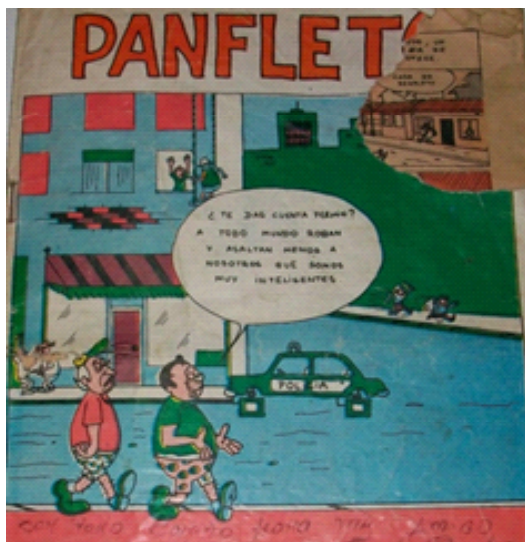
Portada del periódico *El Murciélago* de 1884



Ilustración *Justicia para todos*, revista *El Ecuador Ilustrado*

51 CASTELLANOS, Edgar, "Historia del cómic en el Ecuador", Arqueología del cómic ecuatoriano: conversatorios, exhibición y taller. Ambato, 2012

Se usan las caricaturas para hablar, satirizar y criticar a la política y la sociedad. Entre las principales figuras a nivel nacional tenemos a Roque Maldonado (Diario *El Comercio*, 1958), Pancho Cajas (Diario *El Comercio*), Asdrúbal de la Torre (Diario *HOY*), Marco Chamorro (*Vanguardia y La Hora*) y Bonil (*El Universo y Vistazo*), entre otros.⁵²



Portada revista *Panfleteo* de 1983, primera revista de historietas del Ecuador.



Viñeta humorística de Bonil



Viñeta humorística de Marco Chamorro

En estos tiempos no se tenía una definición de ilustración, ya que esta disciplina estaba fusionada con los diseñadores y artistas visuales, siendo las personas que se preparaban para esto último quienes desarrollaban cualquier trabajo de ilustración, además que aún no había una gran demanda.⁵²

En la década de los 80 se dio la aparición de revistas dedicadas a las historietas, intentando fomentar una cultura de cómic ecuatoriano, la primera se llamó *Panfleto*, creada en 1983 por Iván Valero Delgado, luego aparece *Secreciones del Mojigato* en 1989 de Hugo Idrovo. Más tarde llega *Traffic* en donde aparecen fascinantes historietas de Eduardo Villacís como *Dock Tirres* y *Las aventuras de la T mutante*, en 1992 aparece *Ficciónica* de José Daniel Santibáñez, en 1993 sale a la luz el libro *Privatofalia* de Bonil, en 1996 aparece *La línea, bestiario de una guerra* de Wilo Ayllón y en 1997 se crea la revista *El Webó* y en 1998 *XOX* a cargo de ADN Montalvo, las cuales lamentablemente por diversos problemas dejaron de circular. Algunos otros creadores de historietas han sido: Edgar Castellanos, Gustavo Idrovo, Jorge Cevallos, Fernando Dávila, José Jácome, entre otros.⁵³



Página de la ya extinta historieta *Ficciónica*

Secreciones del Mojigato



TOMO 1 N°1
ECUADOR, FEBRERO 1989

Portada de la historieta realizada por Hugo Idrovo



Portada de *Bestiario de una guerra*, historieta de Wilo Ayllón.

- 52 Autor desconocido, "Historia del diseño gráfico en Ecuador 1970-2005", Historia del diseño gráfico, <http://www.historiadiseno.ec/historia.php?c=1281>, septiembre 2012. Varios Autores, "Historia de la caricatura en el Ecuador", Casa de las iguanas: revista virtual de cultura y poesía, <http://www.casadelasiguana.org/2007/09/annimo-una-bailarina-el-ltigo-guayaquil.html>, septiembre 2012.
- 53 YCAZA, Roger, "Comic Ecuatoriano", Arqueología del cómic ecuatoriano, Ambato, 2012; es.wikipedia.org; CASTELLANOS, Edgar, "La historia del cómic en el Ecuador", Arqueología del cómic ecuatoriano, Ambato, 2012; GIUNTA, Néstor, "Historia del cómic en Latinoamérica", Todo historietas, http://www.todohistorietas.com.ar/historia_latinoamerica.htm, abril 2013.

En la actualidad podemos considerar a Quito como una de las principales ciudades dentro de la ilustración, debido al gran número de ilustradores e editoriales radicadas en ésta ciudad, pero no se puede dejar de mencionar a Cuenca, Guayaquil, Ambato, entre otras, en donde también están floreciendo artistas dentro de ésta rama. A nivel nacional, se puede tomar como la década de los noventas, el espacio de auge de material dedicado y enfocado a la ilustración, con la aparición de editoriales y de profesionales dedicados a éste trabajo.

Entre los representantes más sobresalientes de la actualidad se pueden encontrar a:

Andrés Jiménez (Quito)
 Bógar Chancay (Quito)
 Camila Fernández de Córdova (Quito)
 Darío Guerrero (Quito)
 Diego Lara Saltos (Ambato)
 Eduardo Villacís (Quito)
 Eulalia Cornejo (Quito)
 Fabián Patiño (Quito)
 Francisco Galárraga (Quito)
 Gabriel y Paola Karolys (Quito)
 Israel Pardo (Ambato)
 Marco Chamorro (San Gabriel)
 Paco Puente (Quito)
 Roger Ycaza (Ambato)
 Santiago González (Ambato)
 Sofía Zapata (Quito)
 Vanessa Jaramillo (Quito)
 Vladimir Bolívar Bohorquez (Guayaquil)
 Willo Ayllón (Quito)



Ilustración de Sofía Zapata del cuento *Juan Papel* de Armando José Sequera, para la revista infantil ¡Elé!



Ilustración *Montaña* de Roger Ycaza



Ilustración *Wao Mart* de Eduardo Villacís



CAPÍTULO 3.2

Desarrollo de la ilustración en Cuenca

Las primeras ilustraciones de caricatura realizadas en Cuenca, datan del año 1940, realizadas por Alberto Cardoso para una revista del colegio *Benigno Malo*. También se encuentran las caricaturas políticas de Manuel Morales y Rigoberto Andrade para un periódico llamado *El Grito* de 1944, y el artista y caricaturista Jaime Lara quien trabajó en diario *El Mercurio* en 1979.⁵⁴

Después le siguieron suplementos dentro de periódicos como lo fue el ya extinto *Bim Bam Bum*, en el cual los trabajos los realizaba el señor Vinicio Jiménez, dentro del diario *El Tiempo*. Actualmente también se puede encontrar el suplemento *El Mercurito*, del diario *El Mercurio*, con el Lcdo. Rafael Carrasco Vintimilla como encargado de dar vida a sus distintos personajes.



Jaime Lara

54 NEGRETÉ, Nancy. "Discurso político de la caricatura en los medios cuencanos: El Mercurio y El Tiempo en el referéndum que aprobó la nueva Carta Magna (2008), Tesis de grado, 2012, p. 27-28

La ilustración editorial en Cuenca comienza con la primera imprenta que llega a la ciudad y una de las más antiguas del país, la Editorial Don Bosco. Uno de los de los artistas en trabajar en ella, fue el señor Víctor Arévalo, quien por encargo de los curas realizaba las carátulas de las portadas de los libros educativos o religiosos, los cuales hacía simplemente con plumilla. En aquel entonces no era común el libro completamente ilustrado. La editorial sigue funcionando, con ilustradores como Darwin Parra, Eduardo Delgado, Patricio Llivicura, entre otros.

En la actualidad se pueden encontrar varios profesionales que trabajan dentro de la rama de la ilustración, algunos asociados al arte visual, otros al diseño, y unos más nuevos que son parte de la carrera de Ilustración la Universidad de Cuenca, dentro de la Facultad de Artes.

Algunos de ellos son:

Daniel Vicuña

David Arévalo

David Gutiérrez

Johnny Gavilanes

José Antonio Cardoso

Juan Pablo Dávila

René Martínez

Roberto Ortiz.

Ilustración Neo Quijote de David Arévalo



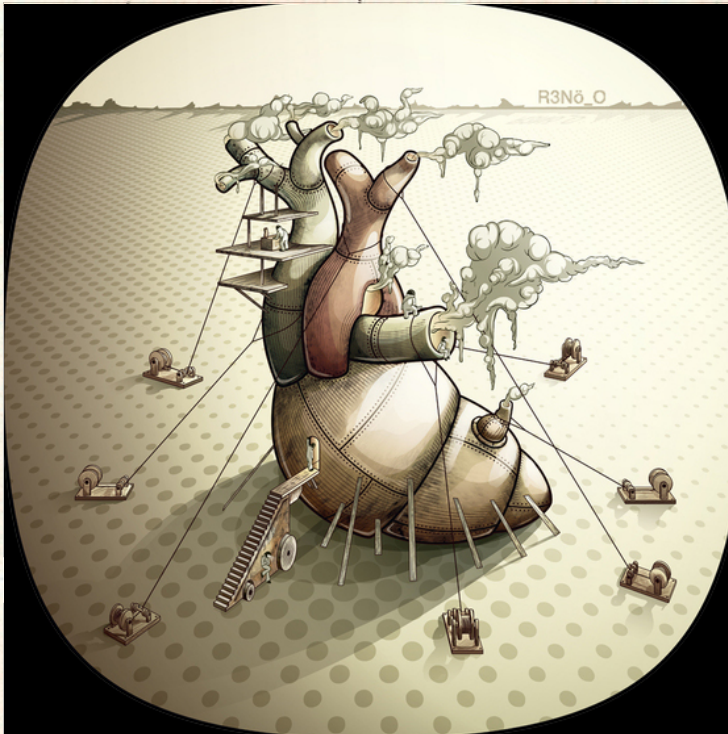


Ilustración *Cardio* de René Martínez



Ilustración *Mermaid* Johnny Gavilánez



CAPÍTULO 3.3

Ilustración actual en el ecuador: editoriales, concursos
y reconocimientos



Entre las editoriales que se encuentran trabajando en el país tenemos la *Editorial Don Bosco*, también conocida como *LNS*, cuyas siglas hacen referencia al padre Luis Natale Strazzieri, quien publica su primer libro en 1920, en los talleres tipográficos y de encuadernación salesianos, dando origen a la editorial. Poseían tipografías en Quito, Riobamba y Cuenca, instalándose definitivamente en esta última en 1951, manteniendo la línea de edición y comercialización de textos y material escolar, religioso y cultural. Tienen un alcance tanto nacional como internacional. Otra de las grandes editoriales es el *Grupo Santillana*, de origen español creada en 1960. Llega a Ecuador en 1993 y se convierte en líder de la producción de textos escolares y de literatura, dentro de este último, denominado Ediciones Generales se tienen los sellos *Alfaguara Infantil y Juvenil*, *Taurus*, *Altea*, *Aguilar*, *Suma*, *Alamah*, *El País* y *Punto de Lectura*, cuya diferencia radica en el tema y tipo de público al que va dirigido. Dentro de lo que es literatura infantil, Alfaguara lleva trabajando 15 años en el país, con autores internacionales y

nacionales, dentro de los cuales destaca María Fernanda Heredia, Edna Iturralde, Leonor Bravo, Santiago Páez, Mónica Varea, Elsa María Crespo, Juana Neira y Lino Solís de Ovando.⁵⁵

Editorial El Conejo, netamente ecuatoriana, fundada por un grupo de jóvenes intelectuales en 1979. Deben su nombre a Fernando Velasco a quien lo apodaban así y cuya obra fue la primera que publicaron. Han contado con autores como Pablo Palacio, José De la Cuadra, Jorge Icaza y algunos internacionales. También trabajan con suplementos culturales, fascículos y talleres de escritura.⁵⁶

Libresa S.A. es una editorial fundada en 1927 que trabaja con literatura, educación y cultura. Ha participado en varias ferias internacionales y posee una amplia colección de ediciones, entre las que se encuentran: *Leo cuentos y fábulas*, *Garabato*, *Cuentos para niños*, *Érase una vez*, *Grandes obras grandes autores*, *Mitad del mundo*, *Clásicos de siempre*, *País del sol*, *Aventura*, *Antares*, *Crónica de sueños* y *Fuera de serie*. Posee más de 1000 títulos publicados. Han trabajado con alrededor de

55 Autor desconocido, "Ediciones Generales", Santillana, <http://www.santillana.com.ec/index.php/quienes-somos/lineas-de-negocio?id=35>, octubre 2012.

56 Autor desconocido, "Quienes somos", Editorial El Conejo, <http://www.editorialelconejo.com/quienes.html>, octubre 2012.

200 autores y llevan a cabo dos premios internacionales de literatura.⁵⁷

También encontramos a *Zonacuario*, que inicia como una empresa de comunicación en 1996, desarrollando posteriormente un área editorial, publicando libros de autores locales y la Revista *¡Elé!* de colección para niños que circula cada dos meses desde el 2005.⁵⁷

Dentro de los concursos que se vienen dando dentro del Ecuador, tenemos el concurso de libro ilustrado *Leer, jugar y soñar* que es parte de Zonacuario, y tuvo su primera edición este 2012, también se encuentra el *Premio Internacional de Novela Alfaguara* que se realiza desde el año 1998 y se entrega a obras inéditas escritas en castellano. Otro premio, es el entregado por el *Concurso Internacional de Literatura Infantil "Julio C. Caba"* modalidad álbum ilustrado, el cual trabaja con obras escritas en castellano e inéditas.⁵⁸

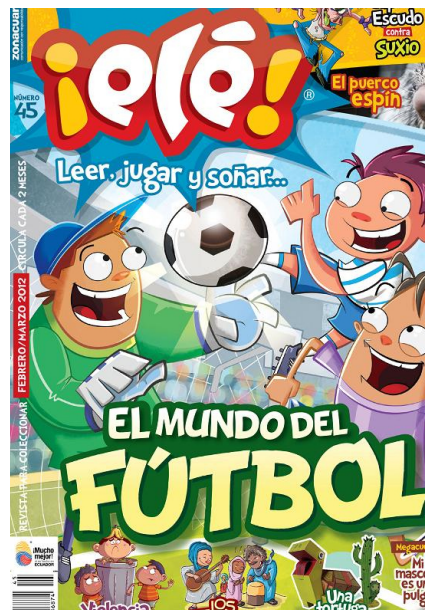
Entre las publicaciones que se realizan en el país, para reconocer el trabajo de los ilustradores, se encuentran *Ilustres ilustradores*, que lleva ya dos años y se desarrolla a través de un concurso abierto. Además se realiza una muestra itinerante de los trabajos que participan, la impresión del catálogo y conferencias con ilustradores de renombre internacional. También se publicó *El Ilustrario*, como parte de la organización *Ilustradores Ecuatorianos*, que también busca hacer una recopilación de la ilustración contemporánea en el Ecuador a través de una convocatoria abierta. Su primera edición se dio en el año 2011. Uno de los premios entregados específicamente a ilustradores, es el *Premio Nacional de Ilustración "Darío Guevara Mayorga"*, por el M.I. Municipio de Quito. Por otro lado tenemos el concurso para cuentos ilustrados, convocado por el Ministerio Coordinador del Patrimonio, que busca luchar contra la discriminación.⁵⁹

57 Autor desconocido, "Quienes somos", Libresa, <http://www.libresa.com/Quienes.html>, octubre 2012.

58 Autor desconocido, "Quienes somos", ZonaAcuario, <http://www.zonacuario.com/quienes/somos.html>, octubre 2012. Varios autores, "Concurso Internacional de literatura infantil Libresa-"Julio c. Caba" 2012, modalidad libro álbum", Imaginaria: revista quincenal de literatura infantil y juvenil, <http://www.imaginaria.com.ar/2012/03/concurso-internacional-de-literatura-infantil-libresa-julio-c-coba-2012-modalidad-album-ilustrado-ecuador/>, octubre 2012. Varios autores, "Premio Alfaguara de novela", Alfaguara, <http://www.prisaediciones.com/ec/premio-alfaguara-de-novela/>, octubre 2012.

59 Varios autores, "Ilustrario 01", Ilustradores Ecuatorianos, <http://www.ilustradoresecuadorianos.org/2011/01/ilustrario-01-muestrario-de-la.html>, octubre 2012.

EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE QUITO PRESENTA



Imágenes de diferentes carteles de concursos y convocatorias para ilustradores en Ecuador

CAPÍTULO 3.4

Ilustradores nacionales que utilizan la técnica de
esculturas fotografiadas

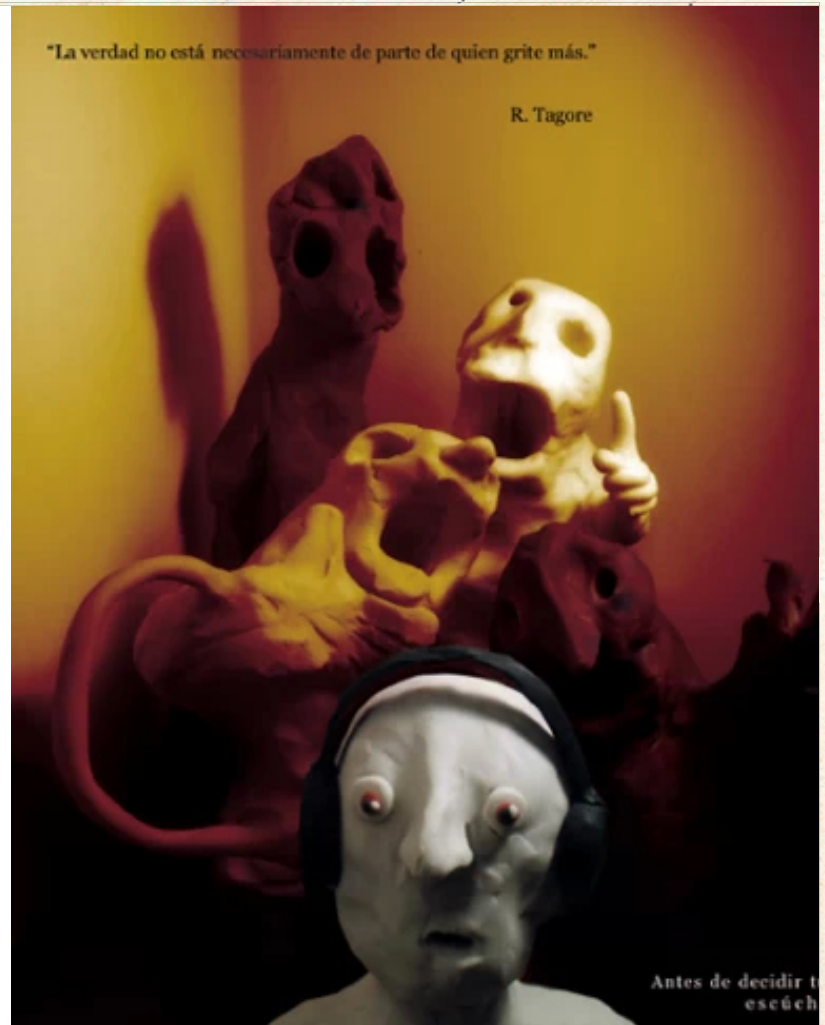
Marco Chamorro

San Gabriel, Carchi, Ecuador
 Libro: *Sueños*, Editorial Zona-
 cuario, 2010



Éste libro álbum fue realizado completamente por Marco Chamorro, él hace uso de pequeñas esculturas de papel maché para los personajes principales, jugando con sombras y recortes para crear otros personajes. Creó cada uno de los escenarios donde se desarrolla la historia y con la adecuada iluminación y manejo de cámara produjo éste gran trabajo.

José Antonio Cardoso,
Cuenca, 1984



Los trabajos en los que José Antonio ha desarrollado éste estilo son publicitarios. Utiliza objetos, juguetes, plastilina y cualquier otro material que crea conveniente. Trabaja también los escenarios, aunque hay el caso en el que lo ha hecho al aire libre con adecuado manejo de luz y cámara.





CAPÍTULO 4

Psicología infantil



"Yo seguiré siendo niño hasta el final, pues la infancia es la etapa creativa e imaginativa por excelencia".

Jean Piaget



CAPÍTULO 4.1

Desarrollo de los niños de 4 a 7 años de edad



La psicología del desarrollo es una rama que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas, éste tipo de estudio tiene sus orígenes en el siglo XVIII y a lo largo de todo este tiempo ha tenido diversas teorías al tratar de clasificar y explicar los diferentes desarrollos por los que atraviesa el ser humano a lo largo de su vida.

Entre los más destacados teóricos encontramos autores con diferentes perspectivas al indagar en el desarrollo psicológico de los niños. Piaget, quien desarrolló la teoría psicogenética, establece que el área cognitiva es lo fundamental para explicar el desarrollo humano, plantea que entre los 2 a 7 años de edad se da el periodo preoperacional, en el cual el niño hace uso de símbolos, lenguaje e imaginación.⁶⁰

Luego tenemos a Wallom, quien se basa en la teoría de que los humanos son seres psíquicos, orgánicos, sociales y que sus gestos y expresiones son controlados. Este autor considera que entre los 3 a 6 años se produce el estadio de personalismo, en el cual aflora la conciencia, se afirma la personalidad y se da la construcción del yo.⁶¹

También tenemos a Erik Erikson, quien elaboró la teoría psicosocial, describe ocho estadios que son los diversos conflictos a los cuales deben enfrentarse las personas a lo largo del desarrollo de sus vidas. Considera que de los 3 a 5 años de edad se da una fase de Iniciativa-Culpa, que se caracterizaría por ser la edad del juego, del desarrollo de la imaginación y el lenguaje, y de dar connotaciones simbólicas a aspectos sexuales.⁶²

60 PIAGET, Jean. "Biología y conocimiento", Siglo XX, Madrid, 1969, p. 18.

61 V.V.A.A., "Los estadios de la psicología del niño", Nueva Visión, Buenos Aires, 1956, p. 32.

62 ERIKSON, Erik, "Identidad, juventud y crisis", Paidós, Buenos Aires, 1968, p. 78.



CAPÍTULO 4.2

Preferencias visuales en los niños



“...el niño, antes de que desarrolle el conocimiento, tiene un instinto natural para la composición, del color y del sentimiento...”

(BUTZ, N. “Arte creador infantil”, Editorial L.E.D.A., Barcelona 1959, pg.6)

A pesar de haber tomado un fragmento de entre los 4 a los 7 años de edad, se pueden encontrar diferencias en este lapso de cuatro años, como por ejemplo las formas de preferencia y percepción visual, la cantidad de información que poseen, su anatomía (mientras más pequeños, más juntos están los ojos), el hecho de que les cuesta diferenciar figuras dentro de una más grande o las diferentes culturas a las que puedan pertenecer. Según Víctor Montoya “...los niños se sienten atraídos por los libros infantiles en cuyas páginas aparecen animales desproporcionados o personas carentes de simetría, con caras redondas, brazos y piernas cortas, ojos enormes y bocas diminutas.”^{63tt}

El color es percibido por los niños antes que la forma, que puede llegar a influir en el ánimo de los lectores y que sus preferencias van a estar por los colores fuertes y brillantes, lo

cual provocará que las imágenes que estén viendo se vuelvan más llamativas y vistosas.

64

También se debe analizar el hecho de que para los niños las figuras geométricas y lineales son las bases de sus representaciones visuales, hecho que se puede constatar en sus propios dibujos y quizá por ello, sientan predisposición hacia las imágenes simples y sencillas, no sobremontadas, sino que la variedad de objetos a presentar debe estar distribuida en todo el espacio que el ilustrador encuentre pertinente.⁶⁵

Algunas características que podemos encontrar comunes al revisar libros que están destinados para este fragmento de edad en concreto, sería aquellas temáticas con las que más se sienten identificados, como historias de otros niños, de animales o juguetes, que estén de acuerdo con su entorno.

63 ROSSINI, R; Calvo, D. “Origen y evolución del cuento infantil”, Léeme un cuento, <http://www.leemeuncuento.com.ar/cuento-infantil.htm>, febrero 2012.

64 JESUALDO, “La expresión creadora del niño”, Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1950, p. 186-188

65 KABUTO, Bobbie, “El uso del color como recurso semiótico en los intentos iniciales por formar signos”, Investigación y práctica de la niñez temprana, <http://ecrp.uiuc.edu/v11n2/kabuto-sp.html>, noviembre 2012.



CAPÍTULO 4.3

La imaginación en los niños de 4 a 7 años



A la imaginación se le conoce como el recuerdo de un “estímulo que ha cesado”, ya sea visual, auditivo, cinético, de gusto u olfato. La imaginación de niños de corta edad se caracteriza por tener imágenes construidas, es decir, parte de cosas conocidas, mezcladas con otras fantásticas.⁶⁶ La niñez siempre se ha caracterizado por la capacidad infinita de imaginación vista desde su perspectiva personal; claro que toda esta creación está ligada a la realidad, porque parte de ella y de lo que ha aprendido de ella para poder configurar su nuevo mundo.⁶⁷

Según Jesualdo, “...los niños desenvuelven su lenguaje, más por medio de imágenes que de palabras... toda su expresión es esencialmente por imágenes y todas sus imágenes son esencialmente plásticas.”⁶⁸

66 LOVELL, K, “Psicología aplicada a la educación del niño”, 2da edición, Editorial española, Bilbao, 1977, p. 145-146

67 www.leemeuncuento.com.ar

68 JESUALDO, “La expresión creadora del niño”, Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1950, p. 106



CAPÍTULO 4.3.1

Animismo infantil



El periodo animista del niño comienza cuando éste, al hacer comparaciones de su mundo real con su mundo imaginativo, simbólico y onírico; hace a un lado la necesidad de utilizar al adverbio como, para simplemente decir las cosas como el cree que pueden ser, dotando de vida, sentimientos y características físicas humanas a objetos inertes, plantas, animales o juguetes.⁶⁹ Ésta fase se considera que comienza entre los cuatro a los seis años de edad, es una herramienta que desarrolla para entender el mundo que lo rodea, y también una forma de juego y entretenimiento, teniendo como declive de éste estado la edad de once años.⁷⁰

69 JESUALDO, "La expresión creadora del niño", Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1950, p. 100

70 VV.AA., "Pedagogía y psicología infantil. Biblioteca práctica para padres y educadores. Periodo escolar", Cultural S.A. Madrid, 1992, p. 35



CAPÍTULO 5

Transformando recuerdos en un cuento



Cuando sea pequeña, quiero llegar a la luna de un mordisco, quiero rodearla con mis manos y colgármela en el corazón.

Cuando vuelva a ser niña, voy a rodar colina abajo, hasta que me crezca pasto de la ropa y encontraré entre mis tejidos pequeñas estrellas de ilusión.

Cuando vuelva a esa casa, la fumigaré completa, para borrar cualquier rastro de recuerdo y con árboles escribiré una nueva historia en cada habitación.

Cuando vuelva a escribir en aquellas paredes, las rayaré con flores de arcoíris y dibujaré risas del viento.

Si vuelvo otra vez, todo será igual, por eso vuelvo cada vez y regreso sin cesar.

Daniela Miranda



CAPÍTULO 5.1

Idea



El proyecto del libro álbum nace de un escrito personal (página 93) que evoca recuerdos de la niñez, cambiando el cliché ¿Qué quieres ser cuando seas grande?, a un ¿Qué quieres ser cuando seas niño? Recordar las aventuras y travesuras tomando en cuenta que en esta edad se encuentra marcada por el desarrollo de la imaginación, como lo vimos con Erikson en un capítulo anterior. Todo parte de una persona adulta, que deja a un lado todo lo que la une con el mundo de los grandes, para en un momento dado, convertirse en niña una vez más.

Al ser un libro para niños de 4 a 7 años, se lo podría catalogar como un libro para primeros lectores, para ello se ha recurrido al uso de oraciones cortas que simplemente complementen a la imagen, que es en donde se guarda la mayor cantidad de información y el medio por el cual los niños pueden captar mejor el lenguaje en sus primeros pasos dentro de la comunicación oral y escrita, dejando para los textos la función de hilo conductor.

Se conciben las imágenes con escenarios de colores vivos y claros, la cabeza del personaje es bastante grande y redonda, sus ojos enormes y su boca delgada y pequeña, respondiendo así a las preferencias visuales de los niños pequeños. Algunos de los objetos seleccionados para la ornamentación de las ilustraciones son tomados de la misma ciudad como hojas de eucalipto, ollas de lata y madera de la Plaza Rotary, para que en el momento que el niño tenga el libro en sus manos, pueda hacer un reconocimiento de elementos que pertenezcan a su cultura.

La parte gráfica se llevará a cabo a través de figurillas y escenarios en tres dimensiones, los cuales serán luego fotografiados; se decide hacer de ésta forma para experimentar, al momento de la creación de las ilustraciones, con una técnica que pueda ir más allá de las dos dimensiones y esperando conseguir una riqueza visual aún mayor.



CAPÍTULO 5.2

Bocetos

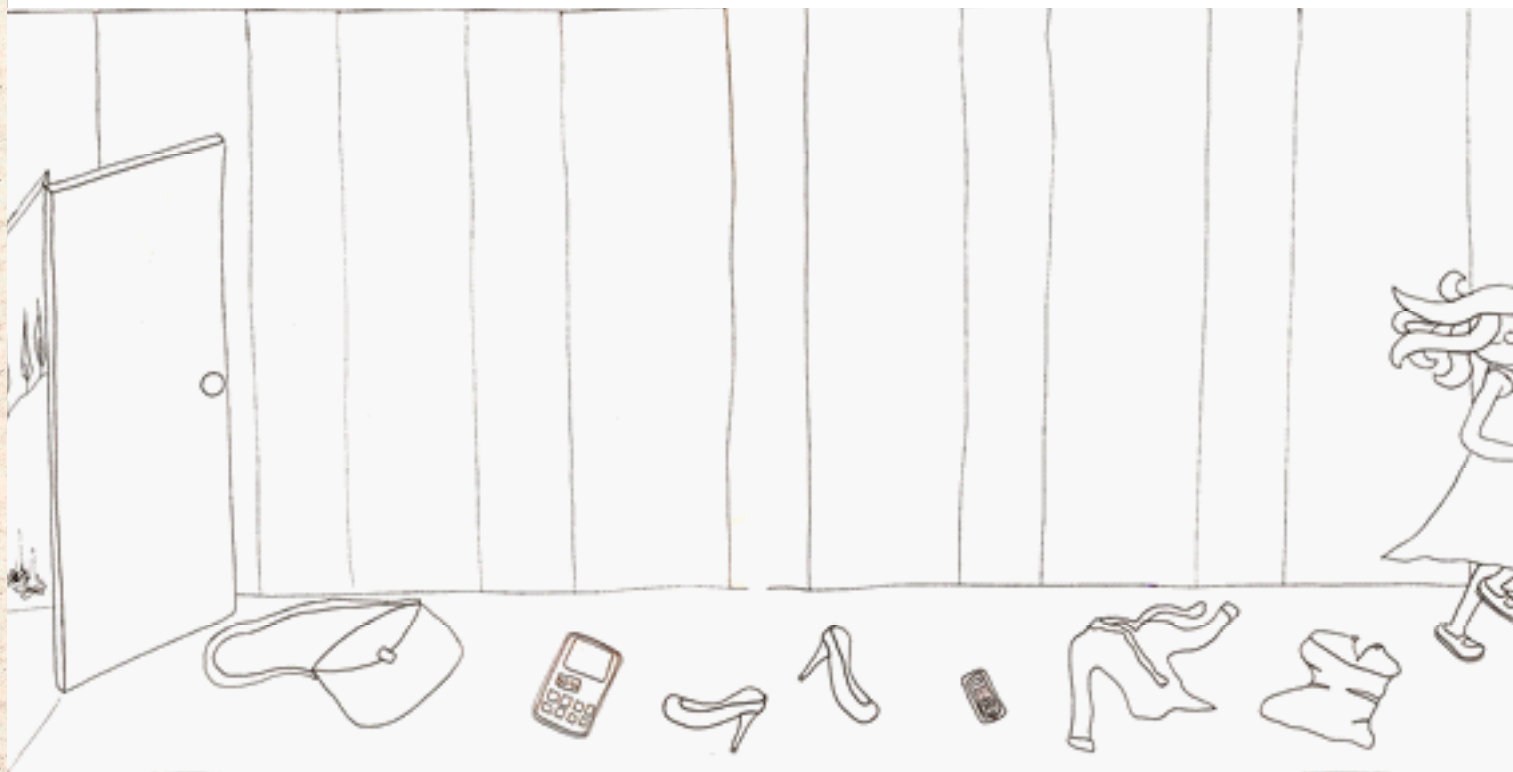
Portada



En el dibujo de la portada (mitad derecha), se tiene el cuerpo de una mujer adulta, lleva ropa de oficina y cartera, elementos característicos del común de las mujeres que trabajan, y atrás de ella se presenta una casa a lo lejos, un lugar al que entrará.

El lado izquierdo, nos muestra la contraportada, en donde vemos el mismo cuerpo pero vestido de niña y con una flor en la mano, dejando aquella casa atrás; con la puerta posterior abierta.

Ilustración N°1



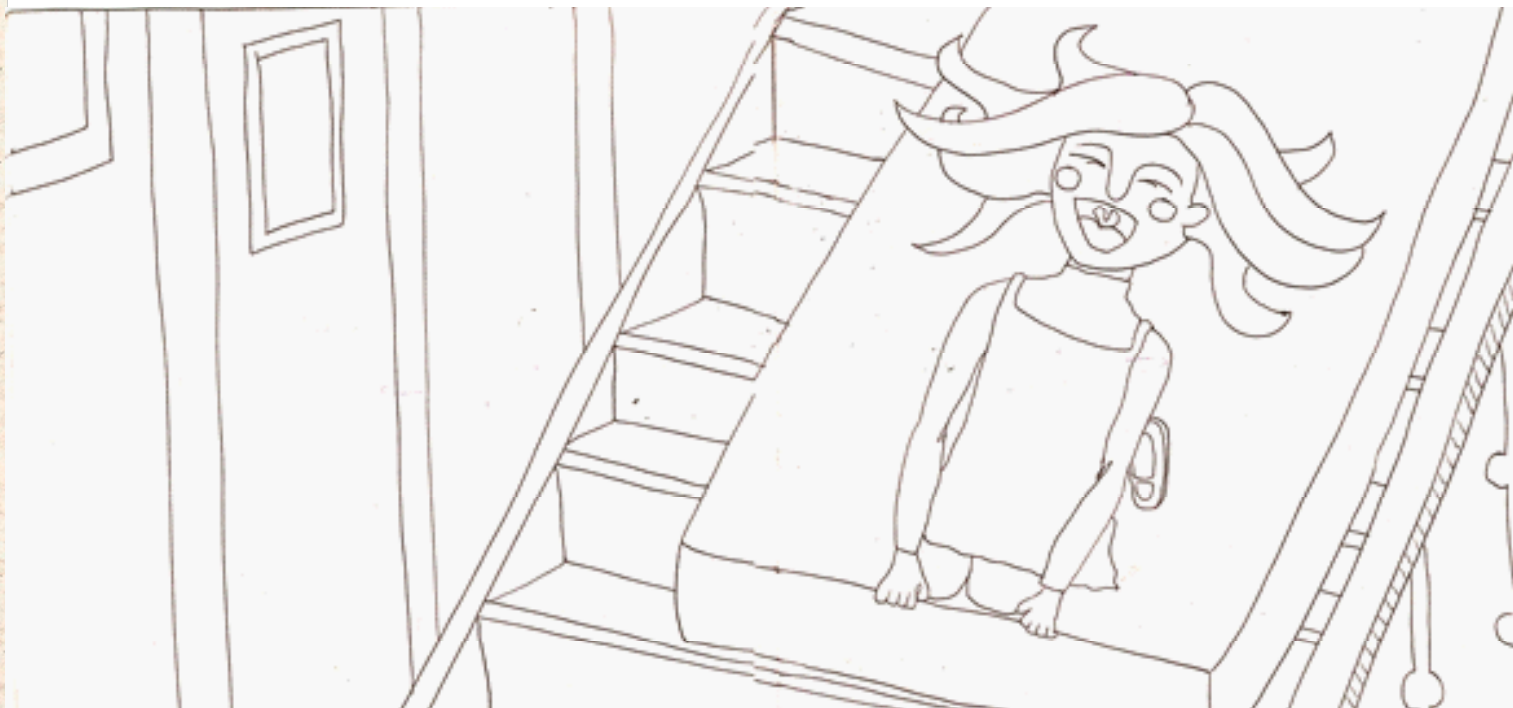
En esta primera ilustración, se tiene a una niña, que ha ingresado ya a la casa y va dejando a su paso por la entrada, toda la ropa (falda, blusa, zapatos) y accesorios (cartera, tableta, celular) de la mujer adulta, convirtiéndose en una niña.

Ilustración N°2



En esta segunda escena, la niña ha ingresado a la cocina, se encuentra sentada en la mesa comiendo varias golosinas a manos llenas y con un pastelillo en forma de luna.

Ilustración N°3



En la tercera ilustración la niña está bajando las escaleras encima de un colchón, disfrutando de las travesuras y ocurrencias de una pequeña, que puede hacer lo que se imagina en una casa que tiene sólo para ella.

Ilustración N°4



En la cuarta ilustración encontramos a la niña de espaldas, rodeada de los caramelos y de pinturas para colorear, tomando una de ellas en la mano, para pintar la pared.

Ilustración N°5



En esta quinta escena, la niña ha tomado elementos que le pertenecen a otra persona, generalmente se asocia los elementos de maquillaje de una madre; y con el pintalabios va a maquillarse, acto común entre los niños que siempre tienen la predisposición a imitar a los mayores, irónica vuelta en éste caso.

Ilustración N°6



En ésta imagen, después de la serie de travesuras que ha realizado la niña, regresa a su habitación, a esconderse entre sus peluches, quienes a su vez se convierten en sus cómplices. Lo que da paso a las imágenes que se desarrollan en la parte exterior de la casa.

Ilustración N°7



Una vez que la niña ha salido al exterior de su casa, sube a un columpio, a balancearse y sentir el viento con los ojos cerrados, una situación simple y bastante común entre cualquier niño.

Ilustración N°8



En ésta otra escena del exterior, la niña se encuentra arrodillada al lado de un charco, con sus barcos de papel, haciéndolos navegar, hecho que evoca a mi infancia, cuando después de la lluvia, salía con mi tío a dejar barcos de papel a la orilla de la calle, viendo como llegaban hasta el final de ésta.

Ilustración N°9



Y finalmente, la niña que queda dando vueltas en el patio, disfrutando de su niñez y libertad.



"Si queremos iluminar la imaginación de los niños,
primero tenemos que encender la nuestra".

Edith Biggs



CAPÍTULO 5.3

Concepción de personajes y escenarios

Para la elaboración de los personajes, se utilizó un alma de alambre, recubierta de esponja, a la cual se le diseñó ropa para las dos etapas del personaje, en la niña se recurrió a una tela de colores fuertes y claros, y al de la persona mayor se utilizó telas de colores oscuros, además de un diseño de ropa de oficina.



Elaboración de la vestimenta de los personajes principales



Cambio de cara, elaboración de elementos

Ambas mantienen ciertas características, para relacionarlas con la misma persona, como lo sonrosado de sus mejillas, el color y tipo de cabello y facciones físicas, además de ciertos detalles que se aumentarán en el momento de la fotografía final, para darle mayor caracterización a cada una.

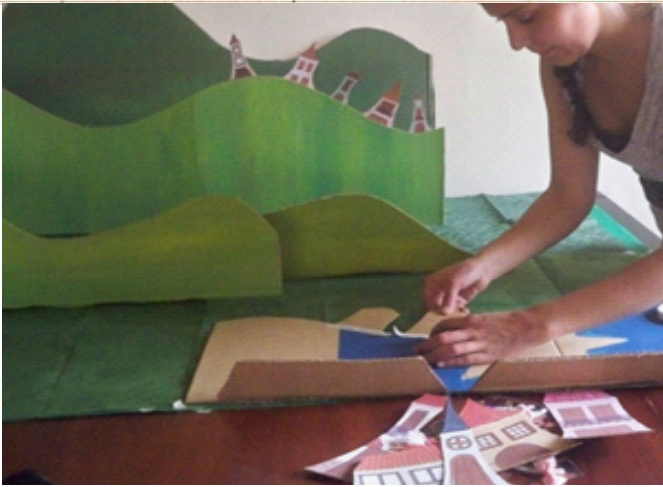


Elaboración de los escenarios, muebles de la cocina y fachada de la casa



A la izquierda, la muñeca que representará a la mujer mayor y a la derecha la muñeca de la niña

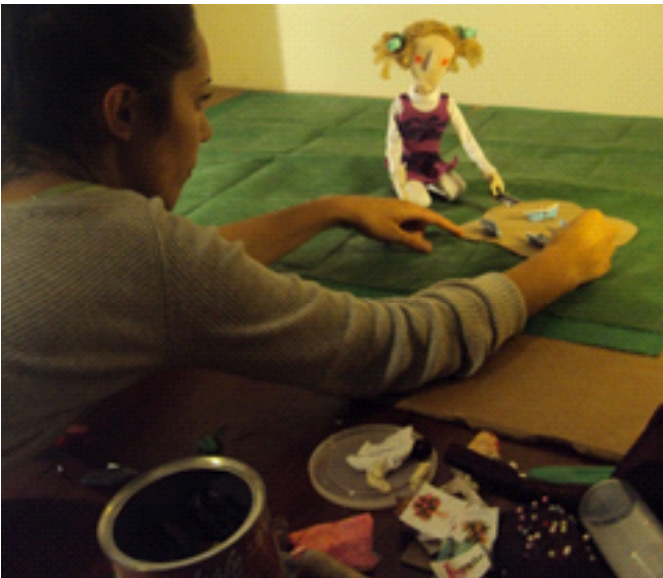
Para la elaboración de los escenarios, tanto interiores como exteriores, se utilizaron materiales reciclables, que se encontraban en casa, como cartones, lanas, telas, recortes de revistas, juguetes pequeños (que fueran proporcionales al espacio de trabajo), etc.



Montaje de los escenarios correspondientes a los espacios exteriores



Casas para la ambientación de los espacios exteriores



Montaje de la escena de barcos de papel



Pintando la pared que mancha la niña en el cuento



CAPÍTULO 5.4

Montaje y fotografía



Opción #1 para portada



Opción #2 para portada

Para el montaje se utilizó en la mayoría de las escenas, una sola toma, sin mayores cambios al momento del retoque digital, se mostrarán algunas de las opciones que se fotografiaron.



Opción #1 para la primera ilustración



Opción #2 para la primera ilustración



Opción #1 para la segunda ilustración



Opción #2 para la segunda ilustración



Opción #1 para la tercera ilustración



Opción #2 para la tercera ilustración



Opción #1 para la cuarta ilustración



Opción #2 para la cuarta ilustración



Opción #1 para la quinta ilustración



Opción #2 para la quinta ilustración



Opción #1 para la sexta ilustración



Opción #2 para la sexta ilustración



Opción #1 para la octava ilustración



Opción #2 para la octava ilustración



Opción #1 para la septima ilustración



Opción #2 para la septima ilustración



CAPÍTULO 5.5

Retoque digital

Portada



Imagen seleccionada para ilustración final



Ilustración final, portada-contraportada, añadido el cielo, se decide dejar esta imagen con el personaje de la niña, apareciendo con un osito, que la acompañará en toda su historia.

En esta sección de retoque digital, se mostrarán las imágenes finales, en un antes y después.

Ilustración N°1



Composición seleccionada para ilustración #1



Imagen final para ilustración #1, añadido la vista exterior de la puerta

Desde aquí en adelante, se notará el cambio hecho en la cabeza de la muñeca

Ilustración N°2

Composición seleccionada para
ilustración #2



Imagen final para ilustra-
ción #2, añadido la vista
exterior de las ventanas

Ilustración N°3

Composición seleccionada para ilustración #3



Imagen final para ilustración #3, aumentado la decoración de los cuadros en la pared

Ilustración N°4



Composición seleccionada para ilustración #4



Imagen final para ilustración #4, con una ventana extra en el espacio de la pared

Ilustración N°5



Composición seleccionada para ilustración #5

Imagen final para ilustración #5, se cambia de pintarse los labios a pintarse los ojos



Ilustración N°6



Composición seleccionada para ilustración #6



Imagen final para ilustración #6, el único cambio que queda es el de la cabeza

Ilustración N°7

Composición seleccionada para ilustración #7



Imagen final para ilustración #7, se pone un fondo de montañas

Ilustración N°8



Composición seleccionada para ilustración #8

Imagen final para ilustración #8, se aumenta el cielo y el reflejo en el charco



Ilustración N°9



Composición e imagen final para ilustración #9



“¡LA VIDA DEBERÍA SER AL REVÉS!

Se debería empezar muriendo y así ese trauma quedaría superado.

Luego te despiertas en un Hogar de ancianos mejorando día a día. Después te echan de la Residencia porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión.

Luego, en tu primer día de trabajo te dan un reloj de oro.

Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral.

Entonces vas de fiesta en fiesta, bebes, practicas el sexo, no tienes problemas graves y te preparas para empezar a estudiar.

Luego empiezas el cole, jugando con tus amigos, sin ningún tipo de obligación, hasta que seas bebé.

Y los últimos 9 meses te pasas flotando tranquilo, con calefacción central, roomservice, etc. etc..

Y al final... ¡Abandonas este mundo en un orgasmo! "

QUINO ⁷¹



CONCLUSIONES



La experiencia de trabajar en un proyecto enteramente propio, y me refiero al hecho de no ser ilustraciones de encargo, es bastante gratificante, en donde no sólo están viendo imaginación, sino recuerdos personales. La construcción de cada una de las escenas, cada uno de los objetos, pequeños o grandes, es realmente muy interesante, encontrarse con cada obstáculo al que se debe sobrepasar, como el hecho de cuadrar las dimensiones del escenario, con las medidas que se han destinado para cada ilustración según la diagramación del libro, sin dejar de lado la perspectiva, la escala y la distancia de cada uno de los objetos. Una experiencia bastante enriquecedora, recomendada para todos aquellos amantes de la literatura y la ilustración.

Dentro de la ciudad de Cuenca, la ilustración infantil, comenzó con trabajos de encargos para artistas plásticos, para realizar las portadas de libros producidos en la ciudad, trabajo que luego fue ampliado hacia los diseñadores, quienes han desarrollado este trabajo hasta ahora, cuando se abre en la Universidad de Estatal de Cuenca la carrera de ilustración. La industria editorial en la ciudad ha estado ligada principalmente a la editorial Don Bosco, al ser los pioneros en la pro-

ducción de libros educativos y religiosos.

Al realizar un trabajo para niños de 4 a 7 años de edad, se debe tomar en cuenta los elementos visuales que causan mayor atención en ellos, las características físicas que tienen los niños en cada una de las edades y su desarrollo cerebral, porque asombrosamente todos esos factores, ayudan a determinar las mejores cualidades que debe tener una imagen para niños.

El hecho de realizar un libro álbum para niños que entran en el rango de primeros lectores, permite desarrollar con imágenes llenas de detalles, para que, mientras el adulto que lo acompañe le vaya leyendo el texto, el niño o niña pueda entrar y explorar la ilustración y la travesura que se encuentre en ella.

Cabe también resaltar la teoría, la investigación, ciertos datos de técnicas, psicología y preferencias visuales de niños como recursos importantes a la hora de la concepción de las imágenes y el texto. Pero, sin dejar de lado la propia intuición en el momento de la concepción del libro, el mostrar el prototipo a niños y recordar nuestra propia niñez, para tener la última palabra sobre lo acertado del proyecto.



BIBLIOGRAFÍA



Libros:

JESUALDO, “La expresión creadora del niño”,

Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1950

LOVELL, K, “Psicología aplicada a la educación del niño”, 2da edición, Editorial española, Bilbao, 1977

MORA, Genoveva, “Chagall, un viaje por la Odisea”, Centro Cultural Metropolitano, Quito, 2009

NAVARRO, Joaquín (Dir.), “El mundo del arte: autores, movimientos y estilos”, Océano, España, 2000

PIN, María. Popol Vuh: texto introductorio, Colección Antares, Libresa, Quito, 1999

Rodríguez Castelo, Hernán. “Literatura Ecuatoriana 1830-1980”. Instituto Otavaleño de antropología, Otavalo, 1980.

VV.AA., “Pedagogía y psicología infantil. Biblioteca práctica para padres y educadores. Periodo escolar”, Cultural S.A. Madrid, 1992

VV.AA. Ver para leer, acercándonos al libro álbum. CRA- Ministerio de Educación, Chile, 2007

WIGAN, Mark. “Pensar Visualmente”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007

WINKS, Robin. “Historia de la civilización”, Pearson Educación, México, 2000

Artículos de exposiciones:

CASTELLANOS, Edgar, “Historia del cómic en el Ecuador”, Arqueología del cómic ecuatoriano: conversatorios, exhibición y taller. Ambato, 2012

YCAZA, Roger, “Comic Ecuatoriano”, Arqueología del cómic ecuatoriano, Ambato, 2012

Páginas web:

Ana, "Picasso, ilustrador", Arel-Arte, <http://are-larte.blogspot.com/2009/09/picasso-ilustrador.html>, diciembre 2012

Autor desconocido, "Biografía de Salvador Dalí", Fundación Gala-Salvador Dalí, http://www.salvador-dali.org/dali/es_biografia.html, diciembre 2012

Autor desconocido, "El cómic local gana espacio", Diario El Universo, <http://www.eluniverso.com/2009/05/13/1/1380/F639AA7DAA-D74EA58418AB85A16589D5.html>, abril 2013.

Autor desconocido. "La historia de la ilustración de libros", El Síndrome Picasso, <http://elsindromepicasso.blogspot.com/2009/08/la-historia-de-la-ilustracion-de-libros.html>, agosto 2012

Autor desconocido, "Humor gráfico y periodis-

mo", Diario El Universo, <http://www.eluniverso.com/humorgrafico/bonil.htm>, abril 2013

Autor desconocido. "El libro ilustrado: Orígenes de la ilustración del libro", Deusto, http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/_outside/ikasle/dip_02/grupo_e/GrupoE/ilusorig2.htm, julio 2012

Autor desconocido. "Los primeros libros infantiles ilustrados: Algunos antecedentes históricos", Revista de arte, <http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/libroinfantililustrado.html>, agosto 2012

BONIGO, Marcela Andrea. "Libro álbum: un género de la posmodernidad". Scribd, <http://es.scribd.com/doc/64492263/monografia-libro-album-compatible>, septiembre de 2012

Eddy NDA, "La historia del cómic en el Ecuador", Arte, música y cultura de Ecuador y Amé-



rica Latina, <http://eddyndasolitariopez.blogspot.com/2009/05/en-nuestro-pais-el-comic-empezo-tomar.html>, abril 2013.

GIUNTA, Néstor, "Historia del cómic en Latinoamérica", Todo historietas, http://www.todohistorietas.com.ar/historia_latinoamerica.htm, abril 2013.

HANÁN DÍAZ, Fanuel. "Literatura infantil latinoamericana". Donde viven los libros, <http://www.dondevivenloslibros.com/2011/08/literatura-infantil-latinoamericana.html>, septiembre 2012.

HIDALGO, Ángel, "Arte, prensa satírica y sarcasmo: los inicios de la caricatura en el Ecuador (1862-1912)". Casa de las iguanas, <http://www.casadelasiguanas.org/2007/09/annimo-una-bailarina-el-ltigo-guayaquil.html>, diciembre 2012

KABUTO, Bobbie, "El uso del color como recurso semiótico en los intentos iniciales por formar signos", ECRP: Investigación práctica de la niñez temprana, <http://ecrp.uiuc.edu/v11n2/kabuto-sp.html>, noviembre 2012

RIVADENEIRA, Jorge, "Roque y Asdrúbal", Diario El Comercio, http://www.elcomercio.ec/columnistas/Roque-Asdrubal_0_342565787.html, abril 2013

ROSERO, José. "Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagen dentro del álbum ilustrado." Anniemate, http://www.anniemate.com/ilustradorescolombianos/documentos/doc/LAS_CINCO_RELACIONES_DIALOGICAS-JOSE%20ROSERO.pdf, septiembre 2012.

V.V.A.A. "Artes Maya", Authentic maya, http://www.mayasautenticos.com/arte_maya.htm, junio 2012.

Fuentes de imágenes

amimedamiedo.blogspot.com

www.arqueomex.com

www.behance.net

carlasdeleon.blogspot.com

www.casadelasiguanas.org

cemreyesil.wordpress.com

www.elmercurio.com.ec

endrina.wordpress.com

eslacaricatura.blogspot.com

www.etsy.com

expositions.bnf.fr

www.frank-kunert.de

www.guayageek.com

hstartes.blogspot.com

www.hugoidrovo.com/literatura

www.illustrationfriday.com

www.jirafica.com

www.kirashaimanova.com

lambiek.net

lasletrasdeaitana.blogspot.com

www.linkedin.com

www.lizlomax.com

mikehipple.wordpress.com

www.marcochamorro.blogspot.com

www.mividayparanoias.blogspot.com

norma-lij.blogspot.com

www.odisea2008.com

panchocajascaricaturas.blogspot.com

www.pour-enfants.fr

promotoresorientes.blogspot.com

www.publico.es

redcolectivosculturales.blogspot.com



www.redilustradoresecuador.com

www.rednosestudio.com

rogerycaza.blogspot.com

roquecartoon.blogspot.com

www.saladelectura.com

sozapato.blogspot.com

surlivros.blogspot.com

www.thepinupfiles.com

www.tomhaney.com

viajeitalia2010.blogspot.com

www.vimeo.com

commons.wikimedia.org

yparaleertemejor.blogspot.com



ANEXOS



Anexo 1: Entrevista a Diego Lara Saltos, diseñador/ilustrador (Ambato)

Pregunta 1.- ¿Cuáles se podrían considerar las primeras manifestaciones dentro de la ilustración en Ecuador, y en qué medios se los divulgaba?

No estoy muy familiarizado con la historia de la ilustración en el país. En cuanto a la historieta puedo darte un poco más de datos, pero la ilustración, aunque emparentada con el comic, tiene vida paralela. Si fuera tú me remitiría a las crónicas de Guamán Poma de Ayala sobre el incario, de ahí en más buscaría en pasquines y volantes de la época de la colonia. A partir de la independencia y con el auge de la prensa escrita vendrán caricaturistas e ilustradores para acompañar y mostrar mejor los textos. En el siglo 20 debería ser un poco más fácil buscar antecedentes de la ilustración en el Ecuador, que vendría a ser más ilustración editorial en los periódicos, revistas y libros.

La ilustración infantil ecuatoriana, más nueva, tiene una arista en los libros educativos con los que crecimos. Lugar natal, Nacho lee...

Si no me equivoco un autor conocido de esa época fue Nelson Jácome.

2.- Si tienen un recuento de ilustraciones literarias, ¿cuáles serían las principales obras?

No existe, que yo sepa, un estudio o libro o lugar o recuento de la ilustración ecuatoriana. ¿Con ilustraciones literarias te refieres a ilustraciones que acompañan a libros con literatura en ellos?

3.- ¿Quiénes podrían ser considerados autores pioneros dentro de la ilustración ecuatoriana?

Sin tener la información completa es difícil. Sin embargo desde los 90s viene creciendo en el país una gran movida de ilustración infantil donde ahí si tenemos grandes nombres que suenan desde esa época hasta la actualidad.

Entre otras Fuentes: (www.redilustradoresecuador.com) aunque en esa web hay gente nueva, alberga a varios de los ilustradores mejores y con más experiencia del país.

4.- ¿Cómo ves a la profesión y/o vocación de ilustrador en el país en la actualidad?

Veo que en el país un gran boom en las artes gráficas. Para poder juzgarla como profesión aquí, necesitaríamos una carrera de ilustración, que hasta donde yo sé aquí no existe. Para mí personalmente es una herramienta muy versátil y hace parte de un todo más grande donde entran diseño gráfico, tipografía, diseño de objetos...

5.- ¿En qué lugares consideras que se encuentra más desarrollado y de la mano de quién se ha logrado?

Veo un gran número de gente trabajando en Quito, pero también en Guayaquil y Cuenca. Más que desarrollado totalmente, veo que crece, con gente muy talentosa como Eduardo Villacís, Roger Ycaza, Wilo Ayllón, Marco Chamorro, Bladimir Trejo...

Anexo 2: Entrevista al artista Víctor Arévalo (Cuenca)

(La siguiente entrevista es una adecuación de la conversación realizada con el Sr. Víctor Arévalo hacia las preguntas del cuestionario)

1.- ¿Cómo llega usted al mundo de la ilustración?

El Señor Víctor Arévalo da sus primeros pasos en el dibujo desde la escuela, con un compañero de apellido Burbano, ambos se dedicaban a hacer dibujos o a recrear el escudo y bandera nacional con papeles de colores. El arte fue algo innato en él y lo fue cultivando de forma autodidacta. Se dedicó gran parte de su vida a ser chofer profesional y aprovechaba estos viajes para realizar paisajes. Cuenta que en aquellos viajes, realizaba los bocetos de los dibujos, tomando en cuenta siempre los principales elementos del paisaje y los distintos planos con los que podría encontrarse. Y cuando llegaba a su casa, los pintaba.



2.- ¿Cómo fue en un inicio la ilustración dentro de la ciudad de Cuenca?

En aquellos tiempos no se conocía la ilustración como tal, sino más bien eran artistas o personas con capacidades artísticas a quienes se les pedía encargos de dibujos, pintura, escultura, etc. También realizaba encargos de retratos, intentando siempre capturar la esencia de las personas para poder plasmarlo en los cuadros. El Señor Víctor Arévalo a realizado varios de los retratos de los decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca.

3.- ¿Cómo fue su experiencia dentro de la Editorial Don Bosco?

El Señor Víctor Arévalo realizaba varios encargos que le pedían los curas de la Editorial Don Bosco, para realizar carátulas de los libros de estudios para niños, los cuales realizaba con plumilla bajo las direcciones de los editores y curas.

4.- ¿A qué más se ha dedicado dentro del arte, fuera de la Editorial Don Bosco?

También se ha dedicado a dar clases de arte, de forma particular, aunque no todos sus alumnos continuaron con el oficio. Actualmente sólo le enseña a sus nietos, confesando que algunos de ellos tienen bastante aptitudes para el dibujo y la pintura. Le gusta enseñarles a observar cada elemento del objeto del trabajo artístico, para que aprendan a mirar detalladamente.

Anexo 3: Entrevista al ilustrador Eduardo Delgado (Cuenca)

1.- ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la ilustración?

Profesionalmente ya son veinte años.

2.- ¿Cuál cree que era el estado de esta rama dentro de la ciudad de Cuenca cuando usted comenzó?

Prácticamente me atrevo a decir que casi nulo, pues por aquella época casi no se hablaba de

ilustración más bien era el dibujante o "el hábil para dibujar", tampoco se tenía una idea de la diferencia y versatilidad que puede tener un ilustrador tanto en obras puramente artísticas, conceptuales a una ilustración editorial, infantil etc., por lo tanto todo ello se reflejaba en la poca valoración que se tenía al ilustrador.

3.- ¿Cómo ha evolucionado la ilustración dentro de Cuenca?

Creo que para bien de nuestra rama hoy tenemos espacios donde mostrar nuestro trabajo, se organizan eventos, se dan charlas y talleres en los cuales se invita a profesionales de la ilustración nacionales y extranjeros por lo que pienso que le hace bien a nuestra profesión. También veo con agrado en nuestra ciudad que más jóvenes ilustradores exponen y concursan aportando con nuevos conceptos y por lo tanto llevando a otro nivel esta hermosa actividad.

4.- Y, ¿cómo cree que ha evolucionado la ilustración a nivel nacional?

La evolución ha sido positiva en gran medida

pues tenemos excelentes ilustradores muy reconocidos dentro y fuera del país quienes han ganado premios internacionales y trabajan con prestigiosas editoriales. Eso da muestra de que tenemos un potencial de artistas muy grande y aún más con la tecnología, estamos incursionando en nuevas técnicas que diversifican nuestras obras, entrando ya en la ilustración digital, animación, 3D etc. Puntualmente en nuestra ciudad sí nos falta trabajar un poco más, pues Quito tiene la delantera en materia ilustración ya que la mayor parte de congresos, talleres y exposiciones se hacen allá además de tener un gremio de ilustradores.

5.- ¿Qué opina de la ilustración de literatura infantil?

Es un trabajo maravilloso que mucha gente no sabe la responsabilidad grande que encierra hacer ilustración infantil, se piensa que todo para niños es fácil y no es así, a más de hacer agradable y entretenida la lectura, la ilustración debe ser estudiada cuidadosamente pues ella va a aportar y a reforzar el conocimiento del



niño, va a servir para potenciar su fantasía pero también a analizar el mundo que le rodea, por eso hacer ilustraciones infantiles significa volvernos un poco psicólogos y volver a ser niños cuando trabajamos.

Anexo 4: Entrevista a Rafael Carrasco (Cuenca)

1.- ¿Cómo ha sido su experiencia dentro del Diario el Mercurio?

Muy gratificante, son 12 años que tengo el espacio de caricaturista editorial y eso me ha ayudado a crecer profesionalmente, al principio, los primeros años fueron un poco difíciles, si alguien escudriñara el archivo de mis inicios en el diario se daría cuenta de lo que estoy diciendo, la confianza que me dieron los directivos del Diario me ayudo a salir adelante con ese estilo “criollo” del humor cuencano y del País, nunca he tenido censura alguna, pero hay que tener tino y mesura, siempre tener presente la auto crítica, tanto en el aspecto del dibujo y la técnica, como en las ideas.

2.- ¿Cuál cree que son las principales características de una ilustración dedicada a los niños?

La simpleza en el dibujo, en los personajes, sobre todo los ojos, generalmente se dibuja puntos pequeños y separados, los colores dependen mucho del dibujo, pero por lo general la acuarela es la preferida, pasteles, pinturas, y mucha textura, todo depende de la calidad de impresión final, la libertad con los materiales es infinita, se pueden hacer ilustraciones de alta calidad con técnicas simples, al decir simples me refiero a las tradicionales, collage, óleo, acuarelas, pinturas, por otro lado el mundo digital, como la ilustración con vectores, es decir sin líneas, es la que trabajo y prefiero, porque le da a uno más herramientas a la mano, se sacrifica un poco la magia de un trabajo hecho tradicionalmente pero se compensa con la calidad de texturas, limpieza y rapidez. Lamentablemente en el diario no he podido superar el problema de la dirección de arte, en el Mercurito, debido a que no me hago

cargo del diseño, pero en un futuro cercano estamos planeando darle un giro positivo al suplemento infantil.

3.- ¿Qué espacio cree que tiene la caricatura, viñetas y cómic en la ciudad de Cuenca?

Ninguno, es una pena, no tengo conocimiento de una cultura cuencana dedicada al cómic, la caricatura se siente un poco más, gracias a los medios, o las redes sociales pero mi respuesta es negativa.

4.- ¿Cuáles cree que son las mejores técnicas para trabajar ilustraciones infantiles?

La ilustración por computadora, usando vectores para dar un resultado final “sin línea” con programas como el ilustrador, photoshop cs6, y sobre todo la tableta digital herramienta indispensable preferiblemente marca Wacom, recomendando la intuós para principiantes y una cintiq 21ux para profesionales.

Aquí puedes buscar las mejores técnicas y tutoriales: <http://alexdukai.blogspot.com/>

5.- ¿Cuáles cree que deben ser las características de un ilustrador infantil?

Ser constante en el trabajo, transmitir la idea del cuento o historia que se está ilustrando, la creatividad en los personajes es importante, a los mismos aconsejo que se los dibuje en acción, es decir haciendo algo en el dibujo, o escena que se está dibujando, porque así no aburrirnos al lector, la textura del material que se parezca a un papel reciclado o a un lienzo, ya sea digital o tradicional, la técnica de acuarela es la favorita por los ilustradores infantiles por sus colores claros.

6.- ¿Qué opina de la ilustración de literatura infantil en Cuenca y Ecuador?

Roger Icaza, Paco Pincay, Darwin Parra, Santiago Álvarez, Pablo Crespo son algunos de los artistas que conozco y de gran calidad, que han ilustrado varios cuentos infantiles de autoría propia, también han ilustrado a otros autores de



literatura infantil cuencana y ecuatoriana, espero con el tiempo poder hacer ilustraciones infantiles aparte de mi suplemento infantil, no tengo experiencia ilustrando con autores de literatura ecuatoriana, recalco en un futuro hacerlo.

Creo que por su aporte y versatilidad: Marco Chamorro, Mauricio Jácome, Eulalia Cornejo, Darwin Parra, Roger Icaza, Camila Fernández y Jaime Lara.