

DESARROLLO DE LA ILUSTRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS MATERIAS DE

LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Barnaby Jiménez Córdova, Est.

Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial

hugo.jimenez@formacion.edu.ec

Lex Gregorio Campuzano Abad, Lcdo.

Instituto Tecnológico de Formación Profesional, Administrativa y Comercial

lex.campuzano@formacion.edu.ec

Palabras Claves: Ilustración, Diseño Gráfico, Dibujo Artístico.

Recibido: 02/02/2019

Keywords: Illustration, Graphic Design, Artistic Drawing.

Aceptado: 10/04/2019

Resumen

El arte, el dibujo, el diseño y la narración son las fronteras del espacio en el que se mueve la ilustración, es por eso que la ilustración es versátil y libre de acercarse a cualquiera de estas disciplinas sin descuidar su finalidad principal, eso le permite agradar, informar y generar conocimiento. En este artículo se mostrará como las diversas materias que se imparte en la carrera de Diseño Gráfico en el Instituto Superior Tecnológico de Formación profesional Administrativa y Comercial contribuyen al desarrollo de la ilustración en la sociedad ecuatoriana.

Abstrac

Art, drawing, design and storytelling are the boundaries of the space in which the illustration moves, that is why the illustration is versatile and free to approach any of these disciplines without neglecting its main purpose, that allows it please, inform and generate knowledge. This article will show how the various subjects taught in the Graphic Design career at the Higher Institute of Professional Administrative and Commercial Training contribute to the development of Enlightenment in Ecuadorian society.

Introducción

Los ilustradores tienen como sentido mostrar mediante gráficos un contenido que sea entendido de manera visual complementado con algún texto, esto también hace referencia a que los cuentos, leyendas o comic, sean educativos, didácticos, entretenimiento o simplemente pasatiempo, y tengan un peso psicológico hacia el lector.

Los libros de contenido gráfico muestran también un desarrollo similar al diseño gráfico, así como a la fotografía, es por ello que las páginas se aplican ciertos conocimientos que se obtienen en la carrera de Diseño Gráfico, tales como la Fotografía, la Tipografía, Dibujo Artístico, Psicología del Color, Software de Ilustración, Arte y Diagramación, Aerografía Digital, Historia del Arte, entre otras.

En la sociedad actual se valora la ilustración como un arte instructivo que eleva significativamente el conocimiento visual y la percepción de las cosas. Es por ello que, para facilitar el aprendizaje y la comprensión lectora, es importante utilizar las ilustraciones como estrategia de enseñanza- aprendizaje como una herramienta principal para la comprensión lectora, las ilustraciones consiguen revelar el significado mediante esquemas o diagramas, también se puede exponer conceptos imposibles de comprender mediante una manera convencional.

Desarrollo

La ilustración a través de los años ha ido conformando una evolución permanente de no solo entretener, sino que es una puerta para la comunicación visual, transmitiendo la historia, cultura, raíces y diferentes acciones y hechos que han permitido educar a las nuevas generaciones.

La ilustración tiene gran importancia como un recurso de comunicación visual, y favorece la comprensión de textos y transmisión de mensajes en ámbitos educativos, científicos y culturales, a través de medios como carteles, libros narrativos, educativos o científicos, pero la sociedad

actual, por la ligereza del mundo moderno, y apoyado en la nueva tecnología que facilitan la creación de contenido, utiliza métodos indistintamente, sin tener en cuenta contexto y áreas de conocimiento (Menza, Sierra & Sánchez, 2016).

Una ilustración debe seguir ciertos parámetros y tener ciertas características para demostrar ser contundente y ser calificada como una buena ilustración. La comunicación, la relación entre el texto y la imagen, el factor emocional, el aura o su nivel de significación, la relación con contextos históricos y culturales, la creatividad, la continuidad, simbolismo, composición y la originalidad son algunos de los aspectos claves a la hora de desarrollar una ilustración (Grove, 2013).

La influencia artística y las experiencias de vida generan en el artista una forma de entender la realidad. La verosimilitud entre el arte y la realidad es un aspecto relevante al momento de establecer un estilo de ilustración, y se refiere a la relación que existe entre la parte artística de la ilustración y la realidad. Muchos concuerdan con que los gráficos realistas clarifican mejor la ilustración que gráficos simples o esquemáticos, por eso es recomendable manejar estilos gráficos que mantengan relación con elementos de la realidad. Pero esto no quiere decir que las ilustraciones sean réplicas exactas del entorno, sino que los elementos graficados tengan coherencia y sean bastante alusivos a los elementos de la realidad. Es importante aclarar que muchos ilustradores crean obras con más grado de realismo que otros, y esto no demerita su trabajo (Helmick, 1995).

La presente investigación parte del análisis de que, en la sociedad actual, la ilustración es un componente gráfico que complementa o realza un texto, esta se puede evidenciar a través de mapas, planos, diagramas, o elementos decorativos que generalmente tienen relación directa o indirecta simbólica con el texto que acompañan. Hoy en día se está tomando a la Ilustración como una estrategia de enseñanza - aprendizaje para la comprensión lectora; las imágenes, se están

convirtiéndose en parte fundamental para dinamizar el proceso y de esta forma contribuir a la noción de una información.

La creación de una ilustración está sujeta a una relación entre autor y lector, mediada por un texto. Lo que el ilustrador quiere expresar y lo que el lector quiere interpretar, pueden no coincidir siempre, pero entre los dos hay un texto que tiene un mensaje invariable, el cual no puede ser interpretado de manera equívoca, y finalmente domina la disquisición de la ilustración. El arte de ilustrar debe estar pensado en la interpretación. Es por eso que el ilustrador debe inicialmente apropiarse del texto y conocerlo a profundidad para plasmarlo en imágenes. Para esto, una buena idea es determinar las palabras claves del texto o concepto a ilustrar. Sobre esto, Rodríguez (2013) cita al ilustrador italiano Bongiorno en su forma de ilustrar un texto: reducirlo al mínimo para empezar a construir (Rodríguez, 2013).

Este autor como muchos otros, valoran que la ilustración, es una vía de comunicación que a través de ella se puede socializar más fácilmente algún contenido, que esta ilumina, visualmente representa, o simplemente decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o comercial, en síntesis, es una representación gráfica, que puede facilitar la comunicación y el aprendizaje.

También existen muchos tipos de ilustraciones, pero los dos más influyentes son las ilustraciones conceptuales y literarias. También existen otros tipos como las siguientes:

- Ilustración descriptiva: El uso de estas ilustraciones es necesario para quienes tienen predominio sensorial visual. Lo importante es que el individuo identifique visualmente las características centrales del objeto o situación problemática. Muestra cómo es un objeto físicamente.

- Ilustración expresiva: Busca lograr un impacto en el individuo considerando aspectos actitudinales y emotivos. Lo esencial es que la ilustración evoque ciertas reacciones que interesa discutir.
- Ilustración construccional: Pretende explicar los componentes o elementos de una totalidad, ya sea objeto, aparato, sistema o situación. Consiste en elaborar o hacer uso de planos, maquetas, mapas, diagramas.
- Ilustración funcional: Constituye una representación donde se enfatizan los aspectos estructurales de un objeto o proceso.
- Ilustración algorítmica: Sirve para describir procedimientos. La intención es que los individuos aprendan a abstraer procedimientos, para aplicarlos en la solución de problemas.
- Gráficas: Recursos que expresan relaciones de tipo numérico cuantitativo o numérico cualitativo entre dos o más variables, por medio de líneas, dibujos, sectores, barras, etc. Gráficas de datos nominales; gráficas de datos numéricos discretos; gráficas de datos numéricos continuos.

Es por la misma funcionalidad de la ilustración, que se categoriza de la siguiente manera en la relación con el texto principal:

- Connotativa: El texto describe los contenidos sin mencionar su correspondencia con los elementos incluidos en la ilustración. Estas relaciones se suponen obvias y las establece el propio lector.
- Denotativa: El texto establece correspondencia entre los elementos de la ilustración y los contenidos representados como, por ejemplo: la figura x muestra un cubo.
- Sinóptica: El texto describe la correspondencia entre los elementos de la ilustración y los contenidos representados y establece además las condiciones en las cuales las relaciones

entre los elementos incluidos en la ilustración representan las relaciones entre los contenidos, de modo que la imagen y el texto forman una unidad inseparable.

Los Cuentos y Leyendas

Los cuentos y leyendas son un relato breve escrito en prosa, en el que se narran hechos fantásticos o novelescos, de forma sencilla y concentrada, como si hubiesen sucedido en la realidad. Se trata, por tanto, de un tipo de obra que pertenece al género narrativo.

Por otro lado, la RAE plantea “cuento” conceptualizado como: “Narración breve de ficción” o “Relato, generalmente indiscreto, de un suceso”. Se puede definir a los cuentos como una pequeña narración breve de forma ficticia que regularmente tienen un argumento sencillo. Los cuentos pueden narrar hechos reales como fantásticos, pero el fundamento del que nace el cuento suele ser algún hecho simbólico.

La Ilustración en los Cuentos y Leyendas

En la aplicación de la ilustración se tiene partes de las materias de Diseño Gráfico en las páginas de los libros, estos no son solo un dibujo dentro de una hoja, su uso y su diagramación debe ser aplicado con un objetivo principal, que el lector entienda la ilustración y la complemente con la lectura o viceversa.

Es por eso que se aplica algunas materias dentro de la ilustración de una página; tales como:

- Arte y Diagramación
- Aerografía Digital
- Software de Ilustración

- Tipografía
- Psicología del Color
- Dibujo Artístico
- Fotografía

Tipografía

Es el medio por el cual se da forma escrita a una idea, es un hecho que un niño, no ve las cosas como un adulto, así sucede también en la lectura. La tipografía influye en el deseo de seguir leyendo o no y en el caso de los niños, esta conducta es aún más evidente, ya que ellos no cuentan con una cultura o una predisposición para leer.

Entre ellas, se pueden destacar las Monoline script, Maravillosa Bello, Sassoon, Paquita de Juanjez, La Georgia, entre otras que dan una apertura para que en lo visual el niño pueda entender las letras, así como también comprenda en forma atractiva los diálogos o las lecturas.

Psicología del Color

Para la mejor comprensión en los cuentos infantiles, es necesario el uso de colores primarios y como máximo los colores secundarios, esto se debe a que los niños y niñas asimilan de mejor manera la idea de las escenas, absorbiendo visualmente el contenido y el acto que se presenta en la página.

Esto se debe a que los colores deben ser llamativos, por eso se usan tonos planos y no en degrade, ello es por la forma simple y sencilla con la que es captada la idea de los libros gráficos. La visión de los niños es menos detallada y para tratar de captar el concepto de lo que se ha ilustrado se recomienda la gráfica plana; una forma de saberlo es seguir los colores que usan los

infantes, y sus estilos no los realizan con una característica profesional, sino a lo simple de su creatividad.

Aerografía Digital

Aunque existen diversos tipos de estilos para ilustrar los cuentos y las leyendas, uno de los métodos actuales es el digital, ya que por diversos motivos (de publicación) en las diferentes plataformas que se tienen actualmente, se le usa, aun cuando se sigue usando técnicas tradicionales como la tinta, la acuarela, pintura acrílica, lápices de colores, entre otros.

La era digital facilita en tiempo y material la elaboración de ilustraciones, menor a la tradicional, es por ello que, junto a un buen software, se puede llegar a esa ilustración esperada.

Fotografía

En la fotografía se entiende que maneja planos para elaborar las mejores tomas en las escenas que se usarán posteriormente, pues en la ilustración de libros para cuentos, leyendas, etcétera; también es usada. Todo por tener el objetivo en ambas técnicas, es el desarrollo visual que se asemeje al real, es decir, que se busca que el lector se sienta identificado y ayudado a distinguir las escenas como algo cotidiano que posteriormente pueda reconocer o identificar.

Es por ello que, en la ilustración de cuentos, leyendas y más, se busca que las escenas tengan como forma los planos fotográficos; tales como, plano general, primerísimo primer plano, plano medio, plano detalle entre otros. Todos estos planos servirán como guía para que el lector infantil pueda identificar la narración o la historia de una manera dinámica, no tan directa, sino que al contrario de una manera más normal.

Dibujo Artístico

El dibujo artístico permite unificar algunos elementos antes mencionados, ya que al realizar el personaje se deja al descubierto la creatividad, la misma que ayuda a que la ilustración o ilustraciones puedan tener un mayor apego a los lectores.

Al crear ilustraciones para un público infantil, se debe llegar a las raíces artísticas, ya que los niños y niñas son los que lo asimilarán. En ocasiones cuando un adulto ilustra, olvida lo simple que debe ser el elemento gráfico, porque su madurez mental es más aguda, mientras que el infante es más libre de pensar y dimensionar lo que desea enseñar, sin reglas, sin preocupaciones; es por este motivo que los dibujos deben tener una orientación similar a la de un infante de una edad promedio, para que sea más entendible a su psicología.

Arte y Diagramación

En esta parte se suma todas las materias anteriores, porque aquí es donde se ubican las ilustraciones, los diálogos o textos que lleva el libro, los colores y demás partes que conformarán el libro de cuento o leyendas.

Esta materia permite tener la oportunidad de realizar una diagramación; la cual contiene tres elementos: El Renglón Titular, el Cuerpo Titular y la Ilustración. El formato de la diagramación puede ser horizontal o vertical.

Si el cuento no lleva mucho texto es recomendable usar, el formato horizontal, mientras si contiene lo inverso, es probó realizarlo en vertical, ya que la comunicación es más fluida. Al realizar estos formatos ayudan a recrear tres tipos de estilos para presentar un cuento infantil, estos serían:

- Primera Diagramación: La primera página de cada cuento empieza con ilustración y luego el texto.

- Segunda Diagramación: Las páginas son en su primera parte la ilustración y posterior el texto.
- Tercera Diagramación: El texto y la Ilustración se encuentran en páginas diferentes.

La Ilustración de manera general no está separada de ninguna de estas materias, que se aplican para formar las páginas de los cuentos mismos que los infantes lo leen y observan con mucho ánimo y entusiasmo.

Conclusión

A manera de conclusión se puede plantear que en la sociedad actual la ilustración merece especial atención y que las diversas materias que se imparten en la carrera de Diseño Gráfico en el Instituto Superior Tecnológico de Formación profesional Administrativa y Comercial posibilitan el desarrollo de ilustraciones y el surgimiento de nuevos ilustradores que recreen los textos narrativos o historietas. La ilustración también se puede desarrollar con fines utilitarios y esto en gran medida contribuye al desarrollo de la publicidad de una manera más creativa o artística. La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las materias analizadas como parte del artículo contribuyen al desarrollo de la ilustración no solo con fines artísticos sino también utilitarios en favor del desarrollo sociocultural de la sociedad ecuatoriana.

Referencias bibliográficas

- Grove, J. (2013). Evaluating Illustration Aesthetically. Recuperado de <http://www.illustratorsillustrated.com/evaluating-illustration-aesthetically/>
- Helmick, R. (1995). Virtues of verisimilitude in design and art. *Computers & Graphics*. Vol 19 (4), (pp. 505–507)

Menza, A., Sierra, E., & Sánchez, W. (2016). La ilustración: dilucidación y proceso creativo.

KEPES, 265-296. doi:DOI: 10.17151/kepes.2016.13.13.12

Real Academia Española (2014). Lenguaje. Diccionario de la lengua española (23.aed.).

Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=N7BnIFO>

Rodríguez, O. (2013). Los conceptos ilustrados de Francesco Bongiorno. Recuperado de

<http://blogs.elpais.com/ilustrados/2013/11/los-conceptosilustrados-de-francesco-bongiorni.html>