

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

TRABAJO DE TITULACIÓN

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO

TEMA: LIBRO ILUSTRADO PARA NIÑOS “LAS SIETE MARAVILLAS DE QUITO”

AUTOR: TAMIA RUEDA SÁENZ

TUTOR: ING.DARIO ARBOLEDA JORDÁN

QUITO – ECUADOR

2013-2014

DEDICATORIA

Quiero empezar estas palabras como comienza uno de mis libros favoritos, y pedir perdón a todos los niños por no dedicar este trabajo a ellos, pero a la persona que esta dedicado este libro un día fue niño. Y está dedicada al niño que un día fue esta persona mayor y a todos sus sueños escondidos.

Por consiguiente.

A mi Padre.

AGRADECIMIENTO

Quiero comenzar agradeciendo a mi mundo escondido, a mis sueños y a mis creaciones, porque no conozco lo que es ser una persona mayor, por entender que todo lo que quiero es continuar con este proyecto mágico de vida, que siempre me permitirá dirigirme a los niños.

Deseo también expresar un profundo agradecimiento a mi Madre por enseñarme a llegar a lo más alto, paso a paso, desde la mayúscula al último punto, desde el primer sorbo a la última gota, desde que despunta la aurora hasta el último rayo de sol, sin importar lo que susurren los miedos, ahí es donde quiero estar, porque ella sabe sin duda alguna, que siempre hacia la cima voy.

A mis hermanos por encontrarnos siempre unidos desde la paz de la primera morada, hasta los parajes aun por descubrir, no hay otra cosa más auténtica y única que merezca la pena gozar que la risa y el amor de los hermanos.

Para mi compañero por ser la persona que rema junto a mi, por estar en el camino de las sonrisas por viajar al nunca jamás y no querer regresar.

Finalmente quiero agradecer a esa mujer exploradora que siguió conmigo este largo proceso, porque me da gusto estar en compañía de exploradores, por eso te agradezco China por tu gran amistad.

Resumen

El proyecto consta de dos partes investigativas: La primera, el desarrollo teórico, enfocado en los libros infantiles, en el que se explica el álbum ilustrado, los fundamentos de la ilustración dentro del diseño, la literatura infantil (como texto) y la ilustración para niños (como imagen) como dos elementos que se retroalimentan el uno al otro. Además también se encuentran otros puntos como la cultura Quiteña, su arquitectura y la importancia de la ciudad de Quito.

La segunda, se enfoca en la parte práctica del proyecto, consiste en aplicar todo el estudio realizado anteriormente, generando una obra de literatura infantil ilustrada, de carácter inédito, destinada a niños menores de 12 años.

Dentro del diseño gráfico se ha recalcado la rama del diseño editorial, se desarrollan formatos de publicación, prensa, libros, revistas, novelas, entre otros, cada uno enfocado en un diseño especializado que tiene como finalidad desempeñar el papel correcto para llegar al público al que va dirigido, y de esta manera se pueda comunicar, enseñar, y sobre todo se pueda entretener.

Existe una gran variedad de publicaciones que encontramos dentro del diseño editorial, el proyecto está centrado en la ilustración y el Pop Up, estas dos juegan un papel imprescindible ya que se considera una de las ramas más importantes y necesarias, hasta hace poco no valoradas dentro del país; la ilustración de libros infantiles se consolidó sólo unos años atrás, y está empezando a ganar espacio y tener la importancia que se merece, por este motivo se escogió realizar este proyecto, la ilustración es como la marca de

presentación ya que es lo primero que ve y llama la atención de un niño, por eso es indispensable dentro de los cuentos, ya que da sentido al mundo infantil que el pequeño todavía no conoce.

Los libros son la forma de documentos más antigua y a pesar de haber aparecido nuevos formatos digitales, siguen siendo un instrumento de comunicación importante.

Es oportuno recalcar que el estudio de la cultura es de gran importancia para la sociedad, esta información recopilada es la que mantiene viva la identidad dentro de los pueblos; los conocimientos culturales son escasos por falta de recursos técnicos y creativos que mantengan viva la literatura quiteña en infantes, hoy en día se han incluido fuentes de investigación como el internet sin embargo existe muy poca información sobre el tema, además de no encontrar un documento físico en donde se pueda consultar, el por qué, el cómo y cuándo fueron escogidas Las Siete Maravillas de Quito, esta información es limitada, por lo tanto causa poco interés en los niños.

Por lo tanto es necesario la decisión de investigar, diseñar y desarrollar un producto editorial, creativo, lúdico e innovador, cuyo resultado sea la creación de un libro Pop Up, con contenido cultural sobre las Siete Maravillas de Quito, que se convierta en un material de apoyo al aprendizaje del niño e incremente los conocimientos sobre el tema también a los Padres.

Abstract

Within the graphic design emphasizing branch editorial design publishing formats newspapers, books , novels, magazines are developed, including each focused on a specialized design that aims to play its proper role pair reach the audience that is addressed in this way report will be instructed to teach , be entertained , etc, mostly combining text and images catching the readers attention with a nice and useful product.

More than the great variety of publications found in the editorial design, the project will focus on illustration and Pop U p these two play an essential role as it is considered to be one of the most important and necessary branches to recently was little valued , illustration for children's books ; consolidated recently in our country and is starting to expand and gain the importance it deserves , which is why the project will be carried out , the illustration is of great importance since it is the first thing seen a child, so it is an indispensable tool within the stories that give meaning to the world that the child is not yet known.

Books are the oldest form of documentation and despite the emergence of new digital forms , remains an important communication tool .

The study of culture is very important for our society , for it is she who mantien live our identity as a society, in our culture knowledge Quito population have become scarce due to lack of technical and creative resources to keep literature alive Quito specifically at children under 12 today have included research sources like the internet but the theme of the project has little information and no exsite a physical document in which to consult, why , how and Cando were

ecogidas the Seven Wonders of Quito is a limited information and therefore of little interest to children .

It is for them the decision to investigate , design and develop an editorial , creative, playful and innovative product , reaching result in a technical Pop Up Book with a cultural content on the Seven Wonders of Quito , being a material for both knowledge the child and the parent in the city of Quito.

Índice

1. Tema	02
2. Planteamiento del Problema	02
2.1 Antecedentes	02
2.2 Diagnostico o planteamiento del la problemática general	03
2.2.1. Causas – Efectos	03
2.3 Formulación del problema específico	04
2.3.1. Problema Principal	04
2.3.2. Problema Secundario	04
2.4 Objetivos	05
2.4.1 Objetivo General	05
2.4.2. Objetivos Específicos	05
2.5 Justificación	06
2.5.1. Teórica	06
2.5.2. Metodológica	07
2.5.3. Práctica	07
2.6 Marco referencial	08
2.6.1. Marco teórico	08
2.6.2. Marco Espacial	09
2.7 Metodología	09

3. Capítulo I

3.1 Comunicación Visual	12
3.2 Funciones del a Comunicación Visual	14
3.3 Comunicación Escrita	15
3.5 Diseño Gráfico	16
3.5.1 Forma	17
3.5.2 Color	17
3.5.3 Concepto	17
3.6. Diseño Editorial	25
3.6.1. Definición	25
3.6.2. La Simetría	28
3.6.3. La Asimetría	28
3.6.4. La Proporción	28
3.6.5. El Equilibrio	28
3.6.6. El Ritmo	29
3.6.7. E Contraste	29
3.6.8 El Formato	29
3.6.9 La Caja Gráfica	30
3.7. Generos Literarios	30
3.7.1. Libro texto	31
3.7.2. Libro de interés general	32
3.7.3. Libros Tecnicos y científicos	32

3.8. Proceso de elaboración del producto editorial	32
3.8.1 Fundamentos de Diagramación	32
3.8.2. Diseño tipográfico en libros	34
3.8.3. La letra	36
3.8.4. El tamaño de la letra	36
3.8.5. Clasificación de tipos de letra	37
3.8.6. La familia	37
3.8.7. La fuente	38
3.9. La ilustración editorial	38
3.9.1. La ilustración y la edición	40
3.10. Ilustración	43
3.10.1. La ilustración en el diseño gráfico	43
3.10.2. La lúdica del libro ilustrado	48
3.10.3. El libro infantil ilustrado	52
3.10.4. Características de la imagen de la ilustración infantil	55
3.10.5. Características de la imagen de la ilustración infantil	63
3.11. Pop up	65
3.11.1. Historia del Pop up	65
3.11.2. Influencia del pop up en la ilustración infantil	75
3.11.3. Creación del libro pop up	78
3.11.4. Solapas	79

3.11.5. Imágenes combinadas	79
3.11.6. Imágenes transformables	80
3.11.7. Ruletas	80
3.11.8. Libros carrusel	80
3.11.9. Teatrillos	80
3.11.10. Peep-show	81
3.11.11. Lenguetas	81
3.11.12. Pop up	81
3.11.13. Sobres y cartas	81
3.11.14. Panoramas	81

4. Capítulo II

4.1 Quito y su Historia	83
4.1.1 Quito y sus Siete Maravillas	87
4.2. Las Siete Maravillas de Quito	88
4.2.1 Estación de Ferrocarril de Chimbacalle	89
4.2.2 Iglesia de la Compañía de Jesús	92
4.2.3 Convento de San Francisco	96
4.2.4 Basílica del Voto Nacional	100
4.2.5 Santuario de la Virgen de El Quinche	103
4.2.6 Plaza de la Independencia	106
4.2.7 Virgen de El Panecillo	109

5. Capítulo III

5.1 Fundamentación del Producto	114
5.1.1 Pop up ilustrado	114
5.1.2. Definición del Producto	115
5.1.3 Briefing	116
5.1.3.1. Mercado	116
5.1.3.2. Consumidor	117
5.1.3.3. Competencia	118
5.1.4. Metodología del Proyecto	118
5.1.5. Bocetos del libro	119
5.1.5.1 Descripción técnica y tecnológica del proyecto .	121
5.1.5.2 Creación del producto	122
5.1.5.3. Realización ilustrada del cuento.....	124
5.1.5.4. Portada	125
5.1.5.5. Tipografía	126
5.1.5.6. Cromática del color	127
5.1.5.7. Presupuestos	130

6. Capítulo IV

6.1 Conclusiones y Recomendaciones	132
6.2 Bibliografía	137

7. Anexos

7.1 Censo Investigativo	140
7.2 Análisis del Censo Investigativo	140

1.- Tema

Libro ilustrado para niños “Las Siete Maravillas de Quito”.

2.- Planteamiento del Problema

2.1.- Antecedentes

La enseñanza cultural dentro de la ciudad de Quito es muy escasa sobre todo en niños menores de 12 años, haciendo énfasis a las siete maravillas de Quito, parte de esta información es difundida en material educativo, actualmente en textos del Ministerio de Educación del Ecuador, el problema principal parte de la falta de conocimiento que muchos de los niños tienen sobre la ciudad, su historia, su arte, su arquitectura, su Patrimonio Cultural, el porque fue declarada Capital Americana de la Cultura y la influencia de las Siete Maravillas escogidas por la ciudadanía, no obstante la falta de conocimiento de esta información se debe a la poca o escasa alfabetización visual y material, informativo adecuado para su edad, provocando una pérdida cultural sobre la ciudad de Quito, cabe recalcar que el material editorial a su vez ayudará a los Padres a la enseñanza de la Cultura Quiteña.

- Campo: Niños menores de 12 años
- Área: Pedagógica –Cultural
- Aspecto: Fortalecimiento de la Cultura Quiteña en producto editorial.
- Espacio: Influencia dentro de la ciudad de Quito.

- Temporal: 2013-2014.
- Sujetos de Investigación: Niños y Padres de la ciudad de Quito.

2.2.- Diagnóstico o planteamiento de la problemática general

2.2.1.- Causas - Efectos

Para la realización del problema se tomó en cuenta la falta de conocimientos que hay sobre las Siete Maravillas de Quito, específicamente por su corto tiempo de publicación, la falta de información que hay sobre el tema, y la información obtenida a través de entrevistas a niños y jóvenes por parte de los medios de comunicación, y de cuadros estadísticos realizados por el Ministerio de Educación sobre Quito como Capital Americana de la Cultura, y las Siete Maravillas escogidas por la ciudadanía. No obstante, el mayor efecto que esto producirá en futuras generaciones es la falta de conocimiento cultural, la escasa valoración del arte y desconocimiento de los símbolos culturales que nos representan, por lo que es necesario crear un producto editorial infantil interactivo con el que el usuario se sienta identificado, además de lograr mantener el contenido del mismo en su memoria.

2.3.- Formulación de la Problemática Específica

2.3.1.- Problema Principal

Se centra en la falta de material editorial informativo, con un alfabeto visual atractivo y creativo enfocado en las Siete Maravillas dentro de la ciudad de Quito.

2.3.2.- Problema Secundario

En Quito hay una gran cantidad de ilustradores que exponen sus productos específicamente en el área de literatura infantil, esto hace que la exigencia del producto tenga elementos diferenciadores además de llamativos para que el mensaje que el libro quiere dar, pueda llegar con facilidad, y además mantenerse, en la memoria del lector.

¿Cómo el diseño gráfico ayuda a visualizar la cultura dentro de la ciudad?

¿Cómo beneficia el diseño editorial en la creación de un producto ilustrado para la memoria cultural de la ciudadanía?

¿Cómo ayudaría el libro ilustrado en el fortalecimiento de la cultura y la conservación de la memoria histórica cultural?

¿En cuanto a la falta de conocimiento de las Siete Maravillas de Quito dentro de la ciudadanía, la creación de este producto editorial, presentaría una modificación total en el estilo de vida y la identidad cultural?

¿Se necesita encontrar un canal adecuado para la difusión del libro ilustrado?.

2.4.- Objetivos

2.4.1.- Objetivo General

Crear un libro con técnica Pop Up, para niños, en donde se represente, Las Siete Maravillas de Quito, para poder generar una obra de literatura infantil ilustrada, de carácter inédito que genere valorización y conciencia de la cultura a los infantes.

2.4.2.- Objetivos Específicos

- Conceptualizar conocimientos de diseño gráfico, ilustración y diseño editorial para la elaboración de un producto editorial infantil con contenido cultural de la Ciudad de Quito.
- Recopilar información sobre Las Siete Maravillas de Quito a través de su historia, así como la cultura dentro de la ciudad, para aplicar en el desarrollo y realización del producto final.
- Analizar el proceso de construcción de un libro Pop Up, y la factibilidad del diseño de un soporte editorial infantil sobre las Siete Maravillas de Quito.
- Investigar la importancia de las Maravillas de Quito para la ciudadanía a través de técnicas, como: entrevistas que sirvan para obtener estadísticas que permitan generar ideas para la solución del problema.

2.5 Justificación

2.5.1.- Teórica

En relación con los antecedentes y el problema expuesto anteriormente se puede recalcar la importancia del diseño editorial infantil, siendo un instrumento de comunicación importante; los libros tienen un alto porcentaje de carácter visual y a los ilustradores les satisface y enriquece desarrollar este tipo de soportes, estos suelen ser gratificantes porque les permite explorar un territorio creativo que posee cierta libertad artística, donde prima la experimentación. Los libros infantiles son considerados gráficamente potentes y atractivos, además de darle mucha importancia a la parte sentimental que los niños desencadenan.

La ilustración es el lenguaje principal dentro de un libro infantil por eso debe ser convincente, innovadora, diferenciadora, sugerente, y atractiva, con esto se puede llegar a obtener un producto enriquecedor que además contenga como resultado una imagen visual potente, que favorece la idea planteada a través de un recurso estético valorado, alejado del diseño estandar, con ello al mostrar elementos diferentes como el Pop up, desarrollará una serie de sensaciones incomparables por medio del tacto y la vista, permitiendo que el espectador se implique, transmitiendo la sensación de cercanía de aquello que fue hecho de forma artesanal ya que esto aporta mayor credibilidad.

De esta forma se fusiona el arte con la solución del problema expuesto anteriormente dando origen a una propuesta creativa, en el que además de generar un producto editorial infantil, puede ir más allá y realizar un producto

tridimensional, vinculado con la ilustración, donde se puede aportar un alto potencial de innovación, permitiendo además que exista un mayor grado de interés y pregnancia en los niños e impartir conocimientos culturales de Las Siete Maravillas de Quito, de esta forma transmitir un mensaje, y sobre todo haciendo que los infantes tengan un plano intuitivo de las imágenes.

2.5.2.- Metodológica

Se realizará un análisis histórico descriptivo para analizar eventos ya expuestos, e investigar sus referentes con el presente, acotando cualidades y rasgos de la población. Ante la situación planteada, se puede recalcar que la literatura además de implantar conocimientos, es un viaje en el cual se puede ir a cada época contada, a cada lugar, por ello el planteamiento de este producto para hacer un viaje por todo lo que califica a Quito como maravilla, porque con tan solo uno pocos minutos se puede saber la historia, de cada una de las Siete Maravillas Contadas. En un libro que tiene información específica sobre el tema, tiene técnicas de animación y comunicación con el lector.

2.5.3. Práctica

Para justificar la elaboración del proyecto, se puede acotar la grandeza arquitectónica que presenta Quito, lleno de muros blancos y tejados rojos en una canasta de verde fresco como son sus montañas, toda la pureza de lo vegetal combinada con los muros de una gran ciudad, pero este Quito puede

volver a su candor y verdura infantil. Entonces es importante recalcar que el principal factor es representar un libro ilustrado con la Técnica Pop Up, la gran maravilla que expone Quito, y enfocar en ella el fragmento histórico, que llevó a esta ciudad, a ser Capital Americana de la Cultura.

2.6 Marco de Referencias

2.6.1 Marco Teórico

Teorías	Conceptos
Teoría Diseño	<ul style="list-style-type: none">- El Diseño Gráfico y la Comunicación Visual dirigida a los niños- La Ilustración e Ilustración Infantil- El Color- Diseño Editorial y la Tipografía- Psicología del color enfocada en niños- Tecnicas de Ilustración- Pop up

Quito Arte y Cultura

- Historia de Quito

- Las Siete Maravillas de Quito

2.6.2 Marco Espacial

En el proyecto se realizará un estudio en la ciudad de Quito para saber el conocimiento y la importancia como Capital Americana de la Cultura, y el porque de su nombramiento durante el año 2011, mediante encuestas a la ciudadanía de Quito.

2.7 Metodología

Para realizar la investigación de los conocimientos adquiridos a través de la carrera universitaria se ha tomado en cuenta el conocimiento científico y sus características según cita Carlos Sabino en el libro “Proceso de Investigación”, por el cual se determinó la problemática y la justificación del proyecto además se considerarán los conceptos y teorías más representativos del tema a tratar.

El método de investigación que se utilizó para el proyecto es de tipo Histórica - Descriptiva ya que analiza los eventos y situaciones históricas que ya fueron formuladas con algunos que están expuestos en la actualidad, además reseñar los rasgos, cualidades y atributos de la ciudadanía de Quito a través de la historia.

Para este proceso creativo, se realizarán, censos investigativos para la

producción del mismo.

Con referencia a lo anterior, se llevarán acabo tipo de investigación cuantitativo y cualitativo por medio de encuestas que constará de 10 preguntas, en las cuales se indagará rsobre el conocimiento del arte quiteño y la historia de Las Siete Maravillas de Quito, conforme se establece en la ficha técnica.

Para finalizar, se consideró los tipos de investigación de acuerdo a la guía del TTP, aplicando su desarrollo en el conocimiento y método que se establece en la misma.

De acuerdo con el razonamiento del estudio del sujeto y objeto es decir el conocimiento de la parte histórica de la ciudadanía para poder hacer el estudio del sujeto como un objeto más del conocimiento dentro de la historia y de la conducta, y entender mejor la realidad que nos rodean y poder realizar mejor la investigación.

Primero se ejecutará la parte proyectiva con el tema “Ilustración infantil en Pop up de Las Siete Maravillas de Quito”, para dar a conocer la importancia cultural dentro del Ecuador, construyendo modelos teóricos los cuales será investigados.

De esta forma recurrimos a la ilustración a la metodología del diseño para realizar el producto, y sus diferentes técnicas de creatividad, fomentando el conocimiento de la historia en los niños.

Para la realización del tema se tomará en cuenta la información de varios libros que facilite la realización del proyecto, además del aporte que pueda brindar la

ciudadanía y expertos en el tema.

Como segunda instancia se tomará en cuenta las necesidades y además el interés ciudadano con relación al tema, en base al momento metodológico científico como herramienta principal para el desarrollo de la misma. En el método escogido todo problema investigado tiene que ser explicado de forma que se le pueda verificar, para clarificar todos los elementos, los antecedentes y las futuras conclusiones.

Tal como se ha visto, se pueden plantear varias preguntas para realizar el proceso tanto literario como gráfico para la verificación de cada paso del proyecto, además de recopilar información que no este expuesta y no es evidente.

Como tercer elemento se tomará en cuenta la sistematización o el razonamiento deductivo, sacando conclusiones del tema para ello se ejecutarán las técnicas requeridas para ésta investigación, es decir la recopilación de datos realizando una encuesta para mantener clara la información que tiene la ciudadanía sobre el diseño editorial y la ciudad de Quito y sus Siete Maravillas.

Hechas las consideraciones anteriores se tiene como última instancia la demostración y verificación del método, la misma que se expresará con las herramientas principales en el diseño como es la ilustración y sus técnicas, en la que se acoplarán el mensaje y el cumplimiento de todos los parámetros que contiene la parte gráfica del proyecto, para sintetizar se mostrará la parte creativa y lógica que contiene la investigación y el desarrollo del producto.

3. Capítulo I

3.1 Comunicación Visual

El significado del término Comunicación Visual está sujeto a una larga serie de interpretaciones. Se podría decir que la Comunicación Visual, vista como una actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas por lo general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.

El concepto comunicación visual puede ser tratado desde varias perspectivas.

En este proceso intervienen los siguientes conceptos clave:

Emisor: Quien emite el mensaje.

Receptor: Quien recibe el mensaje.

Mensaje: Lo que se trasmite.

Código: Conjunto de normas y procedimientos que relacionan significantes con significados

Canal: Soporte a través del cual se trasmite el mensaje (periódicos, tv, cine.)

La comunicación visual, fue la primera en aparecer, es una comunicación universal que ayuda en muchas ocasiones a suplantar un texto y ser comprendido al igual que el escrito.

“Las imágenes siempre fueron importantes; algunas, como los jeroglíficos egipcios, incorporaron representaciones abstractas y estilizadas de objetos”¹

Las imágenes han existido desde hace años atrás y han sido de gran ayuda para desarrollar de la comunicación; existían muchos analfabetos que podían comprender el mensaje por medio de la imagen mientras otra persona que comprendía el texto les iba describiendo. El diseñador debe enfocarse al espectador, estudiando,

analizarlo y saber sus características, dependiendo de aquello sabrá cuál es la manera correcta para dirigirse con un mensaje, color, forma, posiciones, tamaños, todo tiene una razón de ser y generar un mensaje grupal, es decir el de la composición en sí.

En conclusión la comunicación visual es una herramienta muy útil que nos ayuda a mejorar y complementar un mensaje de acuerdo a su universalidad y comprensión tomándose en un medio más rápido y eficaz de comunicación por un diseñador debe tomar en cuenta siempre que existen aspectos que determinarán el valor y éxito del mensaje. Espectadores y grupos a los que se dirige, teniendo claro ese panorama podrá proceder a estudiar el fin del mensaje con el empleo debido de elementos y reglas que se encuentran dentro de una composición sabiendo que no siempre una composición recta será la más eficaz y adecuada.

¹ Marshall, Lindsey (2011) “Cómo usar imágenes en diseño gráfico” España. Parramón Ediciones.

3.2 Funciones de la Comunicación Visual

Función expresiva o emotiva: Tienen como objetivo transmitir emociones. Se trata de imágenes utilizadas con finalidad sentimental.

Función cognitiva, apelativa o exhortativa: Es aquella relacionada con la persuasión, cuyo objetivo es convencer. Los mensajes publicitarios son los usuarios por excelencia de esta función.

Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es acusado en libros de texto o prensa, así como también en señales de tráfico.

Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca la belleza con sentido artístico, estético. Son imágenes que valen en sí mismas.

Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la atención. Es muy frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y al igual que la conativa es muy utilizada en los mensajes publicitarios.

Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al código, se ha de conocer el código para otorgarle un significado.

Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre aquello que representa.

La Comunicación Visual es una disciplina intelectual, social, estética y práctica, que compromete consecuentemente muchos niveles de capacidad humana, poder de análisis, flexibilidad mental, claridad de juicio, refinamiento visual,

conocimiento técnico, sensibilidad cultural y responsabilidad ética.

En nuestra sociedad dada la naturaleza visual, y el creciente volumen de información en particular, los diseñadores pueden jugar un papel muy importante con relación a la claridad, la efectividad, la responsabilidad social, la belleza y la viabilidad económica del creciente flujo de informaciones visuales, podemos facilitar y contribuir a la calidad de nuestra sociedad y de nuestras vidas.

3.3 Comunicación Escrita

Es un medio de expresión en el que se define su complejidad, dependiendo del nivel de aprendizaje, en este caso los niños no tienen un nivel alto en cuanto al léxico y el conocimiento, es por eso que la forma de escritura y palabras utilizadas son de fácil comprensión y entendimiento, texto de periódicos y libros técnicos son un ejemplo de desarrollo de nivel, para esta edad los niños son dirigidos y enfocados en textos educativos con lenguajes comprensibles, complementado de imágenes.

Dentro de este campo se encuentran como herramientas los textos infantiles que también se le denomina “ literatura infantil”, la cual ayuda de una manera significativa al desarrollo de los conocimientos y creatividad del niño. Los textos infantiles que son dirigidos a los niños contienen temas que son de interés del mismo, el campo irreal es muy importante y asimismo es la esencia de los textos, los niños se encuentran en pleno desarrollo de la creatividad y es por eso que los cuentos de hadas son importantes en dicha etapa.

Los cuentos son historias que forman parte de la literatura infantil, llenas de fantasía que las caracterizan, cada país tiene historias, culturales y tradicionales, las cuales son adaptadas para los niños como leyendas y cuentos transformándose en una etapa de aprendizaje que no se la puede dejar pasar por alto, las historias nacen de los pueblo, su cultura y sus historias, leyendas y mitos que pasan de generación en generación.

Desde hace años atrás la literatura infantil no era considerada de gran interés dentro de nuestro país, era como lo último que se podía escribir y autores que creaban estas obras se mantenían anónimos pero con el pasar de los años se fue transformando en un baluarte del aprendizaje de los niños, no solo por su contenido creativo sino también por el cultural e icónico de nación. Todos los niños son y piensan de manera distinta a un adulto y por ende la atención que se debe dar tiene que ajustarse y acomodarse el nivel de necesidad del niño, es por eso que este tipo de literatura se la denomina literatura infantil.

3.5 Diseño Gráfico

El Diseño Gráfico es una herramienta sumamente importante para la comunicación, el sistema de comunicación que desarrolla en gran porcentaje es la de comunicación visual, un diseñador debe aprender a observar y a ver más allá de un objeto, este se basa en tres elementos fundamentales que son.

3.5.1 Forma: Es la composición que crea el diseñador mediante la unión de todos los elementos gráficos, la cual debe mantener un orden, armonía y tener una claridad para que sea entendible.

3.5.2 Color: Característica importante que brinda una mayor versatilidad al objeto, le da volumen y a más de eso genera sentimientos y emociones, el diseñador puede conseguir su objetivo dándole un color a un objeto y recordar que con el mismo objeto pero con distinto tono se puede generar reacciones distintas.

3.5.3 Concepto: Es la idea que se espera conseguir mediante la composición gráfica que se ha creado por ejemplo en la publicidad el diseñador puede utilizar este recurso para generar una reacción con respecto al marketing, existen figuras literarias que ayudan a generar un sentido al diseño por ejemplo el de doble sentido y genera atención dependiendo de la creatividad del diseñador.

Existen composiciones con características resaltantes como son la simetría y asimetría, el diseño de textos, afiches y otros soportes son los utilizados para aplicarlos, no siempre un diseño recto, simétrico y en retículo es considerado correcto, en el diseño de cartels se puede observar el rompimiento de esa estética.

El diseño gráfico si bien sigue un orden teórico la presencia de nuevas tecnologías y la falta de evolución en nuevos conceptos de diseño han creado confusiones conceptuales sobre el mismo, recalcando la presencia del diseño como una actividad humana que ha crecido y se ha desarrollado con la evolución del hombre, es decir mediante esta disciplina se puede, provocar, para luego ser percibida creando un significado importante para la sociedad, de una manera comunicacional sea esta de un orden científico, tecnológico,

político o cultural. Se puede percibir que actualmente en el mercado abundan cada vez más las imágenes y la escasez de los textos es más notoria enfocándose más en aspectos superficiales o meramente la relación entre el diseño y los negocios, es decir el diseño no vive ajeno a un criterio económico en el cual evoluciona, el diseño se halla en un momento en el que, “el paradigma se caracteriza por su metafísica materialista subyacente, sus métodos de investigación positivistas y su cosmovisión agnosticista y dualística siguiendo un sentido de la historia condicionado por el concepto de progreso material, y el sentido del tiempo limitado a girar en los ciclos de moda las innovaciones tecnológicas” como lo cita Alain Findel, en su último texto.

Sin embargo, la evolución transcurrida a través de la historia hasta llegar a la tecnología digital han generado beneficios sociales, generando estilos e innovaciones, que demuestran que el diseño está vivo, y su avance es de gran importancia.

No se puede dar una teoría del diseño que sea si misma totalmente satisfactoria. Bien al contrario, la teoría participa sólo de una manera muy concreta en el hecho global del proceso de diseño y únicamente puede incorporarse al trabajo práctico en el lugar adecuado y de la forma apropiada. No se puede dar ninguna teoría normativa. En caso de que la teoría quiera ser de ayuda al hombre pragmático, habrá de proceder de forma descriptiva y analítica, sin abandonar nunca el capo de observación empírica².

²

Peralta Raquel Diseñar hoy 2000

En las últimas décadas las discusiones sobre el concepto de diseño ha variado, no solo por la presencia de las vanguardias y de la tecnología que dieron paso a los procesos impresos, sino también, por un impreciso concepto de lo que es la belleza y con el creciente rechazo del racionalismo y la reivindicación de algunas vanguardias los formalismo se empezaron a dar un giro y a proteger un ambiente visual y lo que se consideraba feo paso a convertirse en una herramienta visual capaz de revelar pasiones que carecían los diseños, el auge de lo estético y lo metodológico son indudablemente las pautas principales para un debate que va mas allá del gusto y el estilo e un enfrentamiento para encontrar un concepto entre modernidad y postmodernidad sobre diseño.

El uso y el abuso de la historia respondía, asimismo, a la concepción posmoderna de ésta y a cómo desde ella se percibe el presente y el futuro, lo efímero y lo perdurable, como lo cita Vattimo, el proceso de encontrar una metodología en la que el futuro se vuela el eje primordial para alcanzar el progreso en el presente³.

Después de todo lo anteriormente expuesto, el diseño es un vehículo de información y comunicación, evolución y soporte al mismo tiempo, generador de mensajes masivos transmitidos a través del conocimiento y las competencias de la cultura visual, contradictoriamente con la modernidad y lo antes citado, el diseño va más allá del valor estético, la satisfacción de proponer un sello personal, y proyectar un tipo de relación social. Todo esto se analiza cuidadosamente el proceso que se va a realizar, el concepto que se va

³ Peralta Raquel Diseñar hoy 2000

a utilizar, la parte creativa, para luego ser realizada, tomando en cuenta las prioridades del cliente, y luego en aparente extravagancia diseñar con libertad.

La teoría del diseño es como una teoría invertida del conocimiento. Mientras que la teoría del conocimiento es una teoría de cómo es percibida y entendida la realidad y de cómo se adecua nuestras ideas con la realidad es producida y como las ideas y la experiencia pueden dar forma a una realidad⁴.

En efecto la importancia de una teoría sobre diseño gráfico es primordial, la ausencia de esta lo único que produciría serán resultados superficiales poco profesionales y nada innovadores en pocas palabras solo diseños cosméticos consumibles poco analíticos, todo proyecto es solo el principio de un proceso en el cual se involucran un sinnúmero de pasos a su finalización

El auge y la ubicación de los productos de diseño en especial de diseño gráfico y la comunicación visual configuran nuestro entorno material y cultural. Pero detrás de este auge, el diseño está experimentando una compleja confusión conceptual y metodológica. La incidencia de las nuevas tecnologías y la falta de una teoría contemporánea son las causas mas visibles de esta situación. "El problema actual del diseño gráfico es que tenemos demasiada tecnología, poca metodología y nada de filosofía"⁵.

⁴ Ramírez José Luis. La teoría del diseño y el diseño de la teoría. Barcelona, 1997.

⁵ Rodolfo Fuentes 2000

La creatividad es por definición una creación funcional. Una creación en minúsculas, modesta, especialmente combinatoria y efectiva. El buen diseñador no tiene otra ideología que la eficacia⁶

Con lo anteriormente mencionado, es necesario recalcar que se necesita ajustar el perfil profesional del diseño, con el fin de tener estrategias, misiones y visiones claras para un negocio independiente, colaborando plenamente con la imagen que se quiere proyectar en el mercado.

Aunque todo diseño de comunicación visual se dirige al sistema cognitivo de la gente, en ciertas áreas, tales como material didáctico, manuales de instrucción, gráficos, mapas, tablas, señales, símbolos y letras, el diseño se centra sobre todo en el área cognitiva y en una clara noción de comprensibilidad. Para diseñar en estas áreas se requiere un conocimiento general de la teoría del conocimiento, y un conocimiento específico de cómo esta estructura general existe en el grupo de público que se quiere alcanzar. Entre las revistas especializadas, ninguna ha contribuido tanto como el Information Oesign Journal al desarrollo y difusión de aspectos cognitivos en comunicación visual, de comprensibilidad y, en general, de lo que puede definirse como diseño de información y presentación visual de información.⁷

⁶ Rodolfo Fuentes 2000

⁷ Frascara J. (2000). "Diseño Gráfico para la Gente". Buenos Aires. Edicion Infinito

Se necesita implantar soluciones desarrolladas para la sociedad y las necesidades de la misma, se necesita formar parte de un todo garantizando un trabajo exitoso dentro de un mercado cada vez más competitivo. En cuando es indispensable el generar nuevos enfoques y asumir la gestión del diseño gráfico adquirir nuevos desafíos los cuales deben ser construidos y desarrollados dentro y para un entorno definido y plenamente identificados lo que nos lleva a la importancia de la gestión del diseño gráfico.

Considerando al Diseño Gráfico como una profesión de comunicación, y como una herramienta útil y fundamental en la educación de una sociedad, se puede decir que la responsabilidad va conjuntamente con la realidad de la sociedad, su problemática y su globalización mental.

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la gente, deben ser detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento de la percepción visual y de la psicología del conocimiento y la conducta, y considerando las preferencias personales, las habilidades intelectuales y el sistema de valores culturales del público al que se dirigen.⁸

Si bien se explica la responsabilidad del diseñador gráfico, se deja de lado los factores y las etapas más conflictivas del mismo ante la sociedad, por la falta de conocimiento o bien por la falta de interés de muchos de los espectadores

⁸ Frascara, J. (2000). "Diseño Gráfico para la Gente". Buenos Aires. Edición Infinito

hacia el mensaje enviado. Monika Parket en su opinión acerca del trabajo socialmente útil, “NI todo el trabajo corporativo es trivial , ni todas las organizaciones sin ánimo de lucro careen de estructuras de poder burocráticas”⁹, en la realización de cualquier trabajo es necesario el conocimiento del problema del cual se va a tratar y a quien se va a dirigir, de la misma forma que se debe considerar los parámetros profesionales que van a servir como mediadores.

“Muchos de nosotros nos hemos sentido cada vez más incómodos con esta visión del diseño. Los diseñadores que dedican sus esfuerzos ante todo a la publicidad, el marketing y el desarrollo de la marca están apoyando, e implícitamente respaldando, a un ambiente mental tan saturado con mensajes comerciales que está cambiando por completo el modo en que los ciudadanos – consumidores hablan, piensa, sienten, responden e interactúan. Hasta cierto punto estamos ayudando a elaborar un código enormemente dañino para el curso público. Existen actividades más valiosas para nuestras habilidades de resolución de problemas. Una crisis ambiental, social y cultural sin precedentes demanda nuestra atención. Muchas intervenciones culturales, campañas de marketing social, libros, revistas, exposiciones, herramientas educativas, programas de televisión, películas, causas caritativa, y otra información – proyectos de diseño requieren urgentemente experiencia y ayuda.

⁹ Pelta. R. (2003). “Diseñar Hoy”. España: Paídos.

Proponemos un cambio de prioridades a favor de unas formas de comunicación más útiles, perdurables y democráticas, un cambio de mentalidad que se aleje del marketing de producto y se dirija hacia la exploración y producción de un nuevo tipo de significado. El alcance del debate se está reduciendo; debe expandirse. El consumismo está avanzando sin oposición; debe desafiarse con otras perspectivas expresada, en parte, a través de los lenguajes visuales y recursos del diseño. en 1964, veintidós comunicadores visuales firmaron la llamada original para que nuestras capacidades se dedicaran a un uso más valioso. Con el crecimiento explosivo de nuestra cultura comercial global, su mensaje ha llegado a ser más urgente. Hoy renovamos su manifiesto a la espera de que no pasarán más décadas sin tomarlo en serio” (otoño 1999).¹⁰

Con respecto a lo ya mencionado los diseñadores adoptaron un proceso, comercial con fines degradantes para la sociedad, pero sus actividades más valiosas con se cita están enfocadas en ámbito social, de incremento de valores cambios sobre todo esto de cambios creativos a la sociedad, en los últimos años el incremento de publicidades con mensajes de cambio se han incrementado y la relación diseño – sociedad es mucho más valiosa y objetiva, como cita el texto se puede decir “que realmente sus autores consiguieron sus objetivos, ya que el manifiesto se convirtió en el punto de partida para una reflexión sobre el papel de los diseñadores como agentes de la globalización y

¹⁰ (First Things First Manifiesto, 2000, citado en Diseñar Hoy. 2003)

del poder de las grandes multinacionales, pero también acerca de su responsabilidad”¹¹.

El papel que difunde el diseñador gráfico el trato que le da al medio es de gran importancia para generaciones venideras. El tema del medio ambiente es de gran interés ya que es una prioridad en la vida de todos los habitantes.

El Diseñador gráfico asume un compromiso con la sociedad y con las generaciones futuras a partir del trato que le da a medio ambiente, si la conciencia empieza desde el concepto de ecología desde cada persona y su profesión desde su espacio de vida.

La sustentabilidad del diseño es tener en cuenta la creación de un producto la vida útil del mismo los materiales de fabricación la forma que se lo va a desechar y el reciclaje del mismo de esta forma satisfacer las necesidades del presente sin limitar las expectativas venideras, con lo anterior se puede acotar que la sustentabilidad crea en lo posible soluciones a problemas medioambientales, tomando gran fuerza en las producciones económicas.

3.6 Diseño Editorial

3.6.1 Definición

El Diseño Editorial es una de las ramas del diseño gráfico, apareció desde los primeros manuscritos porque el simple hecho de escribir sobre una lámina de

¹¹ Pelta R. (2003). “Diseñar Hoy”. España. Paidós

forma lineal y dejando espacio en blanco durante el escrito es hacer diseño editorial, además de estar compuesto por una varios elementos como la composición del libro, los signos, el equilibrio, el ritmo el espacio, el color, el papel, las ilustraciones, los acabados que serán explicados posteriormente, todo esto se necesita para hacer al libro legible, atractivo e interesante para el lector

“El diseño editorial es el marco en el que una historia dada es leída e interpretad. Abarca tanto la arquitectura general de la publicación (y la lógica estructural que ésta implícita) como el tratamiento específico de la historia (en la medida en que puede modificar o incluso desafiar esa misma lógica”¹²

El papel principal del diseñador editorial es trabajos es por ello que se requiere de un buen estudio sobre el tema, dedicación y estar expuesto a largas horas de trabajo en el que se incluyen pruebas y bocetos hasta encontrar la solución adecuada para que el libro pueda ser funcional y estéticamente atractivo, además el diseño editorial tiene como función dotar de expresiones y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar el material de una manera nítida.

La composición en el diseño editorial, es referirnos a las disposición unitaria, equilibrada y estética de todos los elementos que están interviniendo en el

¹² Zappaterra Yolanda. 2008. “Diseño Editorial Periódicos y Revistas” Barcelona. Editorial Desing.

libro, combinando todos en la obra, al diseñar un libro se parte de las guías dadas por el editor, un número de paginas en blanco, el texto, los parámetros entre otros, como ya se había mencionado anteriormente esta compuesto de varios elementos y principios de composición que se describirán en los siguientes párrafos.

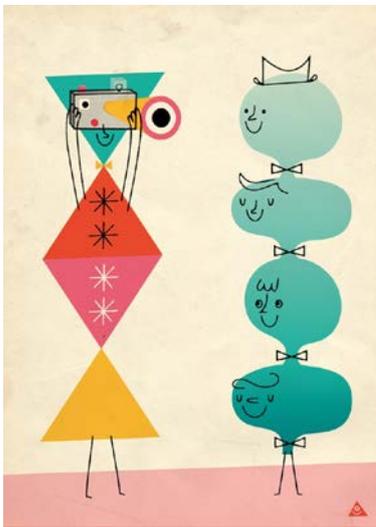

Fig. 1. Ilustración en arte Naïf

Demostración de simetría en libro

Ilustrado para niños Eric Comstock

Ver más imágenes

<http://www.kireei.com/eric-comstock/>

Unidad y Variedad

El principio de variedad debe mantenerse siempre dentro de la unidad según las normas de la composición, la variedad es el tratamiento del espacio, hay variedad en la forma, en los tamaños, en la disposición de los elementos que se compaginan, también se necesita variedad dentro del juego tipográfico, en la utilización de recursos gráficos, sin embargo se hace necesario que esa variedad tenga un orden y una unidad de conjunto.

En cuanto a la unidad se establece con el trabajo de elementos discordes para que el conjunto de estos encaje bien dentro del formato de la pagina.

3.6.2 La Simetría

Es la distribución de los elementos gráficos junto a un eje central sea este vertical u horizontal, por eso es preciso el equilibrio, perfecta estabilidad, esta composición es poco practicada por diseñadores contemporáneos porque su composición suele resultar aburrida y monótona.

3.6.3 La Asimetría

Es la falta de simetría falta de correspondencia de unas partes y otras con respecto al eje central, sin embargo al utilizar esta composición no deja de existir un equilibrio y armonía entre las piezas que la conforman , llegando a existir una dinamismo y una variedad que le manifiesta interés en el diseñador.

3.6.4 La Proporción

Es establecer una relación adecuada de tamaño entre las partes de una composición, es decir el título del capitulo no se debe agrandar demasiado con relación al texto, un ilustración importante debe mostrar un tamaño adecuado, no se debe dejar muchos espacios en blanco pero tampoco saturar a las páginas.

3.6.5 El Equilibrio

Hay que establecer un variación de tamaños y contrapeso entre las partes que constituyen una composición, es la relación, proporción es hacer corresponder

y contrapesar las formas en el espacio dado. El equilibrio además se puede clasificar en axial o simétrico, radial cuando las partes giran en torno a un eje central y oculto o asimétrico.

3.6.6 El Ritmo

Es la repetición, fluidez, acción y movimiento, es algo tan concreto como el color, como la tipografía como la ilustración, es la sensación visual que se presenta cuando la composición esta bien hecha, cuando existe armonía en el diseño. Además se organiza por la repetición de elementos por la proporción de tamaños y por su movimiento visual.

3.6.7 El Contraste

Es la yuxtaposición de elementos, en esta composición se puede ver dinamismo además de poder destacar y realzar un contenido específico, tiene elementos compositivos como la caja gráfica o área de impresión, el texto, la ilustración, el color y los recursos gráfico.

3.6.8 El Formato

Es el tamaño final que tendrá el libro y esta condicionado por las dimensiones del papel, uno de los factores mas importantes para el formato es el económico se necesita un tamaño estándar de papel para no desperdiciarlo al momento de imprimir, es decir la elección del formato debe hacerse con base a un estudio minucioso, en la actualidad se utiliza varios formatos como el prolongado, apsiado y cuadrado.

3.6.9 La Caja Gráfica

Es el área de impresión, o el espacio donde se ubica el texto y las ilustraciones, la suma de estos espacios y del margen es igual al formato del libro, todo lo que se va a imprimir debe quedar dentro de la caja gráfica, con excepción del número de página y en algunos casos los títulos del documento.

3.7 Géneros Literarios

Los géneros literarios surgieron mientras se iban incrementando las publicaciones, con la evolución de la industria de la técnicas de impresión los parámetros fueron establecidos para que sus características comunes fueran conservadas y además se les pudiera hacer generales, la mayoría de géneros editoriales establecidos en el siglo XIX que en ese entonces correspondieron a factores culturales unitarios se mantienen es de ellos que hablares en este tema aunque posteriormente a es época se han ido diversificando aquellos patrones de acuerdo a los conocimientos y a las expectativas de los lectores, los géneros literarios mas importantes son:

Fig. 2. Kunst und Lehrbu chlein

Ilustración que se encontraba en el Interior de un de los primeros libros Infantiles, publicado en 1580 Se realizón a través de un grabado En madera de Jost Amman.

3.7.1 Libros de texto

Son específicamente los libros de pedagógicos, su función es facilitar el aprendizaje y destacar visualmente contenidos esenciales, estos deben ser realizados de acuerdo a las edad adaptándose a las necesidades y exigencias de los alumnos, estos se dividen en el siguiente grupo.

Libros de primaria: son profusamente ilustrados y en su mayoría, impresos todo a color, en donde sobresale la imagen, el tamaño de la letra es grande y su estilo es sencillo sin adornos.

Libros de secundaria: Al igual que los anteriores son bastante ilustrados pero de una forma mas formal, en ellos sobresalen los gráficos, esquemas, tablas, mapas y fotografía que por lo general supera a las ilustraciones es tamaño tipográfico es menos que en la de los libros anteriores pues se necesita mas texto.

Libros de educación superior: Estos a diferencia de los otros son destinados a divulgar la ciencia y la tecnología, sus diseños son sobrios y el color depende las consideraciones del editores, cabe recalcar que recientemente han aparecido libros para nivel escolar con avances de pedagogía infantil con varias ilustraciones y poco texto que están dirigidos específicamente a los profesores, son altamente operacionales y funcionales, es decir el diseño de los libros esta concebido con base en la importancia de la ilustración.

3.7.2 Libros de Interés General.

En estos libros se encuentran libros de literatura universal, novelas, ensayos, enciclopedias, juegos, manuales de aplicación, se dirigen a un amplio público de lectores, son de bajo costo porque la mayoría son reproducidos y publicados con el mismo título.

3.7.3 Libros Técnicos y Científicos.

Son libros para profesionales en el área de la ciencia y la tecnología, como matemáticas, física, medicina entre otros, también se incluyen libros técnicos como para mecánicos, electricistas entre otros, el diseño se basa en transmitir conocimiento especializados de manera práctica y directa. Se debe utilizar tipografía clara, clásica y de fácil legibilidad.

3.8 Proceso de elaboración del producto editorial

3.8.1 Fundamentos de Diagramación

La diagramación es organizar un espacio, entre los textos, las ilustraciones y los recursos gráficos de una forma adecuada, funcional y estética, es componer una página o páginas enfrentadas con el objetivo que el lector facilitar la lectura en el texto.

Al entrar la armada electrónica para los diseñadores la diagramación de libros

cambió radicalmente, es decir antiguamente los diagramadores tenían que desarrollar un trabajo costoso hasta la presentación final, en esta proceso se realizaban cuatro etapas, el boceto en miniatura, el boceto preliminar, el diagrama completo y el cartón o paste-up, hoy en día con la tecnología y un buen equipo de autoedición y los paquetes de diseño esta tarea es simplificada, con herramientas en los programas el antiguo modo de diagramar fue simplificado y con esto también el departamento de arte.

Con lo anteriormente expuesto para la visualización del diseño y como queda impreso el libro, es conveniente realizar antes de la armada electrónica un machote también llamada maqueta, que debe realizarse con toda la especificación de composición del libro que va hacer impreso.

“ El diseño editorial es el marco en el que una historia dada se lee e interpreta. Consiste tanto en la arquitectura global de la publicación (y la estructura lógica que ésta implica) como en el tratamiento específico de la historia (en la medida en que la fuerza o incluso desafía esa misma lógica”¹³

Para obtener un correcta diagramación se toman en cuenta algunas recomendaciones, como la compaginación de las paginas debe ser unitaria, no deben aparecer contradicciones en el diseño ni desorden en la compaginación

¹³ Zappaterra Yolanda. 2008. “Diseño Editorial Periódicos y Revistas” Barcelona. Editorial Desing.

de los elementos y la composición, además la caja gráfica debe tener el mismo tamaño en todas las páginas, se pueden sangrar ilustraciones y elementos gráficos pero el largo de la línea debe permanecer siempre igual, las aperturas de unidad o capítulo deben comenzar en número impar, es conveniente estudiar bien los blancos de las páginas, no es correcto incluir dos o tres renglones de texto al inicio, no se debe componer una columna aparte con un texto menos de cinco líneas, es recomendable utilizar ilustraciones o gráficos cerca del texto.

3.8.2 Diseño Tipográfico aplicado en libros

La escritura alfabética empieza aparecer en el año 1500 a. C. en el pueblo Fenicio con el fin de transcribir la lengua semita la cual se basaba en consonantes, en ese entonces el alfabeto constaba de 22 letras que fueron adaptadas al latín y las cuales no se han transformado en su totalidad hasta la actualidad. El diseño tipográfico se refiere a todo lo que está relacionado con letras, números, signos ortográficos, en palabras, además no solo se toma las características como tales sino sus variaciones como son la forma, el tamaño, la orientación y el valor, sabemos que el conjunto de letras forman alfabetos, entonces se podría decir que el alfabeto es la representación gráfica de las

palabras en un idioma, con un número limitado de signos, las letras han cobrado formas diferenciadas con el pasar de las épocas, las góticas y humanistas se desarrollaron a través de la edad media tallando los primeros

tipos móviles, la difusión de la imprenta por ende los libros impresos dieron paso a tipos de letras más complejos, en la actualidad existen varios tipos de letras que además están en constante evolución y creando diseños, de esta forma se tomó la decisión de crear estilos para poder diferenciarlos entre se.

“Es demostrado, que nuestras letras derivan de una escritura ideográfica. Todas nuestras letras eran imágenes, y en alguna de ellas aún se reconoce sin dificultad la imagen primitiva. No es difícil explicar a un niño que la P significa un hombre con su cabeza, que la O es un ojo... También comprende el niño sin más que la H y la E representan una verja, e incluso enriquece a la E una cuarta raya transversal que una vez tuvo y sólo perdió en el período más temprano de la escritura griega”¹⁴

Fig. 4. Ilustración utilizando tipografía
Leo Frino,, para poder
Ver más imágenes
<http://www.kireei.com/leo-frino/>

3.8.3 La Letra

El alfabeto en español gramaticalmente contiene 28 letras, tipográficamente a las mayúsculas se las llama altas y las minúsculas baja, las que mas se emplean para escribir son las minúsculas, debido a su constitución y entrelazamiento son más fáciles de identificar y por lo tanto más sencillas de leer, en cambio las mayúsculas se las utiliza con menos frecuencia se la emplea con mayor costumbre en títulos y destacados, en ellas se utiliza la misma altura lo que cambia es el ancho de cada una, en las letras se denotan varias características como la altura (La porción mas grande de la letra o la parte física mas importante), el ascendente (La parte que supera la altura del cuerpo), la serifa (Un pequeño trazo terminal de la letra), sin serifa (Cuando carece del trazo terminal).

3.8.4 El Tamaño de la letra:

El sistema tipográfico al presentar los tamaños de letras se los expresa con puntos, en la actualidad y con la tecnología el tamaño de la letra puede variar según la disposición del diseñador, por lo general los textos de un libro y las el tamaño de letra mas utilizado es de 6 a 14, todo depende de los que se quiere representar y para el público que va dirigido.

3.8.5 Clasificación de los tipos de letras

Los tipos e letras que existen poseen su nombre y aspecto propio, y aunque haya similitud uno con otros todos tienen características particulares, con los estilos de letras mas comunes se han hecho una clasificación muy general de los tipos de letra.

Antiguas grotesca: Conocidas como palo seco, su trazo es uniforme, carece de serifas y de rasgos delgados.

Egipcia: Sus trazos son uniformes, es grotesca y con serifas, posee remates cuadrados.

Romana Antigua: Sus trazos son gruesos y delgados, sus serifas son triangulares.

3.8.6 La Familia

Se dice que las letras pertenecen a una familia por su variación, según la orientación y el valor de sus trazos, esto es de gran ayuda para crear contrastes y diferencias en un texto largo y denso, a estas familias se las divide en dos grupos las simples y las combinadas.

3.8.7 La Fuente:

Es el conjunto de caracteres de un estilo determinado, altas, bajas, signos ortográficos, símbolos matemáticos, algebraicos, figuras, marcas y convenciones.

3.9 Ilustración editorial

La ilustración es el apoyo visual del texto, porque además de aportar claridad también ayuda a la comprensión del contenido, los ilustradores motivan a leer y aprender de una forma más dinámica, mediante las ilustraciones se desencadenan asociaciones y recuerdos para ampliar o reafirmar el mensaje que el autor quiere hacer llegar al lector, a través de la imagen la persona descansa de esta forma se recrea y capta mejor el contenido, la ilustración entra a jugar un importante papel y adquiere así un mayor significado. En los libros ilustrados se presentan una interrelación entre el texto y la imagen, los códigos lectura-texto e imagen se comportan de acuerdo con las tres variables que se expondrán a continuación.

La imagen depende del texto: la ilustración funciona como apoyo de lo que expresa el texto para que puede ser más fácil su comprensión, así mismo el texto depende de la imagen; en la ilustración se observa claramente representados los contenidos y el texto sirve de apoyo.

*“Puede que la ilustración de libros infantiles no tenga un libertad creativa absoluta: el texto, evidentemente, queda a elección del editor y también estará la cuestión del mercado. No es forzosamente posible expresar todo lo que me gustaría expresar, pero creo que interpretar dentro de unos límites es todo un reto para un artista. Los límites resultan positivos para el progreso creativo personal, Maurizio Quarello”.*¹⁵

Imagen y texto complementados: Es necesaria para los textos didácticos, se necesita de un equilibrio entre ambos para la significación del contenido.

Con todo lo antes mencionado cabe recalcar que las ilustraciones pueden ser realistas y convencionales, esto quiere decir que las imágenes realistas son aquellas que tratan de reproducir la realidad, buscando que el observador basado en sus conocimientos pueda identificarse con ellas y de esta manera entenderlas aclarando y contribuyendo la comprensión del mensaje. Por otra parte las ilustraciones convencionales se presenta cuando el marco de referencia está determinado por coincidencias colectivas o convencionales es decir no son leídas por su cercanía a la realidad sino por el valor social que se ha establecido, se enfocan en un valor simbólico, relatan valoran y producen efecto en el campo emocional.

¹⁵ Salisbury Marti. *Imágenes que cuentan; nueva ilustración de libros infantiles*. Barcelona España. Editorial Gustavo Gili. 2007

Fig. 5 página interior libro ilustrado

Salisbury Marti

Ver más imágenes

<http://www.kireei.com/leo-frino/>

3.9.1 La Ilustración y la Edición

Conjuntamente con la imagen el texto siempre tiene que ir para cumplir con el propósito editorial de enseñar, instruir, informar, entender entre otros, como ya habíamos mencionando anteriormente esta puede ser la combinación de texto e imagen o simplemente la representación de cualquiera de las dos, cabe recalcar que en todo esto el destino del diseño gráfico es dar una personalidad clara al contenido, siendo claro para que pueda atrapar la atención de los lectores de esta forma conseguir un producto agradable y útil, entre las publicaciones mas conocidas de ilustración dentro del diseño editorial, son los comic las novelas gráficas, cuentos infantiles pop up, entre otros.

Como se había mencionado en temas anteriores el libro es una de las formas mas antiguas de comunicación, que se va innovando con el pasar del tiempo y la tecnología y no pierde su importancia dentro del campo de la comunicación.

“Si los niños han de ser hombres cabales algún día, no debemos ocultarles nada de lo humano. Su inocencia se encarga, de por sí, de crear las necesarias barreras, y más tarde, cuando éstas vayan cediendo poco a poco, lo nuevo penetrará en almas preparadas. Los pequeños se ríen de todo, aun de los lados sombríos de la vida; precisamente, esa hermosa extensión de la alegría hace que su luz alcance zonas por lo general privadas de ella y que sólo por eso resultan tan tristes. Logrados atentados terroristas en miniatura, contra príncipes que parten en dos, per pueden curarse; grandes tiendas que sufren incendios, robos y hurtos, muñecos-víctimas que pueden sufrir las muertes más diversas, y sus correspondientes muñecos-verdugo, con todos los instrumentos especiales, la guillotina y la horca... Mis chicos por los menos, no quisiera prescindir de todo esto”¹⁶

En este tema se citará a Maurice Sendak¹⁷ por ser uno de los mejores ilustradores y escritores de cuentos infantiles por se el percusor del cambio revolucionario que se dio en la ilustración editorial en el siglo pasado y que son de gran importancia en la época actual, entre sus obras mas importantes se encuentra *La cocina de noche*, obra en la que se cuestiona las capacidades de comprende y valorar que tienen los niños a través de los cuentos, llegando a escandalizar a los adultos por la desnudez de los protagonistas en algunas

¹⁶ Walter Benjamin (1989). “Escritos, La literatura infantil los niños y los jóvenes”. Buenos Aires. Editorial Nueva Visión.

¹⁷ Maurice Sendak (10 de Junio de 1928) Nació en Brooklyn, Nueva York. Es un ilustrador y escritor de libros infantiles, de familia judia de origen polaco. Decidió ser escritor tras ver la película Fantasía de Walt Disney, la cual le marcó de forma considerable.

ilustraciones, pese a su gran importancia esta no es la obra mas reconocida de Sendak, esta pertenece a una trilogía de libros que contienen otros dos títulos entre ellos, Donde Viven los Monstruos, la obra mas reconocida publicada en 1963, creando una revolución dentro de los libros ilustrados por la gran acogida que tuvo también por el público adulto forjando sentimientos de furia y odio que se encuentran en los niños además de ser el único libro ilustrado en las que están reflejados y por sus explicitas ilustraciones, esta obra a servido de referente para seguir creando libros y películas donde sus principales personajes son monstruos.

*Fig. 6 libro Donde viven los monstruos (1963) de Maurice Sendak
Salisbury Marti
Ver más imágenes
<http://www.trazosdetinta.com/donde-viven-los-monstruos-maurice-sendak-1963.php>,*

De esta forma la industria del diseño editorial a crecido y tras Maurice Sendak muchos ilustradores han aportado y siguen aportando con la imaginación de los niños si perder este medio de comunicación que fue y sigue siendo importante dentro de nuestra sociedades sin importancia de culturas.

3.10 Ilustración

3.10.1 La Ilustración en el Diseño Gráfico

La ilustración se encuentra en un amplio sentido de pensamiento y además está en continuo progreso, y esta a su vez a perseguido desde siempre la liberación a los hombres del miedo, de esta manera el mundo se convierte en un ilustrado resplandor de desencantamiento, pretendiendo disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia, un consumo hasta del último resto de la autoconciencia, una resistencia espiritual que encuentra la fuerza de aumentar, lo cual deriva del hecho de que la ilustración se reconoce a sí misma incluso en los mitos, es decir como el mito quería narrar, nombrar, contar el origen por lo tanto la ilustración quería fijar, representar y explicar, reconociendo en principio como ser y acontecer todo aquello que pueda reducirse a la unidad y teniendo como ideal de donde derivan todas y cada una de las cosas, sin tener distinción entre versiones racionales o empíricas.

“Todo lo que no se agota en números, en definitiva en el uno, se convierte para la ilustración en apariencia”.¹⁸

¹⁸ Horkheimer Max. (1998). “Dialéctica de la Ilustración”. Madrid. Editorial Trolta.

Fig. 7. Diseñador e Ilustrador de libros infantiles utilizando Juan Carlos Viñas, para poder Ver más imágenes <http://elblogdejotaka.blogspot.com.es/>

La lógica formal ha sido la gran escuela de la unificación, ofreciendo a los ilustradores la calculabilidad del mundo, el número se convirtió en el canon de la ilustración, creando conceptos para descubrir el miedo a los demonios, con cuyas imágenes se trataba de influir el miedo a la naturaleza en un ritual mágico, de esta manera se doblegaba el criterio al cálculo por que la utilidad era sospechosa para la ilustración, por ello el mito se disolvió en ilustración y la naturaleza en mera objetividad. Mucho tiempo después de que los hombres se liberaron de la ilusión de identificación, la ilustración deshace la injusticia de la desigualdad, la dominación directa, pero la eterniza al mismo tiempo en la meditación universal, no solo quedaron disueltos los pensamientos sino que además los hombres fueron obligados a la conformidad real, de esta forma la ilustración siempre simpatizó a la coacción social. Llegando con el pasar del tiempo la doctrina sacerdotal lo simbólico de la iglesia y su poder artístico sobre el criterio de la humanidad, y esta a su vez representando el poder burgués y el

intercambio mercantil, convirtiendo la ilustración en el objeto de la alta sociedad, carente de toda intensión capaz de trascender en el sistema, la ilustración y arte estuvieron siempre conjuntamente, la obra de arte posee aun en común con la magia el hecho de establecer un ámbito propio y cerrado en sí que sustrae el contexto de la realidad.

“La antítesis entre arte y ciencia que las separa entre si como ámbitos culturales para convertirlas como tales en admirables, hace que al final justamente en cuanto opuestas y en virtud de sus propias tendencias se convierta la una en la otra”.¹⁹

Con todo lo antes mencionado el único camino de la ilustración fue el de la obediencia y el trabajo, sobre el cual la satisfacción brilla eternamente sólo como apariencia, como belleza imponente, demostrando que la ilustración es más que ilustración es naturaleza que se hace perceptible en su alineación.

La ilustración combina un dibujo o una imagen convincente con imaginación ideas y contenido en el cual el dibujo es una herramienta fundamental del pensamiento visual.

La ilustración es la heredera directa de la necesidad pre-fotográfica de mostrar acontecimientos, lugares, personajes y escenas con imágenes, es también muchas veces, al igual que la esquemática, la única forma de mostrar hechos o procesos no visibles. Dicho de otra forma, la ilustración aislada de otros elementos gráficos no es diseño gráfico, es ilustración si

¹⁹ Horkheimer Max. (1998). “Dialéctica de la Ilustración”. Madrid. Editorial Trolta.

*lo prefieren arte.*²⁰

La ilustración al pasar a formar parte de una revolución de imágenes que día tras día sirve para comunicar, transmitir ideas y sentimientos, se vuelve la luz que da vida a la imaginación, cuando diseñador ilustra lo que esta haciendo es sintetizando palabras en imágenes, un libro resumido en una solo imagen puede resultar incluso mas inspirador.

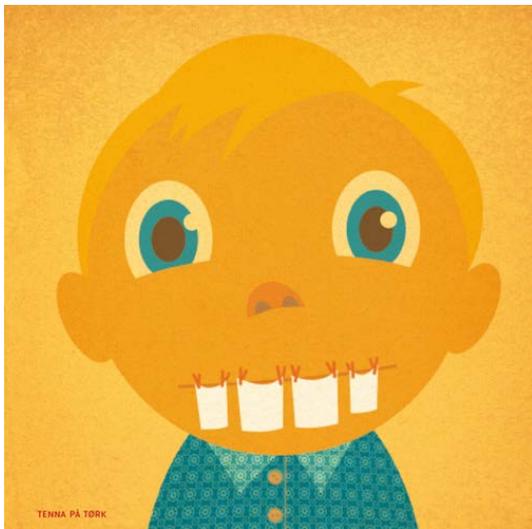

Fig. 8. Cubierta Peter for Svin donde los juegos visuales y las figuras retóricas sencillas de interpretar muestran el "tratamiento AAlbu" con fuertes referencias a las técnicas de impresión de ce mediados del siglo xx. Raganar Aalbu²¹.

En un mundo globalizado en donde la ilustración a pasado a formar parte del campo laboral, la creatividad de muchos ha ido un poco mas allá de lo que se utiliza para formar parte del consumo, del realizar algo para obtener otra cosa a cambio, hay muchos creativos, que han dado un lenguajes visual al medio infantil, porque la lectura de imágenes puede resultar mucho mas enriquecedora para el aprendizaje de los niños.

²⁰ Fuentes Rodolfo, *pág 101-102. 2000*

²¹ Nacio en Oppdal Noruega en 1966, ilustrador y escritor de libros infantiles.

*“La expresión “alfabetización visual” se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos años, y suele hacer referencia a los relación de los niños con los álbumes ilustrados o textos visuales. Es un término que parece que hubiera secuestrado los académicos, si alfabetización significa la habilidad de leer, escribir y comprender, resulta razonable que alfabetización visual se refiera a la destreza de ver, dibujar y formular un juicio estético, más que la capacidad de descodificar las imágenes en palabras – significados”.*²²

Si bien la ilustración no es considerada un arte para muchos diseñadores, entonces es la fusión del arte y el diseño para la creación de nuevas imágenes que contribuyen a la comunicación de una manera más simbólica, se puede además acotar que el cerebro es el músculo de la creatividad, es un músculo metafórico y como todo músculo necesita de constante estimulación para que no se atrofie como señala Puño en su conferencia de MAD, de esta forma se tendrá un mundo más creativo y la personas podrán interactuarse más, la forma de ver la vida de una manera más lúdica porque este puede ser la clave de experimentación creativa.

Las artes gráficas llevan tiempo reclamando un reconocimiento y parece que éste se encuentra a la vuelta de la esquina. A pesa de todo, sus exponentes trabajan a la vuelta de la esquina. A pesar de todo, sus exponentes trabajan con una integridad silenciosa que raramente les incita a buscar atención o publicidad. Quizá haya llegado el momento de

²² Salisbury Marin. (2007). “Imágenes que cuentan”. Barcelona España. Editorial Gustavo

*que los nuevos artistas salgan, entrecerrando los ojos, a la luz, para empezar a recibir la atención y el prestigio que se merecen.*²³

Como lo mencionado anteriormente lo que se necesita como creativo y lo que necesita la ilustración es su espacio profesional para poder demostrar su integridad, y de esta forma puedan ser reconocidos en el mercado, por que la ilustración es un disciplina que necesita, ser explotada de una forma diferente, recalcando que hay una gran cantidad de profesionales listos para ser explotados por sus capacidades. Pero ante semejante posibilidad la ilustración se transforma, al servicio del presente, en el engaño total de las masas.

3.10.2 La Lúdica del Libro ilustrado

Un libro ilustrado, es como hablar de un libro iluminado, *“Practica el arte de los taoístas consumados; vence el engaño del plano y por entre tejidos de color y bastidores abigarrados, sale un escenario de cuento de hadas*²⁴.

Cuando un niño lee lo hace de la misma forma en la que él escribiría el cuento, es la forma de interpretar de un niño en la que el autor debe hacer cómplice del escenario el personaje principal a cada niño, el mismo papel o de forma muy parecida juegan las imágenes de cada redacción, hacer interpretar con la fantasía haciendo participes de cada cuento, pues el autentico valor de un libro

²³ Alisbury Marin. (2007). “Imágenes que cuentan”. Barcelona España. Editorial Gustavo

²⁴ Walter Benjamin (1989). “Escritos, La literatura infantil los niños y los jóvenes”. Buenos Aires. Editorial Nueva Visión.

ilustrado es su esencia infantil su sencillez y toda clase de gráficos que puedan ayudar a desarrollar la imaginación.

Fig. 9. Ilustración de Sara Fanelli para *Pinocchio*, de Carlo Collodi. Salisbury, Martin, *Imágenes que cuentan: nueva ilustración de libros infantiles*.

Durante dos siglos las ilustraciones en libros muchas de estas coloridas y con dinamismo fueron exclusivamente de uso burgués, los principales autores eran personas que se referían a todo aspecto religioso, durante la mitad del siglo pasado el florecimiento del libro infantil surgió con nociones pedagógicas, en casi la mayoría de libros infantiles trabajaron ilustradores que por lo general permanecieron anónimos. Para llegar al camino de las letras y posteriormente de la lectura se ha recorrido un largo camino, y estas a su vez a logrado llegar con imágenes lúdicas, como la transformación de letras en objetos que muchas veces para un adulto es difícil de interpretar pero que un niño sabe y las conoce como si fueran propias de ellos, una forma fácil de aprender y además de recordar que ayuda al crecimiento intelectual, formas de enseñanza que se utilizan hasta el día de hoy.

El mágico mundo y el espíritu lúdico de los niños llevó a la proliferación de los libros ilustrados y con ellos la aparición del color donde se dio más valor a la tecnicidad de construcción gráfica, en la visión de los colores la aprehensión por medio de la fantasía ayuda a la imaginación creadora, por que en todo contorno en toda forma el ser humano puede percibir, puede producir esas mismas formas y contornos y apoderarse de ellos de tal manera de que esa capacidad no llegue a su límite de color.

“Los colores transparentes son ilimitados, tanto en la luz como en la oscuridad, así como el fuego y el agua pueden considerarse como su culminación y su abismo... La relación de la luz con el color transparente es infinitamente encantadora, si nos compenetramos de ella, y el encenderse de los colores, el confundirse unos con otros, el resucitar y desaparecer, se asemeja a un respirar con grandes intervalos, de eternidad en eternidad, desde la luz más alta hasta la solitaria y eterna quietud de los tonos más profundos. Los colores opacos, en cambio, son como flores que no se atreven a medirse con el cielo; no obstante, se vinculan, por un lado, el blanco, con la debilidad, y el otro, el negro, con la maldad. Pero precisamente éstos son capaces, de producir variaciones tan amenas y efectos tan naturales que transparentes, al final, juegan encima de ellos como espíritus y sólo sirven para hacerlos resaltar.”²⁵

Con las palabras citadas anteriormente aludir a grandes coloristas si no

²⁵ Walter Benjamin (1989). “Escritos, La literatura infantil los niños y los jóvenes”. Buenos Aires. Editorial Nueva Visión.

también a grandes libros ilustrados y al espíritu lúdico desarrollado por cada uno de ellos, así pues el panorama de un libro lúdico infantil recae sobre las hojas multicolor que siempre reflejaran la mirada de los niños.

Es decir la enseñanza didáctica con la que se le puede enseñar a un niño entonces bien es el saber verdadero la claridad del contexto logrado por la inconciencia, la voluntad y el impulso lúdico, de esta manera se brinda confianza a los niños y se estimula a la lectura, la escritura y el dibujo. Entonces el saber verdadero está muy lejano de las viejas escuelas que solo obligan a una cumplir persecuciones de metras, la lucha por llegar a saber lo que imponen los adultos, más bien al contrario se necesita del carácter lúdico de un niño que es por naturaleza la aventura de la naturaleza, el ejercitante inconsciente del juego es decir como se había mencionado anteriormente el saber verdadero el inconsciente cuyos resultados se muestran superiores a lo ya logrado la entrega de las letras al impulso lúdico. Por lo tanto para que los niños obtenga un gran provecho de sus libros ilustrados, los ilustradores deberán utilizar rasgos similares y hacer que los niños se sienta el personaje principal de su historia y que a su vez con la misma condicionalidad entienda la tierna y reservada imaginación del niño en el sentido de una sociedad productora.

3.10.3 El Libro infantil Ilustrado

Los libros literarios han marcado una gran influencia en el desarrollo de la cultura y la sociedad, no se podría concebir al mundo sin la existencia de la literatura, es por ello que es de gran importancia dentro de la educación escoger la literatura más apropiada para los alumnos y el límite de edad, los niños y los jóvenes son diferentes a los mayores necesitan un tipo de literatura que se ajuste a las necesidades, cabe recalcar que no es hace mucho que este tipo de literatura-infantil es valorada. Los niños se relacionan con el mundo que los rodea la poesía, la música, las películas y libros infantiles son los que les enseñan a percibir el mundo, el contacto con objetos les ayuda de una manera positiva para que ellos empiecen a demostrar interés desde muy corta edad, cuando se le lee a un niño antes de dormir su hábito por la lectura va creciendo y esta lectura comienza con los objetos ilustrados y la identificación con la realidad que el mundo que los rodea.

Cuando se habla de lectura esta presente características diferentes, por ello en este capítulo se hace preferencia a literatura infantil y a las edades que pertenecen, sin dejar de lado el público adulto porque ellos son los que adquieren el producto, la ilustración es una de las bases fundamentales para la adquisición del producto, primero por que debe llamar la atención además de cumplir las expectativas del niño, mencionando que los gustos varían según el niño, por la influencia de la televisión del medio en el que se desarrollan de otros niños y puede ser de otros libros, de esta forma se pueden definir gustos y que tengan preferencias comunes, y aunque aun hay algunos estereotipos

como los colores dentro de las culturas son mensajes que se están retomando, como ya hemos mencionado no todos los niños son iguales, se puede recalcar las características generales comunes que determinan grupos de niños, puede ser la edad que es la más importante porque es la etapa de desarrollo en la que suceden muchos cambios psicológicos y físicos.

“No tengo una manera de ilustrar determinada, sólo trato de ver las cosas como las vería un niño. Maurizio Quarello”²⁶

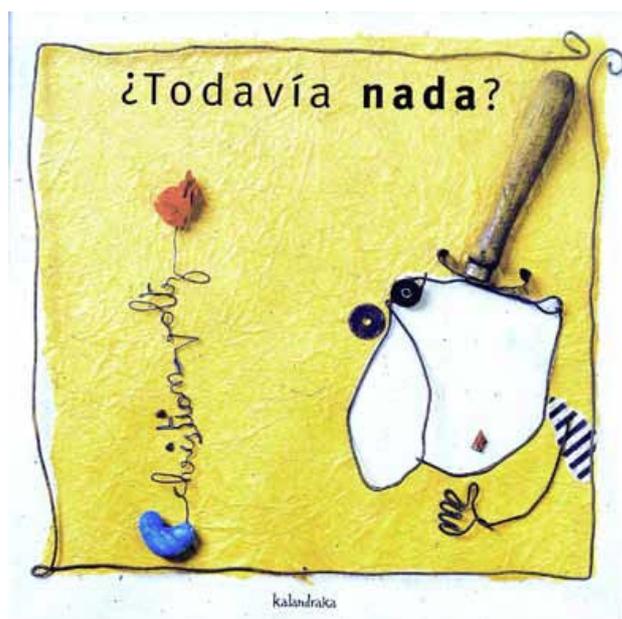

Fig. 10. Este libro-álbum de Christian Voltz titulado *¿Todavía nada?* Ha sido publicado por la editorial Kalandraka en 2008 y forma parte de otros títulos del mismo artista, donde la originalidad de las ilustraciones prima por encima de todo. Pues como hemos dicho, esta editorial acoge artistas que apuestan por la novedad, y publican sus libros bajo el lema: “libros para soñar”.

Con el pasar del tiempo la historia las obras poéticas, didácticas narrativas se han ido transmitiendo como mitos, leyendas, cuentos heroicos, cuentos de hadas, novelas, fábulas entre otros, para realizar impresos el mercado editorial

²⁶ Salisbury Marti. *Imágenes que cuentan; nueva ilustración de libros infantiles*. Barcelona España. Editorial Gustavo Gili. 2007

toma en cuenta la clasificación por edades, en un periodo de cero a tres años corresponden libros de cartón, interactivos y tridimensionales, libros donde priman las imágenes suelen ser pliegos en cartón que contienen unos dibujos perfilados sobre fondo neutro, no llevan texto y están destinados al aprendizaje del niño de corta edad, con ayuda de un adulto. En un periodo de tres a seis años corresponden los álbumes ilustrados y abecedarios, silabarios que suelen ser libros con una finalidad exclusivamente lúdica estos pretenden enseñar el alfabeto y las sílabas a través de animales, muñecos, juguetes, tienen una larga tradición como material escolar y sirven para la iniciación del aprendizaje de la lectura. De seis a siete años se utilizan álbumes ilustrados manuales de lectura y libros de cuentos en color, cuentos, relatos de autores clásicos contemporáneos que se caracterizan por poseer un texto breve y en ocasiones enternecedores, generalmente con animales como protagonistas y con muchas ilustraciones, se suelen presentar en gran multitud de formatos, soportes y tipografías, además existe lo que se conoce como libros mudos, que son cuentos visuales en los que la ilustración tiene todo el peso narrativo, ya que no aparece nada de texto, otro tipo de libros de gran interés son los Pop Up o libros juego, estos son construcciones de papel con poco o nada de texto, donde el libro se convierte en un juego en el que el niño se las debe ingeniar para montar los pliegos, las pestañas, los troquelados y los relieves que lo componen, de esta forma lo puede manejar como un objeto narrativo. De nueve a once años son relatos cortos, poesía, novelas-gráficas, los documentales o libros de conocimiento no están basados en la ficción, ya que a través de ellos se pretende que el niño sea capaz de alcanzar un conocimiento

objetivo de la realidad. Los temas que suelen tratar pueden ser muchos, desde la cocina, el arte, las ciencias, normalmente aparecen ilustrados con unos dibujos hiperrealistas o con fotografías. De once en adelante los libros de ficción por lo general son para adultos jóvenes, la novela gráfica, es un tipo de edición destinada a un público adulto, que surge como algo diferente al cómic tradicional, con la intención de transmitir un espíritu nuevo.

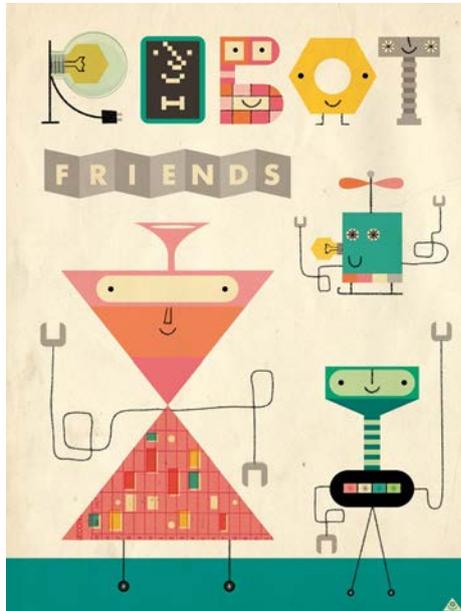
3.10.4 Características de la Imagen de la Ilustración Infantil.

Para realizar un libro de ilustración infantil y pese a todo la importancia que tiene dentro de la sociedad los ilustradores deben tomar en cuenta no importa la técnica o su grado de dificultad, las bases de las artes visuales sobre todo en las más influyentes y utilizadas en los libros ilustrados, la línea, la forma y el color.

“La idea sigue siendo la misma; presentar la ficción , el sinsentido, el absurdo, y los malentendidos de una manera no ficticia. Ragnar Aalbu”²⁷

²⁷ Salisbury Marti. Imágenes que cuentan; nueva ilustración de libros infantiles”. Barcelona España. Editorial Gustavo Gili. 2007

La Línea

*Fig. 11. Ilustración en arte Naif
Donde vemos la forma de la línea
Delimitando los dibujos y las letras
Ilustrado para niños*

Eric Comstock

Ver más imágenes

<http://www.kireei.com/eric-comstock/>

Es uno de los recursos esenciales que forman parte de las ilustraciones infantiles, es dibujo más didáctico y sencillo para llegar a la imaginación de los niños y que ellos utilizan para realizar sus imágenes, además que define el contorno de una forma, concreta volúmenes y establece el sentido y la dirección o el impulso de los elementos compositivos, da un sentido de movimiento a la imagen generando tensión y reacción, creando ritmo, que es un concepto notable dentro del libro infantil, porque al igual que en la música este se acentúa se silencia o se neutraliza, de la misma forma encontramos un dinamismo armónico compuesto por alternancia dinámica, cabe recalcar que el ritmo suele estar marcado por un línea interna que recorre el cuerpo del personaje de la cabeza hasta los pies y de esta forma darle actitud de pose o de la acción que desempeña, es decir una figura que se encuentra estática y

en posición simétrica es la antítesis del ritmo, por ellos para construir una pose, es necesario exagerar la línea de fuerza. Por todo lo antes citado cabe recalcar la frase que emplean muchos ilustrados, “Las líneas curvas son más divertidas que las rectas. Las líneas punteadas son más divertidas que las continuas”, por ellos las características de la línea hacen que ésta transmita unas cosas u otras, y estas varían según la forma, la materialidad, la textura y la carga visual.

Los trazos descriptivos son la delimitación de formas cuya función en el dibujo es describir el perfil de las formas y los volúmenes, reflejando con claridad la visión de la figura, con trazos continuo y su fin es expresamente compositiva. Con todo lo anteriormente expuesto se utiliza el tipo de línea con sus características dependiendo lo que se quiera transmitir, en las ilustraciones infantiles, la línea es un elemento clave que los ilustradores tienen que controlar por que debe estar sintetizada, conteniendo toda la información necesaria para que el espectador reconozca las formas, la acciones, gestos y sin aportar información sobrante que pueda distraer al niño.

La Forma

Fig. 12. Viñetas sencillas

Ilustraciones utilizando formas

Para utilizarles como viñetas

Anna Kövecses,

Ver más imágenes

<http://www.behance.net/gallery/Abcs>

koenyv/10733659

Al igual que la línea la forma es elemento importante de la ilustración, además que va conjuntamente con la línea, la forma va definida por los límites de la línea y es por ellos que su coexistencia depende intrínsecamente de ella, la forma es adaptable a los conceptos que se quiere transmitir, por ello las formas visuales deben estar en armonía con las demás formas con las que participa en la composición, influyendo unas con otras según donde se las va ubicando, su tamaño su color, con todo lo explicado anteriormente se entiende que el sentido de la vistas puede captar de forma inmediata el esbozo que producen las distintas formas en la composición.

Si bien se dijo que la línea produce ritmo y armonía la forma transmite estatismo o dinamismo y muchas veces conjuntamente con la línea produce acción y fuerza, con las formas se puede transmitir una acción por su forma redondeado que da una sensación agradable o puntiagudo que al contrarios de una acción de agresividad, recalcando que en estos casos son la líneas de contorno las que transmiten una características u otras, para ilustrar un libro de niños debe primar las líneas redondas y poco agresivas, estas aumentan en simplicidad y orden cuanto menor es la edad del niño, y de esta forma la comprensión pueda ser mayor y transmitir mayor seguridad y tranquilidad, al observar que el niño otorga mayor importancia a formas tales como los ojos y la boca de los personajes que hacen la composición de la historia, a estas formas le siguen los brazos y las manos, sin dejar de lado las deformaciones características que suelen tener los personajes, la simplicidad composición depende de el número de formas que influyen en ella.

El Color

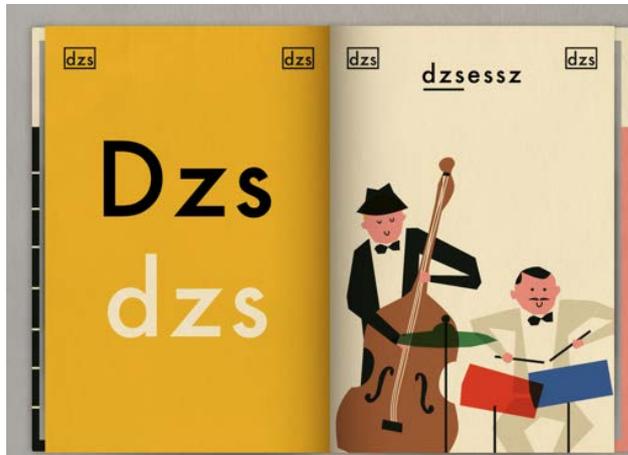

Fig. 13. Diario visual para niños

Ilustraciones jugando con colores

Para aprender el alfabeto

Anna Kövecses,

Ver más imágenes

<http://www.behance.net/gallery/Abcs>

Para concluir una de las características mas importantes dentro de la ilustración infantil es el color porque juega un papel fundamental y necesario ya que influye en el espectador que lo contempla en este caso el niño ayudándole a percibir el significando las sensaciones y emociones que están dentro de la composición, es decir el color hace que las ilustraciones impacten de una forma mas efectiva en el perceptor.

Para trabajar con colores lo primordial es saber que efectos son los que producen al espectador, estudiando las influencias universales y científicas que llevan sobrentendidas, por el simbolismos psicológico que poseen además de las tradiciones históricas y culturales que tienen, para tener un adecuado y más fácil uso de los colores y poder seleccionarlos de una forma adecuada.

En cuanto a la percepción del color y la sensibilidad y aprendizaje que tienen los niños, esta se relaciona de acuerdo al descubrimiento de la forma intuitiva del niño con respecto al mundo que los rodea, percibiendo los sentidos

relacionando con las armonía, estética, contraste entre otros es por ellos que la ilustración infantil tiene sus limitaciones.

Anteriormente se explico que la forma es un elemento mas objetivo y lógico, mientras que el color es un medio plástico más subjetivo anárquico y disparatado y aporta a la forma mayor vida, con los estudios y con la importancias que se le tomó al color durante los últimos años a la conclusión que se llegó es que es un lenguaje directo de gran impacto para los sentidos porque aportado a grandes beneficios para la educación y la formación contemporánea.

“El color no es lo absoluto la cualidad del material, el mundo externo es incoloro. Está formado por materia incolora y energía también incolora. El color solo existe como impresión sensorial del contemplador. El aspecto de los colores de cuerpo depende de la composición espectral de la iluminación existente”²⁸.

El color es una serie de reglas básicas, que consisten en mezcla de colores para conseguir el propósito deseado, ya sea este empleando luz o pigmentos. Esta división se la considera importante puesto que cada una de ellas es diferente, la de pigmentos esta compuesta por los colores principales que son Cian, Magenta, Amarillo, Negro (CMYK), de los cuales se dividen los demás componentes de color, estos son utilizados para impresiones, ya que solo con colores primarios se puede llegar a obtener una amplia gama de colores, cabe

²⁸ Koppers, 13

recalcar que estos tres colores conjuntamente con el verde que es un color secundario son los que mas llaman la atención del niño, por el resto de colores secundarios como el negro el blanco el naranja les cuesta mas descubrir, los niños e introducen en un mundo cromático a través de su color preferido y es a partir de él que conocen los demás colores, el rojo es el color que más llama la atención y el que menos llama la atención es el violeta por ser el color mas incomprensible para la infancia, lo que los niños primero descubren son los colores puros y después los combinados, los niños de corta edad viven el color en toda su intensidad, el proceso de sensibilización de los colores en el niños, sigue un orden evolutivo lógico y objetivo, primero toma conciencia de que existe los colores, además de las formas, antes de los seis años y a pesar de no saber los nombres de cada uno son capaces de percatarse de las esencias que estos transmiten de hecho el color que percibe el niño suele ser la esencia de las cosas es decir el azul es igual a cielo, el verde a árbol, el amarillo a sol así sucesivamente todos los colores.

En cuanto al simbolismo se puede decir que los niños no pueden llegar a tener implícito los colores dentro del mismo por la falta experiencia que poseen del mundo, es decir para crear libros infantiles se necesita conocer bien el simbolismo para dominar los efectos que determinados colores producen en el espectador, los colores tanto primarios como secundario y terciarios tienen determinadas implicaciones psicológicas importantes, suscitan emociones, afectan a los sentidos, el estado de animo e incluso el comportamiento, la percepción de cada color o conjunto de colores, desencadenan una reacción inmediata en el cerebro y en el sistema nervios, no hay colores buenos o

colores malos sino simplemente un mal empleo de los mismo, es por ello que se debe seleccionar con criterio para poder conseguir lo que se quiere transmitir o comunicar.

El color dentro del arte gráfica juega un papel muy importante por el estudio de la extensa gama de colores que se estudia en esta carrera en la que se facilita hoy en días para realizar ilustraciones la creación de libros infantiles, si bien en párrafo anteriores se pronuncio el buen uso de los colores para esto también es indispensable conocer las técnicas y materiales que se van a utilizar para realizar los productos, de esta forma las ilustraciones tendrán un aspecto más profesional y funcionará gráficamente, el peso, la profundidad, el ambiente o atmósfera se consigue a través de variaciones de color de diferentes matices o tonos.

“En el arte gráfico e industrial, los colores que se emplean están muy premeditados y planificados. En este ámbito esto está mucho mas normalizado y universalizado, donde la objetividad está por encima de todo”²⁹

Para finalizar este tema se puede decir que hay que tener una elección correcta del color saber sus técnicas y su importancia para los lectores para de esta forma realizar un buen libro infantil ilustrado, para poder transmitir la esencia

²⁹ García Bermejo. El Color del Arte Infantil: psicología de la percepción, didáctica de la imagen. CEPE, 1978. Madrid

que se pretende con una buena estética, expresión además que tenga un punto de notoriedad y originalidad ante esta composición de color.

3.10.5 La ilustración como vínculo educativo infantil.

Este tema se empezará citando la pregunta que hace Gianni Rodari³⁰, ¿qué pretende los “grandes” cuando eligen una lectura para niños?, la sofocación del relato, el mensaje de las crueles moralejas y las amenazas esparcidas en el texto, documentos que eran capaces de “guiar” a comportamientos hechos a la medida de los adultos, que olvidaron su alegría su espíritu burlón que tal vez conocieron en la infancia, educadores ocultos o simplemente una violencia simbólica. Cuanto se ama y cuanto sirve la literatura infantil todavía es un debate entre el dualismo de padres y educadores, sometiendo la fantasía y la ingenuidad a una ética filisteas, introduciendo la obligación de la “moral” para que los niños buenos siempre estén limpios, para que los niños buenos nunca contesten y así sucesivamente.

A fines de los años veinte, con una contribución teórica y práctica poco común Walter Benjamin³¹ abrió para los niños un universo móvil, polícromo e inmodificable de la infancia y del libro, *“lo que él decía y escribía sonaba como si el pensamiento hiciera suya las premisas de los libros de fábulas para la infancia, en lugar de rechazarlas con la ignominiosa madurez del adulto y tan*

³⁰ Italia 1920 - Roma 1980. Escritor maestro y pedagogo.

³¹ Alemania 1892 -1940. Filósofo y crítico literario de tendencia marxista.

literalmente que hasta el incumplimiento de lo real entra en los horizontes del conocimiento, es decir quien entraba en conciencia con el se sentía como un niño que descubre a través de las rendijas de la puerta cerrada la luz del árbol de navidad.³²

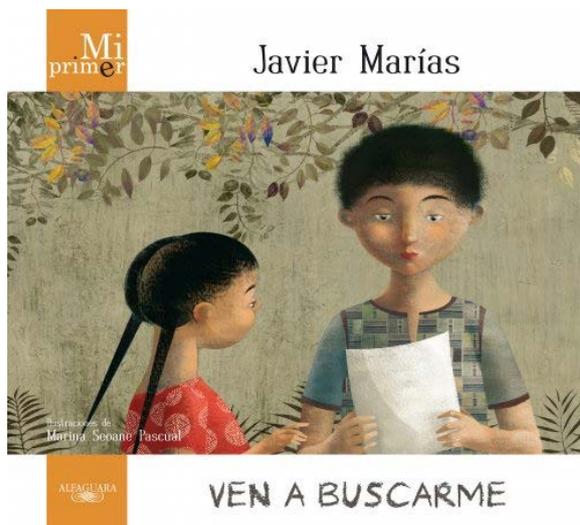

Fig. 14. Ven a buscarme de Javier Marías diluye las fronteras entre literatura infantil y adulta, colección de libros Alfaguara Ilustraciones Marina Soane

Salvando el secreto y el táctico entendimiento entre niños y adultos, Benjamin mantuvo la constante preocupación del separarse del viejo ideal pedagógico, ¡se educado, se ordenado y sé piadoso!, y como el mismo cita “Si el hombre era piadoso, bueno y sociable por naturaleza, debía ser posible convertir al niño, el ser natural por excelencia, en el hombre mas piadoso, mejor y más sociable por medio de la educación, y sin duda una causa de su supuesta empatía con el ser infantil sigue de moda hoy en día.

³² Walter Benjamin (1989). “Escritos, La literatura infantil los niños y los jóvenes”. Buenos Aires. Editorial Nueva Visión.

Tomando en cuenta todos los libros chapados a la antigua, los ridículos monigotes ideados por dibujantes poco sutiles que creen interpretar al niño, los textos infantiles que iniciaron con un léxico intuitivo, empezaron a desarrollar un vocabulario ilustrado, de este modo los artistas y los niños se comunicaron por encima de pedagogos, y la ilustración empezó a tener vinculas con la educación infantil.

En cuanto al aprendizaje de los niños, estos necesitan de conocimientos, habilidades y actitudes, por medio de materiales didácticos que desarrollen su intelecto que serán la base para un desenvolvimiento social y además académico, por lo tanto el aprendizaje del niño se lo realiza a través de actividades lúdicas un gran ejemplo los cuentos infantiles de esta manera puede descubrir el mundo para interactuar con todo lo que los rodea, es decir todo material educativo cumple con la función de se didáctico y entretenido.

3.11 Pop Up

3.11.1 Historia del Pop Up

El pop up es un libro tradicional que convierte mágicamente la literatura que tenemos en pequeños juguetes, es que pasar una pagina en un libro de pop up es divertido, esta lleno de seres fantásticos de la imaginaria emergente, crecen, se expanden es la perfecta combinación entre la lectura y el juego, es una de las mejores manera de aprender. Su contenido lúdico su interpretación sus troqueles, sus personajes atrapan la atención no solo de niños sino que

además de los mayores causando el mismo furor.

*Fig. 15. El Circo Pop Up
1960.*

Libro Desplegable

Creados por Kubasta.

Libro de 8 páginas que cuenta

La historia de un circo

Para crear un pop up es necesario la intervención, de un ilustrador un escritor y un ingeniero de papel, es una producción compleja y mas que nada artesanal, tomando en cuenta algunos pasos necesarios para su elaboración y proceso que deben ser bien sustentados y realizado. En nuestro país no se elabora con frecuencia libros de pop up por su costo editorial y su costo artesanal, en grandes potencias como Europa y Estados Unidos en la que estos liros son vistosos y se proporcionan a todas partes del mundo. Cabe recalcar que la mayoría de autores de libros pop up fueron autodidactas, ya que el fenómeno pop up cuenta de hecho con un origen antiguo que será adjuntado posteriormente en este tema, hasta llegar al aplicación lúdica del mismo.

Ramon Llull³³ de Mallorca quien ilustro sus teorías filosóficas con ruedas

³³ Palma de Mallorca 1232–1315. Filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero.x

giratorias de papel, destacando dentro de esta los errores racionalistas y mostrando la verdad de los cristianos en ese entonces, de esta forma organizó en figuras geométricas círculos, cuadrados y triángulos a cada uno de los sujetos y predicadores de la teología y explicando la existencia de Dios a través de la numerología, lo cual hacía que al operar la diales y palancas girando manivelas y dando vueltas a un volante las proporciones y tesis se movieran a lo largo de unas guías y se detuvieran frente a la postura positiva o negativa según correspondiese, este fue el primer artificio mecánico de un libro encontrado en la historia, o como ahora lo llamaríamos un pop up. Gran parte de su obra se conserva en la biblioteca de El Escorial, un manuscrito del siglo XVI, mecanismos casi similares, basados en discos giratorios han sido utilizados desde aquel tiempo, sobretodo fueron creados para predicciones astronómicas, para crear códigos secretos y además para las predicciones del futuro.

Fig. 16. Famous faces.

N. Messenger. 1995

En este tipo de pop up la página se divide en dos o tres secciones para poder ser leída de diferentes maneras

En 1524 Peter Bienewitz³⁴ o según la costumbre renacentista Petrus Apianus, publica el primer libro de astrología que contenía elementos móviles, una de las obras mas importantes en cosmografía, atlas y tratado de cartografía y astronomía, juntos con estas obras la medicina fue una de las primeras disciplinas en adoptar este tipo de mecanismos con libros en los cuales se utilizaban solapas superpuestas para obtener una manera más fácil de descubrir las distintas partes del cuerpo humano, uno de los ejemplares más importantes de es *Humanis Corpora Fabricals* “Los Siete Libros del Edificio del Cuerpo Humano, de Andrea Vesalio³⁵ de Bruselas, Profesor de la Escuela de Medicina de Padua” (hombre soy, nada humano me es ajeno), fue el primer libro que hizo que se divida el cuerpo (repulsivo) y el alma una manera mas cruda de representar el cuerpo humano y las actitudes de cada ser humano en torno al proceder al conocimiento del cuerpo humano en base a un cadáver, la fluencia de miradas en el interior de las imagenes, por lo que se representa la anatomía, sin un personaje ni un objeto que le represente simbólicamente, es la visión la que es esencialmente la protagonista de la escena, en donde todos los objetos quedan expuestos desde todos los ángulos, su representación fue exclusivamente comprender no solo la naturaleza del tratado, sino la situación de la anatomía, como disciplina científica, en su contexto histórico, religioso y epistemológico. Publicado en Basilea 1543.

³⁴ Alemania 1495-1552. Matemático, astrólogo.

³⁵ Pauda 1514-1564. Profesor de natomía

Los libros móviles centraron su atención al público infantil en el año 1765 en, de hecho los libros para niños, no fueron publicados masivamente hasta la mitad del siglo XVIII, donde el editor John Newbery comenzó a vender libros específicamente para niños, muy pronto editores como el londinense Robert Sayer³⁶ publica sus Harlequinades, en estas ilustraciones se utilizaron solapa intercambiables para darle dinamismo a los cuentos. A este libro se adjunta otros ejemplares móviles como el del artista William Grimaldi³⁷, quien utilizó ilustraciones moralizantes del tocador de su hija con el fin de enseñarle virtudes, este libro fue publicado en 1821 con el título de The Toilet.

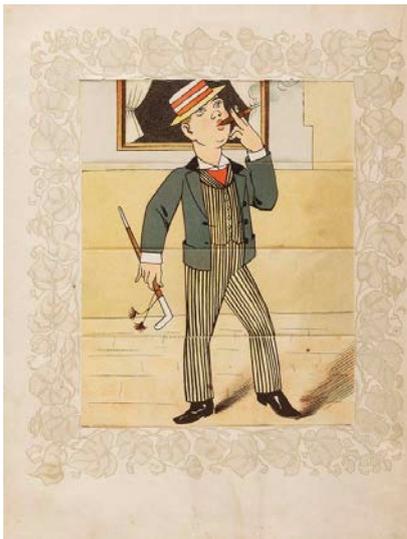

Fig. 17. Bubenstreich. L. Megendorfer. 1899 este tipo de pop up puede ser de tres tipo de transformación horizontal, vertical o circular de forma que al tirar de la lengüeta las lamas de una imagen puedan deslizarse

Fue la editorial londinense Dean & Son fundada en 1800 por Thomas Dean, quien se dedicó a producir en gran escala los aquellos nombrados en ese entonces toy-books (libros juguetes), en los cuales se empezaron a introducir nuevos mecanismos, su hijo George se volvió socio en 1847 años en el que

³⁶ London 1750-1780. Ilustrador
³⁷ London 1751-1830. Ilustrador

sus toy-books se tomaron el mercado, abriendo un estudio en Londres donde equipos de artistas trabajaron para diseñar todo tipo de nuevos y complejos libros móviles, con esto pudieron publicar el New Scenic Book que fueron llamados el peep show que ahora podría ser considerado como el pop up, ha Dean se le puede nombrar como el primer inventor del uso de mecanismo que se movía o era animado tirando un lengüeta (pull-the-tab).

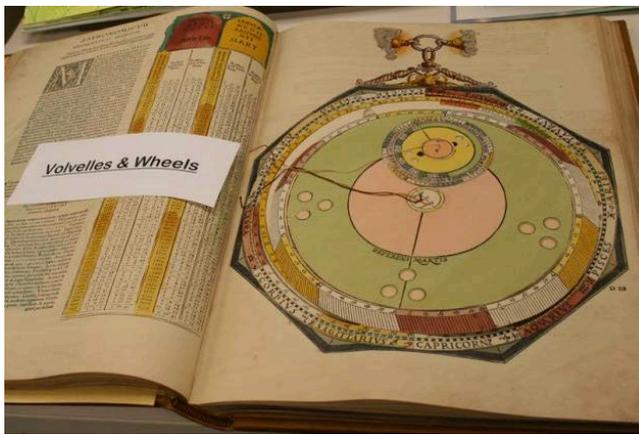

Fig. 18. Buttercup pictures. E. Nister. 1899 Este pop up es en forma de undiscogiratorio que al darlo vueltas provoca que la imagen que vemos en una ventana de la pág. que da paso a la siguiente.

En las últimas década del siglo XIX, las técnicas de impresión y la litografía en grandes potencia como Gran Bretaña y Alemania donde surgió la primera imprenta, empezaron a tomar auge y su comercialización en el mercado fue mayor a los libros que eran artesanalmente realizados, sin embargo ilustres representantes de dichos países no obviaron la técnica de libros juguetes y fueron reconocidos pese a la gran pérdida de estos libros, entre los más ingeniosos innovadores prolíferos de imágenes móviles y divertidas se destacaron, Ernest Nister (1842 -1909) autor de una gran cantidad de estampas móviles para niños, Lothar Meggendorfer (1847 -1925) con

ingeniosas y divertidas imágenes móviles para niños. Cabe recalcar que al final de este siglo los toy-books se extendieron hasta Francia en donde se tomó un énfasis prematuro en paper dolls (muñecas de papel), produciendo fijos paper toys e incluyendo móviles, donde el representante más sobresaliente fue el editor A. Capendu de París quien lanzó varios móviles bajo las series de libros infantiles (librarie Enfantine Illustrée, también incluyendo libros pull-the-tab (tira de la lengüeta).

El nacimiento de todos estos libros forjaron la llamada Edad de Oro de los Libros Despegables, que llegaron a su fin durante la Primera Guerra Mundial, la crisis económica la escasez de recursos hizo que los mayores centros de producción Inglaterra, Alemania y Estados Unidos empezaran a tomar otro tipo de tareas con más ingresos económicos y sobre todo se centraron en actividades más frívolas por la situación de esta forma el declive la cantidad y la calidad de los toy-books empezaron a bajar.

Fig. 19. Cinderella. Eulalie. 1935 sus pastas se abren 360 grados hasta tocar una contra la otra, construyendo un vivo sobre el que ilustraciones y textos se disponen alrededor del eje formado por el canto del libro.

El renacimiento de estos libros empezó en la década de 1930 y 1940, donde Luis Giraud de Londres editor de libros para niños para el periódico Dailly Express, diseño y además produjo los llamados libros Pop UP actual nombre de estos libros, aun después de dejar el periódico Giraud continuó con una serie de libros titulada Strand Publication Y Bookano Series, ha este tipo de libros se los llamó living models (modelos vivientes) porque en cada escena se podía desplegar en una doble página, y estaba diseñada para ser vista por diferentes ángulos. Conjuntamente con el londinense en 1932, la compañía Blue Ribbon Press establecida en Chicago y Nueva York, utilizó por primera vez el término Pop UP refiriéndose a los libros desplegados palabra que se utiliza hoy en día en todos los idiomas para identificar estos libros.

En la misma década tres editoriales importantes se destacaron por la producción de libros desplegados en España, la editorial Maravilla con los "Cuentos Móviles", la editorial Selva y los "Álbumes de Relieve" y la editorial Juvenil que publicó "Peter Pan", a esta lista se sumaron un algunos ilustradores importantes de Alemania y Gran Bretaña.

A mediados del siglo XX en Checoslovaquia la editorial Artia con su principal ilustrador Vojtech Kubasta empezaron a realizar una innovadora tarea con libros infantiles, Estados Unidos sin quedarse fundó las principales empresas destinadas a la producción de los libros desplegados su principal ilustrados fue Waldo Hunto. Destacando que a finales de este éste siglo los libros desplegados empezaron hacerse mas ingeniosos y elaborados, aquí se puede

destacara a importantes ingenieros de papel como Ib Penick, John Strejan, Jan Pienkowski autor del Hounted House, David Pelham entre que se podría seguir citando, responsables de llamada Segunda Edad de Oro de Libros

Despegables.

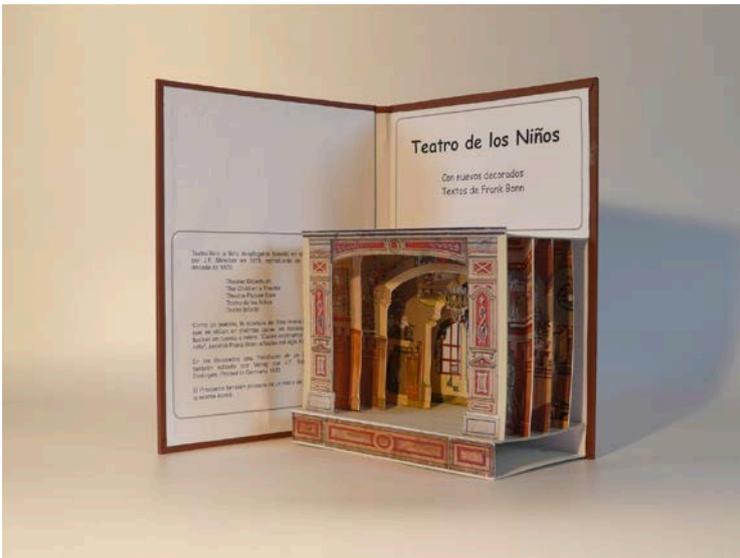

Fig. 20. Teatro infantil. J. F. Schreiber. 1878 la apertura del libro revela un escenario sobre el que se sitúan en distintas capas, los decorados y personajes que ilustran un cuento o relato.

En todo lo antes mencionado cabe recalcar la publicación de Indexook en 1967 del pinto Andy Warhol y las creaciones del italiano Bruno Munari, los libros despegables son parte del arte contemporánea, y han hecho que creadores vean en ellos un soporte para la información y la educación mediante libros interactivos para niños.

No se puede dejar de nombrar al grupo catalán de 1984 en el que Els

Comediants lanzó al mercado Sol Solet, publicado por editorial L'Eixample, producido por Salvador Saura y Ramón Torrente, en donde se puede observar toda una parafernalia de elementos tridimensionales y de papiroflexia con una encuadernación de hojalata.

Actualmente se le puede nombrar a las sorprendentes creaciones del japonés Katsumi Komagata, basadas en la sencillez de simples páginas monocromas, recortadas y superpuestas, es una auténtica poesía de textura y color, y destacando la calidad artística de autores que tienen gran influencia en la actualidad como el newyorkino Robert Sabuda y su socio Mathew Reinhart, permitiendo a personas de todo el mundo disfrutar del arte e ingeniería, de la que disfrutaban niños y adultos, convirtiendo mágicamente los libros que tenemos en los llamados toy-books.

*Fig. 21 Coronation. E. Smith. 1953
también llamados "libros túnel", en los que el contenido se alarga como un acordeón de manera que al mirar desde un extremo se ven en perspectiva todas las páginas troqueladas que constituyen el libro, formando un escenario multicapa.*

3.11.2 Influencia del Pop Up en la ilustración de libros infantiles.

La influencia del pop up es de gran importancia para el aprendizaje de los niños porque como bien recalca María Montessori³⁸ no es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, es material didáctico para enseñar utilizando cada uno de sus sentidos, en el pop up se utiliza el tacto y la vista observando sus colores, volúmenes y formas.

“No es que las cosas emerjan de las páginas, al ser contempladas por el niño, sino que éste mismo entre en ellas, como el celaje que se nutre del policromo esplendor de ese mundo pictórico”³⁹

En la última década, se ha tomado una franca recuperación de lo hecho a mano y de la ilustración como medio masivo para poder llegar a los usuarios, si bien la ilustración fue de gran importancia durante el siglo XIX hasta mediados del siglo XX la fotografía y el surgimiento de la tecnología, opacaron notablemente todo aquello que era creado manualmente, ahora pues bien en un momento en el que diseño no solo es un elemento de comunicación, sino además la creación de varios sentimientos y habilidades se han abierto nuevas oportunidades en donde la tecnología y lo manual van conjuntamente para poder llegar al usuario, todo esto nos lleva a todos a grandes interrogantes como aquella que cita Stefan Sagmeister ¿Puede el diseño tocar el corazón de alguien?, o ¿Puede llegar el diseño a la gente como lo hace una película o una

³⁸ Italia 1850-1892. Pedagoga, creadora de la metodología montessori

³⁹ Walter Benjamin (1989). “Escritos, La literatura infantil los niños y los jóvenes”. Buenos Aires. Editorial Nueva Visión.

canción?, son preguntas que vuelven a cuestionar la función del diseño y que lugar ocupa el diseñador.

*Fig. 22. Páginas internas del
Libro en pop up Cuentos
Silencios de
Benjamin Lacombe*

De esta manera lo real y lo virtual empiezan a coexistir, y de esta forma poder ampliar lo personal y lo humano de los usuarios, de esta forma los diseñadores aluden a estimular sus sentimientos sus sensaciones, para poder establecer relaciones mas directas entre los usuarios y los productos de fácil comprensión del mensaje.

Retomando métodos y materiales antiguos ahora tecnológicamente renovados los diseñadores tienen la intención de provocar otros sentidos además de la vista, estimulando el olfato, el tacto incluso el oído y el gusto, ejemplificando las texturas de papel, las técnicas de impresión. La tendencia de dar al papel todas aquellas posibilidades, troquelados, plegados, impresiones en relieve y la técnica principal de este proyecto el POP UP.

“Una pieza táctil implica al espectador, le hace participar y proporciona otro nivel de percepción y comunicación”.⁴⁰

“El diseño en general se concibe como una herramienta para atraer al sentido de la vista y al intelecto. Pero el trabajo hecho a mano porta un sentido de contacto personal entre emisor y receptor, porque no es algo solo para ver sino también para tocar. Simplemente añadiendo un elemento en la parte superior del papel, por ejemplo, la pieza se convierte en un objeto. Incluso si tan sólo están impresos, los elementos táctiles, producen la impresión de ser más personales como si dijeran ¡se hizo sólo para tí!”.⁴¹

Hay quienes incluso piensan que la materialidad se encuentra la auténtica impronta del diseñador. “No son simplemente cosas bellas llevan la huellas con la propaganda y los vasos de cartón. Resuenan con la emoción que sentimos cuando los materiales cuidadosamente seleccionados se unen en un objeto cargado con inspiración artística y un pensamiento elocuente. El resultado visual continua llamando nuestra atención, demandando nuestra contemplación y dejándonos un poco de misterio y magia”. Dice Ramón Muñoz, decano del Art Center College of Desing.

⁴⁰ Schneider Sara. (2001). “The power of táctiles desing”. Massachusetts. Editorial Rockport Publishers.

⁴¹ Pelta Raquel (1998-2003). “Diseñar Hoy”. Buenos Aires. Editorial Paidós

3.11.3 Creación de un Libro Pop Up

Para comenzar la creación de un pop up se necesita basarse en un concepto, en una historia en una situación tener claro en que se va a basar el libro, las autorías firmas del ilustrador del escritor e ingeniero de papel son fundamentales, ellos son los responsables de crear el mecanismos del papel para permitir a la ilustración hacerse tridimensional, para poder ser leído con las simples imágenes, una vez establecidos esta parte básica se puede comenzar, la ilustración pasa al ingeniero de papel, que empieza a tomar sus ideas para dar movimiento a los personajes y acción a las escenas, esta tarea del ingeniero de papel debe ser práctica e imaginativa, se debe determinar como se van accionar las piezas en las páginas para que no se rompan, las zonas que necesitan pegamento, las longitudes de las pestañas y cuanto puede elevarse la pieza.

Cuando se encuentran claros los aspectos conceptuales y creativos se toma riendas en el problema de la producción en serie, tomando en cuenta los inconvenientes del libro sus características el proceso de fabricación. Una vez impresas la piezas móviles, estas son recortadas y montadas sobres las páginas del libro mediante una cadena de producción es decir un personal de trabajo que manualmente pueda doblar, insertar pestañas en ranuras, pegar las tiras de cartón.

Hay que acotar que antes de empezar la realización del libro móvil hay que tener en cuenta que tipologías vamos a utilizar, por las características formales de los mecanismos que se incluyen para lograr efectos de movimiento, de

profundidad o de transformación de imágenes, los libros móviles y desplegados se pueden clasificar, a continuación se nombran las tipologías que se pueden utilizar

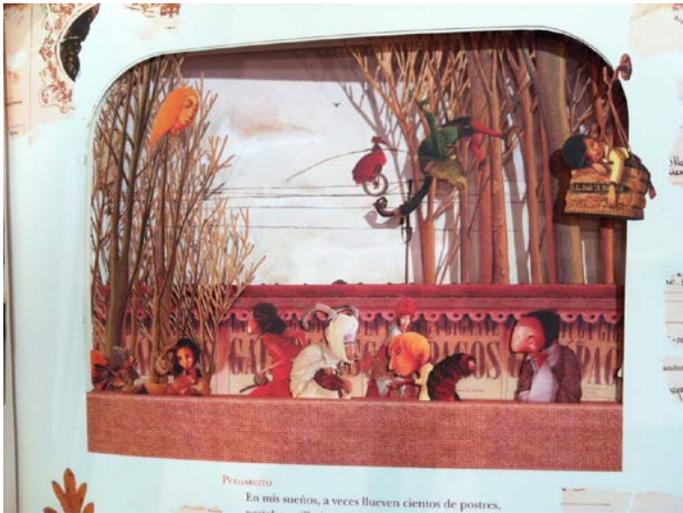

Fig. 23. Páginas internas del Libro El pequeño Teatro de Rebecca Dautremer

3.11.4 Solapas

el más sencillo de todos los mecanismos lo constituye una pieza plana que al desdoblarse hacia arriba destapa una ilustración oculta hasta el momento a los ojos del lector.

3.11. 5 Imágenes combinadas

En estos libros, las páginas están divididas en dos, tres o más secciones, de manera que puede pasarse una página completa con todas sus divisiones, y verse una ilustración nueva, o sólo una parte apareciendo un dibujo que es combinación de otros varios.

3.11.6 Imágenes transformables

Pueden ser de tres tipos, por transformación horizontal, vertical o circular. En los dos primeros casos, dos imágenes están cortadas en laminas e imbricadas entre sí de forma que al tirar de una lengüeta las laminas de una imagen se deslizan sobre la otra a modo de persiana veneciana, disolviéndose la imagen que veíamos y apareciendo una nueva.

Si el dibujo es circular, lo que tenemos son dos discos ilustrados y cortados en sectores circulares, e intersecados entre sí; deslizando con un asidero uno sobre el otro, se crea un efecto diafragma en el que una imagen se disuelve en otra.

3.11.7 Ruletas

Es un disco giratorio que al darlo vueltas provoca que la imagen que vemos en una ventana de la página, dé paso a la siguiente.

3.11.8 Libros carrusel

Esta compuesto de pastas que se abren 360 grados hasta tocar una contra la otra, construyendo un carrusel sobre el que ilustraciones y textos se disponen alrededor del eje formado el libro.

3.11.9 Teatrillos

La apertura del libro revela un escenario sobre el que se sitúan en distintas capas, los decorados y personajes que ilustran un cuento o relato.

3.11.10 Peep-show

Son también llamados “libros túnel”, en los que el contenido se alarga como un acordeón de manera que al mirar desde un extremo se ven en perspectiva todas las páginas troqueladas que constituyen el libro, formando un escenario multicapas.

3.11.11 Lengüetas

Muchos libros disponen de imágenes que se ponen en movimiento al tirar, empujar o deslizar una palanca de papel que puede crear movimientos basados en giros producidos por rótulas de metal o de plástico.

3.11.12 Pop-up

La apertura de una página produce la energía necesaria para que una estructura tridimensional autoeréctil que hace que se despliegue, volviendo a su condición plana al cerrarse el libro.

3.11.13 Sobres y cartas

En este libro epistolar se reproducir las propias cartas tal y como se recogen del buzón.

3.11.14 Panoramas

Todas las páginas del libro se desdoblán formando una tira con una única y continua ilustración.

4. Capítulo II

4.1 Quito y su Historia

La ciudad de Quito tiene dos rostros, de rasgos perceptiblemente distintos, con gestos, aire, y quien sabe que reacciones colectivas íntimas, marcadamente diversos, el uno es un rostro de la urbe antigua, ahora cuatro veces centenaria, el otro de la capital moderna, que bulle y jadea y trata de conquistar, airosamente, las sinuosidades periféricas las praderías cercanas.

Fig. 24. Quito, una ciudad para dibujar imposibles. Sozapato Ilustradora Ecuatoria

El primero de ellos es valioso y atractivamente caracterizado, y es porque ese Quito de antaño, reclinado en la parte céntrica de su área total, encierra más de una armonía en medio construcción arquitectónica, las cúpulas, las torres y los tejados riman con las colinas, los riscos y las tajaduras de la sierra cercana. Los fríos y altos muros conventuales reproducen, a su vez la imagen de los interminables paredones andinos, parece que consueñan asimismo, en la transparencia del aire, los ángulos iguales de la cumbre del Pichincha, de los campanarios de la iglesia franciscana, el arquitecto y los albañiles quiteños de otras épocas, fueron creando una ciudad que es el milagroso reflejo de la naturaleza que la enmarca, esta ha sido quien se ha proyectado, con indiscernible poder sobre su fisonomía, por eso la legitimidad del nacimiento de Quito, lo de veras auténtico de su personalidad, y aquello que guarda el secreto de lo perdurable, están en su arquitectura de antaño, pocas ciudades hispanoamericanas son ahora el cillero de la arquitectura religiosa y arte de otro tiempo que es la de Quito.

“El proteger sus iglesias y el deslumbrante patrimonio de sus naves y de las adyacentes galerías conventuales, así como el preservar la atmósfera recoleta de la antigua arquitectura que ha delineado su contorno armoniosos, es proceder con la fidelidad del heredero que sabe valorar un pasado de perseverancia y sensibilidad artísticas”⁴²

⁴²

Galo René Perez “Ecuador y sus maravillas” Ediciones Lerner

Quito es en verdad un nombre con mucha historia. Siglos de existencia han labrado los trazos singulares de su personalidad, desde la época lejana que varias tribus del territorio del Ecuador entretejieron ya sus aspiraciones comunes para formar el reino de Quito, en el periodo de la conquista Española, polvo, sangre, lágrimas y coraje la ciudad había llegado a ser el núcleo vital del imperio de los incas, hay numerosos testimonios sobre los momentos heroicos con que defendieron el indio Rumiñahui y sus doce mil guerreros en impedir a Benalcazar la fundación hispánica de la que habría de ser la capital de este país.

“Se dice allí que en nombre del emperador don Carlos, nuestro señor siendo el adelantado don Francisco Pizarro, gobernador y capitán general de los reinos del Perú y provincias de la Nueva Casillas, año del nacimiento de nuestro redentor Jesucristo de 1534 años fue fundada la ciudad en sitio sano, más frío que caliente. Iba a estar la urbe arrimada a unas sierras altas como en los viejos tiempos y en medios de una tierra fértil, con bastimentos de pan y legumbres, fruta y aves”.⁴³

San Francisco de Quito fundada el 15 de agosto de 1534 por españoles se transformaba en una de las primeras ciudades españolas en suelo del territorio ecuatoriano el cual ya era un de los suelos administradores del imperio inca, una ciudad colonial que se caracteriza por su cultura y arquitectura, teniendo una mezcla de españoles con los Quitus que muchos años atrás fueron

⁴³ hecho registrado primeras palabras de Pedro Cieza de León para la fundación de Quito

Quitumbe en el suelo donde ahora está situada la ciudad.

“El nombre Quito se debe a Quitumbe, guerrero que vino a las costas de los que hoy es el Ecuador” López 1990 pág 63

Con una mezcla de influencias españolas y raíces indígenes da inicio a la cultura quiteña donde encontramos edificaciones muy antiguas en las que se puede ver una amplia influencia religiosa, construida de forma rústica y clásica se ha seguido manteniendo hasta estos días, muchos lugares con una amplia historia de su creación manteniendo viva su esencia como desde el día en que fueron construidos.

Rodeada de lomas, quebrada y planicies la ciudad de Quito esta envuelta de mucha historia tradicional, lugares que han formado parte de leyendas e historias creadas por su gente con el tiempo se han transformado en parte de su historia, en este entonces camino de piedra.

Una ciudad colonial caracterizada por tener uno de los centros históricos más importantes de América Latina y declarada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO el 18 de septiembre de 1978.

Después de ser declarada como Capital Americana de la cultura y de conocer el anuncio de la fundación New7Wonders, que seleccionó a la capital ecuatoriana como una de las 28 ciudades finalistas para figurar entre las urbes más bellas del planeta, el Ministerio de Turismo considera que la distinción representa para Quito una nueva oportunidad para posicionarse a escala mundial como un privilegiado destino turístico, más aún cuando se está impulsando el cambio de matriz productiva y de, que también involucra un

manejo adecuado del turismo.

Para alcanzar este objetivo se necesitaba que el público ecuatoriano vote por sus lugares que ellos consideraban como representantes de la capital ecuatoriana, por esta razón el Mintur invitó a los ciudadanos nacionales y del mundo para que participen de este concurso, ya que para New7Wonders era necesario que el público decidiera cuáles son las ciudades que deben ostentar el privilegio de ser una de las 7 Maravillas del Mundo.

Quito se destacó en el mapa mundial por promover un turismo distinto, del buen vivir, armónico, cultural y en equilibrio y enfocado en lo natural, obteniendo resultados positivos, una señal favorable del público que visitó Ecuador, siendo así la revista Traveler de National Geographic recomendó a la capital ecuatoriana como uno de los veinte mejores destinos para conocer en el 2013.

Con una altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar, San Francisco de Quito, fundada en el siglo XVI, mantiene vivas las costumbres de los barrios, pero también se proyecta como una urbe cosmopolita que posee un Centro Histórico, considerado como el más grande y mejor conservado de América, representa un museo vivo de aproximadamente 320 hectáreas de superficie.

Además, en la capital de Ecuador se vive una fiesta cultural y artística permanente, con una esencia mestiza que se aprecia en el arte que encierran iglesias, capillas, monasterios, conventos coloniales, plazas, museos y edificaciones republicanas. Esta riqueza se puede contemplar a través del patrimonio inmaterial que está presente en antiguos oficios, que cobran vida en

las manos de hábiles artesanos, quienes muestran sus trabajos en calles y rincones del Centro Histórico.

4.1.1 Quito y sus Siete Maravillas

Entre el 15 de abril y 31 de junio del año 2011, por su nominación de Capital Americana de la Cultura, debido a su Patrimonio Cultural y conservación del Centro Histórico, alrededor de 14.000 ciudadanos de Quito seleccionaron las siete maravillas que además integran la lista de los Tesoros del Patrimonio Material del Mundo, edificaciones que representan, la historia, belleza y tradición de la capital Ecuatoriana.

En base a un gran recorrido que comienza, en la Estación del Ferrocarril de Chimbacalle, pasando por la Iglesia de la Compañía de Jesús, recorriendo el imponente edificio del Convento de San Francisco, admirando la arquitectura de la Basílica del Voto Nacional, destacando el Santuario de la Virgen del Quinche, conociendo la historia de la Plaza de la independencia y terminando en la Virgen del Panecillo.

En otras palabras Quito tiene una importancia histórica para el mundo, por lo que el propósito del proyecto es representar un estética creativa tanto estilística como conceptual conjuntamente con los rasgos culturales representativos de la ciudad, sus siete maravillas, de esta forma comunicarse y atraer la mirada y la mente de los más pequeños. Si bien en esta época la ilustración para público infantil ha tomado bastante auge y la mayoría de las representaciones son cada vez menos invisibles para los ojos del adulto y tomando en cuenta que los

libros ilustrados actualmente se exponen en bibliotecas infantiles del país.

“El Distrito Metropolitano tiene distribuidos sus atractivos en el Quito moderno, en el Quito cosmopolita, en el Quito rural, en las orquídeas, en las rosas y en los diferentes ecosistemas que disfrutan los turistas, por lo que se diseñan los planes para convertirle en la capital turística del Ecuador.”⁴⁴

4.2 Las Siete Maravillas de Quito

4.2.1 Estación de Ferrocarril de Chimbacalle

Ubicación: calle Sincholagua 347-343 (E1-110), Chimbacalle.

Fecha: 1905-1908

Autor: arquitecto Pedro Aulestia Saa.

Función: transporte, estación de ferrocarril.

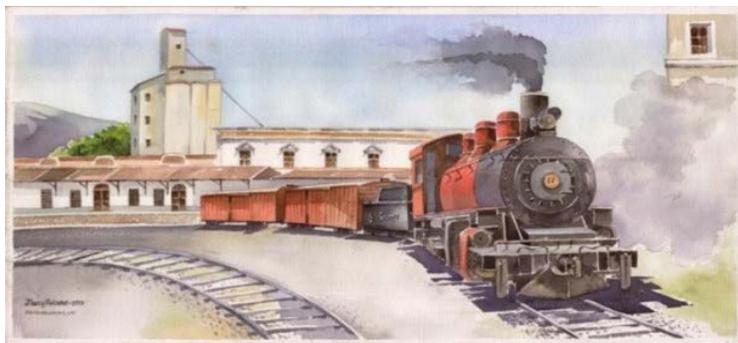

Fig. 25. JHERY REINOSO Locomotora a vapor en la estación Chimbacalle Acuarela 2013

Esta sencilla edificación ubicada en el barrio de Chimbacalle, de características típica de las estaciones ferroviaria de la época, tiene un alto histórico ya que en 1908 entró en esta estación, el ferrocarril a Quito, y fue recibido con la presencia del Presidente Eloy Alfaro y el pueblo que llenó las calles del barrio, siendo este un acontecimiento histórico para la integración nacional.

La estación está conformado por un conjunto de bloques ordenados en hilera, próximo al patio de maniobras. Fue construido en ladrillo, hierro y madera. Las cubiertas de las galerías, en voladizo descansan sobre ménsulas que le dan un aspecto particular. Su fachada expresa con austeridad el lenguaje ecléctico con altos relieves de cornisas, almohadillones, tímpanos y el detalle del marco resaltado en ventanas, aunque su imagen general se asocia claramente a su función.

El ferrocarril y la estación produjeron cambios en el límite sur de la ciudad, la construcción del ferrocarril se inició en el gobierno de Gabriel García Moreno, quien en 1873, poniendo al servicio del Ecuador 41 Km. de vía, desde Yaguachi hasta Milagro, en la Costa, en 1895, con el triunfo de la Revolución Liberal, la obra fue retomada por el General Eloy Alfaro Delgado.

En 1897 se constituye la compañía The Guayaquil and Quito Railway Company e inician los trabajos de construcción del Ferrocarril del Sur, de Chimbacalle, su construcción cumplió el sueño de muchos, unir el puerto de Guayaquil con la capital ecuatoriana, enlazar la sierra y la costa, trazando con ello una idea de país grande y desarrollado, con el ir y venir de viajeros, mercaderes, y novedades hasta la estación de Chimbacalle, su entorno se convirtió en el eje

económico de Quito, un lugar de algarabía y hospitalidad. En los alrededores de la Estación, se levantaron grandes fábricas, hoteles y oficinas.

El 25 de junio de 1908, llega por primera vez el tren a Chimbacalle y se finaliza la obra Quito-Guayaquil, todos los quiteños jubilosos, esperaban con arcos de palmas y laureles su llegada hasta la famosa Estación. En 1902 en el cerro conocido como “Cóndor Puñuna o Nido del Cóndor” se construyó La Nariz del Diablo, una obra de ingeniería que por su complejidad, motivó la denominación del “Tren más difícil del Mundo”. En 1905 se inaugura el tramo Durán-Riobamba, al año siguiente en 1906 llega el tren a la ciudad de Ambato.

En 1912 se inaugura el tramo Bahía-Chone, después de varios años en 1928 se inaugura el tramo Santa Rosa-El Oro, consecutivamente en el año de 1929 se inaugura el tramo Quito-Ibarra con la presencia del Presidente Isidro Ayora.

En el año 1936 se inaugura el tramo Guayaquil-Salinas, ya en el 26 de agosto de 1957, en el Gobierno de Camilo Ponce Enríquez, se inaugura el tramo Ibarra-San Lorenzo. Las provincias de la Sierra lograron salida al océano Pacífico y acercaron al país al centro comercial más grande del mundo: el Canal de Panamá.

En 1965 se inaugura el tramo Sibambe-Cuenca, iniciando la decadencia del Ferrocarril por su competencia con el transporte de carretera y falta de interés de los gobiernos.

Con la pérdida de un gran medio de transporte y un ingreso económico importante para el país y en un intento por recuperar el Ferrocarril en el

gobierno de Rodrigo Borja se compraron locomotoras electrodiesel, sin lograr su cometido, perdiendo de esta forma el tramo del río Chanchán por el Fenómeno del Niño.

El 1 de abril de 2008, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) declara como bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado a la Red Ferroviaria del Ecuador “Monumento Civil y Patrimonio Histórico, Testimonial, Simbólico”. En este año inicia el proceso de rehabilitación del Ferrocarril Ecuatoriano como un proyecto emblemático del gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado.

Para el año siguiente el 15 de abril de 2009 se reinaugura el tramo El Tambo-Coyector, consecutivamente el 29 de junio de 2010 se reinaugura el tramo Durán-Yaguachi y el 16 de febrero del 2011 se reinaugura el tramo de la Nariz del Diablo Alausí-Sibambe, dando lugar hasta la actualidad como uno de los lugares turísticos más visitados de la ciudad de Quito y siendo La Estación Eloy Alfaro de Chimbacalle elegida

como la primera de las 7 Maravillas de Quito.

4.2.2 Iglesia de la Compañía de Jesús

Ubicación: calles García Moreno y Sucre

Fecha: 1586 (el solar), 1605-1613 (cuerpo de la iglesia) 1636-1650 (torre), 1722-1765 (fachada), 1868 (reconstrucción torre).

Autores: Hermano Macros Guerra (retablo mayor); fachada, padre alemán Leonardo Deubler y arquitecto Hno. Venancio Gandolfi (fachada), Hno. Austríaco Jorge Vinterer (retablo mayor).

Fecha: 1940 (contrafuertes), 1970, 1987 (restauración Banco Central), 1989-2004 (restauración Fonsal, INPC, EPN)

Función: culto, iglesia.

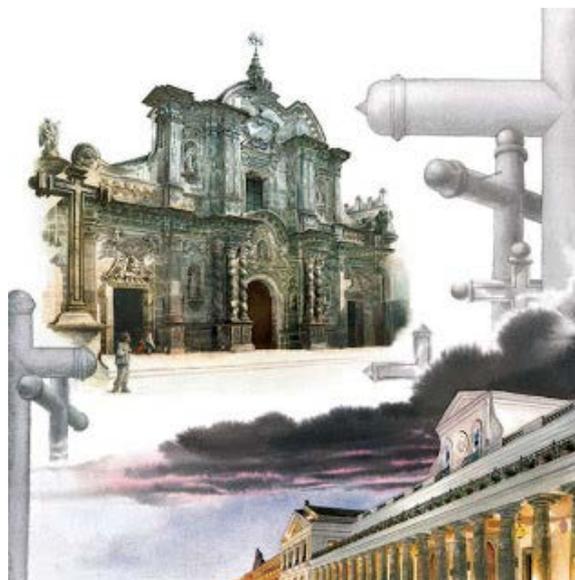

Fig. 25. "Quito las calles de su Historia" por Juan Carlos Morales Ilustrado por MAURICIO JÁCOME PERIGÜEZA

La Iglesia, elemento resaltante del conjunto original, provoca admiración por el tallado de la piedra en su fachada. El conjunto jesuítico ocupaba una manzana, con Iglesia, Convento y Colegio Máximo del Noviciado. Se emprendieron gestiones a partir de 1586, fecha en la que los jesuitas llegaron a Quito, en 1589 tomaron posesión de los terrenos cercanos a la plaza. Iniciaron las obras de la iglesia recién en 1605, tras adquirir el terreno esquinero. Fue abierta al

culto en 1613. La torre cuarteada por el terremoto de 1859 y destruida por el de 1868, en 1690 estuvo concluida, aunque de menor altura. La iglesia cerrada después de la expulsión de la Orden 1767, fue reabierta en 1807; volvió a manos de los jesuitas en 1852, un año después de su admisión.

Es considerada el ejemplo más representativo del Quito Colonial. Forma parte del conjunto arquitectónico monumental Jesuita, que constituye un emporio de fe, arte e historia de la ciudad. Fue construida por los jesuitas a partir de 1605.

Durante 160 años se edificó y fue decorada con magníficas obras de arte como los 16 cuadros de los profetas, serie pictórica atribuida a Nicolás Javier Gorívar, artista ecuatoriano del siglo XVIII.

Su fachada-retablo es uno de los ejemplos más extraordinarios del barroco por su ondulación y su tallado churrigueresco. Su composición, de influencia clásica renacentista, es simétrica rematada por un potente frontón curvo barroco. Es excepcional el movimiento del tímpano y entablado.

La armoniosa composición de su fachada refleja la aplicación de la proporción, la simetría y la sección áurea. Resalta la fuerza de las columnas salomónicas rematadas en capiteles compuestos cuyo movimiento se exalta en el diálogo contrapuesto de los helicoides. Pilastras y columnas, esculturas de sus santos, entre ellos Ignacio de Loyola a quien estaba dedicada la iglesia, y mensajes esculpidos, reflejan un intencionado simbolismo religioso obrando como las páginas de un libro. La piedra labrada y transformada en filigrana ha resistido los embates del tiempo en una obra considerada por muchos como mestiza y síntesis de varias vertientes: la composición renacentista, el movimiento

barroco y la decoración churriguerresca. En su interior es notable la decoración de lacerías de estuco en dorado sobre fondo rojo aplicadas en pilares, arcos y muros, con un concepto de superficie barroca. Obra de arquitectos y escultores europeos contó con el trabajo artístico y artesanal indígena, en simbiosis cultural.

Recrea el modelo de la Iglesia del Gesú de Roma. Es de nave central y capillas laterales comunicadas entre sí como naves abovedadas con linternas. Artesones de madera y retablos, todos están recubiertos de oro. A un lado de la puerta de acceso se ubica la escalera de caracol para subir al coro y, al otro, similar escalera pintada guarda simetría. La mampara de singular belleza, toda rojo y oro, y el exquisito trabajo de los retablos y los decorados de paredes y columnas, asombran con el relieve en oro de barroca riqueza decorativa. El retablo mayor recrea el movimiento y la riqueza ornamental de la fachada. El altar de la Virgen de Loreto, donde oraba Santa Mariana de Jesús, guarda su estatua yacente, su guitarra, libros y caja de labores.

En el extraordinario crucero, la cúpula cubierta con pinturas al fresco, es de incomparable magnificencia. Posee excelsas obras de arte colonial, escultura y pintura, como la serie de lienzos de profetas atribuidos a Goríbar, ubicados en las pilastras que sostienen los arcos de las naves. El púlpito en madera de cedro ricamente tallada, calada y dorada con profusión barroca de figuras humanas, ángeles, efigies exentas, cubierta de pan de oro, es producto de un arte anónimo que, restaurando, conserva todo su esplendor. Sus altares contaron con la participación del padre Deubler e insigne artista como Legarda, y los

pintores Hernando de la Cruz y Javier Gorívar.

El dorado retablo mayor es atribuido a Bernardo de Legarda, el púlpito primitivo y retablos de los transeptos atribuidos a Marcos Guerra, y el famoso cuadro del Infierno realizado en 1620 por Hernando de la Cruz.

Dos años después de su terminación, los Jesuitas fueron expulsados del país por el edicto de extrañamiento decretado por el rey de España Carlos III, en 1767. En 1794, la Compañía de Jesús fue confiada a los frailes Camilos y en 1862 el presidente Gabriel García Moreno devolvió a los Jesuitas la iglesia y parte del conjunto arquitectónico monumental que se aprecia hoy en día y elegida como la segunda de las 7 Maravillas de Quito.

4.2.3 Convento de San Francisco

Ubicación: Plaza de San Francisco, calle Cuenca 4-77, entre calles Bolívar y Sucre.

Fecha: 1537-1560

Autores: frailes flamencos y quiteños, Fray Jodoco Ricke, Fray Pedro Gosseal, Fray Franciso Bnitez, Fray Antonio Rodríguez, R.P. Fernando de Cozar (atribuida).

Fecha: 1988-1992 (restauración)

Autores: arquitectos José Ramón Duralde, Cervantes Martínez, Diego Santaner/Convenio Ecuador- España, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural-

Instituto de Cooperación Iberoamericana de España.

Función: culto, vivienda de los franciscanos, educación, museo (Museo Franciscano), servicios.

Fig. 27. CANTUÑA Ilustraciones Roger Ycaza Ver mas <http://rogerycaza.blogspot.com/>

Según la acuarela anónima codificada en 1900, el convento delimitado por una muralla de cal y ladrillo de un metro de espesor y diez metros de altura, tenía 16 espacios abiertos, patios con acceso de doble puerta y fuerte reja, siguiendo la tradición de estructuración espacial de las edificaciones españolas. En 1535, Fray Jodoco Ricke, junto a Fray Pedro Gosseal, fundó el monasterio franciscano de Quito, la primera orden que se estableció en la ciudad recién fundada. La construcción duró casi un siglo. En 1650 contaba con cuatro claustros, dos huertas y seis piletas de agua. En el siglo XVII, contenía el claustro principal con la portería el claustro norte, hoy del Museo, y el de servicios, refectorio y enfermería asociada al cultivo de plantas medicinales. Se entra por la puerta de la Caridad ubicada en el trío con una bella reja de hierro forjado. El claustro principal, hasta el siglo XIX, fue un lugar de contemplación que poseía un altar en cada esquina, alrededor del cual se realizan procesiones internas.

Está atravesado por cuatro ejes; los más amplios, forman una cruz y, de la intersección de éstos con los diagonales, se configura el espacio de base octogonal. Rodean al patio, en el inferior peraltados, y en el superior escarzanos, además pilares con columnas adosadas en las cuatro esquinas.

Es el contacto de la vida conventual y pública, tiene en sus galerías magníficos cuadros, obras de quiteños y españoles, además de escudos y lápidas de piedra. La vegetación especialmente conformada por esbeltas palmeras y estrellas de Panamá contribuyen a la sensación de placidez. En el claustro norte, se desarrolla un magnífico museo en el que se exponen extraordinarias obras de pintura y escultura. El claustro de servicio es semipúblico, allí funcionaron las oficinas de restauración y se permite la visita esporádica a la cervecería, la más antigua del país, los franciscanos hasta hace algunos años fabricaban cerveza y aun se conservan los toneles y ollas en buen estado.

También conocido como patio de la cocina, su función es doméstica, y está definido por columnas ochavadas. En el conjunto de 34000 m², además de iglesia, capilla y convento, funcionaron el orfanato San Carlos y el Colegio San Juan Evangelista que se convirtió en 1555, en el Colegio San Andrés. En él los franciscanos acogieron al hijo de Atahualpa y a otros descendientes de importantes caciques; fue además, en esas épocas la primera escuela de artes y oficios.

Más tarde también se llamó de Buenaventura, en la que los franciscanos enseñaban a los indígenas oficios como albañilerías, carpintería, artesanías y artes en tallado y ebanistería. En San Francisco, como era costumbre en la

época, se organizaron cofradías como la del Santísimo Sacramento que agrupaba a los plateros, a sólo 30 años de la fundación de Quito. Los orfebres estaban organizados en gremios y a ellos se deben numerosos cálices de exquisita belleza y la gran custodia de San Francisco que en su metro con cuarenta y cinco centímetros, se desarrolla en forma de árbol de la vida realizado en oro, esmeraldas, perlas y rubíes; data de 1620.

Una parte de sus construcciones, fue cedida para otras funciones, fue usado por el ejército y finalmente vendida en 1980 a la Policía Nacional. Los claustros del Convento Máximo de San Francisco, según recientes investigaciones arqueológicas han dejado en descubierto debajo de sus muros, evidencias de asentamientos anteriores prehispánicos y preincaicos, lo cual reitera que los españoles solían asentar sus edificios importantes sobre lugares de significación autóctona. San Francisco une a su belleza una larga historia anterior a la colonia, todavía sin desentrañar.

El imponente edificio ostenta el privilegio de ser el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos del continente americano, conocido como "el Escorial del Nuevo Mundo."

En el altar mayor de San Francisco, dominado por un gran retablo barroco y cubierto de pan de oro, destacan las esculturas de la "Virgen de Quito" de Legarda y de "Jesús del Gran Poder" del Padre Carlos; ambos destacados miembros de la reconocida Escuela Quiteña de arte. El atrio de la iglesia fue construido por Francisco Cantuña, personaje de leyenda, la cual sostiene que se realizó un pacto con el diablo, entregándole su alma a cambio de terminar la

iglesia.

Por toda su belleza artística e histórica en agosto del 2011 es elegida como la tercera maravilla de Quito.

4.2.4 Basílica del Voto Nacional

Ubicación: calles Carchi y Venezuela 1739, calle Garcia Moreno

Fecha: 1892-1992 (inconclusa en sus detalles)

Autor: arquitecto francés Emilio Tarliet

Función: culto, iglesia y servicios.

Fig 28. Iglesia de la Basílica por Paulo Garzón Ver mas <https://www.facebook.com/paulus.uio>

También llamada “De la Consagración de Jesús”, o “Basílica de San Juan” en virtud del sector donde se ubica. Es un edificio religioso católico de estilo neogótico localizado en la cabecera norte del Centro Histórico de Quito. Los trabajos de construcción del imponente monumento, se iniciaron en el año 1892 durante la presidencia de Antonio Flores Jijón. Su construcción duró más de 100 años.

Su enorme tamaño, 117 metros de altura, su estilo y arquitectura, hacen que sea la única de su tipo en el país. La ubicación, en la parte alta de la loma de San Juan, permite verla desde cualquier lugar de Quito.

La basílica rememora a las antiguas catedrales góticas en su lenguaje y escala. Es un edificio de escala monumental, que lleva más de cien años de construcción. Se la propone por decreto en 1883, años más tarde se consigue el financiamiento en Francia y se encarga su diseño. El conjunto estaba conformado por dos iglesias, una la Capilla del Corazón de María, construida primero articulada al convento y otra, la más grande a la iglesia del Corazón de Jesús. La construcción del templo mayor que hoy conocemos como la Basílica, se realiza en una manzana alargada frente a la calle Venezuela, sufre alteraciones en su trazado al ampliar sus dimensiones y las del terreno, por la demolición de dos casas.

Su imagen domina el paisaje natural y urbano desde algunas calles del Centro Histórico y desde el Norte de Quito. Su emplazamiento, dimensiones y escala monumental, responden a criterios de emplazamiento diferentes a los de la arquitectura religiosa del Centro Histórico que forman parte de un continuo

urbano. Es un edificio concebido como un volumen aislado. Su uso es de culto, residencia sacerdotal y de servicios parroquiales, emisora radial, aunque a nivel de la calle, se ubican locales comerciales y de artesanos. Posee cementerio y un Panteón nacional para los jefes de Estado.

Su ubicación en un emplazamiento elevado es privilegiada y por el desnivel del terreno posee dos atrios. De estilo neogótico, es más fiel a éste en su exterior que en su interior, más que por la amplitud de su nave central y las dos laterales, por su iluminación, lo que le quita el aspecto umbrío y misterioso de las antiguas catedrales. En la iglesia de nave central, dos naves laterales y capillas laterales se expresan los elementos característicos del lenguaje gótico, pináculos y agujas, calados flamígeros, rosetones trilobulados y pentalobulados, arcos ojivales, florones, nervaduras, arbotantes y contrafuertes.

El largo tiempo que lleva su realización y los altos costos, explican que haya sido realizada en diversos materiales, piedra, ladrillo y hormigón. Le sirven de marco la calle Caldas que remata en el brazo de la cruz y la escalinata hacia la calles García Moreno, ya que se accede lateralmente por ambos lados del crucero, además del ingreso frontal. El parque García Moreno paralelo a su eje longitudinal en su actual trazado es un espacio que valoriza a la Basílica, permitiendo apreciar su fachada lateral desde las calles Venezuela y Vargas.

La Basílica del Voto Nacional fue elegida como la cuarta de las 7 maravillas de Quito.

4.2.5 Santuario de la Virgen de El Quinche

Ubicación: al noreste de la ciudad

Fecha: origen anterior al siglo XVI

Función: vivienda, equipamiento, servicios.

Fig 29 Santuario de La Virgen del Quinche

La parroquia de El Quinche, se ubica al noreste de Quito. Su nombre se origina en el vocablo “quinchi”, con el que se designaba a los habitantes autóctonos de la región. Está rodeada de caseríos muy antiguos, poblaciones dedicadas a la agricultura. Testimonios de la antigua existencia de El Quinche son los pucarás y restos de edificaciones, investigados por Francisco Jijón y Caamaño. El núcleo parroquial colonial está ordenado según el sistema en damero. Es notable la afluencia de peregrinos y turistas a las fiestas religiosas y a la feria agropecuaria regional. Se realiza la famosa romería al Santuario, en el mes de

noviembre, en especial el día 21.

Durante la época precolombina se asentaron en esta región pueblos como los yaruquíes, puembos, quinchos y cayambis; los cuales se aliaron en tiempos de guerra y se resistieron los a los shyris y a los incas.

El Quinche fue un sitio importante en lo que respecta al gran camino del Inca y aún se encuentran vestigios de aquello en la zona. El actual poblado de El Quinche se formó cerca de la hacienda El Molino, ubicada a cerca de 500 metros de lo que hoy es la zona urbana.

Su nombre proviene de las voces quichuas Quin que significa “sol” y Chi que quiere decir “monte”. Esta parroquia fue uno de los principales centros ceremoniales de adoración al Sol, tanto por sus templos como por su posición privilegiada. Durante la época de la Colonia, este territorio fue elegido como sede de la Virgen de Oyacachi, luego de que se ordenó su salida del pueblo que llevaba el mismo nombre.

Procesiones de romerantes que buscan la protección divina, caminan durante largas horas; en la noche, por la luz de las velas, se observa al conjunto humano avanzar lentamente hacia la iglesia. Es una de las procesiones más famosas que convoca a amplios sectores de la población. Sus santuarios funcionan desde el siglo XVII.

El templo data de 1630, cuadros y objetos abigarrados, muchos de ellos en plata, exhibidos en sus muros son testigos de los favores recibidos. La imagen de la virgen del Quinche, conocida como Guadalupe, de sesenta y dos

centímetros, se atribuye al escultor toledano Diego de Robles, es de tez morena y es la patrona provincial de Pichincha. El autor la copió de la imagen similar que realizó el mismo artista para el santuario de Guápulo. La virgen y el escultor fueron pintados en 1842 por el artista Joaquín Pinto en su “Interpretación del milagro de la Virgen con Diego robles” que testimonia cuando fue socorrido por los indígenas al gritar invocándola cuando quedó colgado del puente al caer de su caballo.

Al lado de la nave de la iglesia se creó el museo Diez de Marzo en 1968, en una sala se exponen destacadas obras de arte coloniales de Miguel de Santiago y Nicolás Javier Gorívar que datan de fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, y los más valiosos exvotos ofrecidos por los devotos. Hay pinturas, esculturas, objetos de madera tallada y de playa muy antiguos, mantos de la virgen bordados a mano, con hilos de oro y plata, y condecoraciones otorgadas al párroco de la iglesia.

La parroquia de El Quinche es reconocida por la peregrinación mariana que, convoca año a año a la adoración a la Virgen de El Quinche, obra traída desde Oyacachi el 10 de marzo de 1604.

El Santuario, pese a estar situado en una zona de alto riesgo sísmico, se mantiene plenamente conservado. Fue construido entre los años 1913 y 1924 y la Virgen del Quinche fue declarada por el Cabildo de Quito Patrona y protectora de la ciudad y en agosto del 2011 es elegida como la quinta maravilla de la ciudad de Quito.

4.2.6 Plaza de la Independencia

Ubicación: calles Venezuela y García Moreno, vehiculares, y calles Chile y Espejo, peatonales.

Fecha: 1534, 1573

Fecha: 1860, 1869 (rediseño trazado)

Fecha: 1894 (monumento preliminar)

Autor: artista Juan Bautista Minghetti

Fecha: 1904 (rediseño realización monumento)

Autores: arquitectos Lorenzo y Francisco Furini, escultor Adriatico Froli

Fecha: 199 (restauración)

Autor: arquitecto Mauricio Salgado / IMQ-Fonsal

Función: espacio público, recreación.

Fig. 30. "La Muerte no conoce la Plaza Grande, y los viejitos lo saben. Punto", titulado *El Mejor Escondite* de Ángel Alberto Reyes fue el cuento ganador de abril de 2010.

La ciudad fue trazada alrededor de ella y en su entorno se instalan los principales poderes del Estado, construidos originalmente en la época colonial, a excepción del Palacio Municipal que fue remodelado y en agosto del 2011 fue elegida como la sexta de 7 maravillas de Quito.

La Plaza de la Independencia, en el corazón del Centro Histórico, fundada con la ciudad en 1534, figura en el plano conocido más antiguo de Quito, incluido en la Relación Anónima de 1573. No fue la plaza fundacional, pero sirvió de cuadro inicial del trazado colonial. La Plaza Grande, nombre con que popularmente se le designa, antiguamente denominada Plaza Mayor, es la plaza principal de la República.

Tenía una pila o fuente de agua que proveía de la quebrada de Zanguña y abastecía a los vecinos. En el siglo XVII, la rodeaba la Audiencia, la Catedral, el Palacio Episcopal, la iglesia de la Concepción y la casa de los jesuitas. Su imagen fue cambiada con el tiempo, la gran superficie de piso de tierra fue empedrada. A fines del siglo XIX, como fue costumbre, estaba cerrada con una verja de hierro. Con motivos de los festejos del centenario la "Plaza Grande" adquirió, en rasgos generales, sus actuales características y nombre: Plaza de la Independencia que como otras designaciones se aplicaron a los espacios públicos con el afán de fortalecer la república, sus hechos y personajes.

Su estructura geométrica de ejes diagonales que parten de su centro genera en su trazado espacios de descanso y circulación, con árboles, césped y jardines. Continuo cerrada con decoradas verjas sobre bases y pilares de mampostería diseñados por Durini hasta la década del 40, cuando fueron retirados, el

monumento a los héroes del 10 de Agosto de 1809, rediseñado por Durini, realizado en piedra, hierro, plomo y oro, sobre basamento de mármol, señala el centro de la plaza. Conmemora el centenario de la independencia con la imagen de la mujer que eleva a lo alto su mano con la antorcha, simbolizando la libertad, abajo el león herido, representa a la derrota hispánica mientras el cóndor, evoca al pueblo andino, llevando las cadenas rotas en su vuelo.

La belleza de esta plaza reside en su trazado que sigue el modelo del urbanismo decimonónico, y en los edificios que la delimitan, sedes de las principales funciones públicas civiles y religiosas.

Al sur, la Catedral; al norte, el Palacio Arzobispal; al este la Casa Municipal; y al oeste el Palacio Presidencial. A pesar del crecimiento de la ciudad moderna, la plaza grande sigue siendo el corazón de la vida cívica, política y social, por la intensa actividad desplegada en el Palacio de Gobierno, sede oficial y residencia presidencial; en el Palacio Municipal, sede del gobierno local; y, por los eventos sociales, políticos y culturales que desde sus inicios y hasta la actualidad se realizan todo el año.

Es punto referencial de la altitud de Quito, ubicada a 2818 msnm. Los jubilados conversan diariamente, sentados en las bancas de piedras alrededor de las fuentes, cuando hay conflictos, manifestaciones populares se concentran frente al palacio presidencial, mientras que durante los días feriados, coloridos espectáculos artísticos en el arco de Carondelet atraen a los paseantes. La trama de pisos que vincula a la Catedral y al monumento a los héroes, la circulación vehicular reducida sólo a dos de sus calles, el embellecimiento de

jardines, zonas de descanso, circulación peatonal y mobiliario urbano, son aporte de la reciente rehabilitación, respetuosos de los aspectos básicos del diseño del siglo XIX.

Los edificios que rodean la plaza, se prolongan de diferente manera hacia ella, la Catedral con su hermoso petril, arco y escalinatas, y el palacio arzobispal, con sus portales con arquerías, separadas por la calle, la sede del Municipio con su moderna recova y la prolongación visual hacia su interior, el Palacio de Gobierno, con su galería elevada, columnata y covachas. La arquitectura que delimita la plaza es de diferentes épocas y estilos sin embargo, es notable su unidad espacial y morfológica.

4.2.7 Virgen de El Panecillo

Ubicación: Av. 5 de Junio, calles Quijano, Agoyán.

Fecha: siglo XVI, XVIII-XX (construcciones)

Fecha: 1954, 1991-1992, 2000-2004 (rehabilitación)

Autores: Unidad de Apoyo Técnico Dirección de Planificación / IMQ / Fonsal

Función original: simbólica, defensiva.

Función actual: espacio público, recreación turística, simbólica, vivienda y servicios.

Fig. 31. "Panecillo desalado" por Jorge Herrera.

Se conocen pocos antecedentes de este hito geográfico, simbólico, histórico y paisajístico de Quito. En la época preincaica se construyó sobre el monte un templo dedicado al culto al dios Sol, llamado Yavirac, el cual fue destruido por Rumiñahui mientras resistía con sus tropas al avance español. Durante la colonia en 1815 sirvió como fortín(g) y polvorín (h), nombres que conservan estos sitios históricos. La llamada "Casa del cañón del medio día" (1891), es un prisma de base hexagonal de dos pisos, conocida hoy como Povlorín, sirvió de base para la instalación del cañón, que daba la hora del mediodía. Su construcción fue realizada por el Director del Observatorio Padre Juan B. Menten y el arquitecto Francisco Schmidt.

Esta elevación natural, cuya altura es de 3 000 metros sobre el nivel del mar, fue bautizada así por su parecido con un pequeño pan. Se erige en medio de la ciudad como un mirador natural desde el que cual se aprecia los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Se cree que su nombre auténtico es "Shunguloma" que

en quichua significa “loma del corazón.”

El fortín fue parte del almacén del pólvora, municiones y armamentos de las “Fortificaciones reales de Quito” construidas en 1815 por los españoles, sitio desde donde atacaron a las fuerzas de Sucre en la Batalla de Pichincha.

Tres escalinatas, García Moreno, San Diego, Quijano avanzan desde el pie del monte hasta la cima, que es un mirador excepcional del paisaje natural y urbano, allí se encuentra una edificación destinada a restaurante, construida en 1972 por Oswaldo de la Torre, desde donde se puede contemplar la trama de la ciudad y su quinta fachada de cubiertas de teja, e identificar sus plazas y monumentos entre el continuo tejido de las casas. Una sola calle la Aymerich, la recorre hasta la cima. En esta se levanta el polémico Monumento a la Virgen, realizada en aluminio fundido por el artista español Agustín de la Herrera Mazamorras, similar en tamaño monumental de la afamada Virgen de Quito, obra del escultor nativo Bernardo de Legarda, ubicada en la Iglesia de San Francisco. Está compuesto por siete mil piezas y es considerado como la mayor representación en aluminio del mundo.

El motivo de la polémica, es por ser una imitación de una obra significativa y emblemática de la escuela quiteña y por erigirse sobre otro monumento autóctono, el Panecillo, que según el historiador P. Juan de Velasco fue el lugar sagrado del Templo del Sol y observatorio astronómico autóctono y que, hasta la fecha convoca a las comunidades indígenas a celebrar la fiesta del sol o Inti Raimi.

Al pie de la cima se encuentra la Olla del Panecillo, construcción utilizada para

abastecimiento de agua, Andrade Marín sostiene que es una cisterna construida por los españoles, hace ya algunas décadas que el Panecillo se transformó en un barrio del Centro Histórico. Lo habitaban a fines del siglo XX, más de diez mil personas, la mayoría de escasos recursos cuyas viviendas y huertos se ubican en áreas relativamente concentradas, siendo el resto bosque protector y parque.

Los monumentos han sido restaurados y el Panecillo es un sitio obligado de visita para apreciar desde él la magnitud del Centro Histórico de Quito, la magnificencia del paisaje natural y para recordar la existencia de antiguas cultura autóctonas.

En 1892 y por decreto de la República del Ecuador, se declaró a la Inmaculada Patrona de la República. El encargo fue realizado por el Padre General de la Congregación de los Oblatos, reverendo P. Rigoberto Correa. Se trataba de realizar la obra que daría cumplimiento al voto del fundador de la Orden, por el que se había propuesto erigir un monumento a la Virgen de Quito. Así lo dejó encomendado a sus sucesores para cuando pudieran hacerlo. Por fin era posible. La obra fue inaugurada el 25 de marzo de 1976.

El Panecillo ha sido considerado como la tumba de un príncipe indígena. El Panecillo domina toda la ciudad de Quito, y la imagen de la Virgen queda mirando a la parte de la población que corresponde a la época colonial española.

La estatua lleva los signos convencionales dragón, luna, corona de doce estrellas y con una mano sujeta la cadena con la que aprisiona al mal, y con

otra enseña el camino al cielo. A sus pies el globo terráqueo, mostrando en su centro la nación de Ecuador, la primera del mundo que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús.

No hay otro monumento, comparable a éste en lo que a material se refiere. Según los datos que posee el autor es la mayor estatua fundida que existe en el mundo. Los problemas técnicos que se presentaron ante semejante empresa, no podemos olvidar que el monumento mide 45 m. de altura, esta obra fue elegida con la séptima maravilla Quito.

5. Capítulo III

5.1 Fundamentación del Producto

5.1.2 Pop up Ilustrado

En el proyecto final o proyecto práctico del tema correspondiente se a comenzado haciendo un estudio de mercado para saber la factibilidad del mismo, por medio de un estudio previo y análisis reales, permitiendo la elaboración de un libro infantil ilustrado, con el objetivo de que pueda llegar al espectador, para ello se a utilizado un pop up ilustrado, tomando en cuenta la funcionalidad de la portada ya que es esta la que realiza todo el trabajo publicitario, con la realización del cuento que se encuentra en el interior del libro, se pretende difundir las ilustraciones que le componen y el significado que tienen cada una para la ciudadanía, haciendo que cada ilustración difunda valores estéticos interesantes con el propósito que despierte en el espectador sensibilidad, emoción y belleza del diseño, recalcando que se han adecuado las ilustraciones y los textos a niños de entre 8 y 12 años de edad, un libro para disfrutar con la vista el tacto e incluso con el olfato, pretendiendo aprender sobre la cultura Quiteña y la belleza arquitectónica que representa a la ciudad, lo que se trata de difundir en cada ilustración es un ambiente muy cercano a la época en la que fue construida cada maravilla de Quito.

"Los niños tienen los mismos ojos y son capaces de ver los mismos detalles en una imagen que un adulto. ¿Por qué debemos limitar las ilustraciones supuestamente destinadas a ellos a unas formas simples, redondeadas y

*ultracoloreadas?", no hay una división de autores entre pequeños y grandes.*⁴⁵

5.1.2 Definición del Producto

Para el desarrollo del producto como etapa inicial se procedió a la investigación y elección de un tema principal de carácter cultural, el cual fue presentado en el TTP, donde se definió el tema de tipo editorial tomando como base las Siete Maravillas de Quito dentro de la ciudad de Quito.

Se tomo en cuenta los resultados obtenidos por los censos realizados a los padres de familia, profesores y autoridades, se procedió a definir el producto siendo un libro Pop up el de mayor porcentaje, para lo cual mediante los criterios de los expertos en entrevistas se procedió con el proceso de bocetaje preliminas y desarrollo de las piezas gráficas que conforma el texto ilustrado.

En esta nueva obra de literatura infantil ilustrada que aporta al niño conocimientos de acuerdo a su edad y compensa algunas inquietudes, sobretodo transmite valores necesarios e imprescindibles que provoque entre el lector la amistad, el altruismo, la generosidad entre otros, por medio del pop up se intenta tener una ilustración y una forma de llegar al espectador más creativa que llame la atención, de esta forma que sea tentador tanto para el padre quien es el que va adquirir el libro como para el niño que es quien será el principal espectador, se toma en cuenta primero en el contenido gráfico que contiene para que llame la atención del espectador por eso a más de ser profesional tiene que ser deleitable y atrayente, se trata de tener una

⁴⁵ Rebecca Dautremer Ilustradora francesa. 1972 Dibujante para prensa, cartelista, diseñadora gráfica y de juguetes

personalidad y un estilo propio en este producto de esta manera se diferencia de los demás de esta forma se logrará posicionar el producto en el mercado.

Su tamaño es de 24 x 21,5 cm por hojas para que en un futuro se pueda exponer en librerías sin ningún packaging

5.1.3 Briefing

5.1.3.1 Mercado

Dentro de este punto podemos ver los resultados de las investigaciones mediante encuestas a los padres de familia de los niños de la ciudad de Quito Para realizar el producto se hizo un estudio de mercado que era necesario para poder realizar el libro, además de encontrar diferencias necesarias de sus competencias directas, sobretodo tomando en cuenta los libros que ya han sido distribuidos por editoriales del país para saber cual es el que mas comercialización trae en este momento, este es un libro en forma de teatro y este es el punto principal para que pueda marcar la diferencia, porque cabe recalcar que casi todos los libros que se encuentran en el mercado son bidimensionales es decir un mercado que pierde su auge para el espectador, con todo lo mencionado se quiere llegar a que el libro ilustrado aporta a una riqueza visual jugando a favor de la diferencia por su forma de interpretar su contenido, recalcando que a pesar de todo esto el libro no puede pasar sus parámetros reales para no salir de perspectiva del tema ni de la aceptación social.

5.1.3.2 Consumidor

El grupo objetivo al que esta dirigido el producto, son niños de 8 a 12 años independientemente del sexo, tomando en cuenta que la problemática de que no son los niños los que compraran el libro, si no los padres es por ello que el libro también tiene que estar dirigido a ellos, e decir el libro debe servir al niño y satisfacer las necesidades específicas y además llamar su atención, pero al mismo tiempo tiene que llenar las expectativas del adulta y convencerle de que el producto que va a comprar va a cumplir las expectativas de calidad y que va a deleitar al niño.

Los niños a los que está dirigido pertenecen a los estudiantes de la ciudad de Quito, por lo que están en una etapa de aprendizaje importante en las que empiezan a conocer el mundo y su entorno cultural, formando cada vez su conciencia sobre el porque y la importancia artística de las cosas, a través de los juegos y la fantasía contada, además los niños como consumidores prestan atención a libros con estructuras diferentes creativas de descubrimiento, con frases sencillas pero a la vez sea un medio de aprendizaje y de juego que es lo que básicamente buscan los niños, llame su atención y les haga divertirse, es por ello que esencialmente lo que debe hacer es que el libro transmita una comunicación práctica, consiguiendo esta con las necesidades del consumidor, es por ello que esta es la parte mas importante del producto el proceso de marketing por lo tanto el producto debe ser un beneficio para el usuario.

5.1.3.3 Competencia

En cuanto a competencia se tiene algunas editoriales que publican libros de niño muy creativos y educativos, se puede diferenciar este producto para que tenga éxito ya además consiga posesionarse, por eso el producto tiene que diferenciarse de los demás libros ya existentes además de interactuar con el propio espectador para que este escoja ver el libro y consiga convencerlo de comprar.

5.1.4 Metodología del Proyecto

El método creativo de diseño consiste en los pasos que se llevo a cabo durante la creación del producto aplicando los pasos e información teórica consultada previamente, la cual sirvió de base para generar el producto sin dejar pasar ninguna etapa del desarrollo; se comenzó con un brainstorming o lluvia de ideas ya que esta en su fase inicial sirvió para dejar fluir la creatividad, y trabajar con las ideas que podían surgir en cuanto al libro infantil, esta técnica es una de las más utilizadas para iniciar un proyecto y de esta forma seleccionar aquella idea que se considera la mejor para poder realizar el producto.

Se realizó una lista de ideas que podrían aportar a un tema cultural y además educativo dentro de nuestra sociedad, eso correspondió a una base inicial aunque durante el proceso se produjeron nuevas ideas que con el tiempo se fueron descartando.

Posteriormente se hizo un análisis de un proyecto infantil que no existiera en

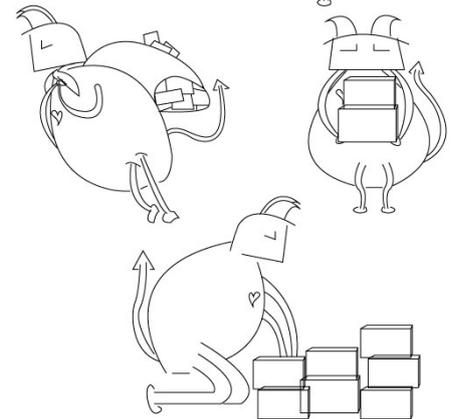
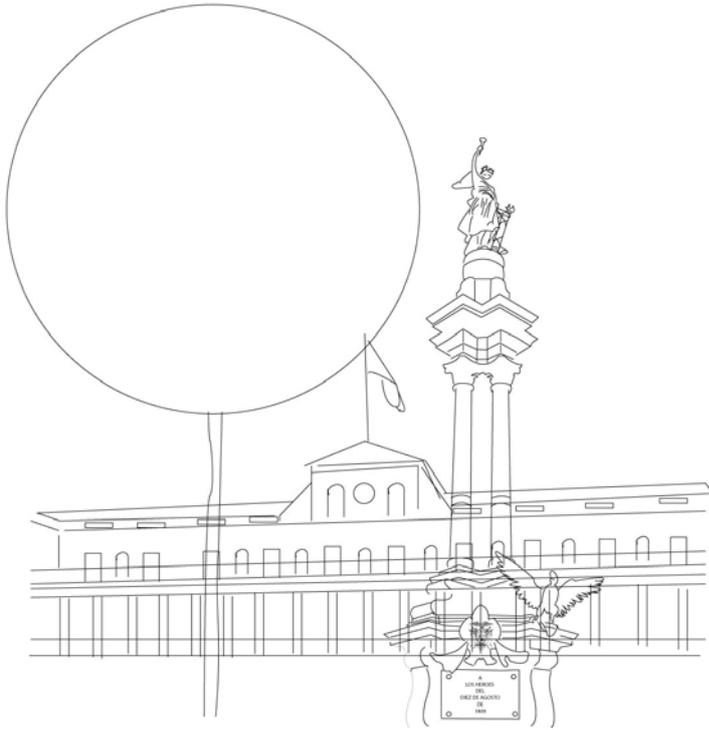
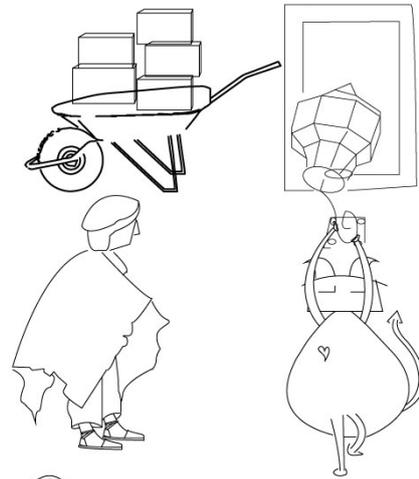
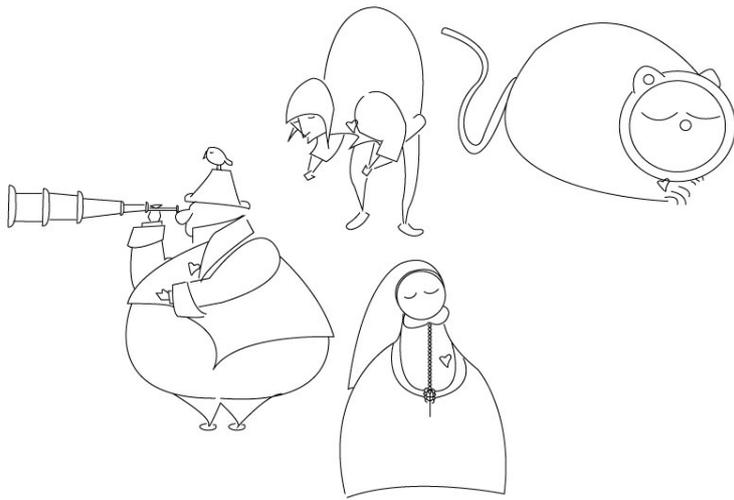
nuestro medio y que además estuviera en auge de esta forma se aclararon ideas, además se añadió otras ideas y se aclaró otras ya establecidas.

Finalmente y ya establecido el cuento final, se realizó una lluvia de ideas en cuanto a la temática que se iba a utilizar, recalcando que siempre se tuvo en cuenta un pop up o un libro innovador.

5.1.5 Bocetos del Libro.

Teniendo en cuenta la lluvia de ideas se seleccionó algunos bocetos y se empezó a desarrollar el cuento Las Siete Maravillas de Quito, en pop up y con una técnica de collage, sin dejar de lado la arquitectura que destaca a la ciudad y tomando en cuenta a la edad a la que esta dirigida.

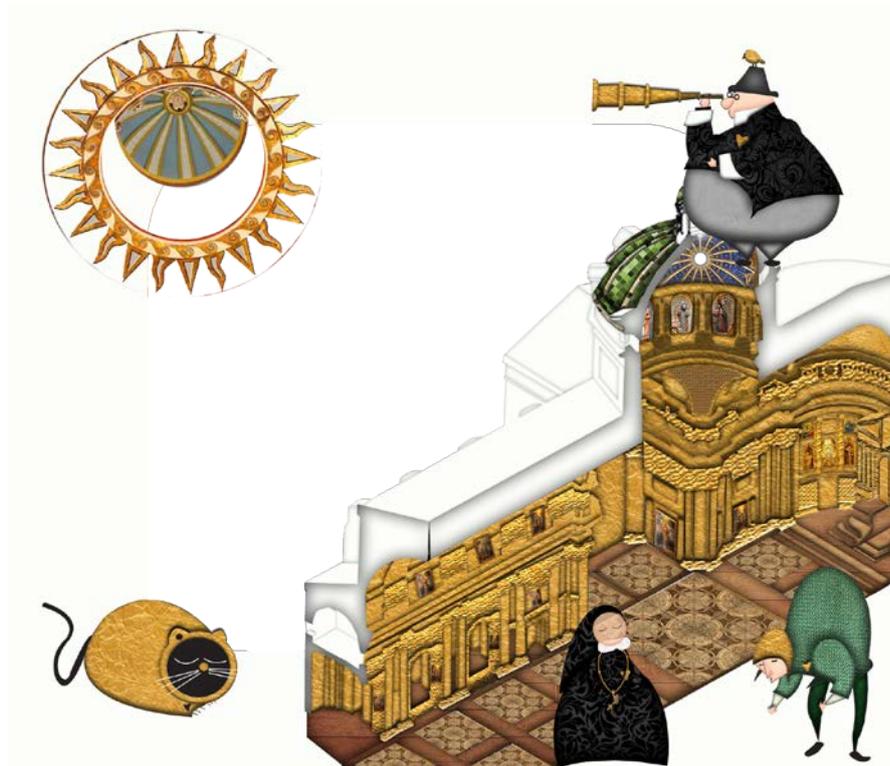
5.1.5.1 Descripción técnica y tecnológica del proyecto.

A continuación se presentará el proceso seguido para la realización del Cuento Ilustrado para niños Las Siete Maravillas de Quito.

Como se había mencionado anteriormente se eligió un pop up e ilustraciones para las imágenes y los escenarios del cuento, ya que la identificación de cada sitio y las texturas de las ilustraciones, y debido a otros libros que ya fueron realizados de esta forma y tuvieron mucho acogida en el mercado por ser un tendencia muy llamativa. Los bocetos de las ilustraciones se realizaron en cartulina y papel recicla para poder ver su tamaño y la cantidad de dobleces necesarios para el trabajo final.

Composición el Tren de Cimbacalle

Composición Iglesia de La Compañía

5.1.5.2 Creación del Producto

Con material reciclable, hojas de papel bond cartulinas se procedió a buscar fotografías representativas de cada una de las siete maravillas de Quito para luego empezar a bocetar.

Una vez realizado el primer boceto se lo armo para saber exactamente si las medidas y las estructuras están adaptadas a la pasta del cuento, posteriormente se procedió a dibujar cada pieza del pop up en una nueva cartulina para que luego escanear y seguir con el proceso de pintar.

De esta forma los siete cuentos quedaron contruidos para poder verlos

tridimensionalmente, y estaban listos para darles color, texturas y poner tipografías.

Teatro Iglesia de La Basílica del Voto Nacional

Teatro de La Virgen del Panecillo

La idea de generar primero este tipo de construcción con material reciclado es conservar la arquitectura real dentro del cuento sin la posibilidad de que sea daño y de hacer cambios en el siguiente boceto magnético, además se pudo saber en que papel puede ser construido el producto final.

«Me interesó muchísimo la austeridad de ese momento histórico. La gente iba vestida en tonos muy oscuros, con abrigos y ropas que le cubrían el cuerpo completamente. Entendí que para este trabajo era importante la sobriedad»
*Rebecca Dautremer*⁴⁶

5.1.5.3 Realización de la ilustración del cuento.

Las ilustración del cuento son realizadas digitalmente, como se había mencionado anteriormente después de hacer el boceto manual se procedió a escanear una vez realizado este procedimiento, cada pieza fue pintada en photoshop y en ilustrador, la tendencia empleada en la ilustración dicha anteriormente es la de collage, denominada así por superponer cosas una sobre otra y de esta forma componiendo el cuento con trozos de la realidad, como se puede notar en cada ilustración se utilizó texturas.

La forma de estas ilustraciones están realizadas en una sola página para que se pueda abrir en forma de teatro el dibujo en un papel couche.

Fotografía – Tipografía - Impresión y encuadernación

⁴⁶ Rebecca Dautremer Ilustradora francesa. 1972 Dibujante para prensa, cartelista, diseñadora gráfica y de juguetes

5.1.5.4 Portada

El formato de la portada es de 30x26 cm al igual que el resto del libro su composición es en forma de teatro haciendo denotar la primera hoja con la que comenzará el libro, omitiendo el tamaño del lomo, estas medidas hacen del tamaño del texto muy fácil de transportar ya sea en las manos o en una mochila o maleta teniendo un tamaño con el que puede ser guardado sin problema alguno. La impresión de las caras solo es tiro incluyendo la portada cada historia ocupa alrededor de 6 hojas todas con un texto descriptivo de cada imagen, el texto será ubicado en el pie de página de cada ilustración para no interferirse con el pop up o teatro el momento de leer.

Portada del Cuento las Siete Maravillas de Quito

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho la portada es uno de los elementos mas importantes del producto, ya que a través de ella se va a vender el libro, la impresión se realizó en papel couche.

Los colores que se utilizaron son colores que represente la técnica utiliza en la época a la que corresponde el cuento con una solemnidad sutil y elegante, un discurso elegante, en donde se base sobre todo cada textura barroca que ha pasado hacer un ente artístico histórico y el que le lleva a la ciudad hacer muy cultural, se utiliza básicamente el rojo y colores cálidos para que llegue al niño con la intensidad que se necesita

5.1.5.5 Tipografía

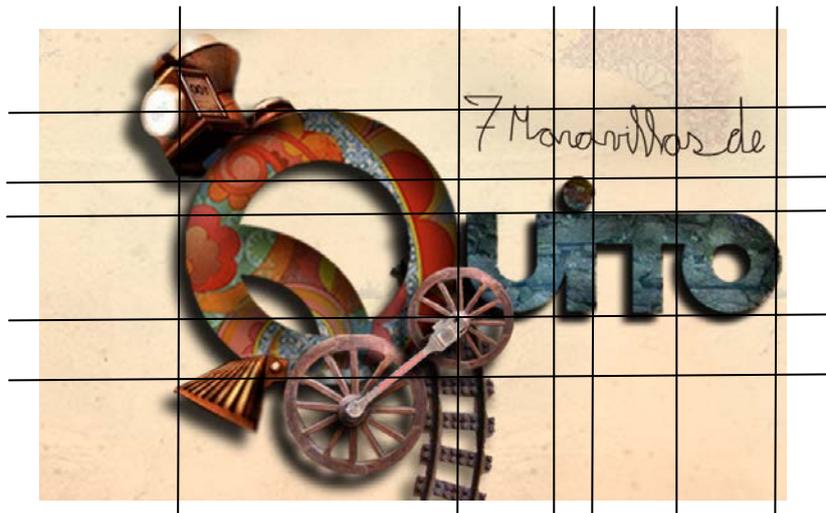
La tipografía dentro del texto es una sola denominada “Nova Std” en lo que que corresponde a los cuentos para su facilidad de lectura y comprensión todo esta escrito en letras minúsculas, la misma tipografía se utilizó para la dedicatoria del libro por otro lado en el nombre del libro se utilizo oun tipografía creada para dar realce al contexto del libro manifestando mas su relación con los niños

y su escritura.

El Tren de Chimbacalles

Para la portada utilizó la misma tipografía del logotipo de la ciudad la fuente swiss en donde la Q representa un tren y esta cubierta por texturas de los asientos del tren y de las rieles.

5.1.5.6 Cromática del Color

El proceso de elección de cromática es esencial dentro de algunos elementos específicos del texto, en primer lugar la portada y contraportada, se utilizó un

color llamativo y al mismo tiempo avejentado con texturas barrocas que hacen composición con la arquitectura de Quito, además en el nombre de Quito se utilizó texturas que componían partes del tren de Chimbacalle.

C=		100%
M=		100%
Y=		100%
K=		100%

Si bien los colores son esenciales para la atracción visual del niño el proyecto está enfocado en texturas, por dar color al cuento se utilizaron todos los colores y ornamentos reales de cada lugar arquitectónico de Quito de esta forma mantener el concepto de arquitectura y los colores reales que componen las maravillas escogidas

Herramientas manuales

- Papel bond
- Liencillo lapiz
- Bolígrafo

Herramientas tecnológicas

- Imac
- Scanner
- Impresora
- Software
- Adobe Ilustrador
- Adobe photshop
- Adobe indesign
- Microsoft Word

“La ventaja de hacer ilustraciones para menores es que te permite jugar con pensamientos sencillos, sin -cómo decirlo- una parte de cinismo. En la literatura para adultos hay otra lectura de la vida”. Rebecca Dautremer⁴⁷

⁴⁷ Rebecca Dautremer Ilustradora francesa. 1972 Dibujante para prensa, cartelista, diseñadora gráfica y de juguetes

5.1.5.7 Presupuesto

Los costos a continuación son para la elaboración de 100, 200, 300 ejemplares, es decir una impresión en un tiraje y en offset.

Tamaño: 30 x 26 cm cerrado

Separación de colores: 0

Elementos:	Materiales	Colores:	ANV/REV	PAGS
GUARDAS	PAPEL COUCHE MATE 300GR.		4 / 0	8
CUBIERTA	PAPEL COUCHE MATE 300 GR.		4 / 0	4
PAGINAS	CARTULINA PEGABLE CAL 12 CIS		4 / 0	53
	CATULINA PEGABLE 12 CIS		4 / 0	

CARTON GRIS DE 2.5 MM

Pags Interiores: Impresión a 4 colores anverso sin impresión Reverso

Cubierta: Ilmpresión a 4 colores anverso sin impresión Reverso+plastificado mate anverso

Encuadernación: Pasta Dura, Cosidos, cartón con papel plastificado mate

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO:

Cantidad	Valor Unitario	Valor total
100	38.0604	3,806.04
200	20.6656	4,133.12
300	14.8673	4,406.19

El costor final puede variar entre los \$3,806.04 a \$4,406.19 dependiendo el tiraje es decir cada libro estaría rodeando los \$\$38 a \$14.86 dependiendo de la cantidad de libros producidos.

La impresión de un solo libro para la presentación del proyecto arrojó los siguientes costos.

DETALLES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
53 impresiones cartulina pegable	\$2,00	\$106,00
Impresión portada/contraportada	\$10,00	\$10,00
Encuadernado pasta Dura Cosido	\$20,00	\$20,00
cartón con plastificado mate	\$15,00	\$15,00

Armado libro y acabados		
	TOTAL	\$151

6. Capítulo IV

6.1 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:

El arte de ilustrar libros infantiles cada vez está alcanzando un mayor posicionamiento en el mercado y una valoración positiva, por tanto, por parte del consumidor como por parte de las editoriales, que cada vez apuestan más por libros ilustrados innovadores. Éstos están en innovación constante, consiguiendo un valor tanto psicológico como estético que antes no poseían, y que cada vez se desarrolla y evoluciona más.

Realizar una obra de literatura infantil ilustrada de carácter inédito puede parecer un campo fácil de desarrollar, pero nada más lejos de la realidad, ya que una obra de estas características posee intrínsecamente una serie de dificultades, que es necesario superar para conseguir el éxito de la misma. Es necesario acotar el libro a las capacidades y aptitudes de los niños de la etapa

a la que va destinado el proyecto y que sea capaz de transmitir a estos niños los valores y sentimientos a través de la historia, para que sean capaces de asimilar ciertos temas. Esto es la tarea más ardua y difícil de conseguir.

El libro ilustrado esta presente dentro de la cultura queña con distintas estéticas y estilos y es un éxito para el desarrollo del pensamiento de los niños. Si bien hoy en día la cultura de la lectura ha ido disminuyendo es por falta de interés visual, es por ellos que la aplicación de las ilustración dentro de los textos han causado que los niños tengan un mayor interés por el estudio del tema.

El estudio de nuevas técnicas de ilustración permiten desarrollar y aprender habilidades, (tanto prácticas como conceptuales) que anteriormente eran desconocía, y que sin embargo son imprescindibles para emprender un proyecto de estas características, con miras a la publicación, y que ésta tenga éxito, el implemento del pop up dentro de la institución a tenido un buen recibimiento ya que se toma temas culturales con una distinta representación, si bien el internet es una herramienta de investigación muy accesible este no tiene una información extensa como en los libros, el problema radica en que dicho tema esta escaso en libros, por ello se realizó el proyecto recopilando y teniendo una información uniforme, general y distinta para que los niños no dejen de lado los textos .

Quizás su elevado coste productivo sea elevado, pero conforme se va adquiriendo práctica el tiempo de concepción es cada vez menor y el resultado final merece la pena y es muy acogido por el público.

El estudio de niños y con niños aportan mucho a la creatividad, la ilustración infantil es una herramienta muy valiosa hoy en día para el aprendizaje infantil, y a pesar de no tener un acogimiento en épocas pasadas es fundamental para el desarrollo de los niños, es por ello que muchos autores e ilustradores han tomado en cuenta a la ilustración para mejorar la calidad de mensajes al momento de ser presentado

Este tipo de textos ayudan mucho a la consulta de profesoras de educación infantil, e incluso a los propios padres, recalcando que muchos de estos libros son adquiridos por ellos ya que los niños no están todavía en la capacidad ni posibilidad de decidir si adquieren o no el producto aunque si pueden opinar ante el adulto sobre aquello que prefieren o les resulta más atractivo. Sin embargo, es el adulto el que finalmente decidirá qué compra, y para ello debe ver que el libro va a servir para que aprenda y entretenga al niño. Aún así, los padres elegirán unos libros que probablemente no sean los que hubieran elegido sus hijos, pero normalmente se conforman con la elección de los padres. Los niños no entienden de ediciones de lujo, encuadernadas en tapa dura y con las impresiones de alta calidad, que es en lo primero que se fijan los padres. Por tanto, un libro de estas características, con poca calidad editorial tal vez llamaría mucho la atención del niño, pero nada la atención de los padres, y por ello no tendría éxito en el mercado.

A su vez, otro aspecto importante es que este tipo de libros, a pesar de poseer unas ediciones un tanto lujosas, y unas impresiones a muchos colores y de calidad, el resultado de esto es un precio algo elevado. Sin embargo, son libros

que no están pensados para durar un largo periodo en la vida del niño, sino que en un corto espacio de tiempo quedarán obsoletos e inservibles, en cuanto el niño llegue a la edad máxima a la que están destinados. Porque sino le aburren, nuevamente necesitan libros que capten su atención y le aporten cosas nuevas y necesarias apropiadas a sus capacidades y aptitudes y a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Debido a este problema, una de las finalidades del libro infantil es que impacte a nivel psicológico en el niño, para que cuando le dé de lado siga recordando aquellos valores positivos que le ha conseguido transmitir, y que le ayude a afrontar mejor los problemas, las ansiedades y las adversidades que se le irán presentando a lo largo de su vida.

Concluyendo, este proyecto el trabajo de un diseñador es esencial para el desarrollo material gráfico, ya sea visual o escrito y el estudio de las distintas teorías en el desarrollo del proyecto han sido importantes para obtener información suficiente al momento de presentar una propuesta para el aporte en el enseñanza de los niños, varios aspectos quizá muchas personas no tengan en cuenta como el uso de la ilustración infantil, el tipo de ilustración, la psicología del color el distinto uso y aplicación de tipografías entre otros, pero que dentro del diseño son importantes y fundamentales y que no solo merecen ser investigados si no además es importante ponerlos en práctica para así generar un producto que tenga una excelente presentación, sea práctico y mas que todo cumpla con el objetivo de la investigación.

Recomendaciones:

Las recomendaciones que se propone en el proyecto son las siguientes.

- Fomentar el crecimiento del tema cultural dentro de nuestra sociedad ya que esta es parte de un conocimiento extenso y son las características de nuestra ciudades,de nuestras cultura; que nos caracterizan como país y que debe seguir destacandonos como una de las ciudades mas importantes del mundo.
- El material que se debe utilizar para la creación de un libro debe ser siempre innovador, creativo y si esta dirigido para niño tener una tendencia lúdica, se necesita salir de paradigmas para lograr llegar un grupo objetivo tan extenso como son los niños.
- Realizar un proceso de investigación amplio ya que Quito es una ciudad llena de historias, su arquitectura y su gente es extensa y además importante para el resto del mundo de esta forma seguir fomentando la educación cultural dentro de nuestra sociedad y para generaciones venideras.
- Realizar un exposición en diferentes instituciones del estado para promover el texto y buscar un apoyo para que este pueda ser difundido y publicado promoviendo el uso del texto y este tema sea mas conocido y difundido dentro de la cuiduudad.

Bibliografía

Peralta Raquel Diseñar hoy

Flusser, Vilém. Filosofía del Diseño, Inglaterra, 1999

First Things First Manifiesto, 2000

Zappaterra Yolanda. 2008

Mendelssonhn Anja.

Salisbury Marti 2007

Horkheimer Max. (1998).

Nacio en Oppdal Noruega en 1966

Salisbury Marin. (2007).

Walter Benjamin (1989)

García Bermejo. El Color del Arte Infantil

Galo René Perez “Ecuador y sus maravillas”

Fuentes, Rodolfo. La Práctica del Diseño Gráfico, Barcelona – España, 2005

Kuppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores, México 2005

Sabino, Carlos. Como hacer una tesis. Ed. Panapo. Caracas - Venezuela. 1994

Sabino, Carlos. Procesos de investigación. Ed. Panapo. Caracas-Venezuela.

1992

Universidad Tecnológica Israel (2011). La guía de informe final del TTP. Quito-

Ecuador.

Frascar, Jorge. Diseño Gráfico para la gente. Buenos Aires, 2000

Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. Material Sobre Verbos,

Palabras de enlaces, bibliografía. Abril 2004

Formato Apa. Quinta edición

Congreso Internacional de Ingeniería gráfica . Recorrido Histórico en la

Metodología del Diseño. España 2002

Dosdoce. “Libros Pop Up”. Internet. <http://www.comunicacioncultural>.

com/archivos/2008/02/libros_pop_up.html. Acceso: 28 octubre

2013.

Entre Leyendas. "La Capa del Estudiante". Internet.

[http://www.entreleyendas.blogspot.com/2009/06/la-capa-delestudiante.](http://www.entreleyendas.blogspot.com/2009/06/la-capa-delestudiante)

html. Acceso: 1 noviembre 2013.

Ferrerós, María. Internet. http://www.youtube.com/watch?v=2fSiYgP_vt0.

Acceso: 23 octubre 2012.

Kingman, Eduardo y Salgado, Mireya (2000). "El Museo de la Ciudad

Reflexiones sobre la memoria y la vida cotidiana". Internet.

<http://www.flacso.org.ec/docs/sfdesculkingman.pdf>. Acceso: 29 octubre

2012.

Moreno, Luciano. "Una aproximación al Diseño Gráfico en general".

Internet. <http://shappy-creandoando.blogspot.com/2010/03/unaaproximacion->

al-diseno-grafico-en.html. Acceso: 17 octubre 2013.

Navarro, Luis. "Leyendas". Internet.

<http://www.pozaricaveracruz.gob.mx/Joomdla-->

[/images/stories/pdf/leyenda.pdf](#). Acceso: 22 octubre 2012.

Ponce, Sergio. "Gestión del Diseño, la nueva mirada del Diseño

Gráfico". Internet.

<http://sergenio.bligoo.com/content/view/377295/Gestion-del-Diseno-lanueva->

[mirada-del-Diseno-Grafico.html#.UHtBCml260Z](#). Acceso: 14

octubre 2012.

Pressang. "Fuente tipográfica". Internet. [http://pressgangstudios.](http://pressgangstudios.com/2007/01/manga-speak/#comments)

[com/2007/01/manga-speak/#comments](#)

Roca, Paco. "Biografía". Internet. <http://www.pacoroca.com/bibliografia>.

Acceso: 31 octubre 2013.

Roca, Paco. "Biografía". Internet. <http://www.radioturismoecuadora.com/>.

Acceso: 28 de enero 2014.

7. Anexos

7.1 Modelo de Censo

Universidad Israel

Facultad de Diseño

Ingeniería en Diseño Gráfico

2013-2014

Por medio de este censo se analizará el nivel de interés y preocupación que existe dentro de la ciudadanía quiteña en base al plano cultural y a las siete maravillas de Quito.

Censo Investigativo

Género: F M

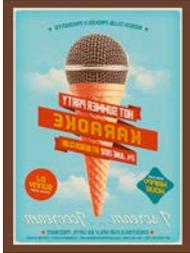
1. ¿Sabe usted si se imparte información cultural sobre las siete maravillas

Si

No

No sabe

6. ¿ Cuául de las siguientes opciones escogería usted para la implementación de un material editorial atractivo que contenga información sobre las Siete Maravillas de Quito? Folleto, Revista, Flyer, Triptico, Pop up

<p style="text-align: center;">Folleto</p> <p>(Impreso con un mínimo número de páginas para presentación de información rápida)</p>	
<p style="text-align: center;">Revista</p> <p>(revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado)</p>	
<p style="text-align: center;">Flyer</p> <p>(Papel volante con información detallada)</p>	
<p style="text-align: center;">Triptico</p> <p>(Folleto informativo doblado en tres partes que presenta la información en sus dos caras)</p>	

<p style="text-align: center;">Pop up</p> <p>(Cuento tridimensional que levanta la ilustración con solapas)</p>	
--	--

7. ¿ Cree usted que la creación de un libro Pop up sería de gran utilidad para que los niños amplien sus conocimientos sobre la cultura de Quito y sus siete maravillas?

Si

No

No sabe

8. ¿Piensa usted que la creación de un libro Pop up traerá expectativas a los padres para que estos puedan aprender junto con los niños sobre la cultura Quiteña y sus siete maravillas?

Si

No

No sabe

9. ¿Si el aprendizaje cultural es de gran importancia para el progreso de la ciudad de Quito, cree usted que un libro Pop up de las siete maravillas de Quito traerá beneficios no solo al ciudad si no al país en general?

Si

No

No sabe

10. ¿ Adquiriría usted un libro Pop up de las Siete Maravillas de Quito para su hijo?

Si

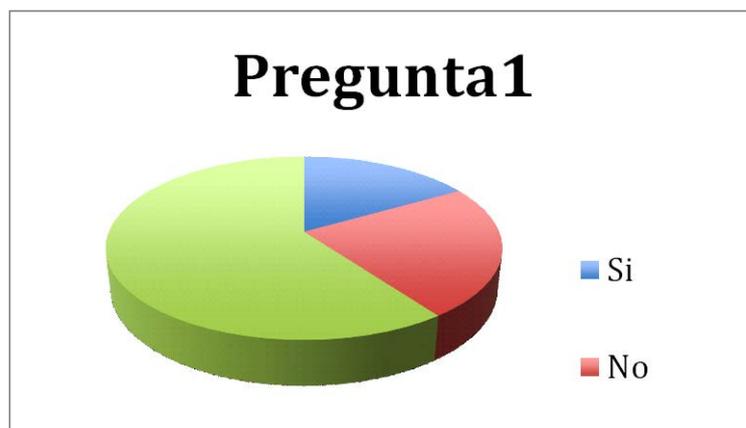
No

No sabe

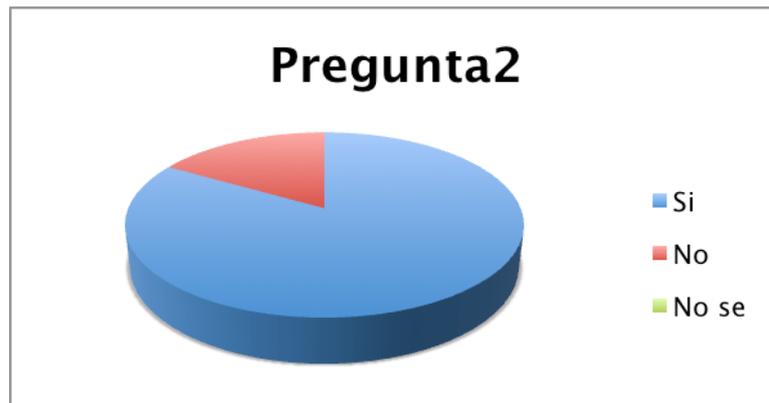
7.2 Censo Investigativo

La investigación se llevará a cabo mediante un censo en el cual como se explicó anteriormente consta de 10 preguntas a continuación se desglosan los resultados en gráficos con sus respectivos valores y porcentajes.

1. ¿Sabe usted si se imparte información cultural sobre las siete maravillas de Quito a niños entre 8 y 12 años dentro de la ciudad?

2. ¿Cree usted que el nivel de conocimiento cultural de los niños genera importancia dentro del desarrollo del país?

3. ¿Conoce usted material utilizado para impartir conocimientos culturales sobre Quito y sus siete maravillas dentro de la ciudad?

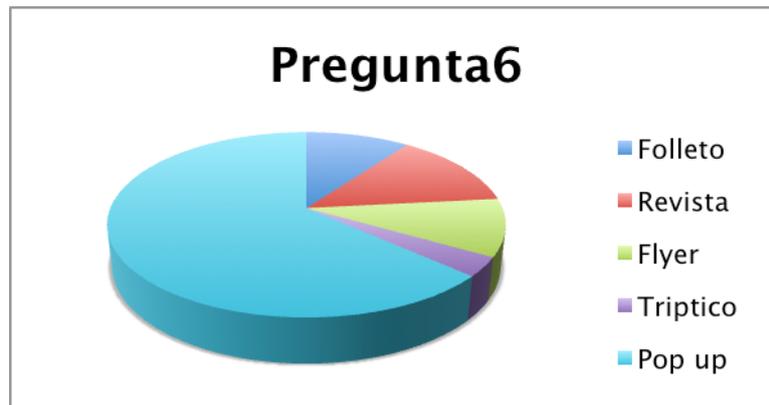
4. ¿ Cree usted que la información impartida hasta el momento por medios informativos sean estos escritos o narrados son suficientes para el aprendizaje cultural de los niños?

5. ¿Piensa usted que el material utilizado para impartir información cultural sobre las siete maravillas de Quito es lo suficientemente atractivo y acogedor para los niños?

6. ¿Cuál de las siguientes opciones escogería usted para la implementación de un material editorial atractivo que contenga información sobre las Siete Maravillas de Quito? Folleto, Revista, Flyer, Artículo de Internet, Pop up

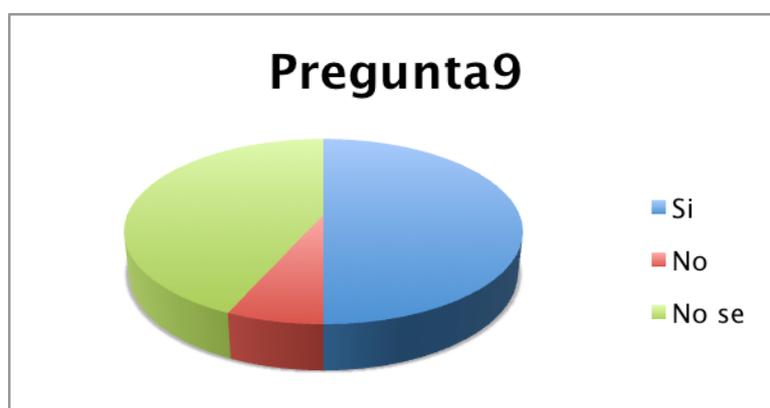
7. ¿ Cree usted que la creación de un libro Pop up sería de gran utilidad para que los niños amplien sus conocimientos sobre la cultura de Quito y sus siete maravillas?

8. ¿Piensa usted que la creación de un libro Pop up traerá expectativas a los padres para que estos puedan aprender junto con los niños sobre la cultura Quiteña y sus siete maravillas?

9. ¿Si el aprendizaje cultural es de gran importancia para el progreso de la ciudad de Quito, cree usted que un libro Pop up de las siete maravillas de Quito traerá beneficios no solo al ciudad si no al país en general?

10. ¿ Adquiriría usted un libro Pop up de las Siete Maravillas de Quito para su hijo?

7.1.2 Análisis del Censo Investigativo

- **Análisis Primera pregunta**

1. ¿Sabe usted si se imparte información cultural sobre las siete maravillas de Quito a niños entre 8 y 12 años dentro de la ciudad?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 5 personas piensan que se imparte información cultural sobre las siete maravillas de Quito a niños entre 8 y 12 años, 7 personas desconocen sobre el tema y 18 personas no saben si se imparte información cultural a los niños

- **Análisis Segunda pregunta**

2. ¿Cree usted que el nivel de conocimiento cultural de los niños genera importancia dentro del desarrollo del país?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 25 personas creen que el nivel de conocimiento cultural de los niños genera importancia dentro del desarrollo del país, 5 personas desconocen sobre el

tema y 0 personas no saben.

- **Análisis Tercera pregunta**

3. ¿Conoce usted material utilizado para impartir conocimientos culturales sobre Quito y sus siete maravillas dentro de la ciudad?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 15 personas conocen sobre material utilizado para impartir conocimientos culturales sobre Quito y sus siete maravillas, 7 personas desconocen de materiales utilizados para impartir información cultural y 8 personas no saben si existe material informativo.

- **Análisis Cuarta pregunta**

4. ¿ Cree usted que la información impartida hasta el momento por medios informativos sean estos escritos o narrados son suficientes para el aprendizaje cultural de los niños?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 17 personas creen que la información impartida hasta el momento por medios informativos son suficientes para el aprendizaje cultural de los niños, 7 personas creen que la información impartida no es suficiente para el aprendizaje cultural 6 personas desconocen el tema.

- **Análisis Quinta pregunta**

5. ¿Piensa usted que el material utilizado para impartir información cultural sobre las siete maravillas de Quito es lo suficientemente atractivo

y acogedor para los niños?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 7 personas piensan que el material utilizado para impartir información es lo suficientemente atractivo y acogedor para los niños, 13 personas piensan que el material impartido no es suficientemente atractivo y acogedor para los niños 11 personas desconocen el tema.

- **Análisis Sexta pregunta**

6. ¿Cuál de las siguientes opciones escogería usted para la implementación de un material editorial atractivo que contenga información sobre las Siete Maravillas de Quito? Folleto, Revista, Flyer, Triptico, Pop up?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 3 personas prefieren al folleto como una opción de presentación para el contenido cultural de Quito, 4 personas prefieren una revista, 3 personas prefieren el flyer, 1 persona prefiere los tripticos y 19 personas eligen el cuento pop-up como alternativa editorial atractiva para el contenido de las Siete Maravillas de Quito.

- **Análisis Septima pregunta**

7. ¿ Cree usted que la creación de un libro Pop up sería de gran utilidad para que los niños amplíen sus conocimientos sobre la cultura de Quito y sus siete maravillas?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 11 personas creen que la creación de un libro pop-up sería de gran utilidad para

que los niños amplíen sus conocimientos culturales, 3 creen que no es necesario para los conocimientos culturales, 16 personas desconocen el tema.

- **Análisis Octava pregunta**

8. ¿Piensa usted que la creación de un libro Pop up traerá expectativas a los padres para que estos puedan aprender junto con los niños sobre la cultura Quiteña y sus siete maravillas?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 11 personas piensan que la creación de un libro pop up traerá expectativas a los padres para que estos puedan aprender junto a los niños, 5 creen que no es necesario para el conocimiento cultural de los padres y 14 personas desconocen el tema.

- **Análisis Novena pregunta**

9. ¿Si el aprendizaje cultural es de gran importancia para el progreso de la ciudad de Quito, cree usted que un libro Pop up de las siete maravillas de Quito traerá beneficios no solo a la ciudad si no al país en general?

De la totalidad de personas investigadas (30 personas) se expresa que 15 personas que el aprendizaje cultural es de gran importancia para el progreso de la ciudadanía de Quito y que la creación de un libro pop-up traerá beneficios para el desarrollo de la ciudad y del país, 2 personas piensan que no es necesario el aprendizaje cultural y 13 personas desconocen el tema.

- **Análisis Décima pregunta**

10. ¿ Adquiriría usted un libro Pop up de las Siete Maravillas de Quito para su hijo?

De la totalidad de personas investgadas (30 personas) se expresa que 24 personas si adquirirían un libor pop up de las Siete Maravillas de Quito para sus hijos, 2 personas piensan que no lo adquirirían y 4 personas desconocen el tema.