

Aportes conceptuales en la ilustración infantil descriptiva en Colombia

Actas de Diseño (2020, julio),
Vol. 31, pp. 67-70. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: enero 2015
Fecha de aceptación: agosto 2017
Versión final: julio 2020

Angela Camargo Amago (*)

Resumen: La ilustración infantil descriptiva es la forma de expresión gráfica más empleada. En ese tipo de ilustración se exponen de manera general los conceptos, aportes nacionales e internacionales, técnicas, géneros y falencias expresadas en la literatura infantil colombiana, definiendo términos que ayudan a la comprensión de una lectura visual de la imagen, en dos estilos diferentes: los álbum libro y los pop-ups. Realizaremos una revisión de este tipo de ilustración en la literatura infantil colombiana, enfocada en dos momentos importantes: las décadas de los 80's y 90's, con las posibles diferencias entre el álbum libro y los pop-ups, para que en el diseño, el dibujo y la ilustración se logre ir construyendo un documento con miras a que todos los interesados en el tema obtengan un referente y visualicen una posible respuesta a varios de los interrogantes que nos deja.

Palabras clave: Ilustración infantil - gráfica - libros pop-ups - expresión gráfica - literatura.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 70]

Introducción. La ilustración gráfica

“¿Cuál es el uso de un libro”, penso Alicia, “sin dibujos y sin diálogos?”

Lewis Carroll

Alicia en el País de las Maravillas

La ilustración ha originado distintas opiniones sobre su definición y, a medida que avanzan los estilos de representación de la imagen, los conceptos se discuten más. Algunos ilustradores y literatos dan sus percepciones frente a este tema: la ilustración es, según Arcadio Lobato, ilustrador Español, creador de varios cuentos infantiles e ilustrador de los mismos, artista plástico y diseñador gráfico (Fernandez, 1996), una de las múltiples expresiones gráficas del artista, el pintor y el diseñador, una obra de arte plástica destinada a la reproducción y publicación. De igual manera, Lorena Álvarez, diseñadora gráfica e ilustradora colombiana, analista de literatura narrativa, ilustradora desde 1996, asegura que la ilustración siempre es una vía de diálogo con el lector y requiere de su experiencia para completar sentido, fuera de la técnica o el medio en el cual se presente, y va acompañada de un texto que se reinterpreta, ya sea una obra literaria, una canción, poema o frase, más entendible a un público en general con respecto a otras imágenes, como sería obra de arte, que apunta a un público más cerrado y específico (Entrevista con Lorena Alavarez, 2012).

Por otra parte, cabe resaltar que las investigaciones, en el área de la literatura, también hacen un arqueo de la ilustración como medio gráfico complementario de la comunicación, pero el desarrollo histórico completo en la ilustración descriptiva, recién ahora empieza a escribir su historia y hay bastante por recorrer y trabajar para aportar cosas nuevas en Colombia (Henry, 2010).

Existen en la actualidad investigaciones de tipo descriptivo, histórico y analítico en cuanto al manejo que se le da a la ilustración descriptiva en la literatura infantil en varios países, siendo España el país que más inves-

tigaciones ha elaborado. Colombia ha hecho esfuerzos paralelos a los internacionales por mostrar investigaciones similares hacia nuestra ilustración y la literatura infantil con el libro que publicó la Biblioteca Nacional de Colombia, titulado *Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia* (Colombia, 2010). Este libro aborda el tema desde una perspectiva histórica, un panorama general sustentado sobre los aportes a la ilustración en la literatura infantil, en donde varios críticos, literatos, ilustradores, diseñadores y editores de la literatura dan sus contribuciones (Rafael Yockteng, Dapacho, Claudia Rueda, Henry González, Enrique Lara, Jairo Buitrago, entre otros). Sin embargo, este libro y otras investigaciones similares no contemplan centrarse en la ilustración descriptiva infantil.

Este trabajo pretende dar algunos aportes conceptuales y se interesa en subrayar lo técnico de su construcción y un breve panorama histórico de las dos últimas décadas (80s y 90s) en algunos libros que tienen ilustración descriptiva infantil, como en el álbum libro y los *pop-ups*, de autores representativos que han contribuido significativamente en Colombia.

Ilustración: géneros

Los ilustradores, con las exigencias y las necesidades del público de hoy, han venido clasificando la ilustración en géneros (ilustración conceptual, decorativa, publicitaria, humor gráfico, de moda, narrativa e infantil), tipos y estilos (realista-figurativa, caricatográfica, abstracta, conceptual y expresionista), dando paso a una lista simplificada que divide el uso de la ilustración (científica, literaria, publicitaria e editorial).

Según el artista y diseñador José María Parramón, en su manual *Técnicas de ilustración* (Parramón, 2001) estos géneros son:

La Ilustración Conceptual, en esta denominación se agrupan aquellas ilustraciones que no se ciñen a los datos proporcionados por un texto, un argumento literario o una información, sino que desarrollan una idea personal nacida de las consideraciones que hace el ilustrador acerca del tema que ha de ilustrar, dejando un margen con mayor creatividad y a un estilo personal del profesional.

La Ilustración publicitaria está destinada a complementar o dar forma y personalidad a un producto o marca comercial, o bien a anunciar un acontecimiento. Suelen ser obras que pueden ajustarse a formatos distintos, según el medio que utilice el publicista o diseñador (carteles, portadas, envases, páginas de revistas, etc.), buscando un impacto visual.

En la Ilustración de Comic, en donde el ilustrador debe estar capacitado en interpretar un escrito y plasmarlo, de forma no muy distinta de la técnica cinematográfica, se deben crear personajes bien caracterizados. En este caso los libros se desarrollan por entero, exigiendo en el ilustrador no solo su habilidad gráfica sino además talento narrativo.

La Ilustración científica es uno de los medios más efectivos de exponer informaciones precisas y detalladas acerca de temas que requieren un importante apoyo visual. Es uno de los pocos géneros que ni la fotografía ni los avances tecnológicos han podido desbancar el trabajo del ilustrador gráfico.

Entre los géneros más comunes se encuentra la Ilustración narrativa, donde el cometido es conseguir la expresión gráfica de un argumento. Hoy en día la ilustración de novelas y relatos no es tan habitual como en décadas pasadas, pero siguen vigentes géneros de ilustraciones que muestran un suceso o una secuencia de sucesos según un guión literario o de tipo cinematográfico. En algunos casos también se habla de ilustración infantil dentro de este género.

Por su parte, la Ilustración infantil abarca un inmenso campo de la expresión donde se debe tener en cuenta la edad del público al que va dirigida, se debe dar una interpretación clara y legible del tema o argumento siempre en consonancia con el tipo de obra (narrativa, pedagógica, pedagógica de actividades, etc.) y no olvidar que este tipo de ilustraciones debe complacer a los niños. Donde se plantea narrar historias y en la ilustración de los adultos es plantear conceptos.

En la ilustración infantil hay dos tipos, el conceptual y el descriptivo. Ilustración conceptual se refiere a aquellas imágenes donde el diseñador o ilustrador enfoca su criterio, el ingenio y el humor a través de un grafismo personal, generalmente caricaturesco, donde los aspectos técnicos y realistas quedan subordinados a una posición personal del autor, se ve mucho en animaciones y conceptos de tipo cinematográfico. El tipo descriptivo, por su parte, es la forma más literal de expresar un texto con imágenes, busca que la imagen recree de manera fiel al texto mismo. La mayoría de las veces, son las propias ilustraciones las que narran, las que portan todo el significado, con una ausencia casi total de la palabra. Las ilustraciones descriptivas se ven manifestadas en unas

clasificaciones de género de libro como son: el álbum-libro ilustrado y los libros *pop-ups*.

El álbum libro ilustrado brinda dos códigos importantes, el texto y la imagen, que van de la mano, donde la imagen obtiene un carácter de mayor relevancia, se ubica por lo general en una sola página. Allí juega un papel importante el tipo de fuente tipográfica, el formato, y el soporte. Como el libro *Chigüiro* (Da Coll, 1987), del ilustrador Colombiano Iva Da Coll, Diseñador Gráfico y artista Plástico, primer ilustrador Colombiano creador del primer personaje ilustrado infantil: Chigüiro, con criterio y características Colombianas, quien con su obra dio paso al Libro Álbum en Colombia.

Los libros *pop-ups* ilustrados son llamados también libros desplegados. Su función radica en que el público interactúe con la imagen y el texto. Aunque los *pop-ups* también son vistos para literatura adulta, los más empleados son para la literatura infantil. Sus imágenes son claras, llenas de mucho color y bastante grandes, en algunas ocasiones ocupan dos páginas en los libros.

De igual manera la Literatura Infantil, que es un arte que recrea sentimientos profundos y esenciales, destinados para un público joven, con la intención primaria de educar y emitir valores, posee una fuerte conexión directa con los elementos ilustrativos, según Danilo Sánchez Lihón (2008).

El arte de la ilustración, que se ha incrementado en la literatura infantil, es la puerta que conduce hacia el complejo proceso de aprendizaje de la lectura, o como sostienen Verónica Uribe y Marianne Delon (1983):

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

Elementos gráficos en la ilustración infantil

Los ilustradores colombianos se han destacado por ser investigadores. Son jóvenes que se acercan más a esta realidad infantil y al mundo de la imaginación. Ellos dicen que a los niños les gustan los colores, las caras expresivas, ojos grandes y labios peculiares, que los lleven a sentir cariño e identificarse con los personajes. A su vez, dicen que los niños cada vez tienen un coeficiente intelectual más avanzado, lo que los lleva a esforzarse más a la hora de diseñar porque sus pequeños clientes son aún más críticos, y siempre tienden a escoger lo mejor, que para ellos es lo más llamativo.

Un niño lo primero que hace es ver la portada del libro, luego ojea rápidamente sus páginas, si las gráficas les atraen lo compran, o es un libro que se va al olvido. Por este motivo los elementos pensados en una construcción

gráfica infantil parten del color, el personaje y hasta el formato.

De esta manera, los aspectos influyentes en la elaboración de una ilustración en la literatura infantil dependen mucho del colorido para que medie en la imagen. Según Montse Calvo (2008), diseñador de imagen, una de las mejores maneras en las que podemos aprovecharnos para mejorar la imagen gráfica es el color. Basta decir que nuestra percepción y el mensaje que nos transmita la ilustración pueden cambiar con los aspectos del color, en su tono, cromatismo y valor.

También el tipo de formato de la imagen, el estudio de la secuenciación y diagramación de las imágenes: ¿las ilustraciones son cerradas o abiertas, grandes o pequeñas, centradas o descentradas, etc.? Y el formato del libro en sí, que varía según las edades aunque se mantienen una serie de constantes. Por ejemplo, el juego de formatos (cuadrados, cantos ovalados, etc.) sólo aparece en las colecciones dirigidas a las primeras edades pero a partir de los 6 años manteniéndose el formato de libro de bolsillo con un tamaño que varía entre los 12 x 19 y los 13 x 21, fijado para toda la colección. Por otro lado, el personaje creado, el análisis del tipo y descripción de los personajes: ¿los reinterpreta, los inventa o los repite? Según las ilustradoras Mariona Cabassa y Rebeca Luciani (2012) de Cataluña, España, la creación del personaje posee varios criterios que ayudan a personificar e identificar un texto, entre ellos, la solidez, el espesor, mantener la personalidad durante una literatura, trabajando espacios, perspectivas y variedad de planos. Por esta razón los ilustradores infantiles deben pensar muy bien en el sentido de saber comunicar gráficamente a este tipo de público. Referente a las definiciones, en cuanto a los géneros, tipos, clasificaciones y características en la ilustración, hay que tener en cuenta que cada una deja un carácter bien diferencial, pero con un propósito en común: comunicar gráficamente.

Sin embargo, al transcurrir los años, comunicar gráficamente se ha convertido en todo un reto, sumado a los progresos de las nuevas tecnologías. La imagen gráfica es ahora la fuente de mayor importancia en los textos literarios infantiles; es por ello que ilustradores, artistas y literarios se han dedicado a mostrar diferentes propuestas, expresando a través de la imagen su pensamiento frente a un texto literario, como en los Álbum-libros y en los *pop-ups*, según el artículo *La Ilustración infantil: Abriendo una ventana hacia nuevas lecturas*, de Nadia Rojas (2009).

Orígenes y panorama actual

Uno de los antecedentes más antiguos y relevantes para esta investigación es el origen del libro álbum europeo, cuya historia particular permite entender la importancia de la ilustración descriptiva en la literatura infantil.

El libro-Álbum tiene antecedentes en los textos literarios (manuscritos) al iniciar la Edad Media, se ilustraron a través de la Iluminación, pasaron luego por los grabados, trabajos en tinta y durante muchos siglos fueron iluminados con fitoformas, decoraciones geométricas y casi desnaturalizados a la realidad narrativa. Luego de

un largo tiempo, finalizando el siglo XV, aparece el *Orbis Pictus*, donde se muestra una serie de elementos gráficos acompañados por un texto y alcanza una propuesta mucho más compleja: imagen y texto en una simbiosis al unísono, inseparable. Es cuando Europa asume la importancia de enseñar de una manera más didáctica: el texto lo complementa la imagen y surgen verdaderos ilustradores, desarrollando, técnicas y temáticas cada vez más novedosas, enfocados en estos términos, hasta nuestros días.

En cuanto a Colombia, la ilustración en la literatura inicia su cambio en la década de los 20, inicios del siglo XX, con las publicaciones de los Hermanos Cortés, quienes con su trabajo litográfico dejaron en ellas algunas ilustraciones de contenido insipiente, con pocas posibilidades expresivas, color monocromático pero con el mismo enfoque europeo: buscar que el niño aprenda con la imagen.

A mediados de los ochentas su cambio fue definitivo, ya que entre 1983 y 1988, la producción de los textos ilustrados fue mayor que en años atrás, según el Centro regional para el Fomento del libro en Latinoamérica (CERLALC, 2012).

A partir de 1983 los ilustradores prefieren el trazo sencillo, el uso comedido del color, la simplificación formal. Algunos de ellos buscan reproducir los dibujos infantiles, la expresión gráfica de la niñez, mientras que otros escogen el difícil proceso de decantar sus imágenes para alcanzar, con la mayor economía de líneas y colores, una ilustración de difícil sencillez y gran eficacia comunicativa, como en el caso de los Colombianos Ivar Da Coll y María Osorio.

Durante los últimos 15 años, en Colombia, se han encontrado fuentes investigativas en libros, revistas, artículos particulares, hallándose un proceso narrativo y evolutivo de la ilustración infantil. Tal es el caso del libro desarrollado por la Biblioteca Nacional: *Cuadernos de la literatura infantil Colombiana: una historia del libro ilustrado para niños en Colombia*, de 316 páginas, cuya divulgación la realizó Mincultura (2010), donde se muestran diferentes ilustradores desde la década del 20 hasta nuestros días, imágenes de sus principales ilustraciones las describen.

De igual manera, la Asociación de Ilustradores Colombianos ha recopilado desde 2009 un buen número de ilustradores profesionales y amateur, que se han destacado por innumerables publicaciones, premios y menciones extranjeras y producción personal, dándoles un espacio virtual para que publiquen parte de su biografía y perfil profesional, además sus artículos señalan descripciones personales y vivencias críticas sobre la ilustración en general.

Otro texto relacionado con la ilustración infantil es el titulado *El desarrollo del libro álbum en Colombia, 1970 al 2008* de Zully Pardo, donde sus aproximaciones son netamente históricas descriptivas.

Dentro de las aproximaciones investigativas referentes a la historia de la ilustración descriptiva en la literatura infantil en Colombia, se observa un carácter histórico narrativo; los antecedentes de la ilustración en la literatura infantil Colombiana han brindado otro panorama histórico, se vivencian gracias a las políticas educativas y pedagógicas que han regido el país. En ese sentido se

observan dos tipos diferentes de libros que narran la cronología: los que enseñan y los de lectura particular. Pero se sigue viendo la falencia de análisis histórico-descriptivo en la técnica y en los elementos que construyen las ilustraciones en Colombia.

Conclusiones

El desarrollo de los Álbum-libros ya inició y los ilustradores están trabajando en conjunto con FUNDALECTURA, desde donde ofrecen capacitaciones para involucrar a los diseñadores, artistas y editores en las tendencias y estilos que puede abarcar la ilustración infantil en Colombia. Hay que tener en cuenta que Colombia tiene una gran variedad de historia fragmentada en el tema de la ilustración descriptiva y se ubica como uno de los países con mayor asertividad en la creación de personajes gráficos literarios. Posee una buena proyección en el área de expresar la literatura infantil, aportando un estilo único no solo en Colombia sino en Latinoamérica, pero desafortunadamente no es fácil hallar investigación descriptiva en este campo. Se necesitaría que las editoriales y los especialistas en crítica le ofrezcan un voto de confianza a estos autores, resolviendo preguntas alternas a este tema. En definitiva solo se ha llegado a recopilar datos de tipo histórico-narrativo, con una información fragmentada de la historia en la ilustración. Además, se sabe de varios autores que han estado trabajando por el bien de la gráfica en la literatura infantil y por consiguiente han aportado concienzudamente un estilo propio del carácter latino. Pero no está claro su proceder, técnica descriptiva o método a seguir.

En consecuencia, se pretende tener una base de datos que permita discernir frente a los diferentes temas que presenta la representación gráfica en un texto, dejando claro cuál ha sido el desarrollo histórico de los aspectos de color, creación del personaje y formato de la ilustración descriptiva en la literatura infantil en Colombia en las décadas de los 80, 90 y 2000, ya que no hay nada escrito sobre este tema, propendiendo a resolver interrogantes y falencias y ofrecer el compromiso de ir generando más espacios investigativos en este área.

Referencias bibliográficas

- Asociación de Ilustradores Colombianos (2009). Disponible en <http://www.ilustradorescolombianos.com/>
- Centro Regional para el Fomento del libro en Latinoamérica (2012). Disponible en: <https://cerlalc.org/publicaciones/>
- COLOMBIA, B. N. (2010). *Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia* (Vol. II). Bogotá, Colombia: PAZ-CASTILLO, María Fernanda, Jhon Naranjo.
- Da Coll, I. (1987). *Chigüiro chistoso*. Bogotá. D.C., Colombia: Norma.
- Fernandez, N. y. (febrero de 1996). <http://revistababar.com>. Recuperado el 14 de Julio de 2014, de <http://revistababar.com>: <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-arcadio-lobato/>
- FURLAMAG, *Arts magazine*. (14 de enero de 2012). Recuperado el 22 de junio de 2014, de <http://www.furiamag.com>: <http://www.furiamag.com/entrevista-lorena-alvarez/>
- Henry, G. (2010). ¿Hacia dónde va el libro ilustrado en Colombia? En B. N. Colombia, *Una Historia del libro ilustrado para niños en Colombia* (pág. 311). Bogotá: María Fernanda, Paz- Castillo. Recuperado el 21 de Marzo de 2014
- In Paz-Castillo, M. F., & Biblioteca Nacional de Colombia. (2010). *Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia*. Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia.
- Pardo, Z. (2010). *El desarrollo del libro álbum en Colombia, 1970 al 2008*. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature (BJTLLL).
- Paramón, J. M. (2001). *Manuales Parramón, Técnicas de Ilustración*. Barcelona, España: Parramón Ediciones S.A. Recuperado el 13 de marzo de 2012
- Sánchez Lihón, D. (2008). ¿Qué es literatura infantil? En D. SÁNCHEZ LIHÓN, *Literatura Infantil* (pág. 50). Perú, Perú, Lima: Instituto del Libro y la Lectura del Perú.
- Rojas, N. (2009). *La Ilustración infantil: Abriendo una ventana hacia nuevas lecturas*
- Uribe, V. y. Delon, M. (1983). La selección de libros para niños: la experiencia del Banco del Libro. *Revista Parapara*, No 8, Caracas, 27.

Abstract: The descriptive child illustration is the most used form of graphic expression, this type of illustration, is the theme in which the concepts, national and international contributions, techniques, genres and shortcomings expressed in the Colombian children's literature, defining terms that help the understanding of a visual reading of the image, in two different styles: book album and pop-ups. Also a brief historical overview of this type of illustration in Colombian children's literature, focused on two important moments: the decades of the 80s and 90s, chronologically with possible differences between the album book and pop-ups, so that in the design, drawing and illustration can be achieved by building a document so that all those interested in the subject get a referent and visualize a possible answer to several of the questions that leaves us.

Keywords: Children's illustration - graphic - pop-up books - graphic expression - literature.

Resumo: A ilustração infantil descritiva é a forma de expressão gráfica mais empregada. Neste tipo de ilustração se expõem de maneira geral os conceitos, contribua nacionais e internacionais, técnicas, gêneros e falências, expressadas na literatura infantil colombiana, definindo termos que ajudam ao entendimento de uma leitura visual da imagem, em dois estilos diferentes: os álbum livro e os pop-ups. Vamos realizar uma revisão deste tipo de ilustração na literatura infantil colombiana, focada em dois momentos importantes: as décadas dos 80as e 90as, com as possíveis diferenças entre o álbum livro e os pop-ups, para que no design, o design e a ilustração se consiga ir construindo um documento tendo em vista que todos os interessados no tema obtenham um referente e visualizem uma possível resposta a vários dos interrogantes que nos deixa.

Palavras chave: Ilustração infantil - gráfica - livros pop-ups - expressão gráfica - literatura.

(* **Angela Camargo Amago**. Magíster. Docente investigadora Corporación Universitaria Unitec, Línea de investigación: cultura gráfica registrada en el CvLac. Maestra en Bellas Artes, Especialista en Interpretación del Arte.