

**Tema: LA ILUSTRACION, ARTE EN LOS LIBROS
INFANTILES**

Nombre del alumno: Blakely Becerra Karen Michelle

Materia: Taller de elaboración de tesis

Catedrático: García Alfonzo Mireya del Carmen

Cuatrimestre: 9no

Carrera: Diseño gráfico

**Lugar y fecha: Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de
mayo de 2020**

TEMA

LA ILUSTRACION, ARTE EN LOS LIBROS INFANTILES

DELIMITACIÓN: LOS LIBROS ÁLBUM INFANTILES

INDICE

	PAG.
INTRODUCCION	6
CAPITULO I	
1.1 Planteamiento del problema	8
1.2 Preguntas de Investigación	14
1.3 Objetivos de Investigación:	15
1.3.1 Generales	
1.3.2 Específicos	
1.4 Justificación	18
1.5 Hipótesis	26
1.6 Metodología	27
CAPITULO II	
2.1 Origen y evolución del tema	28
CAPITULO III	
3.1 Representantes del libro álbum o álbum ilustrado	52
3.1.1 JAN AMOS KOMESKI o COMENIUS	52
3.1.2 JEAN DE BRUNHOFF	54
3.1.3 MAURICE BERNARD SENDAK	57
3.1.4 ANTHONY BROWNE	61
3.1.5 RANDOLPH CALDECOTT	64

3.1.6 ZIRALDO ALVES PINTO	68
3.1.7 SATOSHI KITAMURA	69
3.1.8 HENRICH HOFFMANN	74
3.1.9 BEATRIX POTTER	75
3.1.10 GABRIEL PACHECO	78
3.1.11 MIGUEL ANGEL PACHECO	82
3.1.12 MIGUEL CATALAYUD	83
3.1.13 ERIC CARLE	84
3.1.14 RICHARD SCARRY	86
3.1.15 SHAUN TAN	87
3.1.16 JIMMY LIAO	89
3.1.17 MINI GRAY	91
3.1.18 ROY GERRARD	92
3.1.19 LEO LIONNI	94
3.1.20 MENENA COTTÍN Y ROSANA FARIÁS	95
3.1.21 ALEJANDRO MAGALLANES	96

CAPITULO IV

4.1 Análisis y resultados de la investigación	99
---	----

Sugerencias y propuestas	101
Conclusiones	102
Bibliografía	104

Anexos

1. Olivia, Ian Falconer	107
2. El sonido de los colores, Jimmy Liao	108
3. Emigrantes, Shaun Tan	108
4. La merienda del señor Verde, Javier Sáez Castán	109
5. Sencillamente tú, Jutta Bauer y Heinz Janisch	110
6. El túnel, Anthony Browne	111
7. El globo, Isol	112
8. Donde viven los monstruos, Maurice Sendak	113
9. Cerca, Natalia Colombo	114
10. Re-Zoom, Istvan Banyai	115

INTRODUCCION

Desde que el hombre se constituye como ser monogámico y comienza a vivir dentro de una sociedad surge la necesidad de poderse comunicar con sus semejantes ayudándose con señas, gestos, movimientos del cuerpo y de las manos (mímica).

Luego descubrieron que podían emitir sonidos inarticulados, sonidos con piedras, posteriormente lenguajes arcaicos, también realizaban pinturas donde se representaban a sí mismos, a las personas y animales de su entorno; se puede considerar los primeros intentos de una expresión o comunicación, otra forma de comunicación es a través del fuego, las aves, el humo. Así fue formándose el lenguaje oral y juntamente la escritura.

Las sociedades, las culturas fueron creciendo y desarrollándose como los jeroglíficos por citar un ejemplo.

Y es así como los medios de comunicación han ido avanzando, facilitando la comunicación de las personas.

Con el avance de la ciencia y la tecnología la comunicación dejó de ser oral solamente y comenzó a desarrollarse en otros medios como la televisión, la prensa, la radio, el internet, el cine, libros, audio libros, entre otros.

La comunicación es un factor importante para la interrelación con la comunidad, con sus costumbres y personalidad de cada individuo que participa. Con esta comunicación está también la comunicación visual, desde Atenas con sus figuras negras, posteriormente figuras rojas sobre fondo negro.

El lenguaje de las imágenes es una transmisión del conocimiento, la web que cada uno de nosotros tiene son todas esas imágenes al paso de nuestra vida e imaginación en nosotros que posteriormente podemos ir plasmando en físico, así van surgiendo pintores, ilustradores, diseñadores que van aportando una infinidad de momentos a nuestras vidas.

CAPITULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente somos una sociedad visual debido a los estímulos externos, la era de la tecnología digital nos ha convertido en seres más visuales, estamos acostumbrados a los gráficos, símbolos, señales altamente sensoriales ante las formas, colores y objetos representados reales, irreales, animados e inanimados. Con la tecnología actual el ilustrador amplía su universo, no solo con programas computarizados sino también a través de las técnicas tradicionales. He aquí la importancia de la ilustración que acompaña como parte visual a un texto o incluso puede volverse sustituto del mismo, acá podría emplearse la frase por muchos conocidos que “una imagen vale más que mil palabras”.

La ilustración es la interpretación gráfica de un concepto o idea que queremos representar por medio de las técnicas de representación del arte para visualmente comunicar sustituyendo o reforzando las palabras de un texto.

Jan Amos Comenius (1592 -1670), el padre de la pedagogía moderna, fue el primero que intentó renovar los libros de texto sobre la base de las ilustraciones y su libro *Odrbis Pictus*, publicado en 1658, está considerado como el primer libro ilustrado para niños.

El México el interés de las publicaciones para niños se dio a partir de 1867 y da mayor atención al problema del analfabetismo y valorizar los libros de textos gratuitos, posteriormente se publicaron semanarios ilustrados, historias con contenidos morales, religiosos, científicos y de viajes.

Ahora entre toda esta universalidad de ilustrar los libros infantiles hay uno dentro de la literatura infantil y es el tipo de libro que se denomina álbum ilustrado, en el cual se mezcla la imagen gráfica y el relato literario, y la imagen ocupa un lugar fundamental, así facilitan al niño la comprensión de la lectura y este álbum ilustrado es un buen promotor de lectura y de calidad artística y narrativa.

Si bien con las ilustraciones se puede sugerir el tono humorístico, triste o irónico de un cuento ya que diferencia del cine o la televisión, el niño puede dedicar el tiempo que el necesite para detallar lo que le llame la atención.

Todo esto va aunado al desarrollo profesional, al encuentro de nuevos discursos gráficos para generar productos innovadores y positivos dirigido a niños, para que al final del día se fortalezcan como seres humanos.

Los libros álbum abren el panorama de la lectura desde sus diferentes dimensiones, en el cual se da el acercamiento a la historia, pero es este único que media el relato, sino que esas imágenes que se abren página a página, con deslumbrantes colores, figuras, formas, son parte de la historia misma, se tiene la oportunidad de ver todo un inmenso mundo, es un relato en sí, allí se encuentran imágenes significativas que paso a paso se van recreando la historia,

con personajes, espacios y situaciones que ayudan a desarrollar el razonamiento individual en cada niño/ niña.

Como bien señala Teresa Colomer (2002), en los libros para niños puede ser que el texto sea comprensible por sí mismo y que las imágenes solo ilustren el contenido del mismo, o en un cuento, una parte de la información se halle en el texto y otra parte esté contenido en las ilustraciones y puede suceder que las ilustraciones acompañen el texto y ofrezcan información extra.

Hay libros en los que no hay manera de entender el texto sin mirar la imagen, es el caso particular de un género que se ha dado en llamar libro álbum.

Es acá en donde todos los lenguajes forman un conjunto de leer que es imposible de leer por separado.

En este punto el ilustrador, diseñador y escritor Istvan Schritter (2006) plantea que en este género, escritor, ilustrador y diseñador son la misma persona o bien, constituyen un verdadero equipo que piensan el libro como un todo, compartiendo su visión sobre ese objeto para elaborarlo como una totalidad de significado. Considera además que en el proceso de creación de un libro álbum es imprescindible introducir el concepto de proyecto gráfico: nexo articulador entre texto e imagen, actúa como mirada que abarca todas y cada una de las partes del libro, desde lo conceptual, generando nuevos sentidos y fundando nuevas lecturas.

La imagen va de la mano con la tecnología y abriendo camino hacia nuestras vidas, se ha convertido en un elemento fundamental para transmitir mensajes de manera clara y sencilla.

Las culturas de la imagen en nuestra sociedad en edades tempranas van obteniendo información de ello a través de publicidad, ilustraciones, televisión, por lo que debemos ser conscientes que la escuela no puede ser ajena a este fenómeno, integrando de esta forma la cultura de la imagen en el currículo educativo.

El modelo educativo tiene una enseñanza de contenidos tanto orales como escritos concentrados en áreas como lectura, escritura y el cálculo, dejando en segundo plano factores menos intelectuales, como lo es, la creatividad, las emociones que pueden ser fomentados por las áreas de educación plásticas y música.¹

Cuando hablamos de creatividad no solo nos referimos al mundo del arte o de la ciencia, sino que es algo inherente a la condición humana y configura la personalidad de las personas ya que influye de manera determinante en la forma en la que nos comportamos, como nos expresamos e incluso en la manera de cómo resolvemos nuestros problemas.

¹ Tal como lo afirma Silvino Diana en su artículo, LA CULTURA DE LA IMAGEN, se ha ido abriendo paso al mismo tiempo que lo hacia la era de la tecnología y de la comunicación, y es que la una no puede ser concebida sin la otra. Por ello, la escuela ha comenzado a darse cuenta de la enorme importancia que ejerce la cultura de la imagen en la sociedad y la significación de incorporarla, logrando así una mayor calidad educativa.

La creatividad no es una tarea fácil, supone normal a nuestra vida diaria, al hablar de imaginación no nos damos cuenta de todo lo que engloba.²

El concepto de creatividad ha generado cambios hasta la actualidad. Las investigaciones en este campo se vienen centrando en dos tópicos: la inteligencia y la personalidad.

Por naturaleza los niños y las niñas tienden a expresarse libremente, la expresión creativa, esto le conlleva a denotar seguridad y confianza en sí mismos y en su entorno, no tienen miedo a ser censurados o criticados, ofreciéndoles las herramientas necesarias para poder expresarse, ellos fomentaran su imaginación y su motivación.

Si el niño o niña no fomenta su confianza o seguridad en su contexto, no expresará con total libertad convirtiéndose en niños inseguros, frustrados o irritables, aunado a ocultar y expresar de manera indirecta sus emociones.

Cuando un niño o niña comienza a fomentar su creatividad comienza a ser más consciente de sus sentimientos propios y los ajenos, siendo más exitoso al enfrentarse a la gran variedad de relaciones sociales.

² Marjore Carevic (2006), el concepto de creatividad supone: "el concepto de creatividad según el contexto en que se encuentre, y no tiene un solo significado, ya que la actividad humana implícita en él puede ser variada. Esto no significa que se puede llamar creativa a cualquier situación. Hay límites determinados para el uso del vocablo, pero esas mismas fronteras son vagas; los límites, indeterminados. Lo cual no implica que no podamos reconocer que estos límites existen."

Una persona y segura de sí mismo, busca ser integra, tanto en su vida personal como en el trabajo, son personas realizadas e integradas a la sociedad.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible que, a través de los libros ilustrados principalmente en los libros tipo álbum ilustrados dirigido a los niños, los ilustradores puedan llegar a transmitir una alfabetización visual?

¿Qué impacto produce la ilustración en el proceso infantil?

¿El contexto en el que se desarrolla un niño/niña influye en la manera de asimilar un álbum ilustrado?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES

- Conocer la evolución de la ilustración y en específico la evolución de la ilustración en los libros álbum en diversas épocas en Europa y México.
- Determinar la influencia en la sociedad infantil mexicana.
- Apoyar en la alfabetización e ir inculcando en ellos el amor al arte y a la lectura.
- Ayudar a acceder a un pensamiento crítico y creativo.
- Potenciar la imaginación.
- Fomentar la creatividad.

1.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES

1. Ubicar como antecedente la evolución de la ilustración infantil tanto internacional como nacional.

2. Definir libro ilustrado y el libro álbum.
3. Definir la diferencia entre diseño gráfico e ilustración gráfica.
4. Dar a conocer algunos representantes contemporáneos de la ilustración europeos y latinoamericanos.
5. Conocer algunos libros álbum que han sido importantes para el aprendizaje y desarrollo infantil.
6. Conocer algunas técnicas artísticas que utiliza el ilustrador para la elaboración de sus obras.
7. Conocer la psicología del color infantil.
8. Analizar el contexto del niño/niña.
9. Reconocer que la ilustración gráfica es clave para acercarse al niño/niña a través del álbum infantil como parte de ayudar a su conocimiento y activar su imaginación.
10. Ayudar en la mejora de una identidad personal en el niño/niña.
11. Educar la mirada.

12. Aprender a comprender imágenes.
13. Utilizar el libro álbum como herramienta fundamental para crear un aprendizaje significativo.
14. Iniciar e inculcar el interés por el mundo del arte desde edades muy tempranas.
15. Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo.
16. Fomentar la empatía.
17. Acompañar al niño o niña en su desarrollo emocional.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Es conocido por todos que nos encontramos inmersos en un mundo en donde la escuela se centra en la tecnología y muchos niños no tienen la posibilidad del acercamiento a esta innovación.

En este sentido, la observación me ha conducido a tomar como punto de partida, el comportamiento de un niño es fomentar antes que nada que detrás de él existe un ser humano, un ser individual y un ser social, al mirar al pasado encontramos personas que fueron formando comunidades y la necesidad de socializar primero con la aparición de la ciudad, la difusión de la letra impresa de los libros, los medios electrónicos, radio, cine, televisión, el ordenador, internet, celulares, tabletas que comparado con la comunicación de antaño era más interactiva.

Sin duda alguna todos estos medios ayudan a la socialización, pero con limitación en los conocimientos. La comunicación se usa para desarrollar alianzas con otros que nos ayuden a sobrevivir: por la comunicación los individuos se adaptan a su ambiente (Kreps, 1990:25-28).

La ilustración grafica infantil es la forma de acercar al niño a la innovación tecnológica, se puede encuadrar en paradigmas, este incluirá un conjunto de valores, creencias, metas, normas y lenguaje acorde a su cultura, en su medio ambiente.

Los niños del s. XXI son la base de una sociedad, son sujetos de derechos y amplias capacidades y potencialidades con acceso y disfrute a libros de texto con calidad.

La familia y la escuela tienen un papel fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, en el encuentro con la lectura, es importante que desde los primeros años se les debe de incentivar, así el niño/niña encontraran placer al leer.

La lectura es una de las cuatro habilidades comunicativas que toda persona debe desarrollar desde los primeros años de vida, ahí la importancia de generar procesos de lectura en la infancia sea fundamental para que el niño/niña vaya adquiriendo el gusto y la pasión por leer y así sus próximos años esto no se convierta en un requisito sino un hábito., pero no es cualquier lectura, tienen que ser libros que motiven su imaginación a crear ellos mismos y ampliar su panorama, a través de juguetes, colores, sonidos, animales, dibujos.

Es una etapa en la que exploran y se apropian de su entorno, la lectura debe de estar aunada a sus experiencias y vivencias con el mundo y el entorno que los rodea. Hay un género muy peculiar en la literatura infantil que es el libro álbum, es reciente y ha sido diseñado para los niños/niñas a diferencia de los libros ilustrados o álbumes ilustrados en los que la imagen cumple la función de acompañar al texto, en el libro álbum esta tiene una re-significación.

El libro álbum se reconoce porque las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página, ellas dominan el espacio visual; además porque existe un diálogo entre el texto y las ilustraciones, lo que podríamos llamar una interconexión de códigos. En los libros álbum no basta con que exista esta

interconexión de códigos, debe prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa³

Es según la edad la construcción de imágenes para un álbum infantil se debe tener en cuenta dos aspectos importantes, es la característica del desarrollo infantil según la edad, en cada etapa el nivel de comprensión, la manera como utilizan la fantasía, el tiempo que les llama la atención una imagen, el lenguaje y considerar de manera particular independientemente de su edad percibe de manera particular situaciones comunes.

El niño/niña siempre será curioso por naturaleza, siempre se fascina por todo, el libro álbum es una herramienta para fomentar la libertad para imaginar, ocupándose de su propia interpretación; el relato y el acompañamiento de las imágenes permiten el desarrollo en el niño/niña.

Jerome Bruner denomina la representación icónica y se entiende como una representación por la imagen, o representación icónica constituye un nivel mayor de autonomía del pensamiento. Las imágenes se convierten en grandes resúmenes de la acción, en las que el interés está centrado en la forma, el tamaño y el color.⁴

De esta manera la lectura no sólo se limita a una codificación de signos escritos, y más en lo que respecta a la lectura inicial en donde los niños/niñas identifiquen las letras y así puedan empezar a reconocer las palabras; sin embargo, este

³ Hanán Díaz, Fanuel 2007.

⁴ Martínez-Sandoval, E. (s.f.). la concepción del aprendizaje según J. Bruner. Síntesis y comentarios elaborados como material de trabajo sobre la obra de Jerome Bruner.

proceso es mecánico y limita la posibilidad de que empiecen a desarrollar otros procesos desde temprana edad.

En algunos contextos escolares se tiene como objetivo lograr que durante el proceso de enseñanza/aprendizaje el niño/niña “lea de corrido”, decodificar de manera eficaz el código escrito y así son los primeros años escolares.

Cecilia Bajour y Marcela Carranza (2003) en el libro álbum se da un “contrapunto de imagen y palabra, donde la imagen narra lo no dicho por la palabra o la palabra dice lo dejado de lado por la imagen. En el libro álbum la imagen es portadora de significación en sí misma y en diálogo con la palabra. Ilustración, texto, diseño y edición se conjugan en una unidad estética y de sentido. Nada es dejado de lado, el libro es un objeto artístico cuidadosamente elaborado en todos sus elementos.”⁵

Plantean, además, que este tipo de libros amplían el concepto de lectura ya que la imagen y el texto toman elementos de la historieta, la publicidad, la plática, los dibujos animados, los video juegos permitiendo al niño conectarse con la literatura como parte del contenido de una historia, pero, también, explorar los recursos y posibilidades formales de su composición.

El texto e imagen comparte relevancia y ambos son necesarios en la lectura. Áreas como la psicología cognitiva, la neurología y las neurociencias señalan los

⁵ Cecilia Bajour y Marcela Carranza <<el diálogo entre dos códigos simultáneos (imagen y texto) para la producción de sentido, originando quizás en la necesidad de acceder a un lector recién iniciado en el manejo de código escrito, ha llevado a este tipo de libros hacia terrenos de experimentación innovadores en el campo de la literatura infantil. Paradójicamente, los libros para los “más pequeños” resultan los más transgresores y desafiantes frente a reglas literarias y estéticas>> (ibíd.,2003).

beneficios de la lectura infantil sobre todo cuando ésta considera mucho más que la escucha activa.

Un buen libro álbum favorece un gran número de conexiones mentales en niños y niñas al visualizar las imágenes que se encuentran junto al contenido escrito.

Para quienes desean aproximarse al mundo de literatura infantil y especialmente a los libros álbum es recomendable obras clásicas leídas de generación en generación y obras modernas que han cautivado a jóvenes, adultos y niños. Obras que merecen ser conocidas por padres y educadores:

1. Vamos a cazar un oso, Michael Rosen, ediciones Ekaré:

¿Alguna vez has cazado a un oso grande y peligroso?

Basado en una canción de la tradición inglesa, una familia sale a cazar un oso. Atraviesan un campo de pastos verdes, un río profundo, un bosque oscuro, y entre ellos no hay ningún miedoso. Hasta que entran en una cueva tenebrosa y se topan con dos ojos que miran rabiosos...

Llena de sonidos, movimientos y emociones, esta aventura divertirá a grandes y pequeños.

2. ¿A qué sabe la luna?, Michael Grejniec, Pontevedra: Kalandraka:

¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue precisamente el deseo de los animales de este cuento.

Tan solo querían probar un pedacito, pero por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. Entonces, la tortuga tuvo una genial idea: “Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna”, le dijo al elefante.

Un libro para aprender sobre la importancia del trabajo en equipo y de cómo unidos los unos a los otros, podemos alcanzar cosas maravillosas... ¡hasta la luna!

3. Un cuento de oso, Anthony Browne, Fondo de Cultura Económica:

¿Quién no quisiera poner en su lugar a los más malvados villanos de cuentos clásicos? ¡Este extraordinario oso lo hace!

Camina por lugares realmente muy peligrosos, pero su creatividad lo salva de todos los aprietos. Junto a su lápiz, dibuja salidas a los problemas que encuentra, pues... ¡Todo lo que dibuja se vuelve real!

4. La pequeña oruga glotona, Carle-Eric, Kókinos:

La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre enorme. Se pasó todo el cuento comiendo y atravesando página tras página, hasta que finalmente se convirtió en mariposa. Chicos y adultos disfrutaban de las

coloridas ilustraciones y juegan con los agujeros que página a página van descubriendo. ¡Se trata de uno de los títulos infantiles más vendidos a nivel mundial!

5. El día que los crayones renunciaron, Oliver Jeffers, Fondo de Cultura Económica:

¿Cuáles son los colores más usados de una caja de crayones? ¿Y si no les gusta el uso que se le da? ¡Renuncian! Eso pasó con los crayones de este libro, quienes le escribieron a su dueño una carta expresando sus razones. Una forma muy original de jugar con los colores y dejar volar la imaginación. Un libro del galardonado ilustrador Oliver Jeffers que nos invita a mirar y usar los crayones y colores de manera diversa y creativa.

El libro álbum enriquece el lenguaje y fomenta el gusto por la lectura para formar adultos lectores que comprendan, critican y aporten a la sociedad.

La mejor forma de dar el primer paso a tomar una decisión adecuada a la hora de tomar un libro álbum es conocer las características principales de la obra.

El libro álbum en los niños y niñas en el aprendizaje actúan de forma indirecta en la vida diaria por lo que llegan a convertirse en herramientas, en el que las imágenes le ayudan a formar su propio criterio.

En sus inicios los niños y las niñas eran considerados personas ignorantes por lo el libro álbum tenía un fin meramente pedagógico. No eran utilizados para fomentar el placer de leer o por motivar a los niños a la lectura, sino que estos libros eran considerados herramientas que podían integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con una diferencia a lo que conocemos

actualmente, el objetivo era alfabetizar a los alumnos en algún área de conocimiento o simplemente para dar lecciones de vida. Las imágenes que acompañaban al libro álbum no eran atractivas ya que el contenido estaba por encima de las imágenes.

La idea de creatividad es un derecho fundamental del niño y niña, además de una responsabilidad humana (Müller-Using, 2012)

1.5 HIPÓTESIS

El álbum infantil no ha tenido la difusión importante y significativa, este ayuda a complementar el desarrollo ya que es el primer contacto visual que el niño tiene, es el comenzar a generarles una cultura visual y estética y un acercamiento al arte.

La interpretación de imágenes puede provocar acciones positivas, en la actualidad el mundo está saturado de imágenes que provoca en el niño un complemento en su educación y modelos de comportamiento.

Hace reforzar el aprendizaje, amplía y mejora el vocabulario, ayuda a la organización temporal, amplía el conocimiento de la realidad, desarrolla las capacidades perceptivas.

El libro álbum interviene en el lenguaje del niño/niña en la formación de su desarrollo, ya que la imagen es portadora de significados en sí misma.

1.6 METODOLOGIA

Es un trabajo descriptivo que se fundamenta en las técnicas de investigación documental analizándose bibliografía especializada y revistas; es un trabajo sistemático porque ordena conocimientos para que la investigación resulte clara y de fácil acceso para quienes accedan al trabajo desde la captura, sistematización, presentación del trabajo; es deductivo porque separa las partes de un todo en orden jerárquico (internacional, nacional); es histórico, hay un desarrollo cronológico (marco histórico); es analítico, parte de un todo hasta conocer sus elementos (conceptos, definiciones); es sociológico desde el punto de vista del cómo influye en el niño; y científico, es la obtención de la verdad, porque si no existe un método científico o uno adecuado el resultado es incorrecto (pasos para investigar).

Sería una tesis intuitiva, multidisciplinaria ya que están involucradas varias áreas, que tienen una vinculación entre sí (diseño gráfico, ilustración gráfica, ciencias sociales, ciencias de la educación); es transcriptiva ya que se basa en textos, documentos y revistas; es de punto final ya que mientras más profundicé en la investigación se fue ampliando; histórica se basa en parte en hechos del pasado.

CAPITULO II

2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TEMA

La ilustración como manifestación artística y gráfica se encuentra estrechamente ligada al avance del conocimiento humano, es trasladar ideas, visiones de una forma más precisa que involucran procedimientos artísticos como el dibujo, el grabado, la pintura, fotografía y medios digitales.

La ilustración en la literatura infantil engloba lo visual pero también involucra lo textual, narrativo y literario para ayudar al niño en tener pensamientos creativos para su aprendizaje.

La técnica del grabado se utilizó desde la época medieval, era un método gráfico el cual permitió producciones en serie. La xilografía es el procedimiento de grabado más antiguo y la madera es el recurso que se utilizaba como superficie de tallado.

En una cueva al sur de Francia, se encontraron una serie de pinturas prehistóricas, no solo había caballos, bisontes sino también leones, panteras, osos, íbex, hienas, volaba un búho, hongos, líneas, puntos, manadas que levantan el polvo, se piensa que tal vez era un ritual mágico o tal vez una forma de exorcizar temores, pesadillas, pero es una de las primeras expresiones de

nuestra especie grabados sobre piedra. Es la bautizada cueva de Chauvet, había una intención, técnica, muchas pinturas se hicieron después de haber rapado las paredes, como si prepararan el lienzo, la hoja de papel. Dejaban en las paredes rocosas protuberancias, contornos, sombras y así parecían salir de las paredes., haciendo efectos en 3D de la historia.

En la cueva también se encontraron pisadas de niños fosilizadas, imaginando tal vez a padres e hijos viendo las pinturas en la pared, contando historias o leyendo esas primeras formas de libro.

Estos trazos prehistóricos son parte de la historia del libro álbum. los especialistas hablan de otros registros con una intención narrativa pictórica: las pinturas murales egipcias, como la Tumba de Menna (c. 1422-1411 a.C).

El teórico español Juan Martínez Moro, aborda el desconocido e ignorado el tema de la ilustración gráfica, en el cual destaca la importancia de la imagen en el desarrollo de la cultura occidental y la relación con el arte, la estética y el conocimiento.

Con la aplicación de la imprenta en Europa, alrededor del siglo XV, se permitió la impresión de textos religiosos y otros con fines informativos que poco a poco darían paso al uso de imágenes. Con el desarrollo de las técnicas de impresión, la intención comunicativa expresada a través de las imágenes se popularizó en diversos medios impresos, los contenidos que se daban por entregas, realizados

en un principio en sustratos muy rústicos, serían el punto de partida en el empleo de ilustraciones para apoyo de los textos.

En el renacimiento y el deseo de la transmisión del conocimiento y la producción de imágenes y textos, las primeras publicaciones eran tratados sobre arquitectura como *De re aedificatoria*, por Leon Battista Alberti (1404-1472) y *Sphaera mundi* (escrito en el siglo XII e impreso en 1482). Otra de las primeras obras editadas de naturaleza científica pertenecía al astrónomo inglés Johannes de Sacrobosco, la cual fue una de las primeras impresiones a tres colores llevadas a cabo manualmente y se hacían representaciones de las fases de la luna. La Geometría de Euclides aparece ilustrada con gran cantidad de imágenes, a manera de diagramas. En las ciencias botánicas aparece en 1485 el herbario *Gart der Gesundheit*, realizados con técnicas xilográficas.

También sobre el universo estudios surgidos de Copérnico y su sistema heliocéntrico en el cual denegaba a la Tierra como centro del universo y cuyos primeros modelos visuales demostraban tal pensamiento, aparecen en su *De revolutionibus orbium*, publicado en 1543. También sobresalen imágenes elaboradas por Johannes Kepler para su obra astronomía *Mysterium cosmographicum*, entre otros.

La procedencia más antigua en la ilustración de libros nos llega de Francia e Irlanda, en contextos en donde las imágenes eran de contenido religioso y místico.

Los clérigos desempeñaban el papel de iluminadores de libros desde los monasterios europeos en los siglos VI hasta el XVI, era recurrente la ilustración de textos bíblicos, libros de plegarias, libros de “horas” o de oraciones diarias en donde las imágenes cumplían una función decorativa.

La iluminación de los libros en época medieval también fue llevada a cabo por mujeres. En el siglo V d.c., el nombre de Ende aparece para hacer mención a una de las primeras referencias de mujeres ilustradoras de la historia, apareciendo la inscripción Ende pintrix et Dei aiutrix (“Ende, pintora y sierva de Dios”).

Con la aplicación de la imprenta en Europa, alrededor del siglo XV, se permitió la impresión de textos religiosos y otros con fines informativos que poco a poco darían paso al uso de imágenes.

Las iluminaciones en toda Europa, particularmente en Francia como centro importante, Italia y España fueron enriqueciendo con la figura humana, la perspectiva, el volumen, dibujos arquitectónicos e infinidad de detalles, hasta en el siglo XVI llegó una decadencia en el libro impreso y dejó de ser parte exclusivo de la clase noble.

En España a mitad del siglo XVII surge el álbum ilustrado, pero sin gran relevancia en la sociedad. El auge de la literatura infantil y de los álbumes ilustrados se debió a acontecimientos como el fin de la guerra Civil y la posguerra, donde cambiaron los valores, los ideales, a la par que la censura pasaba a un primer plano.

La primera implicación directa de las imágenes y el texto, llamaría la atención rápidamente en todo el viejo continente y con la evolución tecnológica de las formas de impresión, el uso de la madera y metal, muchos artistas pudieron evolucionar sus técnicas dando paso en el siglo XVIII al crecimiento de nuevas personalidades, como el artista y escritor William Blake, quien culminó una serie muy impactante de relatos ilustrados con una diagramación innovadora, gracias al uso de imágenes fuertes y orgánicas que acompañaban y alimentaban el contenido del relato. Blake podría considerarse para su época como un artista total, ya que su trabajo traspasó varias disciplinas del arte, desde la poesía y la literatura, el dibujo, grabado y pintura.

Por las mismas fechas de Charles Dodgson le pareció muy bueno escribir e ilustrar todas las historias que le contaba a su hija de su amigo, la pequeña Mary Badcock, para darle un bonito regalo. Sus historias fueron tan intrigantes e innovadoras que más adelante le pidieron que publicara su libro con las imágenes del reconocido ilustrador Sir John Tenniel. Este libro publicado bajo el título Alicia en el país de las maravillas y que muestra a Dodgson bajo el seudónimo ahora mundialmente reconocido como Lewis Carroll, es considerado uno de los primeros libros ilustrados propiamente dichos y que cuenta hasta el día de hoy con gran reconocimiento.

Tenniel hizo un aporte al mundo de la ilustración con la realización de este libro, así como el de su segunda parte, Alicia a través del espejo, gracias a la bella sincronía y coherencia de sus imágenes, el mundo de lo fantástico y del sinsentido expresado en el texto.

En el ámbito literario, género de ficción, con características narrativas y con gran aporte en la imagen especialmente en la dirigida a los niños. Esta literatura para niños tiene sus orígenes en el occidente a la narrativa oral surgida en Grecia y Roma, con marcada influencia en tradiciones egipcias con contenidos históricos de origen helénico. Surgen las primeras fábulas en el año 146 a.C con el escritor griego Esopo con contenidos moralizantes y aleccionadores sus personajes eran animales que hacían reconocer ciertas debilidades del ser humano como es el egoísmo, la envidia, la avaricia entre otros. En la edad media se desvirtuó debido que se trataba de expresiones paganas. El romanticismo retomó lo que se había perdido y en la búsqueda de la verdad, el conocimiento y la racionalidad del siglo XVIII se fijó en los niños con propuestas pedagógicas y psicológicas de la época enmarcando la infancia como factor principal en el proceso en la construcción de la persona. Fue ganando campo el texto infantil debido en que algún momento en el que tanto aprender a leer y escribir era solo para clase aristócrata, ya que se consideraban a los niños como adultos en miniatura y participaban activamente en el mundo de los adultos.

El primer libro ilustrado fue ORBIS PICTUS, fundamentalmente dirigido a niños y escrito por el pedagogo checoslovaco Jan Amos Komensky (1592-1670).⁶ A partir de esta primera intervención varios escritores en Francia, Alemania e Inglaterra empezaron a interesarse por desarrollar la literatura infantil, como ejemplo los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault o Lewis Carroll.

⁶ En 1650 el pedagogo Comenius utilizaba la imagen como un medio para atraer a los niños hacia el mundo del aprendizaje.

Al principio eran temas basados en el folclor y tradiciones, posteriormente se volvió instructivo y formativo, es difícil pensar en un libro infantil que no contenga imagen.

El álbum ilustrado comienza a finales del siglo XIX con la obra de Caldecott, señala el comienzo del álbum ilustrado moderno, creó una yuxtaposición de imagen y palabra, un contrapunto que no se había visto antes. Las palabras se omiten, pero la imagen habla.

En el siglo XIX el uso de imágenes y texto empezaría un acercamiento natural entre el trabajo escritural, la narrativa literaria y el desarrollo de imágenes. En 1945 Carl-Friedrich Loening decide escribir historias que expresen un modelo de conducta específico para su hijo. Este no hubiera sido más que otro intento de un padre por enseñar a su hijo, él entrega la historia a Hoffman.

A lo largo del siglo XIX se dieron una serie de experimentos en relación con las técnicas de impresión, pero también con respecto a la concepción novedosa que muchos adultos manejaron al poder de la imagen como lenguaje apropiado para llamar la atención de los jóvenes lectores. Un psiquiatra alemán, Heinrich Hoffman, defraudado por los libros que encuentra en las librerías, decide escribir su propio libro como regalo a su hijo de tres años. En él, pone en práctica algunas de sus teorías acerca de la fuerza que una imagen puede provocar en la psique de un niño. De hecho, consideró que este es uno de los libros más impactantes y perturbadores en la historia de la literatura infantil.

Hoffman quiere advertir sobre algunos peligros y se ubica en el contexto de su época. Su libro *Pedro Melenas* (Struwelpetter) muestra en primer plano un personaje desgredado y con las uñas extremadamente largas. Debajo del pedestal la tijera y el cepillo nos anuncian el tono sarcástico de las historias, diseñadas para atemorizar a los niños desobedientes, caprichosos y desaseados. Veamos el caso Paulinita quien muere carbonizada, este caso es descrito como un humor bastante negro. La aparición de las cerillas o fósforos de sulfuro, en venta desde 1829, introdujo un elemento importante de liberación femenina en las labores domésticas. Sin embargo, representaba un peligro real para los niños que se quedaban solos en casa en esa época, incluso gran parte de Hamburgo fue convertida en cenizas por un incendio en 1842. Paulinita queda reducida a un montoncito de cenizas, mientras los gatos derraman un mar de lágrimas con pañuelos en el rostro... sin embargo sus zapatillas rojas logran sobrevivir a la tragedia.

Como vemos, las imágenes comienzan a aportar un significado paralelo al del texto, a veces diferente. Esto es lo que algunos autores señalan como el nivel de congruencia entre el texto e imágenes, en ese diálogo, en esa polifonía o contrapunto que se establece entre ambos códigos.

Otra de las preocupaciones que daban cuenta de la cultura burguesa, esa nueva clase que se consolidaba en Europa por el comercio transoceánico y la revolución industrial, estaba relacionado con el cuidado de los niños y esa educación blanda con la educación que podía generar caprichosas relaciones. Recordemos de que Hoffman era un psiquiatra infantil. “la historia de Gaspar sopas” se inscribe también dentro del género de los llamados relatos de advertencia, el cual decía:

Gaspar era un niño sano,
rollizo, tragón y ufano.

La sopa se la comía
Sin rechistar, hasta el día
en que se puso a gritar:

“¡No me la quiero tomar!
¡La sopa no me la como!
¡No la como y no la tomo!”

Al otro día - ¡mirad! -

Queda solo la mitad
Pero se pone a gritar:

“¡No me la quiero tomar!
¡La sopa no me la como!
¡No la como y no la tomo!”

Al tercer día pasado

Anda muy desmejorado,
Pero al ver la sopa entrar
Vuelve a ponerse a gritar:

“¡No me la quiero tomar!
¡La sopa no me la como!

¡No la como y no la tomo!”

Al cuarto día- ¡qué feo! –

Gaspar parece un fideo.

Y como ya no comió,

Al quinto día, murió.

El humor negro como ejemplo y también un cuento que sin imágenes es simplemente una lectura particular. Así que las imágenes y el texto ocupan un lugar privilegiado en el espacio del diseño, pero, además, realizan un aporte para la construcción del significado. Se daban cuenta que las imágenes no funcionaban solo como un elemento decorativo o como traducción literal del texto, aportan una lectura particular, cargada de un elocuente cinismo, ocupan un lugar como pauta de diseño, determinan una secuencia y son prolijas en detalles. Dinamismo entre dos lenguajes que conviven en la página.

Entre los antecedentes en el siglo XIX, podríamos decir que el libro álbum es un producto de factura reciente. Muchos adelantos técnicos debieron sobrepasarse para permitir el desarrollo de este tipo de materiales.

En primer lugar, el cambio de formato. Gran parte de los libros para niños eran realmente pequeños, desde los llamados chapbooks o libros baratos hasta los más lujosamente presentados. Lo podemos ver en la versión popular de los

cuentos de Perrault... o en el chapbooks de la célebre edición de Robinson Crusoe.

Incluso hubo una tendencia a imprimir materiales miniaturas, como la biblia pulgar. La invención del papel continuó y de numerosos procesos permitieron extender los formatos y jugar con otras posibilidades y tamaños en la encuadernación de los libros. También mencionar el paso de la cromolitografía a la impresión offset. Este período es sumamente interesante en la historia de la impresión, ya que se hicieron numerosas pruebas y experimentos para lograr un método que permitiera registrar con fidelidad el color. Anteriormente, los escasos libros coloreados eran pintados a mano, generalmente por niños y mujeres. Luego se introducen la separación por bloques donde se utilizaba un bloque distinto por cada tono. Este procedimiento era bastante complicado y obligaba a hacer muchas pruebas.

Otro factor importante era la definición del libro álbum, tiene que ver con el surgimiento de la industria editorial, más especializada y profesional de lo que era hace muchos años. La diversidad de formatos, papeles, técnicas y acabados involucran una serie de decisiones.

Tras la primera guerra mundial, el advenimiento del arte de vanguardia y las nuevas técnicas de impresión, nace lo que conocemos como el álbum moderno. Un libro en el que la imagen se libera del texto y se transforma poco a poco en un actor principal.

En Francia surge con pintores e ilustradores como Edy Legrand o Nathalie Parain, o en Rusia con figuras vinculadas al movimiento de vanguardia como Feodor Rojankowsky, El Lissitzky o Vladimir Lebedev testimonian un cambio estético en la literatura infantil, influenciada por los movimientos de renovación pedagógica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX⁷ y por las aportaciones de l'École Nouvelle. Además, las evidencias sobre el poder de las imágenes en la comprensión e integración de las obras y los avances industriales en el campo de la ilustración y las nuevas técnicas de impresión fomentaron la proliferación de este género (Escarpit,2008).

Especialmente relevante para el desarrollo de los libros álbum es la aparición de la colección Albums de Père Castor de la editorial parisina Flammarion creada por Paul Faucher en 1931, colección inspirada por los cambios pedagógicos anteriormente citados y por los movimientos de vanguardia. Sus libros son innovadores e integran los nuevos valores de la creciente sociedad urbana de los años treinta. En estos libros la imagen tiene un papel primordial y busca la simplicidad a través de las formas geométricas, el volumen, la carencia de perspectiva y los colores. También en Francia se publica la obra de Jean de Brunhoff en 1931, Babar que cambia la evolución del libro álbum especialmente por la relación y la disposición entre texto e imágenes, sabiendo aprovechar los avances de las técnicas de imprenta, que permiten la impresión a color de grandes formatos a precios asequibles (Niares-Chevrel, 2009).

Después de la segunda guerra mundial se producen dos grandes impulsos editoriales para este género. En primer lugar, a través de la publicación de libros

⁷ José Rosero comenta que es difícil imaginar la manera en que las imágenes resultaban impactantes. Y pensar que tan solo en las primeras décadas del siglo XX la gente salió corriendo espavorida, creyendo que aquel ferrocarril, en la que sería la primera proyección de cine, iba a salirse de la pantalla para aplastarlos. Al igual un diablo pintado en los grandes vitrales de una iglesia medieval fuera advertencia real, no aparente, sino real, del castigo que puede sufrir un pecador.

álbum de calidad que fomentan el entendimiento entre los pueblos y, en segundo lugar, el libro álbum entrará en el mercado de masas gracias a atractivas colecciones a color como los Little Golden Books de la editorial Simon & Schuster a partir de entonces, la industria editorial se concentra cada vez más en la producción de libros álbum en un mercado que no cesará de crecer y considerarse desde entonces.

A principios del siglo XX la experimentación con el arte y la producción del libro ilustrado fue más audaz y avanzada. Babar el elefante (1931) de Jean de Brunhoff, un pintor parisino, fue uno de los primeros libros de formato grande, colorido, y texto manuscrito, claro, sencillo y casi infantil.

A partir de la década de 1950, cada vez más diseñadores gráficos alabaron el álbum ilustrado. Aparecieron libros unificados de concepto, imagen y tipografía. Paul y Ann Rand diseñador gráfico y escritora respectivamente, crearon libros como I know a lot of things (1956) o Sparkle and Spin (1957) estos libros tenían un conocimiento lúdico y sofisticado de la relación entre palabras e imágenes, formas, sonidos y pensamientos.

A partir de los años 60, el libro álbum se desarrolló explosivamente, especialmente en Europa. Esto ha permitido que el género se mantenga, hasta hoy en día, en un estado de permanente innovación, en donde las experimentaciones son estimuladas por editoriales que han descubierto sorprendidas que el libro álbum no sólo atrae a los jóvenes, sino también a un público adulto.

En 1960 surgió una corriente de artistas británicos procedentes de escuelas de arte con obras que señalaron una nueva era de pintura y color en el campo del álbum ilustrado. El cambio favoreció que los artistas empezaran a expresarse en sus obras de un modo más personal: Charles Keeping, Raymond Briggs o John Burningham (Granpa). Este último saca el máximo partido a la interacción entre texto e ilustración. Recurre a la ironía o al buen humor y accede tanto al mundo del niño como al del adulto. Raymond Briggs, él era una mezcla de cómic e ilustración.

Uno de los mejores ilustradores de libros infantiles de todos los tiempos fue Maurice Sendak, estudió el trabajo de dibujantes clásicos como Francisco Goya, Pablo Picasso o Henri Matisse e influyó en los educadores y especialistas, además en los niños, padres y la comunidad artística una de sus obras ilustrativas es "Donde viven los monstruos" (*Where the wild things are*). Maurice Sendak trabaja de tal manera para transmitir la profundidad de los sentimientos del joven protagonista a través del color, la forma y la composición, con argumento modelo, de las ilustraciones, de la integración de los textos e imágenes y el diseño del libro teniendo como resultado una obra maestra.

La imprenta en América fue introducida en 1539 y el interés por la edición de ejemplares infantiles se vio a mitad del siglo XIX, cuando nace la preocupación por parte de pensadores políticos y profesores por dar una hegemonía cultural más sólida a la educación primaria, así como dotar a la población de libros y publicaciones culturales atractivas y de fácil acceso.

En Brasil el libro *Flicts* de Ziraldo (1969) ha sido considerado uno de los primeros libro álbum latinoamericanos, con una estética altamente innovadora y gráfica. Un libro que redimensionó la concepción gráfica de los libros para niños donde los lectores pasan a ser los protagonistas, constructores de una interpretación a partir de percepciones fragmentarias donde se yuxtaponen imágenes con textos, supuso una historia de un color diferente y no hay lugar para ese color en el mundo, aunque se empeñe en buscarlo. Finalmente lo encuentra en la Luna, sobre todo porque nadie sabe exactamente cuál es su color. La estética puesta en escena es un reto para los lectores que deben reconocer en las ilustraciones dónde está buscando *Flicts* su lugar.

Más adelante, otros artistas seguirán los pasos de Ziraldo como Angela Lago, Roger Mello, Graca Lima o Renato Moriconi por citar algunos.

Más tarde Angela Lago antes mencionada, en 1994, aparece el premiado libro “Cena de rua”, en él se presenta a un niño en la calle que está viendo algo entre los automóviles detenidos en un semáforo. Es la mirada de los lectores la que le da sentido a una historia sin palabras donde los tonos oscuros refuerzan ideas como soledad y temor, pero también buscan romper fronteras visuales con la composición y una perspectiva muy originales. Es un ejemplo de narración visual en once imágenes que dejan libre la interpretación, en el cual movilizan al lector sentimientos empáticos que le ayudan a comprender al pequeño protagonista, la ausencia de texto, que no de historia, imprime una enorme fuerza a las ilustraciones.

Roger Mello también unos de los premiados, y que tuvo la oportunidad de trabajar con Ziraldo, ha experimentado en sus libros la rica variedad de la cultura popular

y las tradiciones brasileñas en libros modernos; en ellos texto e imagen amplían posibilidades estéticas. Libros como “Joao por um filo”, este libro trata de un pescador que duerme sobre una colcha tejida a mano y es un hilo el que conduce sus sueños por lugares que homenajean los bordados brasileños. Otro libro es “Vizinho, vizinha” fruto de un taller con sus amigas ilustradoras Graca Lima y Mariana Massarani. Es un formato horizontal, la página de la izquierda cuenta la historia de un personaje y el de la derecha cuenta lo que pasa con su vecina y también participan dos niños en la historia cada uno en su apartamento.

A finales de los años 60 ediciones de la Flor comienza su andadura en Argentina y el centro Editor para América Latina publica la colección “cuentos de Polidoro”, dirigida por Beatriz Ferro, donde ilustradores de estética moderna y vanguardista visitan cuentos populares. Otra colección de esta editorial fue la emblemática “Los cuentos del Chiribitil” dirigida por Graciela Montes, en la que se comienzan a ver los trabajos de Áyax Barnes, Chacha y Luis Pollini, entre otros, posteriormente, María Elena Walsh dirige la colección “Veo Veo” y traduce lo más selecto de la literatura infantil europea en un formato económico donde aparecen David McKee, Philippe Dumas, Allan Ahlberg y Elzbieta, además de sus propios libros.

En 1975 Beatriz Doumerc y Áyax Barnes publican “La línea” el minimalismo de un señor que sigue una línea resulta una fina metáfora de las posibilidades de leer un texto mientras la imagen, en especial la línea, emerge en cada página como una sorpresa. Obtuvo en 1976 el premio Casa de las Américas y la dictadura argentina lo censuró por considerarlo peligroso.

También de argentina la joven, talentosa autora e ilustradora Isol en su trabajo presenta un imaginario lleno de humor dirigido a los niños con una mente inquieta “Secretos de familia” desafía la idea de la percepción infantil de las cosas en este caso la de su propia familia, a través de una divertida historia, creada con trazos informales y una paleta de colores ilimitada. Isol ha experimentado también con el collage y el trazo libre para interpretar de manera profunda un poema de corte filosófico como “Ser y parecer” del autor mexicano Jorge Luján.

Colombia también tienen su historia, dentro de la escasa tradición de libros ilustrados para niños, cabe destacar editoriales que en los años ochenta iniciaron el camino a libros álbum como Carlos Valencia editores, dirigida por Margarita Valencia donde comenzaron jóvenes ilustradores como Ivar Da Coll y Olga Cuéllar; o la colección de Norma “Buenas Noches”. Dirigida por María Candelaria Posada.

En los noventa destaca el editor Alberto Ramírez en Panamericana y, en la actualidad, la editora María Osorio con Babel. El ilustrador más representativo del libro álbum es Ivar Da Coll, deudor, según sus palabras, de Maurice Sendak y Arnold Lobel, entre otros. La serie de seis títulos de “Chigüiro”, inspirada en un animal autóctono al que transforma en un personaje entrañable, muestra las posibilidades narrativas de una ilustración aparentemente estática donde el inexistente texto anima a los pequeños lectores a desarrollar una gramática de lectura. Autores más jóvenes renuevan el álbum, como por ejemplo Dipacho en su premiado “Jacinto y María José” muestra una ilustración cargada de tradición popular pero modernizada por una secuenciación narrativa donde las imágenes desde el comienzo construyen una historia poderosa. Destacan el tándem formado por Jairo Buitrago y Rafael Yockteng, quienes han realizado libros con la complicidad y la exigencia del trabajo en equipo. Algunos, como “Camino a

casa” y “Eloísa”, “Los bichos”, no eluden cuestiones críticas de la sociedad contemporánea mientras texto e ilustraciones tejen hermosas historias.

En 1978, Venezuela, nace una editorial emblemática cuyo estilo y trayectoria es todavía hoy un excelente ejemplo de exigencia y calidad en la búsqueda de libros álbum que ha formado generaciones de lectores. Ediciones Ekaré, fundada por Carmen Diana Dearden y Verónica Uribe, mostró desde sus inicios su compromiso con las tradiciones propias. Casi al mismo tiempo, Ediciones María Di Mase pone en circulación libros de autores como Monique Félix o Etienne Delessert, entre otros. Pero es en Ediciones Ekaré donde se encuentran libros álbum destacados. Como “Margarita”, un poema de Rubén Darío ilustrado por el entonces directora de arte Monika Doppert, que en sus ilustraciones en blanco y negro rompe el imaginario asociado a este poema mediante una interpretación narrada que amplía los significados y mezcla libremente referencias iconográficas de diferentes culturas; y de esta misma ilustradora es el conocido álbum “La calle es libre”.

Más contemporáneo es “Perro picado”, de Reyva Franco y Gerald Espinoza, publicado en una de las nuevas editoriales surgida en los noventa, Camelia Ediciones, donde con humor y un diseño ágil se cuentan las peripecias de un perro capaz de dividirse en dos. Por último, hay que mencionar un libro sorprendente en todos los sentidos, “El libro negro de los colores”, de las autoras venezolanas Menena Cotín y Rosana Faría, publicado en México por Tecolote. El reto: un niño invidente cómo siente los colores, para ello la ilustradora eligió el negro, gris y blanco con texturas que dotan al libro de sobriedad sin perder ese tono poético mostrando infinidad de posibilidades de construir imágenes visuales.

En Centroamérica podemos destacar el libro “Un güegüe me contó”, de María López Vigil, ilustrado por su hermano Nivio, publicado en los años ochenta, que indaga en la idiosincrasia nicaragüense para reírse de los tópicos. En las ilustraciones hay un auténtico trabajo de arqueología cultural donde los detalles realzan la historia. También de Nicaragua es el ilustrador Luis Garay, aunque reside en Canadá. Junto con la escritora Mónica Hughes realizó el libro “Un puñado de semillas”, cuya ilustración parece inspirada en el muralismo debido al uso de bloques de color y composiciones compactas, llenando de matices una historia conmovedora.

Entre los libros de autores chilenos podemos mencionar el cuidadoso trabajo en equipo que realizaron María de la Luz Uribe y su esposo, el ilustrador Fernando Krahn, en la creación de historias donde la ilustración a veces enmarca y a veces dispara los resortes del texto, como en “La familia Numerozzi”, disparatado y entrañable retrato de una familia muy singular.

De corte más comprometido es el libro-álbum “La composición”, creado a partir de un cuento del chileno Antonio Skármeta, ilustrado por el español Alfonso Ruano y editado por la venezolana Ekaré.

Las sobrias ilustraciones, su paleta de color y el realismo con que se presentan las escenas dan una dimensión nueva a un texto que nunca fue escrito pensando en los niños. Quizá un tema como el que presenta la ilustradora Paloma Valdivia en “Es así”, requería que la misma persona asumiera el texto y las ilustraciones: contar que la vida va y viene, que unos llegan y otros parten, es un ejercicio de sensibilidad. Recientemente nuevas editoriales independientes como Pehuén o Amanuta dan voz a nuevos creadores.

En la década de los setenta y ochenta la presencia de este género se multiplica alrededor del planeta, tanto a nivel de producción editorial como a nivel de estudios académicos que revelan sus características y su funcionamiento, La innovación gráfica, el poder narrativo de las imágenes y el juego son algunas de las características más destacables de esta época. En los noventa y los primeros años del nuevo milenio, el libro álbum domina el terreno de la edición infantil y su crecimiento continua incesable, ampliando audiencia y consideración.

En nuestro país México, los primeros libros ilustrados⁸ que llegaron a manos infantiles están:

1. “Catecismo de la doctrina cristiana”, de Jerónimo Martínez de Ripalda, que fue introducido al náhuatl, otomí, tarasco, zapoteca y maya.
2. El “Catecismo histórico” de abate Fleury.
3. Las fábulas de Samaniego
4. El amigo de los niños, ilustrados realistas, en metal y en algunos casos un tanto toscos.

⁸ Cabe hacer diferencia que no es lo mismo un libro ilustrado o un libro de imágenes que un libro álbum, la diferencia que lo separa es mínima y suele confundirse. Los libros de imágenes no cuentan con ningún texto y así el niño asociará colores, formas, tamaños, texturas, números y letras; los libros ilustrados es un texto escrito con imágenes que solamente “ilustran”; y el libro álbum es cuando el texto y la imagen se fusionan en donde es inevitable y crea niveles de sentido (interconexión de códigos).

Otro tipo de publicación ilustrada conocida en la Nueva España fueron las hojas volantes; tabloides impresos sobre hojas de color azul o gris y estaban totalmente ilustradas, el cual su objetivo era el de narrar acontecimientos sociales, con secuencias gráficas, esto se puede considerar como un antecedente de la historieta. También circulaban libritos de cuentos y fábulas, silabarios y cancioneros que iban ilustrados con xilografías que se reutilizaban constantemente en distintos temas.

A partir de 1867, comienza el interés en las publicaciones infantiles cuando México cruzó por la etapa conocida como la República Restauradora, surge el pensamiento liberal mexicano. En esta etapa se decide dar mayor atención al problema del analfabetismo y revalorizar los libros de texto gratuito, incluyendo lecturas sobre leyendas, orígenes históricos, geografía, fauna, flora e identidad nacional.

Entre 1870 y 1876 se publicaron diferentes semanarios ilustrados, dirigidos al público infantil, como ejemplo “Ángel de la guarda” que se componía de cuatro páginas escritas con cuentos, artículos e historias con contenidos morales y religiosos; “La enseñanza” que contenía ilustraciones, artículos científicos y de viajes; “La ciencia recreativa” publicación pensada para las y los niños de clase media baja, de edición coleccionable y por entregas.

Otros semanarios eran: “El correo de los niños” formado y escrito por los niños de la escuela de Tecpam de 1872; el “Amigo de los niños” en Tamaulipas de 1870; “El periquito” en Campeche de 1870; “El protector de la infancia” en Jalisco; “El sábado” en Guanajuato; “La Educación” en León; “los tres” de 1871.

Los autores de textos especializados en la infancia fueron José Ignacio Basurto, quien es conocido como el primero en publicar un libro de fábulas mexicanas, titulado “Fábulas Morales para la provechosa recreación de los niños, que cursan las escuelas de primeras letras” en 1803; José Rosas Moreno apodado el poeta de los niños, y Juan de Dios Peza, quien publica el libro en forma de versos titulado “Cantos del Hogar” en 1881, este libro en su edición de 1921, se compone

de 45 grabados en metal. De estilo realista y colocados como viñeta a cada inicio de los poemas, es uno de los primeros libros infantiles ilustrados en el país.

En 1924, como parte del programa de alfabetización José Vasconcelos edita dos tomos titulados “Lecturas clásicas para niños”. En 1946, se edita otro título para la infancia “El libro de oro de los niños”, los cuales fueron seis tomos, fue ilustrado con viñetas de autor como con dibujos de Walt Disney.

Entre 1900 y 1975 se pueden rescatar 70 títulos de literatura infantil editados en México por su calidad gráfica y narrativa: “Historia de un peso falso”, de Manuel Gutiérrez Nájera (1940); “Cuentos y crónicas” de Ángel del Campo (1944); “Cuentos mexicanos para niños” de Teresa Castelló Yturbe (1945); “Las aventuras de pipiolo” de Santos Caballero (1954).

En 1979 se crea en México una filial con IBBY (International Board of Books for Youth People); en este año surge la enciclopedia Colibrí, editada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas, SEP, en coedición con Salvat Mexicana y Ediciones, S:A:, en forma

de 128 tomos fascículos coleccionables y formaban ocho tomos completamente ilustrados a color, con 4 temas: ciencias Sociales, Ciencia y Técnica, Recreación y Literatura, fue editada en náhuatl, purépecha, maya y otomí. Es un estilo nacional de ilustración, al ser una publicación dirigida por el CONAFE, se muestra la vida en el campo, la cosmogonía indígena y prehispánica, las fiestas, el mercado, la indumentaria de cada región, las representaciones humanas son con rasgos mexicanos. Las técnicas de representación son acuarela, tinta, acrílico, lápiz de color, ceras y gouache; ilustradores que colaboraron en esta obra fue: Felipe Dávalos, Leonel Maciel, Carlos Dzib, Andrea Gómez, Anheló Hernández, José Palomo, Felicitas Rennie, Mariana Yampolsky, entre otros.

En los comienzos de los 90 se crea en México la colección «A la orilla del viento» dirigida por Daniel Goldin. El gran impulso estatal que dio esta colección a libros de autores de todo el mundo que se distribuyeron por el ámbito hispanoamericano fue formidable. En este catálogo se rescata Julieta y su caja de colores, un libro publicado en 1983, premio Antoniorrobes y Placa de la Bienal de Bratislava dos años más tarde, del mexicano Carlos Pellicer. Si la ilustración es un arte, este álbum lo ejemplifica. La historia transmite los sentimientos y emociones de una niña que descubre los colores y sus posibilidades en ilustraciones que expanden el texto, realizado en tipografía manuscrita.

Muy posterior a este libro es Migrar, de José Manuel Mateo, particular relato de una niña que emigra con su madre a Estados Unidos. Javier Martínez Pedro realiza un excepcional trabajo de ilustración, lleno de detalles que se despliegan en un acordeón de papel amate, según las tradiciones milenarias de ese país, que lo ha hecho merecedor de varios premios. En la actualidad, en México, editoriales como Tecolote, Petra Ediciones, Ediciones El Naranjo y Nostra dan cabida en sus catálogos a sugerentes títulos.

En 1991, en México el libro álbum llega para quedar y crecer, por medio de títulos editados por el FCE (Fondo de Cultura Económica), dentro de la colección “Los especiales de la orilla del Viento” tales como “Gorila” y “Willy el tímido” de Anthony Brown; “En el desván” de Satoshi Kitamura o “Jumanji” de Van Allsburg.

Con la creación de los concursos de álbum ilustrado se han abierto posibilidades de creación y apoyo a proyectos nacionales e internacionales, generando nuevos temas, propuestas gráficas e ilustradores.

El álbum infantil le falta un camino por recorrer en México, poco a poco se van abriendo paso el desarrollo profesional en ilustradores, capacidad de editores para generar productos que sean innovadores.

Si bien en Latinoamérica el libro álbum no ha tenido el mismo grado de desarrollo, hay países como Brasil, México y Venezuela, en que el libro álbum si ha encontrado un espacio y ha logrado instalarse como un género independiente. En nuestro país, el libro álbum aún constituye una novedad, pero ha comenzado a abrirse paso lentamente, y desde los años noventa han surgido proyectos que tienden a buscar lo que deseamos también mediante este libro generar un espacio para el desarrollo en una herramienta que permita el aprendizaje y motive la lectura.

CAPITULO III

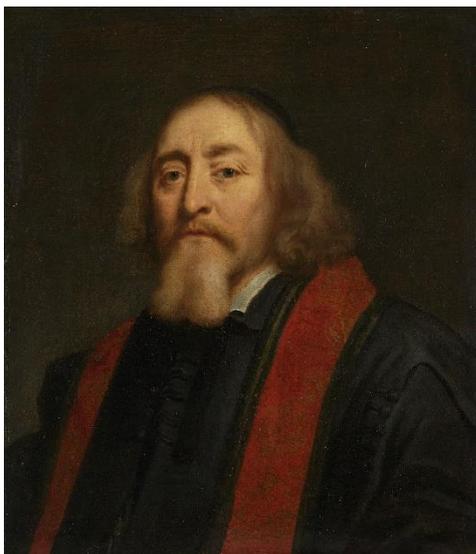
3.1 REPRESENTANTES DEL LIBRO ÁLBUM O ÁLBUM ILUSTRADO

En este tercer capítulo encontraremos una selección de representantes de diversas partes del mundo como Anthony Browne “el Zoológico” y “Gorila”; “Lily takes a walk” de Satoshi Kitamura; Jean Brunhoff “historia de Babar”; cuentos de hadas por Charles Perrault 1697; “Pedro melenas” de Heinrich Hoffman 1845; “The tales of Peter rabbit” de Beatrix Potter en 1901; sin dejar a un lado a Jan Amos Komeski o Comenius a quien ya hemos mencionado en los capítulos anteriores publicó el que se considera el primer libro pensado para la población infantil; Randolph Caldecott considerado el que implemento el libro álbum moderno; en Latinoamérica el brasileño Ziraldo y el mexicano Gabriel Pacheco; entre otros.

3.1.1 JAN AMOS KOMESKI o COMENIUS

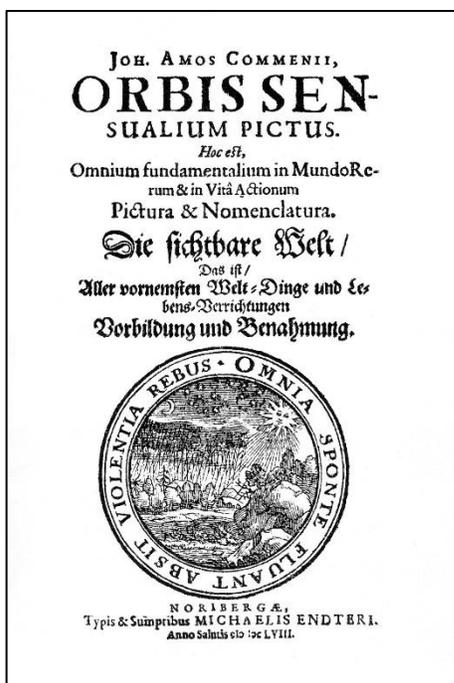
Para ubicarse en el tiempo el nació el 28 de marzo de 1592 y murió en 1670. Aprendió latín, le gustaba leer poetas como Virgilio, Cicerón, Ovidio, era de espíritu crítico y no se callaba cualquier inconformidad que tenía sobre algunos textos, entre sus desacuerdos era con el método de memorizar el cual lo consideraba una pérdida de tiempo para el aprendizaje, relegando en segundo

plano la lectura, no le agradaba la educación rígida, para él la imagen era más importante en un texto. Era considerado el padre de la pedagogía.

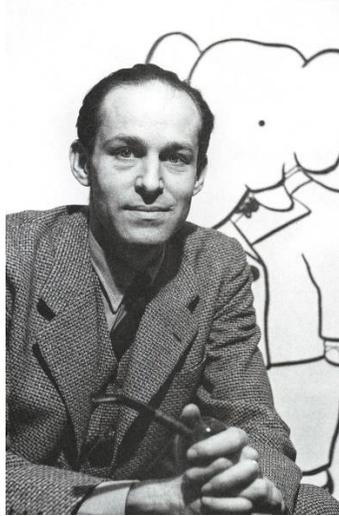
La importancia en su obra el *Orbis Sensualium Pictus* u *Orbis Pictus* (el mundo de las imágenes), es una enciclopedia en latín que contiene objetos del universo, **es el primer libro ilustrado para niños**, este contiene objetos del universo, cuerpos celestes, utilizaba el sentido de la vista, incluía imágenes incluía grabados de madera y una rueda giratoria para entender mejor el movimiento de la tierra. En el prólogo del libro de Comenius dice “¡Las imágenes y la nomenclatura de todas las cosas fundamentales del mundo y de las acciones de la vida!”.⁹

⁹ Como dato importante en la edad media y el renacimiento los niños se les consideraban como adultos y no se fabricaban ropa, alimentos o libros especiales para ellos. En la ilustración toma fuerza la idea de dar atención y educación particular a los niños; y es en la segunda mitad del siglo XIX que se empieza a reconocer el concepto de infancia y es por Kate Greenaway una de las primeras obras publicadas en 1881 en donde se retratan a niños con la expresión cándida y dulce.

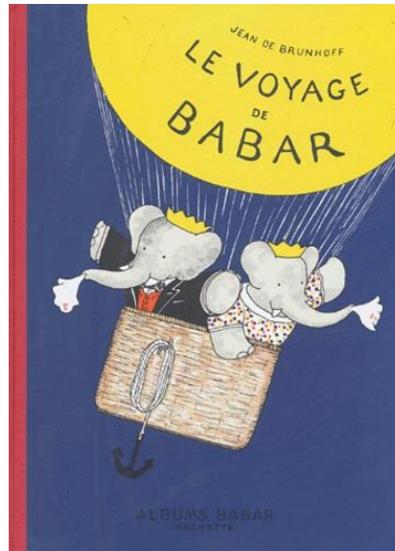

3.1.2 JEAN DE BRUNHOFF

El nace en 1899 y muere en 1837, era un pintor parisino, debido a su situación delicado de salud tuvo que aislarse ya que tenía tuberculosis. **Le daría vida al primer libro álbum publicado en 1931**, en el cual existe texto, imagen y soporte, un libro impreso a gran formato 37 x27, como se manejan en la actualidad la mayoría de los libros álbum.

Este libro álbum era “Historie de Babar”, un libro álbum colorido, con texto en manuscrito, claro, sencillo. Es un elefantito y sus aventuras, es una historia basada en los cuentos que su esposa le contaba a sus hijos, un día el decidió dibujar esas aventuras, este elefantito huye de la jungla para escapar de un cazador, llega a una ciudad donde se viste como los hombres, cuando regresa a su casa en coche, cuenta los beneficios de la civilización y es coronado rey de los elefantes.

Los hijos de Jean le contaron, ya que les encantaba y él lo llevo la idea para crear un libro para uso familiar.

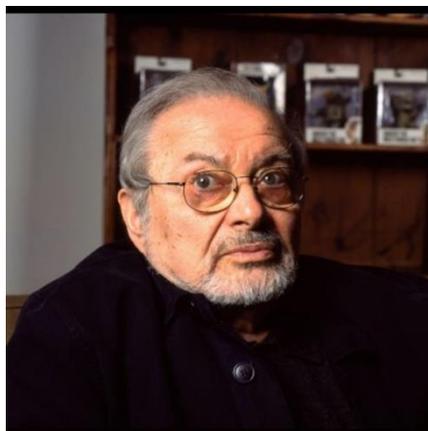
Sus obras:

- A.B.C. de Babar, 1936
- Babar y Papa Noel, 1940.
- Babar y sus hijos, 1938.
- Babar, el Rey, 1935.
- La Historia de Babar, 1934.
- Los viajes de Babar, 1934.
- Las vacaciones de Zefir, 1937.

El personaje tuvo mucho éxito, con inesperadas ventas, fue adquirido por las ediciones Hachette, Babar también encontró éxito en los estados Unidos. Al morir su padre Laurent de Brunhoff continuó con las aventuras de Babar. Babar marcó la concepción que las imágenes son inseparables del texto.

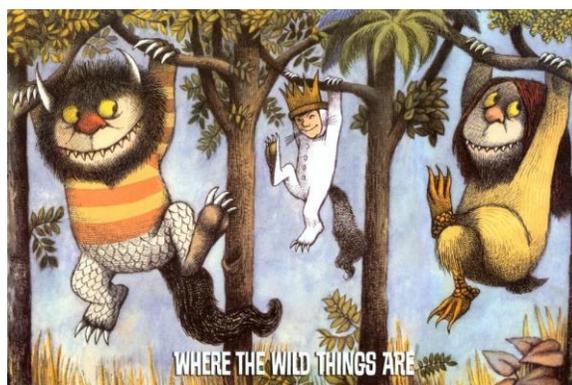
3.1.3 MAURICE BERNARD SENDAK

Nace en 1928 en Brooklyn y muere en 2012 en Connecticut, el pequeño de tres hermanos, trabaja a sus quince años con All-American Comics adaptando tiras de comics, diagramando, completando y alargando textos, posteriormente trabaja como decorador de vitrinas alternando con un curso que toma en Arts Studium League en Nueva York. Fue un ilustrador y escritor de literatura infantil estadounidense. Fue influenciado por las películas de Walt Disney, en especial por el musical "Fantasía".

El libro que lo lanzó a la fama y más polémico porque en esa época era una Norteamérica moralista y sobreprotectora con la infancia. Rompió muchas de las

reglas imperante del momento utilizando todos los elementos de su arte para transmitir con fuerza la historia de "Donde viven los Monstruos" (Where the wild things are), una obra que tuvo reconocimiento. Publicado originalmente en 1963.

Es un libro álbum en el que representa los sentimientos el joven protagonista a través del color, la forma, la composición, el argumento, la ilustración, la integración del texto imagen y el diseño del libro. Riqueza virtual y poder narrativo. Max es un niño que riñe con su madre, es castigado en su cuarto sin cenar y él se traslada, en una bella fantasía, al país en donde viven los monstruos, para dominarlos, hacerse amigo de ellos y jugar; un país que no es otra cosa más en donde habitan sus temores donde tiene la ocasión de controlarlos, reduciéndolos a un simple juego donde él es el único vencedor, con una imaginación desbordante, problemático, que sufre de pequeños ataques de ira cuando las cosas no salen como a él le gustaría.

Tienen el poder de la dominación, la libertad, los deseos, la oscuridad, los sueños prohibidos, las pesadillas.

Sus distinciones:

- Internacionalmente, Sendak recibió el tercer premio bienal Hans Christian Andersen a la Ilustración en 1970, reconociendo su "contribución duradera a la literatura infantil". Recibió uno de los dos premios inaugurales Astrid Lindgren Memorial Awards en 2003, reconociendo su contribución profesional a "literatura infantil y juvenil en el sentido más amplio". La cita lo llamó "la figura del portal del libro ilustrado moderno" y la presentación acreditó a *Where the Wild Things Are* con "al mismo tiempo [revolucionando] toda la narrativa del libro ilustrado ... temática, estética y psicológicamente". En los Estados Unidos recibió la Medalla Laura Ingalls Wilder de los bibliotecarios profesionales para niños en 1983, reconociendo sus "contribuciones sustanciales y duraderas a la literatura infantil". En ese momento se otorgaba cada tres años. Solo Sendak y la escritora Katherine Paterson han ganado los tres premios principales.
- Medalla Caldecott del ALA como ilustrador del "libro de imágenes estadounidense más distinguido para niños", *Where the Wild Things Are*, 1964 (Sendak también fue uno de los subcampeones de Caldecott siete veces entre 1954 y 1982, más que cualquier otro ilustrador, aunque algunos han ganado múltiples medallas).
- Premio Hans Christian Andersen a la ilustración de libros infantiles, 1970.
- Premio Nacional del Libro en la categoría Libros ilustrados para *Outside Over There*, 1982.
- Medalla Laura Ingalls Wilder para literatura infantil estadounidense, 1983.
- Medalla Nacional de las Artes, 1996.
- Premio Astrid Lindgren Memorial a la literatura infantil, 2003.
- Doctorado honorario de la Universidad de Connecticut, 1990.
- Doctorado honorario de Goucher College, 2004.
- Instalado en el Salón de la Fama de Escritores de Nueva York en 2013.

- Sendak tiene dos escuelas primarias nombradas en su honor, una en North Hollywood, California, y PS 118 en Brooklyn, Nueva York. Recibió un doctorado honorario de la Universidad de Princeton en 1984.
- El 10 de junio de 2013, Google presentó un garabato interactivo donde los visitantes podían hacer clic en el triángulo de ir al video para ver una película animada de los otros personajes principales de Max y Sendak.

Autor e ilustrador:

- La ventana de Kenny (1956)
- Muy lejos (1957)
- El letrero en la puerta de Rosie (1960)
- La biblioteca de cáscara de nuez (1962)
- Caimanes por todas partes
- Sopa De Pollo Con Arroz
- Uno era Johnny
- Pierre
- Donde están las cosas salvajes (1963)
- Let's Be Enemies (escrito por Janice May Udry) (1965)
- Higglety Pigglety Pop! o debe haber más para la vida (1967)
- En la cocina nocturna (1970)
- Bocetos de fantasía (1970)
- Ten Little Rabbits: A Counting Book with Mino the Magician (1970)
- ¿Algún cachorro hinchado o estás seguro de que quieres un perro? (escrito por Maurice Sendak y Matthew Margolis, e ilustrado por Maurice Sendak) (1976)
- Siete pequeños monstruos (1977)
- Afuera allá (1981)

- Caldecott and Co: Notes on Books and Pictures (una antología de ensayos sobre literatura infantil) (1988)
- El gran libro para la paz (1990)
- Todos estamos en los basureros con Jack y Guy (1993)
- Maurice Sendak's Christmas Mystery (1995) (una caja que contiene un libro y un rompecabezas)
- Bumble-Ardy (2011)
- Libro de mi hermano (2013)

Solo ilustrador por citar algunos:

- Atomics for the Millions (por Maxwell Leigh Eidinoff, 1947)
- La granja maravillosa (por Marcel Aymé, 1951)
- Good Shabbos Everybody (por Robert Garvey, 1951)
- Un agujero es para cavar (por Ruth Krauss, 1952)
- Maggie Rose: Su cumpleaños Navidad (por Ruth Sawyer, 1952)
- Una casa muy especial (por Ruth Krauss, 1953)
- Apúrate a casa, Candy (por Meindert DeJong, 1953)
- La historia gigante (por Beatrice Schenk de Regniers, 1953)
- Sadrac (por Meindert Dejong, 1953)
- Yo seré tú y tú serás yo (por Ruth Krauss, 1954)

3.1.4 ANTHONY BROWNE

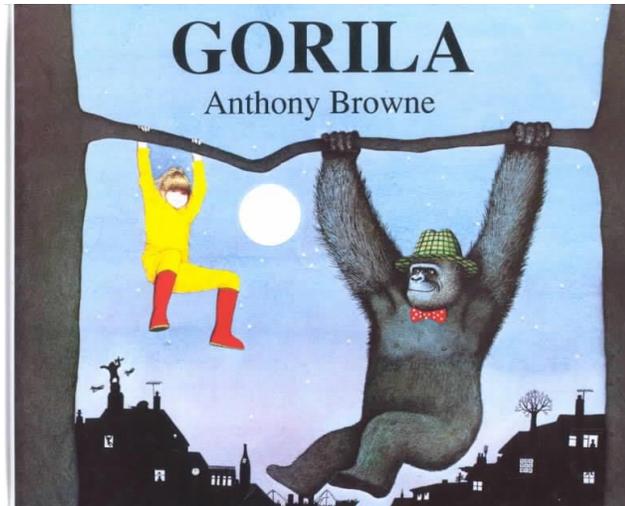
Nació en Sheffield, Inglaterra, en 1946. Estudió Diseño Gráfico en Leeds Collage of Arts y comenzó a dedicarse a la Ilustración. Es uno de los mejores creadores de libros álbum. Al ilustrar su primer libro en 1976, *Through the Magic Mirror*, comenzó a sentir esa atracción por la literatura infantil, su técnica favorita es utilizar acuarela con tintes fantásticos y surrealistas, creando a partir de ese momento cincuenta obras, entre ellas:

- Mi papá.
- El juego de las formas.
- Voces en el parque.
- Gorila.
- El libro de los cerdos.
- Willy el soñador.
- Las pinturas de Willy.
- Cambios.
- Me gustan los libros.
- Zoológico.
- El túnel.
- Ramón Preocupón.

- Mi Mamá.
- Willy el Campeón.
- Cosita Linda.
- En el Bosque.
- Mi hermano.
- Hansel y Gretel.
- Los tres osos.
- Willy el mago
- Willy el tímido

Sus libros han sido motivación por el uso de ilustraciones sutiles con metáforas con humor visuales, creando historias con significado y atraen tanto a niños como profesores de la década de los setentas.

Gorila es un claro ejemplo de su ilustración, colorido, impactante, con detalles y texturas, sombras y su primer gran éxito en 1983. Es una historia basada en la soledad que tienen todos los niños con sus padres, solos en todo, en su casa, en su habitación, los padres no tienen tiempo para con ellos rodeado de realismo y surrealismo... Ana es uno de esos niños que, si bien es acompañada de su padre a la hora de la comida o leyendo el periódico en el desayuno, pero no en todo lo que quisiera Ana que lo acompañara como ir al cine, al parque, al zoológico. Ana es apasionada de los gorilas, lee libros sobre ellos, pero nunca ha visto uno en la realidad por que su padre no tiene tiempo de llevarla al zoológico, el día de su cumpleaños le pide a su papa le regale un gorila de juguete, ella molesta lo arroja en un rincón sucediendo algo increíble por la noche mientras ella dormía, se convierte en un gorila de versa y es ahí en donde comienzan a suceder cosas extraordinarias juntos. Todos los lugares que ella ansia conocer con su padre ahora lo hará con su amigo el gorila.

Es acá donde nos arroja una lección ese tiempo que no se les dedica a los niños y como en su entorno ellos van creando un mundo de sueños y fantasías.

Gorila ganó un sinnúmero de premios en los que resaltan: Kate Greenaway Medal, el premio Emil/Kurt Maschler, el New York Times al mejor libro ilustrado y el Globo de Boston Book.

Se considera un clásico de la literatura infantil.

3.1.5 RANDOLPH CALDECOTT

Nació en Chester, Inglaterra, el 22 de marzo de 1845. Él inició dibujando animales y así durante el resto de su vida. A los 15 años dejó la escuela y se dedicó a trabajar en un banco “Whitchurch and Ellsemere Bank” y en su tiempo libre ilustraba incorporando paisajes, edificios, publicó su primer dibujo en 1861 fue un

boceto de un incendio desastroso en el Queens Railway Hotel en Chester en el Illustrated London News.

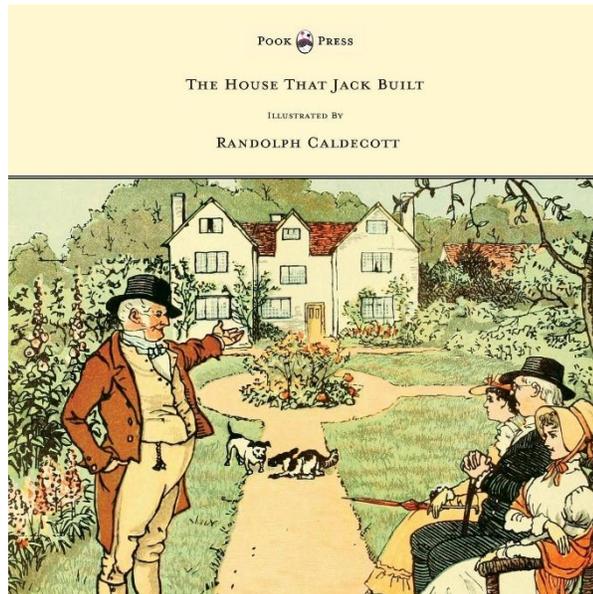

Fue elegido por el Instituto Real de Pintura de Acuarelas en 1872. posteriormente se mudó a Manchester para seguir sus estudios en Manchester School of Art, publicaba en periódicos locales, tras sus éxitos en pocos años ya era conocido como un ilustrador de revistas.

Ya situado en Londres conoció a personas artísticas y literarias, entre ellas Dante Gabriel Rossetti, George du Maurier, John Everett Millais y Lord Frederic Leighton, este último lo llevó a su casa para que diseñara capiteles de pavo real para cuatro columnas en la sala árabe.

Ya en 1877 Edmund Evans perdió los servicios de Walter Crane y contrató a Caldecott para que ilustrara dos libros navideños: "The House that Jack Built" y

“The Diverting History of John Gilpin” en 1878, tanto fue el éxito que siguió produciendo dos cada año durante ocho años.

Siguió con ilustraciones para libros de Washington Irving, tres para Juliana Ewing, otro de Henry Blackburn, uno para el capitán Frederick Marryat, entre otros. Tenía admiradores de su trabajo y muy importantes tal es el caso de Vincent Van Gogh y Gauguin.

Para 1880 se casó con Marian Brind que conoció al mudarse a Wybornes, no tuvieron hijos.

Seguía cosechando triunfos en la venta de las poesías infantiles de Caldecott¹⁰ en 1884. Fueron doce libros. El fallece el 12 de febrero de 1886 a los 39 años. Él ya tenía una infección cardiaca desde su infancia.

Los 16 libros ilustrados de Caldecott:¹¹

- La casa que Jack construyó (1878)
- John Gilpin (1878)
- Elegía en un perro loco (1879)
- Las chicas en el bosque (1879)
- Los tres cazadores joviales (1880)
- Canta una canción de seis peniques (1880)
- La reina de corazones (1881)
- La lechera (1882)
- Hey-Diddle-Diddle y Baby Bunting (1882)
- El zorro salta sobre la puerta de Parson (1883)
- Una rana a la que querría ir (1883)
- Ven, muchachas y muchachos (1884)
- Montar un caballo gallo a Branbury Cross y un granjero fue trotando sobre su yegua gris (1884)
- Sra. Mary Blaze (1885)

¹⁰ **Gleeson White** escribió sobre Caldecott: Caldecott era un excelente artista literario, capaz de expresarse con rara facilidad en imágenes en lugar de palabras, de modo que sus comentarios sobre un texto simple revelan infinitas sutilezas de pensamiento ... No tiene más que recurrir a cualquiera de sus juguetes. libros para ver que a veces cada palabra, casi cada sílaba, inspiraba su propia imagen ... Estudió su tema como nadie más lo había estudiado ... Luego lo describió de manera simple y con un vigor inimitable, con una fina economía de línea. y color; cuando se agrega color, es principalmente como una convención gay, y no una imitación cercana de la naturaleza.

Para **Maurice Sendak** "el trabajo de Caldecott anuncia el comienzo del libro ilustrado moderno. Él ideó una ingeniosa yuxtaposición de imagen y palabra, un contrapunto que nunca antes había sucedido. Las palabras se omiten, pero la imagen lo dice. Las imágenes se omiten, pero la palabra lo dice ". Sendak también apreció la sutil oscuridad del trabajo de Caldecott: "No se puede decir que es una tragedia, pero algo duele. Como una sombra que pasa rápidamente. Es esto lo que le da a un libro de Caldecott, por muy espinosos que sean los versos y las imágenes, su profundidad inesperada".

¹¹ Henry Blackburn (1886). Randolph Caldecott: una memoria personal de su carrera artística temprana: con ciento setenta y dos ilustraciones.

- El gran Panjandrum mismo (1885)
- Colección completa de imágenes y canciones (1887) de las colecciones de la Biblioteca del Congreso

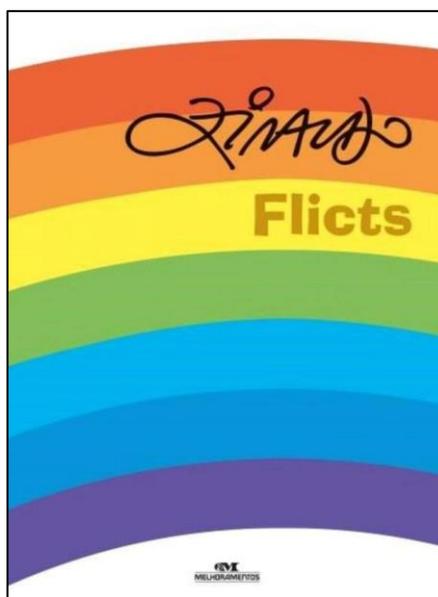
3.1.6 ZIRALDO ALVES PINTO

Es un autor e ilustrador brasileño, nació en 1932. Flicts es de 1969¹², un libro lo que se considera actualmente un álbum, con un mensaje, en el que narra la historia de un color que es rechazado por ser feo, por no tener las características o belleza de los otros colores; el autor está hablando a los niños de colores, pero también les narra una historia de un color que es rechazado, la lección es no dejarse vencer ante la adversidad aunque todos te rechacen, debes de luchar hasta encontrar tu lugar, tu identidad y sobre la diferencia; así como lo hace Flicts; lo hermoso de este libro es que narra una historia y a través de colores y formas geométricas va tomando forma su historia y cautiva. Una historia entrañable con lección de vida.

¹² Es el mismo año en Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie lunar. Neil al leer el libro le aseguró a Ziraldo que la luna es de ese color. Ziraldo.

El libro comienza “Había una vez un color raro y muy triste que se llamaba Flicts”¹³. Iniciando con un largo viaje, con complicaciones, hasta llegar a un punto de cansarse de buscar y desaparece; es un álbum con palabras sencillas, cuarenta y ocho páginas, con colores simples, círculos, mosaicos, cuentan la historia de Flicts, su lucha por encontrar algo en el mundo que sea de o sirva para su color. Flicts es perfecta para adultos también.

3.1.7 SATOSHI KITAMURA

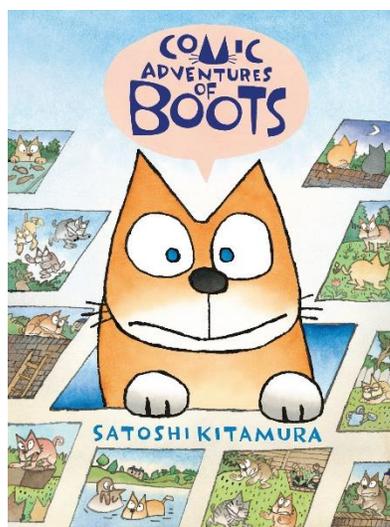
Nace en Tokio en 1956 conocido por sus libros ilustrados infantiles, con perspectivas, colores llamativos, detallados y personajes característicos. Desde joven le gustaron los comics, es ahí en donde comenzó el gusto por la ilustración y a los 19 años empezó a trabajar ilustrando anuncios y revistas.

¹³ En el libro se lee en una de sus páginas: “no tenía la fuerza del rojo, no tenía la inmensa luz del Amarillo”.

En 1981, empezó a cercarse a la literatura infantil y desde ese momento su éxito al traducir sus libros a diferentes idiomas, premios como el Mother Goose por la ilustración del libro “Angry Arthur” de Hiawyn Oram en 1983, se traslada de Japón a Londres y el Premio de Libro Ilustrado de Japón; el libro notable del año del New York Times para cuando “las ovejas no pueden dormir”, el National Art Library Award (del Victoria and Albert Museum por sus ilustraciones en A Ring of Words , una antología de poesía editada por Roger McGough (1999), un premio de plata Smarties para “mí y mi gato?” (2000).

Como algo característico de él es que le fascinan los gatos, es más tiene una obsesión por ellos y explica que estos animales son una metáfora de los comportamientos humanos. Es por eso que también incluye personajes de gatos. “Boots the cat” es un personaje recurrente que aparece en dos libros de tablero y “The comic Adventures of Boots”, un libro con estilo a las novelas gráficas y los cómics.

Libros ilustrados:

- Twinkle, Twinkle Firefly de John Agard, Grace Nichols, 2010
- Tiger Dead! Tiger Dead! Historias del Caribe por John Agard, Grace Nichols, 2009
- El maravilloso sombrero de Millie por Satoshi Kitamura, 2009, preseleccionado para la Medalla Kate Greenaway * The Young Inferno por John Agard, 2008
- Enviemos un Efuto por Satoshi Kitamura, Motoko Matsuda, 2007
- Niño de la Edad de Piedra de Satoshi Kitamura, 2007
- ¿Qué le pasa a mi cabello? por Satoshi Kitamura, 2007
- Efuto por Satoshi Kitamura, 2007
- ¡Juega conmigo! por Satoshi Kitamura, 2007
- Hola quien está ahí por Satoshi Kitamura, 2006
- Jackdaw Jinx por Kathy Ashford, 2006
- El carnaval de los animales de Gerard Benson, Judith Chernaik, Cicely Herbert (editores), 2005

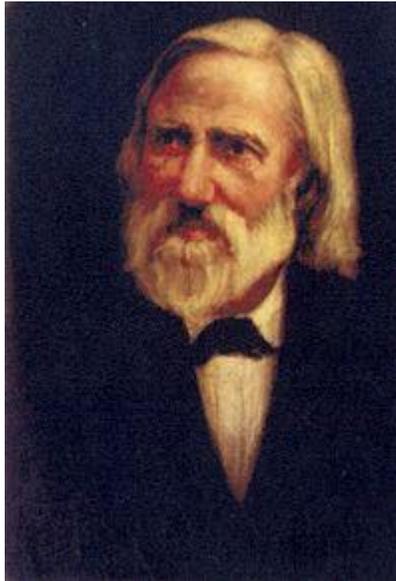
- Pablo el artista por Satoshi Kitamura 2005
- Igor, el pájaro que no pudo cantar por Satoshi Kitamura, 2005
- Érase una vez un día escolar ordinario por Colin McNaughton, 2004
- Hola H2O por John Agard, 2003
- Einstein: La chica que odiaba las matemáticas de John Agard, 2002
- Under the Moon and Over the Sea de John Agard, Grace Nichols (editores), Satoshi Kitamura (ilustrador colaborador), 2002
- The Comic Adventures of Boots por Satoshi Kitamura 2002 revisión
- Por cada niño, los derechos del niño por Desmond Tutu (prólogo) Satoshi Kitamura (contribuyente), 2000
- Puntos de vista con el profesor Peekaboo por John Agard, 2000
- Weblines de John Agard, 2000
- Yo y mi gato de Satoshi Kitamura, 1999
- Kaze, Tsmetai Kaze, (El viento, el viento llamado) por Leslie Norris, 1999
- Morris MacMillipede - El brindis de las coles de Bruselas por Mick Fitzmaurice, 1999
- El unicornio manchado por Roger McGough, 1998
- Un amigo para botas de Satoshi Kitamura, 1998
- Botas de baño de Satoshi Kitamura, 1998
- El anillo de palabras, Roger McGough (editor), 1998
- Desde el púlpito del diablo por John Agard, 1997
- El gato tiene sueño de Satoshi Kitamura, 1997
- El perro tiene sed de Satoshi Kitamura, 1997
- El pato está sucio por Satoshi Kitamura, 1997
- La ardilla tiene hambre de Satoshi Kitamura, 1997
- Goldfish Hide And Seek de Satoshi Kitamura, 1997
- Fuera de las profundidades de Hiawyn Oram, 1996
- Ovejas en ropa de lobos por Satoshi Kitamura, 1996
- Dinosaurios de papel: un libro recortado de Satoshi Kitamura 1996
- Las aventuras de Morris MacMillipede por Mick Fitzmaurice, 1996

- Volar con los pájaros: un libro de palabras y rimas de Richard Edwards, 1996
- A nosotros los animales nos gustaría hablar contigo por John Agard, 1996
- Eureka !: Yo y mi cuerpo por Stephen Webster, 1994
- Eureka !: Inside my House de Stephen Webster, 1994
- Eureka !: Viviendo y trabajando juntos por Brenda Walpole, 1994
- Eureka !: Hola, ¿hay alguien ahí? por Brenda Walpole, 1994
- Un niño quiere un dinosaurio de Hiawyn Oram, 1993
- Un libro de canciones Creepy Crawly de Carl Lewis (música) Hiawyn Oram (letra), 1993
- El libro de cuentos infantiles de Oxfam: sur y norte, este y oeste de Michael Rosen (editor), 1992
- De bellota al zoológico y todo lo demás en orden alfabético por Satoshi Kitamura, 1992
- Lily da un paseo por Satoshi Kitamura, 1991
- Hablando por nosotros mismos por Hiawyn Oram, 1990
- Diario OVNI de Satoshi Kitamura, 1989
- Ned y el Joybaloo de Hiawyn Oram, 1989
- Un coro de niños (antología), 1989
- Capitán Toby de Satoshi Kitamura, 1988
- Cuando las ovejas no pueden dormir: el libro de conteo de Satoshi Kitamura, 1988
- En el ático de Hiawyn Oram, 1988
- Mi amigo el Sr. Morris (Compartir una historia) por Pat Thomsen, 1988
- Depósito de chatarra de Andy Soutter, 1988
- What's Inside: The Alphabet book de Satoshi Kitamura, 1987
- El libro de la feliz Navidad (antología) de Alison Sage (compilado por) Helen Wire (compilado por), 1987
- Paper Jungle: un libro recortado de Satoshi Kitamura, 1986
- El tronco volador Naomi Lewis, 1986
- Cielo en el pastel de Roger McGough, 1985

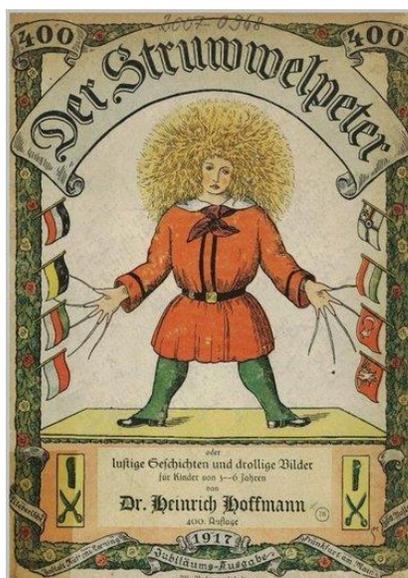
- The Great Games Book por Satoshi Kitamura (contribuyente) 1985
- Arthur enojado por Hiawyn Oram, 1983

3.1.8 HENRICH HOFFMANN

Nace en 1809 y muere en 1894, psiquiatra y escritor alemán, su libro infantil “Der Struwwelpeter”. Poco se conoce a cerca de sus trabajos literarios, y fue Friedrich Loening quien lo conquistó para escribir y publicar un libro de versos ilustrado que había hecho como regalo de cumpleaños a su primogénito la navidad anterior. El libro titulado originalmente “Lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder” (Historias divertidas e ilustraciones chistosas para niños) se convirtió en “Der Struwwelpeter” (Pedro Melenas).

Hoffmann escribió otros libros infantiles, como “König Nussknacker oder der arme Reinhold” (El Rey Cascanueces y el pobre Reynaldo); sin embargo, ninguno de ellos alcanzó la popularidad del “Struwwelpeter”.

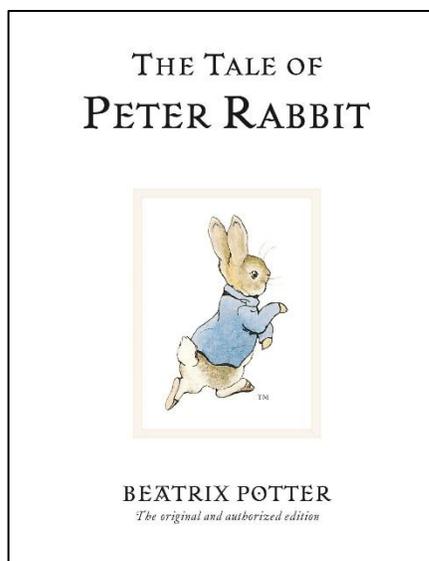
3.1.9 BEATRIX POTTER

De Londres nace en 1866 y muere en 1943, escritora e ilustradora infantil una mujer de la época victoriana machista en Inglaterra, de padres monetariamente adinerados, por el hecho de ser mujer no tenía derecho a salir de casa y vivir oculta sin tener la mínima posibilidad de socializar. En la misma soledad que vivía soñaba despierta y leía mucho, eso le fue acercando al dibujo. Ya tenía veinticuatro años al escribir su primer cuento titulado “Peter Rabbit” (El cuento de Perico, el conejo travieso), diez años después ella decidió que su cuento fuera diferente poco texto y muchas imágenes, rechazando su idea del editor ella

mismo decidió publicarlo por su cuenta, el éxito no tardó en llegar al igual que los que se interesaron en ella como Frederick Warne & Co. Ltd.

Posteriormente edito 20 libros más con los Warne, tenía el hobby de estar frente a animales y plantas, era una amante de la naturaleza. Con interés artístico influenciado por hadas y la fantasía.

Los 23 cuentos entre ellos:

- El cuento de Peter Rabbit (1902)
- El cuento de la ardilla Nutkin (1903)
- El sastre de Gloucester (1903)
- El cuento de Benjamin Bunny (1904)
- El cuento de dos ratones malos (1904)
- El cuento de la señora Tiggy-Winkle (1905)
- El cuento del pastel y la empanada (1905)
- El cuento del señor Jeremy Fisher (1906)
- La historia de un conejo feroz y malo (1906)
- La historia de la señorita Moppet (1906)
- El cuento de Tom Kitten (1907)
- El cuento de Jemima Puddle-Duck (1908)
- El cuento de bigotes de Samuel o, el pudín de Roly-Poly (1908)
- El cuento de los conejitos de Flopsy (1909)

- El cuento de jengibre y pepinillos (1909)
- El cuento de la señora Tittlemouse (1910)
- El cuento de Timmy Puntillas (1911)
- El cuento del señor Tod (1912)
- El cuento de Pigland Bland (1913)
- Las canciones infantiles de Appley Dapply (1917)
- El cuento de Johnny Town-Mouse (1918)
- Las poesías infantiles de Cecily Parsley (1922)
- El cuento del cerdito Robinson (1930)

3.1.10 GABRIEL PACHECO

Un exponente de México, Gabriel Pacheco originario de la ciudad de México, nació en 1973, estudió teatro y se especializó en Escenografía en el INBA, diplomado en literatura infantil, en Barcelona, Catalunya. A sus 15 años de trayectoria y más de 50 libros dirigido a niños, niñas y jóvenes. Libros álbum que le ha dado su propia esencia como Alicia en el país de las maravillas, El libro de la selva, los Miserables, Pinocho, Peter Pan e Ícaro, sus libros contienen temas sobre paternidad, humanidad, pasión y filosofía.

“Es un mito en el que aparece que se encierra todo el mundo, se podría explicar gran parte de lo humano a través de Ícaro. Yo me identifiqué mucho sobre todo con Dédalo porque ahora nosotros tenemos hijos y jóvenes que vuelan desesperados e incluso abandonados”.¹⁴

Su pasión por los mitos, por los clásicos literarios han determinado su vida. Obras como Hago de voz un cuerpo, La bruja y el espantapájaros, Arenas movedizas, una obra sobre cuentos de Octavio Paz, e Ícaro.

¹⁴ EL UNIVERSAL.

“Son como cuatro puntos muy significativos en mi trabajo. Lo interesante es que cuando llego a estos puntos es como si fuera un resumen de lo que pudiera ser la experiencia, si es que se puede acumular, y son proyectos en los que parece que llego a visualizar un poco en perspectiva todo... En Ícaro hay una tipología que cada vez yo intento que sea más plástica”.¹⁵

Ahora los trabajos del ilustrador Gabriel Pacheco son más sencillos...” Será porque la elaboración de pensar cómo hacer una ilustración la he estado reflexionando y ahora como que llega un punto donde incluso la angustia, el padecer, la reflexión y todo lo que implica le agrega mucho a mi trabajo; ahora tengo algunas claridades, pequeñas, de donde me sostengo. Curiosamente me veo muy reflejado en el mito, porque Dédalo después de dejarlo todo se encuentra con su hijo y no lo conoce porque ha estado trabajando, ha estado empujado por la pasión, pensando siempre en qué inventar, es como esta voracidad o esta necesidad del creador de estar siempre trabajando sin mirar quién está detrás, pero llega un momento donde uno se enfrenta con esas pertenencias, en este caso su hijo”.¹⁶

¹⁵ Gabriel Pacheco

¹⁶ *Ibidem.*

Obras traducidas y publicadas en México, España, Francia e Italia, donde radica y dirige la Sármede, la escuela más antigua de Ilustración Italiana.

Él compara sus obras con lo que cada persona ha vivido a veces puede ser oscuro otras veces luminoso, puede ir variando de acuerdo a sus gustos, así sus obras cambian en colores, trazos, líneas.

“Tengo una idea que utilizo en los talleres que doy para jóvenes, nosotros somos como la luna donde los asteroides chocan y es son las repercusiones. Cada repercusión nos afecta, donde uno vive, cómo está con la familia, la sociedad, cómo se relaciona, si uno emocionalmente está en cierto estado, si lee, si no lee, si uno se mueve o vive en el desierto, somos muy susceptibles y la ilustración es una resonancia de esas repercusiones, si yo dibujo ocho horas al día, mi dibujo lo va a sentir, es una resonancia de esa repercusión también, si no dibujo igual, la ilustración es un espejo, es como si fuera un campo de arena en donde dependiendo de cómo uno va caminando será la huella que uno va dejando en el dibujo, en el color, en las formas en cómo incluso lee un texto”.¹⁷

Concluye diciendo... “La ilustración en México siempre ha sido muy cerrada, algo que me interesa mucho y hacen bien las nuevas generaciones es que se están comunicando por internet, aunque peligrosamente tienden a separarse, tiene que ver mucho con los circuitos Guadalajara, la Filij, Oaxaca. La esperanza que veo es que vienen muchos ilustradores que no vienen de la ilustración, esos son los más interesantes, sobre todo los que están aprendiendo a hacer ilustración desde

¹⁷ Ibidem.

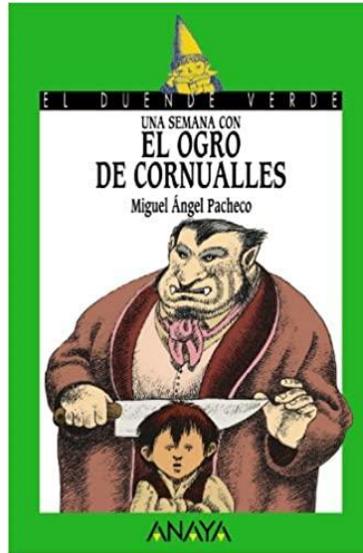
su propia cuenta... pero ahí está la naturaleza: unos serán de centro, otros de las orillas. Yo soy más de las orillas”.

Sus nuevos proyectos es un libro de ensayos, su primera exposición de pintura, tres libros en los que trabaja, un rediseño pedagógico y una serie de sueños.

3.1.11 MIGUEL ANGEL PACHECO

Ilustrador y diseñador gráfico, con estilo muy personal influenciado por Andy Warhol y el Pop Art que más tarde evolucionó hacia un realismo más expresionista. Importante labor pedagógica.

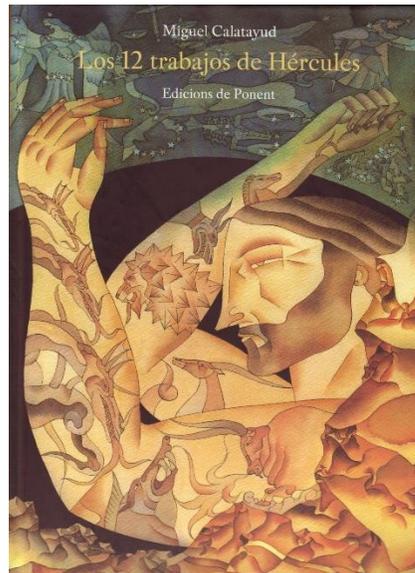
3.1.12 MIGUEL CATALAYUD

Nació en 1942 en España. Realizó ilustraciones para libros infantiles y juveniles, carteles, cubiertas, imágenes para prensa, comics y campañas institucionales. Dibujos de colorido extraordinario y con elegancia.

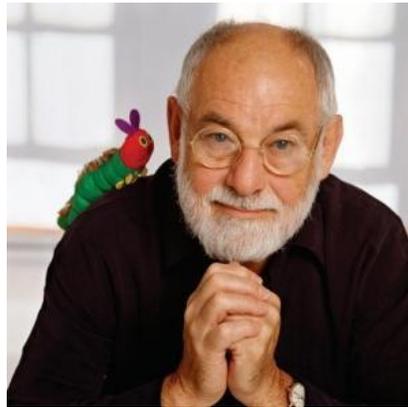
Se resume sus libros:

- Peter Petrake
- Los doce trabajos de Hércules
- El hombre que encontró la gallina de los huevos de oro
- Extraño planeta
- La diosa sumergida
- La pista atlántica
- El proyecto cíclope
- Conquistadores en Yucatán. La desaparición de Gonzalo Guerrero
- El pie frito
- Tapa Roja
- Lanza en astillero

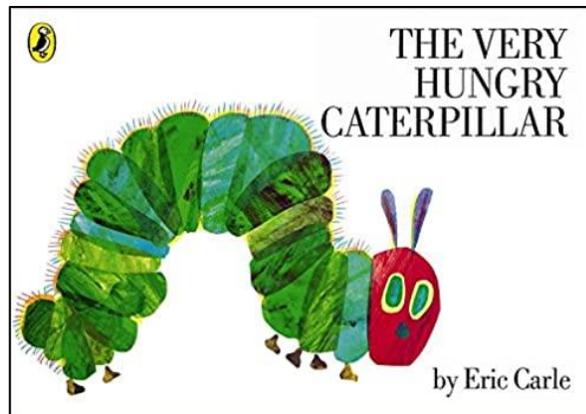
3.1.13 ERIC CARLE

De Nueva York de 1929, escritor e ilustrador de libros infantiles, ha ilustrado más de setenta libros. conocido por “La oruguita glotona”, es un libro que se convierte en juguete Collage. Influído por el color del expresionismo alemán. Álbumes con enfoque didáctico. Los protagonistas suelen ser animales poco comunes. Hermosa soledad.

Algunas Obras:

- El grillo silencioso
- La pequeña mariquita insolente (o La mariquita gruñona, según las ediciones)
- El pequeño ratón busca un amigo
- La pequeña oruga glotona (o La oruguita glotona)
- El camaleón camaleónico
- Papá, por favor, consígueme la luna
- Don Caballito de Mar
- Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí?

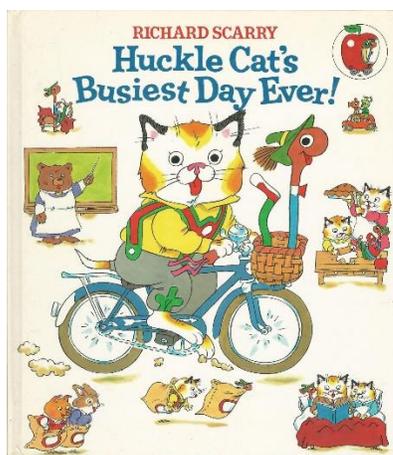

3.1.14 RICHARD SCARRY

De Boston de 1919 y muere en 1994. Publicó más 300 álbumes infantiles. Con Intención pedagógica y sus álbumes ilustrados eran dirigido a niños de 6 y 7 años, utilizando animales humanizados. Creaba pequeñas enciclopedias sobre oficios, maquinaria, países, costumbres, letras y números.

Adaptar las características propias de los humanos a un número aparentemente interminable de criaturas. Los castores, mapaches, hipopótamos, rinocerontes, búhos, osos, cabra, elefantes, zorros, gorilas, cocodrilos, perros, lobos, osos hormigueros, hienas, babuinos, pollos, gusanos y cientos de insectos son sólo algunos de los otros animales que utilizó Scarry en sus obras. Algunos de estos animales personajes se convirtieron en recurrentes, como Lowly Worm, Huckle Cat (en honor al apodo de su propio hijo, Huck), Sergeant Murphy y su motocicleta roja, el ladrón de plátanos Bananas Gorilla, el piloto Rudolf Strude o Goldbug. Estos nombres de personajes se adaptaron a los idiomas de las diferentes ediciones internacionales

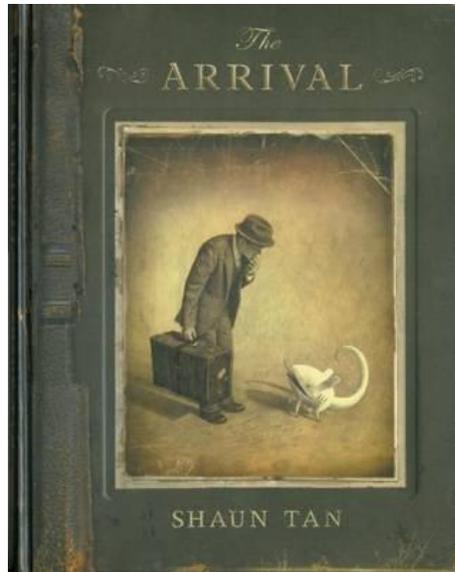
3.1.15 SHAUN TAN

Australiano nacido en 1974. Contribuye inmensurable a la evolución del álbum ilustrado por la innovación, la maestría técnica y la ambición creativa de sus libros, sus escritos y sus charlas sobre el tema. Ha llevado al concepto de texto pictórico a un nuevo nivel en el que explora la ambigüedad y el potencial de los

múltiples significados. Sus libros ilustrados se caracterizan en relacionar aspectos sociales, políticos e históricos, expresados de forma surreal, o como él lo describe “sacados de la imaginación del niño”.

Obras más famosas son “Los Conejos”, “El Árbol Rojo”, “Reglas del verano”, y “The Arrival” esta se destaca por no poseer ninguna palabra.

3.1.16 JIMMY LIAO

Ilustrador taiwanés y escritor de libros ilustrados, especializado en arte. Sus principales libros “Secretos en el bosque” y “Un pez con una sonrisa” y uno de los primeros diez libros en Taiwán es “A Chance of Sunshine or Turn Left, turn Right”. Destacable por sus ilustraciones minuciosas y por la conexión que estas establecen con experiencias y emociones de personas sencillas en situaciones extraordinarias.

Publicaciones:

- Hermosa soledad
- Sonido de colores
- Estrellada estrellada noche
- El paisaje flotante
- El arco iris del tiempo
- Gira a la izquierda gira a la derecha
- When the Moon Forgot

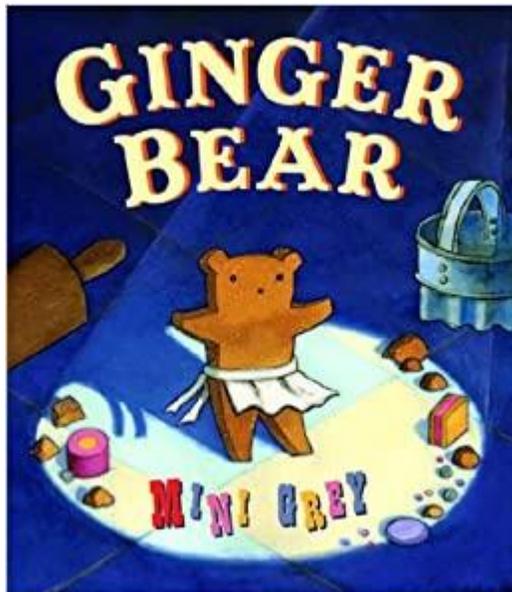
3.1.17 MINI GRAY

Autora-ilustradora con una gran imaginación. Trabaja con pintura y collage en superficies planas. Su obra gráfica posee cierta teatralidad, ironía posmoderna y sutiles referencias que divierten y entretienen también a los padres.

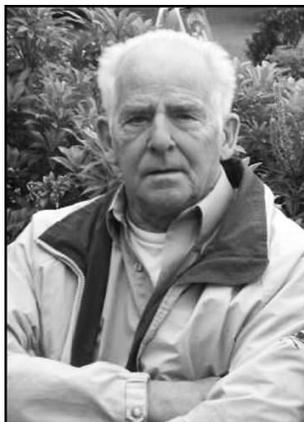
Libros:

- Egg Drop (2002; EE. UU. 2009)
- El guisante y la princesa (2003); Título estadounidense, The Very Smart Pea y la futura princesa
- Biscuit Bear (2004); Título estadounidense, Ginger Bear (2007)
- Traction Man is Here (2005)
- Las aventuras del plato y la cuchara (2006)
- Traction Man Meets Turbo Dog (2008)
- Tres junto al mar (2010)
- Traction Man and the Beach Odyssey (2011; 2012)
- Toys in Space (edición estadounidense: Alfred A. Knopf, 2013)

3.1.18 ROY GERRARD

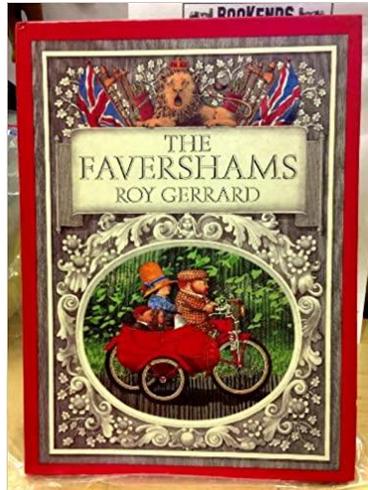
La combinación de virtuosismo técnico con la acuarela y un enfoque sarcástico de los temas históricos le convierte en uno de los artistas del libro ilustrado más interesantes de la década de 1970. (The Favershams). Nace en 1935 en Atherton Lancashire y muere en 1997.

Roy Gerrard fue mejor conocido por sus deliciosos libros ilustrados, que “encantaban a los niños con... rimas y personajes en forma de pulgar que representaban sus aventuras, y desventuras, en suntuosos escenarios”.¹⁸

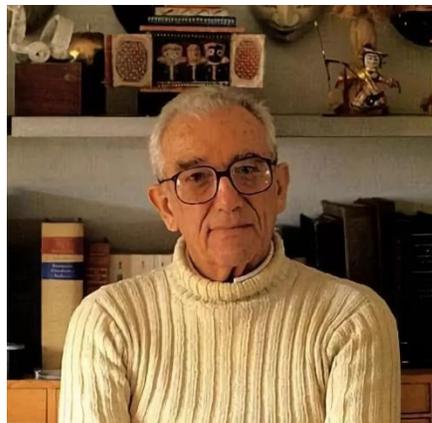
The Favershams su principal obra. Ilustró también Matilda escrito por su esposa cuando era directora de una escuela.

¹⁸ Wolfgang Saxon, The New York Times, 13 de agosto de 1997, “Obituario”.

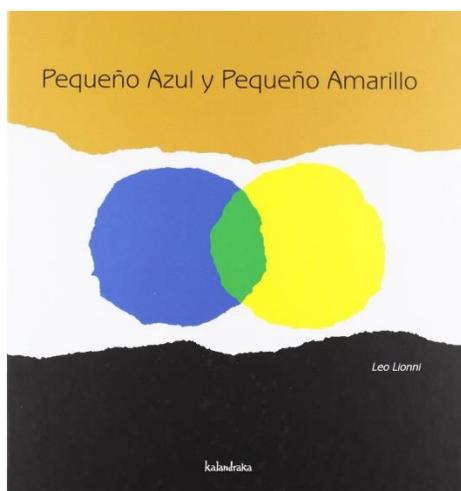

3.1.19 LEO LIONNI

Nace en Ámsterdam, 1910 y muere en toscana en 1999, diseñador gráfico, pintor e ilustrador, creador de libros infantiles, tuvo una vida modesta y de muchas mudanzas al fin radicó en Génova, concluyó sus estudios, se mudó a estados unidos y regreso nuevamente a Italia.

Su técnica es sencilla, como la mancha de color y el collage. Su conocido libro *Pequeño azul y pequeño amarillo* es una historia sin palabras, narra el racismo, trabaja con trozos de papel monocromo irregulares. Otras obras destacables para mencionar está *Frederick*, *Nadarín* y *El sueño de Matías*.

Sus historias son fábulas que hace que los niños al leerlo, se reencuentren con ellos mismos y ver que existen más de una opinión o camino a seguir en el cual se encuentren más seguros.

3.1.20 MENENA COTTÍN Y ROSANA FARÍAS

Menena Cottín, nace en 1950, es venezolana, diseñadora, ilustradora y escritora y Rosana Farías, nace en Caracas en 1963, es diseñadora gráfica, se fusionan y crean el “Libro negro de los colores”, en 2006.

El libro negro de los colores, nos cuenta la historia de dos amigos, uno narra todo lo que Tomás no puede ver, pero es capaz de oler, tocar, oír y saborear los colores. El libro está diseñado de la siguiente manera es totalmente negro, con textos impresos y en braille, así como imágenes en relieve para ser tocadas y leídas. Lo interesante del libro es que es dirigido a niños invidente y niños videntes, esto ayuda a sensibilizar los sentidos y a enseñar a los niños un poco cómo es el mundo de los invidentes, pero a la vez es un libro que los niños ciegos pueden disfrutar, no solo por el texto en braille, sino por las imágenes en relieve.

3.1.21 ALEJANDRO MAGALLANES

Alejandro Magallanes es un ilustrador multifacético nació en 1971, estudió diseño gráfico en la escuela de artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de quince libros dirigidos al público infantil.

Lanza su libro 2012 “Libros para crear”; se trata de un libro-taller para niños con actividades divertidas, ingeniosas y con el humor que caracteriza siempre el trabajo de Magallanes. Un libro cien por ciento lúdico, donde los niños juegan con las letras y las palabras, desde su forma, tamaño, grosor, minúsculas, mayúsculas, cursivas, la manera en que pueden expresar las letras y las palabras, es un libro novedoso y único en su género. Es de formato grande, de hojas gruesas para resistir la tinta, propone diversos juegos y actividades amenas y que pueden ser pequeños retos para los niños. La creatividad y originalidad impresa en Libro hace que los pequeños se familiaricen con un libro distinto, fuera de lo común de los libros tradicionales, en éste hay que dibujar, pintar, escribir, inventar, leer, divertirse, encontrar cosas y crear

CAPILTULO IV

4.1 ANALISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a esta investigación, el álbum infantil no ha tenido la difusión importante y significativa, este ayuda a complementar el desarrollo ya que es el primer contacto visual que el niño tiene, es el comenzar a generarles una cultura visual, estética y con un acercamiento al arte; al igual que el libro álbum también en algún momento los niños no formaban parte de la historiografía de la educación, estaban olvidados, de ahí la importancia por medio de las lecturas y es por eso que los intelectuales del siglo XIX se preocuparon muchos por ellos y con ello el surgimiento en la gran cantidad de libros infantiles dedicados para ellos.

La interpretación de imágenes puede provocar acciones positivas, las imágenes fueron crucial en el siglo XIX debido a que muchas personas no sabían leer y es acá en donde la ilustración con la que se inicia el álbum de los niños contienen imágenes reforzando la idea de la lectura en voz alta, imágenes en blanco y negro con cantidades de luz para reforzarlas; el color poseía carácter simbólico que por lo general se vinculaba con los cuatro elementos de la naturaleza: el fuego, el agua, el aire, la tierra (Balasch, 2003); ya en la actualidad el mundo está saturado de imágenes que provoca en el niño un complemento en su educación y modelos de comportamiento. Kenneth Marantz (2005) dice lo siguiente, refiriéndose a la manera de cómo influye la forma y el color: “el color manipula nuestras emociones de la misma manera como las cuerdas del titiritero mueven las extremidades de una marioneta”. Los distintos tonos de azul que usa Schulevitz en Dawn crean

cambios en el estado de ánimo casi imperceptibles en el texto. Van Allsburg utiliza ángulos inusuales como artificio para sumergirlos en sus mundos surrealistas.

El libro álbum, hace reforzar el aprendizaje, amplía y mejora el vocabulario, ayuda a la organización temporal, amplía el conocimiento de la realidad, desarrolla las capacidades perceptivas, además en la que hay ilustradores que invitan a la inclusión tal es el caso de “El libro negro de los colores” ilustrado por Rosana Faria y escrito por la venezolana Menena Cottin (2006), es una experiencia distinta con imágenes en relieve.

Una manera de ver y sentir la vida.

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

Para comprender la importancia del libro álbum se proponen varias perspectivas posibles para apoyar y facilitar el aprendizaje en los niños y niñas, estas las abordaremos a continuación:

1. Trabajar más en los libros álbum como apoyo en la alfabetización e ir inculcando en ellos el amor al arte y a la lectura.
2. Que los programas de estudio reconozcan que es clave para acercarse al niño/niña a través del álbum infantil como parte de ayudar a su conocimiento y activar su imaginación.
3. Dar a conocer algunos libros álbum que han sido importantes para el aprendizaje y desarrollo infantil y a la vez ponerlos al alcance de los niños y de las niñas.
4. Que, en México, siendo un estado con una baja atracción por la lectura, comenzar desde que están pequeños a difundir la lectura y que mejor propuesta a través del libro álbum. Se puede conocer los artistas locales en el ámbito de libros álbum e invitarlos para conocer su trabajo invitando a niños y niñas a participar de la lectura.
5. No escatimar al comprar un libro álbum para niños ya que las impresiones a color son más caras aunado que hay libros álbum que vienen de otro país implica la traducción de este, adaptarlo, el transporte, pero valdrá la pena el precio porque incrementará el valor intelectual y desarrollo en los niños y en las niñas.
6. El uso de herramientas adecuadas para realizar ilustraciones, artísticas o digitales, estableciendo vínculos familiares e identidad.

CONCLUSIONES

El libro infantil ilustrado se ha dado a partir del invento de la imprenta y ha ido evolucionando de la mano conforme va evolucionando la imprenta esto es de acuerdo a su método de impresión, diseño y elaboración de un libro.

El ilustrador, la ilustración, el diseño y la industria editorial han crecido y ha llegado para quedarse, no para perderse y seguirá evolucionando.

En México, la ilustración es una disciplina relativamente nueva para explorar, aportar, crecer y desarrollar.

Los libros mencionados en este trabajo de investigación, es una mínima representación del libro álbum que ha tomado auge y seguirá en desarrollo. Los libros álbum reflejan el trabajo, calidad y desempeño, piezas que se convierten en iconos y obras de arte, son profesionistas con dominio de técnicas, que van enriqueciendo el alfabeto visual de los niños y de las niñas.

El libro-álbum infantil es hoy un producto editorial en auge que se sirve de lo literario y lo visual para conformar discursos destinados a fines diversos. Los hay informativos, lúdicos, poéticos o narrativos, y, aunque en ciertos ámbitos suele restársele importancia, más allá de su acotada idea como instrumento didáctico o recurso para entretener a los niños, el libro-álbum es un poderoso vehículo de acceso al lenguaje del arte. El papel que el álbum ha cumplido desde antaño

como soporte para la extensión de una cultura literaria y visual en el contexto de la infancia.

Además, la imagen es en un proceso de lectura para niños tiene la capacidad para generar sentimientos, es perceptiva, ocasiona deleite con la mezcla de colores y explosión de personajes multiplicando las posibilidades de aprendizaje a lo observado.

El ilustrador siempre encontrará la forma ya sea digital o análoga para enriquecer sus creatividades y encuentre la forma de comunicar lo que busca. Lleva años enriquecer las técnicas, pero esa dedicación conlleva a obtener mejores resultados.

El ilustrador es un eslabón para llegar al resultado final de toda obra altamente ilustrada, así que no se le debe olvidar la contribución que hace en un libro álbum, todo aquello que aporta la ilustración, la manera en la enriquece un texto, merece un reconocimiento.

Hay una frase hermosa que quiero retomar y es de Bruno Munari: “que si un niño de pequeño encuentra una sorpresa en un libro continuará buscando la sorpresa en los libros toda la vida”.

BIBLIOGRAFÍA

1. DICKSON, Mark., "Secrets of freelance illustration".
2. HUTTON-JAMESON, Laín. "Técnicas de Dibujo con Lápices de colores". Hermanos Blume, ediciones. Madrid, 1991.
3. OLIVARES, Eric, VILAHUR, Lía., "Dibujo para diseñadores gráficos". Aula de dibujo profesional. Parramón. Barcelona, 2012.
4. REDONDO GARCÍA, Miguel, "ilustración digital". Gobierno de España. Ministerio de la Educación.
5. SANCHEZ CALLEJA, María Eugenia, "La infancia en México, campo fértil para la historia". INAH.gob.mx/boletines.
6. TERENCE, Dalley, "Guía completa de Ilustración y diseño técnicas y materiales". Tursen Hermann Blume Ediciones.
7. VARIOS, 14º. Catálogo de Ilustrados de Publicaciones Infantiles y Juveniles. CONACULTA-FILIJ, México, 2004.
8. VARIOS, "Historia de la lectura en México". COLMEX y Ediciones Del Ermitaño, México, 1993, 372 pp.
9. VARIOS, "Semántica de las imágenes. Figuración, fantasía e iconicidad. Diseño y comunicación. Siglo XXI. México, 2009.
10. GIMÉNEZ ORTEGA, Paco, "El libro blanco de la Ilustración gráfica en España". FADIP, Madrid España 2013.
11. Revista la Ilustración: dilucidación y proceso creativo.
12. Mark Ryden: <http://www.markryden.com>
13. Michael Kutsche: <http://michaelkutsche.com>
14. James jean: <http://www.jamesjean.com>
15. Brian Despain: <http://despainart.com>
16. Ixchel Estrada: <http://ixchelestrada.com>
17. Lars Justinen: <http://www.larsjustinen.com>
18. www.cervantesvirtual.com

19. www.revista.unam.mx.
20. www.dspace.biblioteca.um.edu.mx.
21. www.biblio3.url.edu.gt.
22. <https://www.academia.edu>.
23. <https://dialnet.unirioja.es>.
24. www.virtual.senati.edu.pe
25. <https://hera.urg.es>
26. Revista la ilustración: dilucidación y proceso creativo
27. El libro blanco de la ilustración
28. www.cervantesvirtual.com
29. www.revista.unam.mx
30. biblio3.url.edu.gt
31. dspace.biblioteca.um.edu.mx
32. <https://www.academia.edu>
33. <https://dialnet.unirioja.es>
34. Virtual.senati.edu.pe
35. <https://hera.urg.es>
36. <https://reunir.unir.net>
37. www.educacion.es
38. <https://librosarq.com>
39. Howtobeanillustrator.com
40. DICKSON, Mark., " Secrets of freelance illustration".
41. TERENCE, Dalley, "guía completa de Ilustración y diseño técnicas y materiales". Tursen Hermann Blume Ediciones.
42. Hutton-JAMESON, Laín. Técnicas de Dibujo con Lápices de colores. Hermanos Blume ediciones. Madrid, 1991.
43. OLIVARES, Eric, VILAHUR, Lía., "dibujo para diseñadores gráficos". Aula de dibujo profesional. Parramón. Barcelona,2012.
44. REDONDO GARCÍA, Miguel, "Ilustración digital". Gobierno de España. Ministerio de educación.

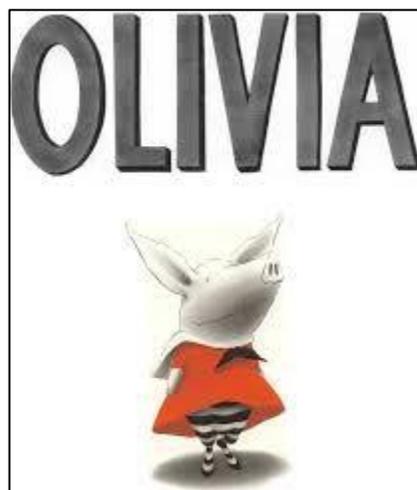
45. SANCHEZ CALLEJA, María Eugenia, “La infancia en México, campo fértil para la Historia”, INAH.gob.mx/boletines.
46. VARIOS. Semántica de las imágenes. Figuración, fantasía e iconicidad. Diseño y comunicación Siglo XXI. México, 2009.
47. VARIOS, 14º. Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles. CONACULTA-FILIJ, México, 2004.
48. VARIOS, “ Historia de la lectura en México”, COLMEX y ediciones Del Ermitaño, México, 1993, 372 pp.

ANEXOS

1. Olivia, Ian Falconer

Es el primero de los libros de la serie que conforma este personaje.

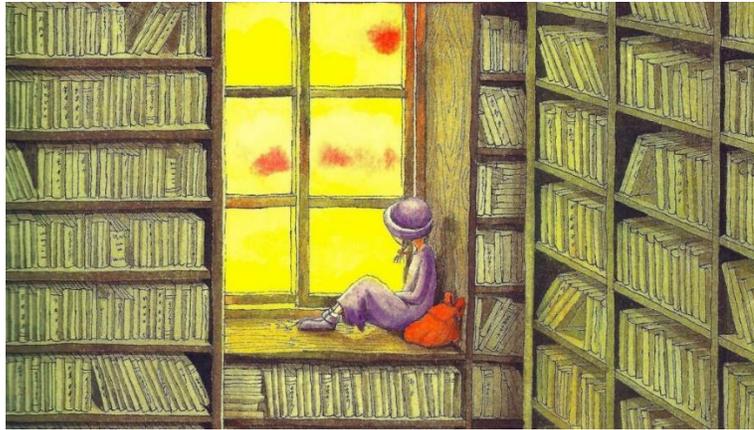
Olivia es una cerdita con un carácter tajante y taxativo. Su personalidad está creada con una fuerza genial. En este primer libro de la serie el blanco de fondo juega un papel importante iniciando desde la tapa, al igual que las páginas de guarda del principio y del final empiezan las cuales siguen contándonos la historia. Las elipsis de tiempo en el relato nos remiten al lenguaje cinematográfico.

2. El sonido de los colores, Jimmy Liao

La protagonista y narradora de El sonido de los colores es una chica ciega.

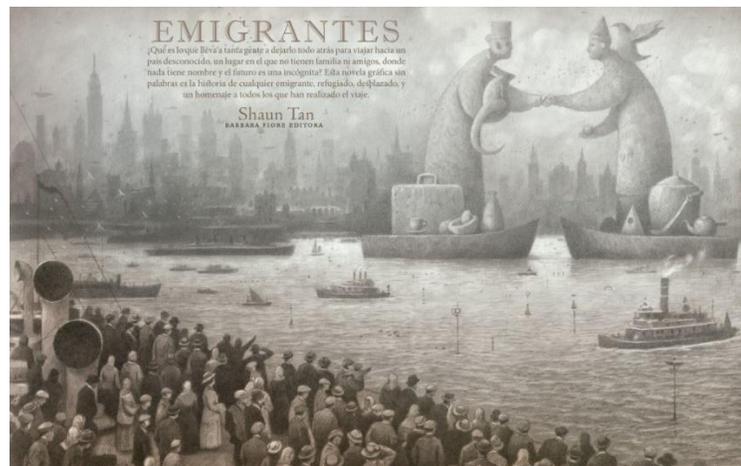
Las ilustraciones del libro son de un nivel de complejidad y colorido muy interesante; con ello nos provoca, nos conmueve y nos vemos emocionalmente afectados porque la acompañamos a ella en su camino ciego por estaciones de metro donde nosotros podríamos perdernos tanto o más que ella.

3. Emigrantes, Shaun Tan

Emigrantes es un libro en sepia. secuencias expuestas en recuadros pequeños que conforman el storyboard.

Se organiza en capítulos y las páginas del storyboard a veces se interrumpen con una ilustración a página completa e incluso a doble página. Como en todo buen libro álbum, las páginas de guarda también narran: son los retratos de los emigrantes. La «cámara» (las ilustraciones), con recursos como primeros planos, zoom y muchos planos-detalle, sigue al personaje masculino de la historia, al que emigra, al que entonces es nuestro protagonista. Zarpa con él y nos embarca en la aventura, es decir, en el dolor y la desazón de abandonar a la propia familia y a la tierra de origen. El libro es un homenaje a los inmigrantes. También hay un homenaje al cuadro *Going South*, de Tom Roberts, en una de las ilustraciones a página completa del capítulo II.

4. La merienda del señor Verde, Javier Sáez Castán

Es un claro homenaje a Magritte, el pintor belga surrealista.

Los señores con bombín, el bosque con los troncos de los árboles ocupando casi toda la superficie de la imagen y las copas cortadas, el jinete en el bosque, los paraguas, el hombre erguido con los pies en el aire y no en el suelo, son los elementos que nos remiten a la obra del pintor. Por supuesto, las páginas de guarda son verdes y la mayoría de las ilustraciones trabajan con este monocromo de fondo. La totalidad del libro conserva el tono surrealista de Magritte.

5. Sencillamente tú, Jutta Bauer y Heinz

Es un libro álbum en formato pequeño cuyo texto responde a una fórmula: expone situaciones que se expresan comenzando con la frase «a veces» y se rematan con un adjetivo que las califica y les completa el sentido.

Por ejemplo, nos dice: «A veces el otro es tan distinto... Incomparable», y con esta fórmula económica avanza el texto (de Heinz Janisch) sobre el Otro, un tú que está sencillamente ahí. Jutta Bauer completa este texto con unas ilustraciones de trazos firmes y contornos bien delineados sobre un fondo blanco que le da mucho aire y liviandad a la obra, contribuyendo a esa sencillez que se menciona en el título.

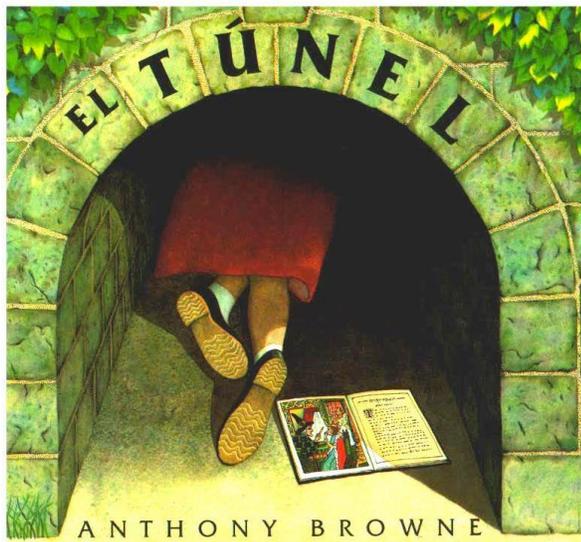
6. El túnel, Anthony Browne

Se trata de dos hermanos (nena y nene) humanos que se llevan muy mal.

La madre los obliga a pasar un rato juntos y en ese rato atraviesan un túnel que los transforma. La relación vira, entonces, del conflicto a la complicidad. Hay una evidente intertextualidad en este libro con los cuentos de hadas; digo evidente porque desde la ilustración de la tapa, con el libro abierto que yace en la entrada

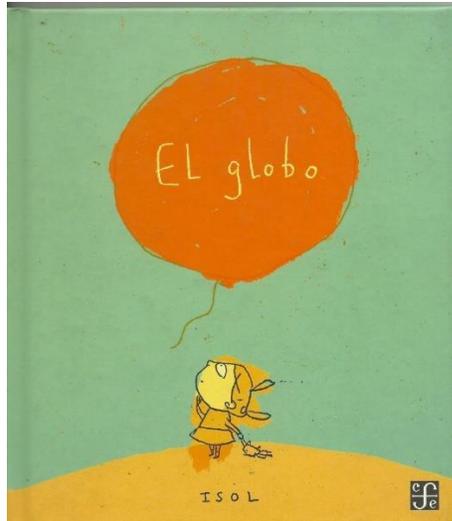
del túnel, en el que podemos observar a los prototípicos personajes del cuento de hadas como la bruja o el rey, ya tenemos la pista de ello.

Una vez más estamos ante un libro sobre el Otro y la aceptación.

7. El globo, Isol

El recurso más destacable es el absurdo: una niña busca a su mamá dentro del armario de la cocina y de la lavadora. Su mamá gritona no está porque se ha convertido en un globo rojo y la niña lo advierte con tranquilidad.

8. Donde viven los monstruos, Maurice Sendak

Max es el protagonista de esta historia, un niño que está en casa, disfrazado de lobo, haciendo travesuras y su madre lo llama «monstruo»; entonces él, muy lógico, le responde «te voy a comer».

Max es enviado a su habitación, sin derecho a la cena, y ahí comienza su viaje por el mundo de los monstruos, donde él resulta ser mucho más monstruo que los propios monstruos y lo coronan rey de los monstruos. Max usa ese poder para mandar a los monstruos traviesos a dormir sin cenar. Luego, se siente solo, y nuestro héroe, como en una epopeya, completa su viaje emprendiendo el camino de regreso a casa o al mundo real.

9. Cerca, Natalia Colombo

Se trata de un sencillo libro álbum que equilibra muy bien el texto con las imágenes.

Son dos vecinos que pasan uno por al lado del otro diariamente sin reparar en esa existencia ajena. Sin embargo, podrían ser amigos. El tema, claramente, es la incomunicación. Aquí el Otro es aquel sobre el que no se tiene noción, el que no se registra. Los universos privados de los dos personajes están contruidos sobre el individualismo e incluso la soledad.

10. Re-Zoom, Istvan Banyai

El libro nos va a estar contando constantemente una parte por el todo, que está haciendo un zoom hacia atrás.

Nos va abriendo el ángulo y entonces el factor sorpresa es inmenso porque sabemos que en la ilustración siguiente veremos más y mejor lo que en primer plano queda solo y único. Este libro álbum es un constante zoom hacia atrás que narra sólo con imágenes un inmenso universo que siempre es la narración de otra narración.

