

(*) **Miguel Nigro**, escenógrafo egresado de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Profesor Titular Licenciatura en Escenografía, UNA. Doctorando de la UNA. Trabaja profesionalmente en artes plásticas y teatrales. Es director del proyecto de investigación 2018-2020 y codirector entre 2015 y 2018 - UNA, **Alicia Vera**, escenógrafa egresada de la Universidad del Salvador. Profesora Titular de la Licenciatura en Escenografía de la UNA. Codirectora y Directora de proyectos de investigación - UNA. Es directora y ju-

rado de Tesis de Licenciatura. Diseña escenografías en los distintos sistemas de producción y ámbitos de expresión. Obtuvo el Premio Florencio Sánchez, **Gabriela Sciascia**, arquitecta de FADU-UBA y Escenógrafa recibida en la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Profesora adjunta y JTP en la Lic. en Escenografía, UNA. Se desarrolla profesionalmente como arquitecta, docente e investigadora proyectos de investigación acreditados por la UNA. Directora de tesis de Licenciatura - UNA.

Comprender la ilustración con una metodología conceptual

Heiler Torres (*)

Actas de Diseño (2025, abril),
Vol. 49, pp. 145-149. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2022
Fecha de aceptación: marzo 2025
Versión final: abril 2025

Resumen: Esta propuesta pedagógica se dinamiza desde el enfoque denominado enseñanza para la comprensión (EC), aplicada a la enseñanza de las artes (EA), específicamente a la enseñanza de la ilustración (EI). Se sustenta disciplinariamente de manera teórico práctica conteniendo un proceso metodológico abierto y flexible de ilustración, pasando por etapas medianamente ordenadas pero lógicas y en ellas utilizan instrumentos que aportan a los escenarios de esta labor y para pensarla como lenguaje.

Palabras clave: Enseñanza para la comprensión – Enseñanza de las artes – Enseñanza de la ilustración – metodología conceptual.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 148]

Conceptos pedagógicos

Enseñanza para la comprensión (EC)

En este proceso pedagógico se usa para validar esta propuesta de enseñanza de la ilustración (EI) en el contexto académico del diseño gráfico ofertado por una institución de educación superior.

Con respecto al comprender: pero está convencido de que refresca el pensar desde otros enfoques, de forma diferente, a la psicología, en cuanto una mayor comprensión en el desciframiento del ser humano y de la realidad (Montes, 2013).

El acto de comprender implica la superación del entendimiento, insta a la posible aplicación de información y habilidades a situaciones futuras, que desde un punto de vista experiencial y creativo se amplían con el análisis y reflexión de los contenidos implementados sesión a sesión, e incluso permite hacer cambios a ciertos procesos según lo que surge en el contexto de la propuesta y que se consideren pertinentes por el o los creadores, lo que implica el ejercicio constante de fundamentar pensamiento crítico en el estudiante. Se complementa con: Si la meta es una forma de pensar la enseñanza y el aprendizaje en primer plano y el centro del escenario la mayor parte del tiempo, más vale que sepamos que apuntamos (Perkins, 1999).

Enseñanza para las Artes (EA)

Donis Dondis en el libro la sintaxis de la imagen divide las artes en las bellas artes para hablar de los escenarios de las plásticas y visuales, y aplicadas, para abordar el diseño y dentro de esta disciplina el de la ilustración, ello permite que para esta experiencia se pueda acudir a la EA. Deberíamos enseñar no sólo a utilizar las capacidades de ver, comprender y crear, sino también a aplicar lo que se ha visto, comprendido y creado, a un mundo mucho más allá de los confines del aula o del colegio, (Eisner, 2002) con la EA tiene directa relación con EC para fomentar el lenguaje estético, el cual es también comunicacional pero desde una postura participativa y propositiva, lo que puede permitir pensar que fortalece un pensamiento crítico en el estudiante y principalmente en el docente.

Aprendizaje

En esta efervescencia de creatividad, se hace necesario el procesamiento de la información a partir de una propuesta temática, ampliada hacia el seguimiento de cada fase, para ello es necesario el diseño de instrumentos de propuesta o encargo, seguimiento y evaluación. Para que los aprendizajes por parte del estudiante y de los actores implicados en la realización lo tengan en cuenta. según la RAE aprender es: Adquirir el conocimiento de algo

por medio del estudio o de la experiencia (RAE, 2022), de esto se puede pensar que: el aprendizaje puede ser una actividad y actitud empírica, que hace uso de la experiencia para la construcción del conocimiento y del lenguaje como puede ser el mensaje de la exploración del tópico (Cifuentes, 2019). Por ello el docente quien es también un ilustrador y debería pensarse como un participante en este aprendizaje, porque aprender es responsabilidad de todos.

Entonces, estos desarrollos metodológicos de un plan de estudios de la EC dirigidos a la EI como un currículo oculto o como parte de los aspectos metodológicos desarrollados por el docente, presenta similitudes con ciertas metodologías de diseño en las que se implementan etapas de preproducción, producción y post producción, al igual que procesos de investigación los que se inician con un tema, se continúa con rastreos, organización y selección de la información, para luego bocetar, evaluar, realizar y reevaluar productos y procesos propios de la EI.

La Ilustración en la EI

Dentro de sus significados según la RAE están:

1. f. Acción y efecto de ilustrar.
2. f. Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.
3. f. Publicación, comúnmente periódica, con láminas y dibujos, además del texto que suele contener.
4. f. Movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII, que acentúa el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso humano (RAE, 2021)

Entonces, inicialmente abordan las posibles técnicas para su realización, luego los medios de publicación y relación con el pretexto a ilustrar, y finalizar relacionándolo con el periodo histórico que enfatiza el uso de la razón, es decir, de procesos inteligibles y comprobables que puede relacionarse con la realización y publicación de la pieza en cuestión, por lo tanto ilustrar es un acto de hacer visibles las ideas

Tomando la idea de Ferraris (2005), la imagen es un producto de la imaginación reproductora, que capta un eidos y lo mantiene en la intuición incluso sin su presencia, mientras, por otra parte, el esquema sería un producto de la imaginación productiva, que construye a priori un concepto en la intuición. Tal idea se puede hilar con el acto de ilustrar, que así sea en ciertos casos un planteamiento objetivo en lo formal y semántico y sintáctico de una idea para que desde el planteamiento de una gramática visual poder hacerla visible y fácilmente entendible, sin embargo son situaciones que no dejan de ser subjetivas tanto para el creador como para el espectador y esta característica afianza la idea de pensar que es un lenguaje que se configura con la experiencia y reflexión. La solución a esta prueba encontrará al fin satisfacción en el reconocimiento, ya en el mismo hecho creativo de una relación necesariamente recíproca entre ambas competencias (Martínez, 2004). Entonces, en esta disciplina se conjugan elementos propios de diversos escenarios,

para esta actividad se tiene en cuenta la capacidad connotativa y denotativa de la estructuración sintagmática de los elementos que configuran un mensaje visual. de igual manera en esta estructuración se aplica en un proceso de realización de ilustración y de enseñanza de la misma, por ello se acopian instrumentos de procesamiento de la información para su desarrollo metodológico que se dinamizan en lo conceptual, técnico y comunicativo. de tal manera que estos recursos pedagógicos permitan en el estudiante y egresado el desarrollo de transferencia distal de aplicación la experiencia de clase, superando la idea de contenido o temas dentro del plan de estudios.

Metodología

En este proceso se transita por una serie de etapas que se ordenan con los lineamientos de la EI, iniciando con un formato de encargo que permite entender que la ilustración es un lenguaje relacionado con otros desde la idea de hacer visible una idea, es decir desde un pretexto tomado el concepto del polimorfismo textual iniciado por Genette con el concepto de transtextualidad, Gérard Genette, utiliza el concepto de transtextualidad para definir la trascendencia textual del texto (Teoría Literaria. 2020). Esta multiplicidad de formas del texto entendido como lo que se hace desde una actitud o disciplina, contribuye a un desarrollo investigativo porque ordena y categoriza lo que la información que se usa para el desarrollo de una idea como lo es una ilustración.

Se ha aproximado e integrado esta idea de polimorfismo textual al campo del diseño y de la EI, de manera caprichosa se toma el pretexto como el tema relacionado con el encargo y el hipotexto como la sensación a proyectar en la imagen, de tal manera que ambos pueden configurar un objetivo y elementos a evaluar.

Después vienen los para textos o rastreos de información teórica y de otras características como de imagen u otro lenguaje que se aproxime al tema y al objetivo. esta fase se puede relacionar con la etapa de preproducción, Siguen las relaciones entre esta información para poder hacer ejercicios próximos al moodboard tomado como intertextos, pero explicando el porqué se usa dicha información.

Luego si la imagen cumple con el pedido en el objetivo se puede evaluar dicha realización como la consecución de un hipertexto, ya que tiene en sus características muy bien pensados y estructurados los recursos denotativos y connotativos.

Por último si esta imagen puede llegar ser difundida y reconocida en varios escenarios se puede tomar como un architexto y si se incorpora en procesos de diseño en los que toma otros rumbos y genera otras alternativas, es decir rebasa comunicacional y creativamente su carácter inicial puede tomarse como un metatexto. Se aclara que este recurso se usa para la configuración del formato de encargo.

Instrumentos

Formato de encargo

Este es un instrumento en el que se acuerda entre editor e ilustrador un tema de encargo para ilustrar, composición con un bosquejo, paleta de color, costo, forma de pago, fechas de revisión y corrección por parte de un editor, descripción de la imagen de manera objetiva, bocetos concertados entre ilustrador y cliente en donde puede estar un moodboard, formato de entrega del archivo y aceptación del encargo.

Fichas de referenciación

Es un formato que resume las fichas RAE en contenidos básicos para configurar rápidamente marcos teóricos y se usa para el procesamiento de la información teórica. En cuanto a rastreos e interrelaciones de tales contenidos, para que aporte a la argumentación conceptual del proyecto y que este pueda conseguir una mejor efectividad para fortalecer la idea que la ilustración es un proceso de investigación.

Dimensiones del mensaje

A este instrumento o sistema se le otorga el apelativo de: tono de comunicación, ya que contiene el propósito tomado como la evidencia formal de los elementos icónicos que configuran la imagen, desde un objetivo o propósito con responsabilidades denotativas de una idea, sigue el tono como subjetividad, intención o denotación que afianzará el mensaje y por último el carácter que se toma como una fusión entre propósito y tono. Esta herramienta aporta a la consolidación del proyecto de ilustración.

Complementos circunstanciales para formular preguntas

En ocasiones cuando se da un encargo se pregunta ¿qué voy a hacer? ¿Qué idea se va a desarrollar?, para iniciar este planteamiento es pertinente acudir a los complementos circunstanciales, en este caso son:

- De lugar, formulando la pregunta: ¿dónde? Esto no solo tiene relación con un lugar de trabajo llámese taller u oficina, este se usa para pensar la composición de la imagen también.
- De tiempo, formulando la pregunta: ¿cuándo? En el formato de encargo esto puede estar incluyendo un cronograma de procesos y acuerdos de revisión y aprobación.
- De este modo, formulando la pregunta: ¿cómo? Dirigido hacia que se hará en cada etapa con detalles.
- De compañía, formulando la pregunta: ¿con quién? Puede que se requieran otros expertos para indagar una idea en cualquiera de sus dimensiones, pero de igual manera se puede usar para pensar en el diálogo de los elementos que componen la imagen.
- De uso, formulando la pregunta: ¿con que? Lo que puede entenderse inicialmente con la aplicación de instrumentos en esta etapa, esto en ilustración pueden tener relación con las herramientas que servirán para la realización del encargo.

- De materia, formulando la pregunta: ¿de que? Esto se relaciona con materiales y terminados o finalización del encargo.
- De causa, formulando la pregunta: ¿por qué? planteando esa pregunta que argumenta cada elemento que compone la imagen o encargo en lo connotativo y denotativo, para complementar y participar en el mensaje visual, hace parte de la información que el cliente da al ilustrador y también de los recursos argumentativos de este creador para justificar su propuesta.
- De finalidad, formulando la pregunta: ¿para qué? es decir, el propósito, planteado en las dimensiones del mensaje visual.

Con este conjunto de preguntas se puede tener una posible guía de elucubraciones para aplicarlas en un proceso creativo y en este caso que contribuya a justificar los argumentos de una pieza de ilustración.

Composición

Esta se divide en estas etapas: bosquejo para aplicar el peso y el avance a como se piensa la imagen en lo denotativo y connotativo del lugar que ocupa cada elemento que la compone, boceto para el momento de jerarquizar tamaños, contrastes y gestualidad y por último la finalización para considerar colorización y demás características dispuestas por el cliente en el formato de encargo.

Análisis a partir del peso y avance

Esta parte del proceso se basa en usar estas dos categorías para ubicar sensaciones a comunicar y elementos que componen la imagen, es decir que se analiza la ubicación geográfica de la subjetividad en el formato.

Para ellos se usa la ley de tercios de la fotografía junto con el peso y el avance para ubicar algunas de las sensaciones a proyectar en la ilustración, de tal manera que se hace objetivo lo subjetivo y se amplía la conceptualización de la imagen, cabe anotar que este es un ejercicio de reflexión personal o de un grupo de trabajo.

Tabla de conceptualización actancial

Instrumento que sirve para reflexionar frente a los elementos que se rastrean para ser parte de los referentes de la imagen a proponer para el encargo, para ello se contemplan los siguientes ítems:

- Tema de encargó imagen de rastreo,
- Rastreo o elemento que compone la imagen.
- Que connota,
- Que denota.
- Relación con la idea
- Con esto se acorta el camino para la siguiente fase que es la realización del moodboard.

Moodboard para hilar referentes

El moodboard o tablero de inspiración se usa precisamente para buscar, relacionar e hilar información principalmente visual que tenga referencia a lo que se usará en la imagen que se realizará, esta propuesta se

plantea a manera de collage, puede incluso plantearse como una posible propuesta de ilustración, en un estilo cercano al de la artista dadaísta alemana Hanna Hösh y quienes continuaron con esta técnica como canal de comunicación en el arte y en la ilustración.

Sin embargo para consolidar un poco la idea a la conceptualización de la imagen se escribe la relación de cada elemento, recorte o pedazo con la idea, de tal manera que se puede realizar una imagen y construir y escrito que la argumente.

Colorización

Este proceso se divide en las siguientes fases:

• Monocromía

- Después de hacer el proceso de ideación de la ilustración se inicia con la propuesta con línea continua para definir las formas.

- Sigue la valoración de la línea para identificar volúmenes y direccionamiento de la luz.

luego se pone en alto contraste las zonas claras y oscuras de la imagen.

- Por último se plantea la imagen en escala de grises o grisalla, también puede estar en sepías, o verdes.

• Policromía

- Análisis del contraste simultáneo, se usa para saber el color base y el color que prima en los elementos a usar. es decir color de fondo o envolvente e interno.

- Brief de color, es una herramienta en la que se geometrizan las formas de la imagen con su respectivo color.

- Se colorizan las zonas a partir del brief.

- Definición de color de cada zona.

- Capa de luz y capa de sombra.

- Se pasa a escala de grises.

- Se revisa su finalización.

Cabe anotar que no es camisa de fuera seguirlo al pie de la letra, al igual que en cada una se reflexiona en la relación formal y conceptual del mensaje visual.

Recuento

Se aplica esta propuesta pedagógica a grupos de estudiantes de la asignatura ilustración digital, es pensada desde la EI, EA y la EC, se ha desarrollado a lo largo de año y medio, se ha aplicado y evolucionado hasta el punto que se cuenta en esta experiencia compartida, y se implementa durante el semestre lectivo de asignaturas de ilustración en medios digitales.

Como se menciona esta hace énfasis en la implementación de métodos desarrolladores de ideas, que se apoyan en el procesamiento de la información, seguimiento y evaluación de proyectos.

Hallazgos

Con esta metodología de la EI a partir de la EC y la EA, se consigue que los estudiantes comprendan, por lo tanto expliquen y argumenten de manera puntual, eficiente y sencilla, su proceso de aprendizaje y de realización. ya que usan lenguaje teórico, investigativo, técnico y obje-

tiva cuestiones tan complejas como la subjetividad del mensaje visual y pertinencia en su discurso y productos, este alcance permite evidenciar que el pensamiento crítico también puede estar dentro de procesos creativos y comunicativos funcionales y/o objetivo.

Estos procesos permiten ampliar el trabajo en grupo, los aportes de los compañeros y uno de los suyos, esto hace que ese proceso colaborativo se dé de manera espontánea y empática, ya que no solo es poner en los zapatos del otro, sino ayudarlo a que se usen lo mejor posible.

Alcances

Se invita a los interesados a que consideren ampliar este aprendizaje hacia otros escenarios comunicativos, como puede ser el del sector productivo. Por lo tanto hasta el momento se considera que es un método pertinente para implementar en este tipo de procesos e incluso en otros de la enseñanza del diseño.

Referencias bibliográficas:

- Cifuentes, J. (2019). *Aprendizaje del marco de la enseñanza para la comprensión en profesores: un abordaje desde las trayectorias de pensamiento*. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 57, 3-23.
- Eisner, E. (2002). *Ocho Importantes Condiciones Para La Enseñanza y El Aprendizaje en Las Artes Visuales*. Arte, Individuo y Sociedad. Anejo I, 1, 45-55.
- Ferraris, M. (2005). *La Imaginación*. España: Antonio Machado.
- Martinez, J. (2004). *La Ilustración Como Categoría*. España: Trea, S. L.
- Montes Sosa, Gabriel (2013). *Entender, Comprender, Interpretar. Enseñanza e Investigación en Psicología*, 18(1), 191-201. [fecha de Consulta 7 de Abril de 2022]. ISSN: 0185-1594. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29228948013>
- Núñez, V. (2020). El tono de comunicación de las marcas en Internet y en redes sociales. 04-04-2022, de Vilma Núñez Sitio web: <https://vilmanunez.com/el-tono-de-comunicacion-de-las-marcas-en-internet-y-en-redes-sociales/>
- Stone, M. (1999). *La Enseñanza para La Comprensión*. Buenos Aires : Editorial Paidós.
- Teoría Literaria. (2010). *El concepto de Transtextualidad, de Gerard Genette*. 11-04-2022, de Teoría Literaria Sitio web: <http://entretextosteorialiteraria.blogspot.com/2010/02/los-estudios-sobre-la-narratologia.html>

Resumo: Esta proposta pedagógica é dinamizada a partir da abordagem denominada ensino para a compreensão (EC), aplicada ao ensino das artes (EA), especificamente ao ensino da ilustração (EI). Baseia-se disciplinarmente de forma teórico-prática, contendo um processo metodológico aberto e flexível de ilustração, passando por etapas medianamente ordenadas, mas lógicas, nas quais são utilizados instrumentos que contribuem para os cenários desse trabalho e para pensá-lo como linguagem.

Palavras-chave: Ensino para a compreensão – Ensino das artes – Ensino da ilustração – Metodologia conceitual.

Abstract: This pedagogical proposal is based on the approach known as teaching for understanding (TFU), applied to arts education (AE), specifically to illustration education (IE). It is based on a theoretical and practical approach, containing an open and flexible methodological process of illustration, passing through moderately ordered but logical stages, using tools that contribute to the scenarios of this work and to thinking about it as a language.

Keywords: Teaching for understanding – Teaching the arts – Teaching illustration – Conceptual methodology.

(*) Torres, Heiler. maestro en artes plásticas y visuales magíster en educación. Artista plástico, dibujante, pintor, grabador, escultor, ilustrador y diseñador de arte y escenografía para teatro y audiovisuales. Artista Digital. Docente en áreas relacionadas con artes visuales en educación superior 18 años. Investigador en: El poesía visual como estrategia pedagógica Proporción áurea para relaciones de composición Teoría del color. Composición a partir de la Proporción áurea, relación icónica y Simbólica y actancial de la imagen. Foto ilustración situacionista con el proyecto “calle ilustre”. Realizador de material didáctico para la enseñanza del dibujo anatómico.