

Ilustración editorial de portadas de revistas especializadas, incidencia de la intencionalidad narrativa, reproductibilidad y clasificación

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 94-96. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020
Versión final: diciembre 2021

Diego Mauricio Machado Ortiz (*)

Resumen: El proyecto como parte del proceso doctoral analiza las concepciones y relaciones de la ilustración con el diseño y el arte, desde el contenido visual, los elementos morfológicos de la imagen, la narrativa visual y reproductibilidad.

En este sentido se pretende un análisis en tres aspectos: el primero, identificar las portadas ilustradas de la revista Mundo Diners de Quito y el mensaje que generan comprendiendo su clasificación e intención narrativa, en segundo término un análisis comparativo alrededor de la técnica y morfología visual de las ilustraciones de las portadas identificadas, y el tercer aspecto de análisis que busca comprender el eje de intersección entre el diseño, arte y el proceso actual de la ilustración en la formulación de contenidos visuales y su reproductibilidad.

Palabras clave: Ilustración - Diseño Gráfico - Diseño editorial - Morfología visual - narrativa visual - imagen - dibujo.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 96]

Introducción

La ilustración tiene un valor desde su conformación y articulación con el diseño, así apropiándonos de lo que expresa Zeegen (2006) en su escrito *Principios de ilustración* en el que menciona: “la esencia de una ilustración radica en el pensamiento las ideas y los conceptos que forman la columna vertebral de lo que una imagen intenta comunicar. La función del ilustrador consiste en dar vida y forma visual a un texto o mensaje” (p. 17), este señalamiento permite adentrarse aún más en la mirada de la función que cumple la ilustración, razón por la cual la ilustración se puede insertar como un complemento al diseño y en mayor cercanía al campo editorial.

Así mismo el diseño gráfico contempla diferentes espacios de aplicación y estudio, uno de ellos es profundizar en la conformación de sus propuestas y sus relaciones, donde se destaca la intervención de la pintura, el dibujo y la ilustración, como procesos de creación y búsqueda para diferentes medios de expresión y lenguaje visual. Este contexto permite comprender que la articulación de diferentes elementos visuales posibilitan nuevos procesos gráficos como la ilustración, que mantiene una creciente proyección en su función.

Desarrollo

Lo expuesto posibilita indagar en las relaciones de la ilustración y el diseño, por ello el primer punto es definir la ilustración considerando las diferentes miradas sobre la temática y como se ha insertado en el proceso actual. De este modo se parte de la determinación como objeto de estudio que se ha insertado en la historia, consolidando las virtudes de la estética, la estructura de la

información y la exposición del conocimiento. Por ello como punto inicial se considera lo que menciona Juan Martínez Moro (2004) quien determina que la ilustración es “una inequívoca y genuina forma de presentación visual del conocimiento” (p.10) entendiendo esto como una representación válida del conocimiento a partir de la ilustración de un concepto.

Este punto de vista pretende desligar el título de arte menor que durante varios siglos se aplicaba la definición de la ilustración, validando la relación que se establece entre arte y conocimiento, desde la determinación de un proceso con factores propios de su configuración que se impregna en la ilustración.

Así se puede entender que la ilustración gráfica se identifica con una necesidad que tiene el ser humano para establecer contenidos de información y conocimiento, sostenidos por la comunicación y el lenguaje visual, sumado a esto que “La ilustración tomada como categoría viene a denotar la presencia de una necesidad de fondo, un propósito o una intención del ser humano y su actividad generadora de imágenes, relacionada principalmente con la transmisión de significado, información y conocimiento en un amplio sentido” (Martínez, 2004, p. 12). En definitiva, considerando lo expuesto por Martínez Moro (2004) determinar el concepto de ilustración parte de la comprensión de una idea clara del concepto y de su origen, determinado por la relación del conocimiento y temáticas del arte identificados ya desde el siglo XV y XVIII.

De forma similar se considera lo que menciona Terence Dalley (1999) en la *Guía completa de ilustración y diseño*, “El objetivo de todo arte visual es la producción de imágenes. Cuando estas imágenes se emplean para comunicar una información concreta, el arte suele llamarse ilustra-

ción” (p. 10), este primer concepto sobre la ilustración permite acercarse a una mirada a la ilustración como parte de un proceso comunicacional con valor de información, considerada bajo la característica y valor de arte visual. Para complementar lo expuesto por Terence Dalley sumaremos el concepto de ilustración que puntualiza Jaques Aumont (1992) en su libro *la imagen* donde menciona que existen valores de signos representativos y simbólicos que al establecer relaciones con el espectador y la imagen, de acuerdo a la intención de ciertos mensajes en contextos socioculturales específicos, estas pueden influir en la forma de pensar o percibir las ideas (pp. 82-85). Esto permite comprender que la ilustración no sólo complementa la idea o el texto, la ilustración es conceptualizada a partir de los elementos que conforma y da sustancia a un concepto, integra elementos conceptuales y crea un discurso propio.

Todas estas observaciones se relacionan al mismo tiempo con la creación de ilustraciones consolidadas desde un proyecto editorial que busca a través de la imagen ilustrada y la narrativa visual exponer ideas sobre diferentes soportes, materiales y técnicas. Es decir, construir un mensaje narrativo sólido, congruente, propio de las nuevas concepciones visuales, se plasman durante los procesos de dibujo, observación y reproducibilidad para retratar diferentes contenidos que proporcionen conjunción entre el eje visual, textual y de contenido.

En este sentido la ilustración editorial afirma contenidos proporcionando énfasis a mensajes y el complemento de ideas expresadas de manera textual. Así para poder ahondar en estas valoraciones en primer término se debe entender que la ilustración parte de la representación gráfica de diferentes ideas e información, dónde el ilustrador crea con diferentes técnicas, configuraciones de dibujo y formas de reproducción para formalizar el contenido visual.

No debemos olvidar que lo más importante son los criterios que se aperturan para entender la ilustración y que están alineados a dos escenarios, el primero en el que la ilustración es entendida desde la mirada del diseño, y el segundo en el que su proceso de construcción o creación está determinado por los valores estéticos del arte.

En definitiva todas estas observaciones llevan a que la ilustración tomada como una referencia de contenido visual dentro del proceso editorial y de diseño ha logrado su legitimación dentro de las diferentes expresiones visuales y culturales, ubicando en escena la valoración del lenguaje gráfico asentado en las técnicas del arte para estructurar un lenguaje y expresión que propicia nuevas interpretaciones al respecto de las estructuras visuales.

Conclusiones

Profundizar en nuevos contenidos y narrativas visuales de la ilustración permite identificar nuevas valoraciones respecto a la clasificación, configuración y correspondencia con los campos del Diseño Gráfico, así como nuevas valoraciones sobre las referencias visuales presentes en la construcción de contenidos de la ilustración editorial y del arte.

La categorización de la ilustración editorial es una propuesta significativa para el análisis ya que posibilita un espacio para la generación del conocimiento, conside-

rando que se establece dentro de los aspectos visuales con abordajes como la incidencia de la narrativa visual, reproducibilidad y clasificación, vínculo a los campos de diseño gráfico y sus generalidades. De esta manera la interrelación que se puede dar en la configuración y conceptualización de una pieza gráfica, que tenga como finalidad la expresión de una idea o mensaje resulta innovadora puesto que los conceptos poseen una relación de valor que permite vincular elementos característicos de uno y otro.

Los conceptos alrededor de la clasificación de la ilustración en función de una narrativa visual y análisis de los elementos morfológicos, característicos de la ilustración gráfica, permiten tener claridad sobre su definición y categorización. Del mismo modo establecer nexos entre los criterios del diseño gráfico y la ilustración gráfica permitirán consolidar la posición de la narrativa visual como eje sustancial en cuanto a la formulación de contenidos visuales, exteriorizando mensajes propios de las manifestaciones determinadas tanto para las valoraciones del diseño, el arte, y la comunicación.

Referencias Bibliográficas

- Arnheim, R. (2005). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. Madrid: Alianza editorial.
- Berger, J. (2006). *Mirar*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Berger, J. (2011). *Sobre el Dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Bertalanffy, L. V., (1992). *Teoría general de los sistemas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Costa, J. (1994). *Diseño, Comunicación y Cultura*. Madrid: Fundesco.
- Dalley, T. (1990). *Guía completa de Ilustración y diseño. Técnicas y materiales*. Madrid: Hermann Blume Ediciones.
- Duchastel, P. y Waller, R. (1979). “*Pictorial illustrations in instructional texts*”. *Educational Technology*, vol. 19, no. 11.
- Durán, T. (2005). *Ilustración, Comunicación, Aprendizaje*. Revista de Educación, Universidad de Barcelona, 239-253.
- Eco, U. (2007). *Cómo se hace una tesis*. Barcelona: Genisa.
- Frascara, J. (2012). *El diseño de comunicación*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- Guillaume, P. (1975). *Psicología de la forma*. Buenos Aires: Editorial Psique.
- La ilustración: *dilucidación y proceso creativo.. (n.d.) >The Free Library*. (2014). Recuperado el 16/08/2018 de <https://www.thefreelibrary.com/La+ilustracion%3a+dilucidacion+y+proceso+creativo.-a0539035465>
- Martinez-Moro, J. (2004). *La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento*. Gijón: Ediciones Trea.
- Mazzeo, C. (2017). *Diseño y sistema: Bajo la punta del iceberg*. Buenos Aires : Infinito.
- Méndez, A. (2006). *Historia de la ilustración*. Siglo XX.
- Moles A. (1992). *El grafismo funcional*. Barcelona: Ediciones CEAC S.A.
- Morris, W. (2011). *Arte y Artesanía. Cuadernos de Langre. San Lorenzo del Escorial*
- Pintó, M. (2006). *Imatec: laboratorio para el análisis de imágenes*. Disponible en: <http://www.mariapinto.es/imatec/index.htm>.
- Riaño, C. (2010). *La ilustración desde la perspectiva de lo digital*. Bogotá: Ediciones Universidad Nacional de Colombia. Colección “Punto Aparte”.
- Sanmiguel, D. (2003). *Todo sobre la técnica de la ilustración*. Barcelona: Parramón Ediciones.

Tercedor, M. López, C. y Robinson, B. (2005). "Textual and Visual Aids for E-learning translation courses". META, Translator's Journal, vol. 50, no. 4

Vernon-Lord, J. (1997). *Algunos aspectos que el ilustrador debe tener en cuenta en el proceso de creación de libros ilustrados para niños. En Ponencias del IV Simposio Internacional Catalònia d'Il·lustració*. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Wigan, M. (2007). *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. Barcelona: Gustavo Gili.

Wong, W. (1991). *Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Zeegen, L. (2006). *Principios de ilustración*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Zeegen, L. (2007). *Principios de ilustración. Como generar ideas, interpretar un brief y promocionarse. Análisis de la teoría, la realidad y la profesión en el mundo de la ilustración manual y digital*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Abstract: The project as part of the doctoral process analyzes the conceptions and relationships of illustration with design and art, from the visual content, the morphological elements of the image, the visual narrative and reproducibility.

In this sense, an analysis is intended in three aspects: first, to identify the illustrated covers of the magazine Mundo Diners of Quito and the message they generate understanding their classification and narrative intention, secondly a comparative analysis around the technique and visual morphology of the illustrations of the identified covers, and the third aspect of analysis that seeks to understand the axis of intersection between design, art and the current process of illustration in the formulation of visual content and its reproducibility.

Keywords: Illustration - Graphic Design - Editorial Design - Visual Morphology - visual narrative - image - drawing

Resumo: O projeto como parte do processo de doutorado analisa as concepções e relações da ilustração com o design e a arte, a partir do conteúdo visual, os elementos morfológicos da imagem, a narrativa visual e a reprodutibilidade.

Neste sentido, uma análise é destinada a três aspectos: o primeiro, identificar as capas ilustradas da revista Mundo Diners de Quito e a mensagem que elas geram compreendendo sua classificação e intenção narrativa, o segundo, uma análise comparativa em torno da técnica e morfologia visual das ilustrações das capas identificadas, e o terceiro aspecto da análise que procura compreender o eixo de interseção entre design, arte e o atual processo de ilustração na formulação do conteúdo visual e sua reprodutibilidade.

Palavras chave: Ilustração - Design Gráfico - Design Editorial - Morfologia Visual - narrativa visual - imagem - desenho.

(*) Diego Mauricio Machado Ortiz: Doctorando de Diseño de la Universidad de Palermo, Argentina, Máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, Ingeniero en Diseño Gráfico y Comunicación Visual, Fotógrafo; Docente Universitario de Ilustración, Fotografía y Diseño; Mención de honor Salón Nacional de Artes Plásticas Riobamba, abril 2010 y noviembre 2010, Exposiciones de fotografía y arte; Ponencias e investigación sobre fotografía y artes visuales; Apuntalado por la pasión de la fotografía artística, dibujo, acuarela y el manejo del acrílico sobre soportes clásicos y alternativos; Obra plástica y fotográfica con referencia del expresionismo abstracto, cubismo, impresionismo y rayographs.

Importancia del material didáctico para optimizar el aprendizaje del diseño de la indumentaria con identidad

Edith Milagros Tuercoconza Maguiña (*)

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 37, pp. 96-99. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: diciembre 2020
Versión final: diciembre 2021

Resumen: El presente ensayo tiene la intención de poner en valor la importancia del material didáctico para optimizar el aprendizaje del diseño de la indumentaria con identidad en los alumnos de diseño de modas. Así, se expondrá el rol del maestro al momento de seleccionar y sobre todo al desarrollarlos de manera auténtica, buscando referentes contextualizados de acuerdo al grupo de trabajo; puesto que, la retroalimentación es necesaria para poder saber que el proceso de enseñanza-aprendizaje está en una dirección correcta. Partiendo de la necesidad de que los educados no pierdan el interés por la clase, además estos contenidos deben de ser importantes para ellos y adaptarse a las características individuales de cada alumno, siempre con una adecuada guía y facilitando los contenidos requeridos en su formación profesional para diseñar indumentaria con identidad.

Palabras claves: Material didáctico - enseñanza-aprendizaje - diseño - indumentaria - identidad.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 98]