

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO GRÁFICO

TRABAJO DIRIGIDO

Para obtener la licenciatura en Artes Plásticas con mención en Diseño Gráfico Publicitario

**“ILUSTRACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO PARA TRES LIBROS DE
CUENTOS, A TRAVÉS DE ENLACE- CONSULTORES EN
DESARROLLO”**

Postulante: Franz Ricardo Cuevas Navarro

Tutor Académico: Dr. Hugo Salazar Alarcón

Tutora Institucional: Ms.C. Rosario Aquim Chávez

La Paz - Bolivia

2023

Dedicatoria

Dedico este logro al niño que me mira cada mañana desde el espejo cuando me paro frente a él, le agradezco por no dejar de soñar con vivir haciendo las cosas que más le gusta, por preservar sus valores y seguir caminando a pesar de cualquier circunstancia. Que este paso sea el incentivo para cumplir muchos más objetivos.

Franz

Agradecimientos

Agradezco los lazos familiares que me han sostenido y me sostienen, los de mis padres Emilio Cuevas Castro y Nilda Navarro Mercado, que me guiaron desde la infancia, los de mis hermanos Rommel y Shyrley, los de mis sobrinos Vivian, Rubén y Andrés.

Agradezco al Dr. Hugo Salazar, docente y amigo, por ser el maestro confiable, capaz y de principios con sentido social, que genera en mí el ánimo de responsabilidad y profesionalidad.

Al mentor que me transmitió como nadie la pasión por el dibujo y el arte, misma pasión que me gustaría transmitir haciendo docencia, el maestro Benedicto Aiza (QEPD).

A la Lic. Rosario Aquim y a la profesora Magdalena Sandoval, por confiarme sus expectativas y recurrir a mí para la realización de este trabajo.

A los docentes que me colaboraron como tribunales, Arq. Mario Ibañez Ibañez, Lic. Kattia Averanga Murillo y Dr. Raúl Pereyra Delgadillo, por sus importantes aportes en la elaboración final del presente documento.

Al Dr. Mario Yujra, por su colaboración en la etapa final de este proceso académico.

A la UMSA, la del pueblo, la que me enseñó el valor de trabajar por la sociedad a la que nos debemos.

Resumen

En el presente documento se describe las características y el proceso de ejecución de la modalidad de Trabajo Dirigido, mediante la cual se realizó un conjunto de ilustraciones, además del rediseño para tres libros de cuentos, orientados a público infantil y juvenil, de la autora riberalteña Magdalena Sandoval, por encargo de la Organización no gubernamental ENLACE – Consultores en Desarrollo.

En una primera parte de fundamentación teórica se plantea el hecho de darle valor al trabajo creativo y técnico de un profesional del área del diseño gráfico y la ilustración para lograr un producto que satisfaga las expectativas, tanto del contratante como las del público meta. A partir de ello se esboza como problemática a ser resuelta, el hecho buscar y emplear de forma sistémica los procedimientos que conduzcan a la culminación satisfactoria del trabajo, seguida de los objetivos que conlleva y que se buscó cumplir a lo largo de la práctica.

Además de sustentar teóricamente los conceptos que envuelven a la ilustración, al diseño, a la literatura infanto-juvenil y la relación con la vasta diversidad cultural del país, dadas las temáticas de los libros a ser ilustrados, se detalla también el uso de la “Metodología conceptual para concebir un proyecto”, enmarcada en una metodología sistémica del artista italiano Bruno Munari, descrita en su libro “Cómo nacen los objetos”. El proceso de ilustración para cada libro está explicado en base a dichos conceptos.

Por último, se vierte un análisis de los alcances del trabajo, a nivel social, cultural y académico, los cuales detallan el logro de tres productos culminados con parámetros profesionales, que han satisfecho las expectativas de la autora de los libros y de la Institución ENLACE.

Palabras clave: Ilustración, Diseño Gráfico, Literatura Infantil, Bruno Munari, plurinacional, tradiciones costumbristas.

Contenido

Introducción.....	1
1 Capítulo 1: Planteamiento del problema.....	3
1.1 Formulación del problema	5
1.2 Justificación.....	5
2 Capítulo 2: Objetivos	6
2.1 Objetivo general.....	6
2.1 Objetivos específicos	6
3 Capítulo 3: Marco teórico.....	6
3.1 La Ilustración.....	6
3.2 Técnicas y estilos de ilustración	9
3.2.1 Técnicas tradicionales.....	9
3.2.2 Técnica de ilustración digital	10
3.2.3 Estilos de ilustración	10
3.3 Diseño Gráfico.....	12
3.4 La Tipografía	13
3.5 La literatura para público infantil.....	14
3.5.1 Características.....	14
4 Capítulo 4: Marco referencial	15
4.1 La literatura infantil en Bolivia - Antecedentes	15
4.2 Panorama actual de la literatura infantil en Bolivia y sus ilustradores.....	16

4.3	La ilustración en la literatura para público infantil	18
4.4	Plurinacionalidad y multiculturalidad.....	20
4.5	ENLACE – Consultores en Desarrollo.....	22
4.6	Magdalena Sandoval Serrate (Autora)	24
5	Capítulo 5: Marco Metodológico	25
5.1	Metodología Conceptual para Concebir un Proyecto	25
5.1.1	Definición del problema.....	25
5.1.2	Recopilación de datos	25
5.1.3	Análisis de datos.....	26
5.1.4	Creatividad.....	26
5.1.5	Materiales y tecnología.....	26
5.1.6	Experimentación	26
5.1.7	Modelos.....	26
5.1.8	Verificación	27
5.1.9	Solución	27
6	Capítulo 6: Desarrollo y aplicación de la propuesta	27
6.1	Contacto con ENLACE – Consultores en Desarrollo	27
6.2	1er Libro “CUENTOS”	29
6.2.1	Plantear el problema.....	29
6.2.2	Recopilación de datos	31
6.2.3	Análisis de los datos	32

6.2.4	Etapa creativa	34
6.2.5	Herramientas y materiales usados.....	39
6.2.6	Etapa de experimentación.....	41
6.2.7	Etapa de Verificación.....	44
6.2.8	Solución	46
6.3	2do Libro “MITOS Y COSTUMBRES”	48
6.3.1	Plantear un problema	48
6.3.2	Recopilar datos.....	48
6.3.3	Análisis de los datos	50
6.3.4	Etapa Creativa.....	51
6.3.5	Herramientas y materiales usados.....	54
6.3.6	Etapa de experimentación.....	56
6.4	3er Libro: “UNA MISTERIOSA HISTORIA DE LOS BUFEOS AMAZÓNICOS”	59
6.4.1	Plantear un problema	59
6.4.2	Recopilar datos.....	60
6.4.3	Análisis de datos.....	63
6.4.4	Etapa Creativa	64
6.4.5	Herramientas y materiales usados.....	66
6.4.6	Etapa de Experimentación	67
7	Autoevaluación	68
8	Alcances	70

8.1	Alcance social y cultural.....	71
8.2	Alcance académico.....	71
9	Conclusiones y recomendaciones	72
10	Bibliografía	76
10.1	Referencias web.....	77
11	Anexos	78
11.1	Anexo A-B-C – Cartas protocolares para el inicio del trabajo	79
11.4	Anexo D-E – Biografía de la autora y referencia del 1er libro	82
11.6	Anexo F-G-H – Portal web ABLIJ	84
11.9	Anexo I – Referencia proceso de ilustración	87
11.10	Anexo J – Entorno de software para ilustrar.....	88
11.11	Anexo K– Bocetos y resultados finales.....	89
11.12	Anexo L -- Portadas de los tres libros trabajados.....	98
11.13	Ejemplares de los tres libros trabajados en esta modalidad	98

Tabla de Imágenes del documento:

A.	Organigrama de ENLACE – Consultores en Desarrollo	página 25
B1 – B19.	Imágenes de referencias fotográficas, tipografía, bocetos y dibujos acabados para el libro “CUENTOS”	páginas 32 al 49
C1 – C9.	Imágenes de referencias fotográficas, tipografía, bocetos y dibujos acabados para el libro “MITOS Y COSTUMBRES”	páginas 51 al 60
D1 – D7.	Imágenes de referencias fotográficas, tipografía, bocetos y dibujos acabados para el libro “UNA MISTERIOSA HISTORIA DE LOS BUFEOS”	páginas 61 al 70

Introducción

Cuando se piensa en la forma más adecuada para captar la atención de los niños y adolescentes al momento de transmitirles o comunicarles algo, es la imagen la herramienta más adecuada con la que se puede acompañar un determinado contenido, ya sean fotografías o imágenes en movimiento que acompañen a un video o medio interactivo, o la infalible ilustración que acompaña a un texto. Es así, que los libros de cuentos son los productos que mejor llegada tienen a los niños al momento de buscar el cómo mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, ofrecer información o brindar entretenimiento a ese público tan exigente. Dichos objetivos se logran de mejor manera si se toma especial atención a la realización de la parte gráfica, de manera que esté acorde a los textos y contenidos y que la parte gráfica sea la esencia por la que los contenidos adquieran valor y significado.

La ilustración de contenidos, en este caso los cuentos, no se parece a las obras artísticas convencionales, no es intuitiva, sino que, sigue algunos pasos importantes que se deben tomar en cuenta para lograr los objetivos por los que ha sido creada. Habitualmente quien ilustre un texto debe interiorizarse de lo que éste le señala para poder sacar sus significados esenciales y encaminar el sentido de sus gráficos. Todas esas ideas que son sugeridas por una determinada literatura se traducirán en los bocetos guiados por una idea de composición, de formas adecuadas al contenido, de un lenguaje de la imagen que sea legible para los niños. Seguidamente, se tomará en cuenta la paleta de colores que acompañen a la intención de la narración y el público al que está dirigido, con todo ello, se elaborará la maqueta inicial.

Es probable que muchos autores, entre literatos y narradores aficionados, sean bastante apasionados con la concepción de sus relatos y le pongan esmero en distintas medidas, es posible también que estén preocupados en publicarlos a la mayor brevedad, pero con esa premura, ¿Cuántos de ellos toman en cuenta aspectos importantes como la elección

de una buena imprenta, o previamente el hecho de que un conjunto de ilustraciones podría mejorar la comprensión de sus textos y la preferencia de sus lectores?

En esta modalidad de Trabajo Dirigido se tiene la intención de reforzar y reafirmar el concepto de la expresión gráfica y de que ese trabajo debe ser encargado al profesional de ese campo, para lograr los resultados deseados. Para dicho cometido se desglosa a continuación en este documento, el proceso mediante el cual se sustentó el trabajo de ilustración para los libros de cuentos de la profesora Magdalena Sandoval, que se llevó a cabo con la solicitud y venia de la Organización “ENCLACE” – Consultores en Desarrollo”, a través de su representante la Ms. C. Rosario Aquim Chávez (Ver Anexo A). Ha sido importante de principio analizar la problemática que atañe a este trabajo y a la necesidad de realizarlo, describir también esa problemática y hacer un diagnóstico posterior que conduzca y oriente la realización de la práctica. Dicho análisis al inicio de este proceso, encaminó nuestra experiencia hacia la búsqueda de las definiciones de literatura infantil, de ilustración y específicamente, ilustración para literatura infantil, los conceptos teóricos respecto al estilo, al manejo de los colores, a la apariencia de los personajes y entornos. De esta manera se ingresa después a la elección de las herramientas e instrumentos a ser utilizados, aquellos que brinden resultados más acordes a nuestro análisis y al público meta.

Más adelante en el documento también se presenta el estado de situación de la literatura infanto juvenil, tanto en nuestro medio local como en la región, así mismo a sus ilustradores. Por supuesto se presenta un acápite que referencia a la autora de los libros a ser ilustrados y a la institución que acogió la presente experiencia.

Todos estos aspectos preliminares han brindado una base sobre la cual plantear objetivos y metas a cumplir a través del presente trabajo, objetivos que se enlazan con las expectativas de la autora, de la institución y del que suscribe como profesional del área gráfica y postulante al título universitario.

Una vez definidos los objetivos, la lectura transcurrirá a través de la descripción de la metodología y el procedimiento creativo - académico con el cual se trabajaron las ilustraciones y el diseño de los libros de cuentos de la profesora Sandoval y con el que se llegó a los resultados finales.

Finalmente, una vez presentados los frutos del proceso de trabajo, se pone a consideración algunas conclusiones que surgen a la luz de la propia experiencia como tal, así como de las evaluaciones de los objetivos que fueron trazados al planificar la práctica.

1 Capítulo 1: Planteamiento del problema

Cuando llega la inauguración de una feria del libro en cualquier ciudad del eje central del país, el público asistente probablemente no sabe que un porcentaje de autores y autoras, narradores y narradoras de las costumbres, tradiciones y mitos del país, nacidos en lugares específicos como las áreas rurales de cualquier latitud del país, no tiene la oportunidad de presentar su producción en un evento de esas características y con esa llegada masiva al público; muchos otros tampoco tienen la fortuna de que sus relatos, investigaciones y/o literatura pueda ser parte del compendio de lecturas de los niños y adolescentes en las escuelas de aquellas regiones más alejadas, tampoco en las ciudades capitales.

En cada departamento del territorio nacional existen diversos y variados episodios fantásticos de la cultura boliviana, que son transmitidos de forma oral generación tras generación. Es así, que en los distintos espacios del territorio nacional existen personas interesadas en escribir y conservar sus leyendas y costumbres. Ese es el caso de la profesora Magdalena Sandoval Serrate, oriunda de Riberalta, que en algún momento ha tenido la inquietud de plasmar su conocimiento en libros acerca de ciertos mitos y costumbres del

oriente boliviano, además de algunas historias que son parte de los legados orales de la realidad cotidiana en las áreas rurales.

Sin embargo, así como un gran porcentaje de autores desconocidos que difícilmente pueden hacer llegar su producción a una imprenta o a una editorial, la profesora Sandoval, hace algún tiempo atrás, consiguió la manera de imprimir algunos de sus cuentos, referidos a temas diversos como las costumbres, los mitos, las leyendas y las experiencias que la profesora cosechó desde su infancia. Estos trabajos impresos fueron hechos de forma modesta y humilde, sin contar con asesoramiento profesional para el caso, con ilustraciones de tipo amateur y con impresiones deficientes realizadas a partir de estenciles y/o fotocopias. Estos problemas le significaron un resultado bajo en calidad y poco atrayente para su público meta, lo cual, significa una merma en los propósitos de la autora respecto a su trabajo.

Con esa inquietud, la autora tuvo contacto con la Lic. Rosario Aquim Chávez, representante de ENLACE – Consultores en Desarrollo, que también es oriunda de Riberalta y es conocedora de la trayectoria de la profesora Sandoval, por lo que, junto a su organización, que realiza trabajos de publicación de textos, proyectos, trabajos académicos y otros de distinta índole, empezaron a buscar los medios y las personas para reeditar la publicación de aquellos cuentos, el primero de ellos orientado a público de distintas edades y denominado “UNA MISTERIOSA HISTORIA DE LOS BUFEOS AMAZÓNICOS”, que relata leyendas relacionadas a los delfines rosados, característicos de las zonas amazónicas del Beni, de los cuales se dice que tienen habilidades y apariencias muy similares a las humanas, pero que sólo algunas personas tienen la suerte de verlos; los otros dos libros, “CUENTOS” y “MITOS Y COSTUMBRES”, están enfocados hacia los niños y adolescentes, en uno se relata algunas vicisitudes de los niños de la región y de sus deseos de convertir el mundo en un lugar mejor para vivir, y por otro lado, un texto que narra tradiciones de aquel territorio oriental del país, que hasta ahora sólo se transmitieron de forma oral a través de distintas generaciones.

A la luz del difícil contexto bajo el cual la autora no encontró los medios y materiales para publicar de manera óptima las obras literarias que atañen a este trabajo, se ve la necesidad de proyectar un trabajo profesional que supla las deficiencias con las que tropezaron las primeras ediciones de los tres libros de cuentos de la autora, no siendo un dato menor el aporte a distintos niveles de la Institución contratante para facilitar este proceso de trabajo.

1.1 Formulación del problema

¿Qué procedimientos se puede emplear para obtener un producto impreso con características profesionales en su diseño e ilustración, para las tres obras de literatura infantil y juvenil encomendadas para este Trabajo Dirigido?

1.2 Justificación

A partir del principio de que un trabajo de diseño gráfico e ilustración debe ser encargado al profesional del área, así como una curación de muelas se la encarga a un dentista o una auditoría financiera a un experto en contaduría, el autor o autora de un producto literario que busca fortalecer los mensajes de sus textos con imágenes, debe encargar la elaboración de esos entornos gráficos a quien sea portador de las herramientas técnicas y teóricas para coadyuvar a sus objetivos de llegar a su público meta de la forma en que fue prevista.

La resolución de esta práctica profesional comienza por la comprensión de que determinados métodos generan los resultados esperados cuando al final del proceso se cumplen los objetivos planificados y para ello es necesario tomar en cuenta desde la temática de los contenidos hasta el público al que está dirigido el trabajo, en este caso, un público infante – juvenil, esto con la intención de darle mayor y mejor consistencia a los resultados obtenidos, fundamentar y brindar coherencia a la selección que se haya hecho de las herramientas técnicas, principios teóricos, elementos como los colores, formas, tipografía y otros para cada paso en el proceso.

En consecuencia, se elabora este informe para explicar y describir los aspectos que se toman en cuenta cuando se decide encarar un trabajo de ilustración y diseño gráfico, justificar también la elección de las herramientas y materiales ya que cada libro es diferente a cualquier otro.

2 Capítulo 2: Objetivos

2.1 Objetivo general

Ilustrar tres libros de cuentos, destinados hacia público infanto-juvenil, a través de herramientas técnicas y académicas, por encargo de la institución Enlace - Consultores en Desarrollo.

2.1 Objetivos específicos

- Determinar un estilo de diseño e ilustración acorde a cada libro de cuentos de la autora Magdalena Sandoval Serrate.
- Sistematizar los diseños y la diagramación de cada uno de los cuentos, valorando ante todo el entorno principal en el que se publicarán.
- Culminar el trabajo de diagramación e ilustración de los tres libros, para aportar con este producto a la difusión de las tradiciones orales y reafirmar los conceptos de plurinacionalidad y multiculturalidad.
- Emplear el método sistémico de Bruno Munari para obtener, con el trabajo de ilustración y diseño, resultados que satisfagan las expectativas del contratante, con la ayuda de herramientas, fundamentos e instrumentos acordes al objetivo principal.

3 Capítulo 3: Marco teórico

3.1 La Ilustración

Para iniciar, a partir de diversas definiciones que se manejan en el ámbito de la creación gráfica, se puede describir a la ilustración como un conjunto de gráficos empapados de significados, contruidos a partir de formas, colores, cuyos espacios y flujos de trabajo aportan

elementos a la narración, al describir espacios geográficos o aportando a contextos narrativos, por otro lado, es posible ver los gestos de los personajes a través de estudios anatómicos, la representación de la perspectiva, de los volúmenes a través del uso del claroscuro y un sin número de elementos. Estos pueden condicionar la forma en la que el lector se posiciona frente a la historia.

Hace mucho tiempo atrás, cuando se adicionaba un gráfico a un texto literario o narración, éste era más que todo una descripción que acompañaba lo que la prosa explicaba, las ilustraciones no aportaban datos nuevos, por lo cual tampoco la modificaban. Hoy en día la ilustración es la interpretación gráfica de una idea, es un proceso mental, una habilidad creadora y es importante en el ámbito de la literatura infantil ya que la concepción gráfica mayormente está pensada para acompañar el propósito del texto, todas sus consideraciones para ser creada se complementan para entender totalmente el significado de la narración.

La parte gráfica de un libro ilustrado es un aporte al desarrollo de la historia y a la dinamicidad entregada a los personajes. La ilustración se sirve de diversos recursos para representar por ejemplo el transcurso del tiempo, las acciones dentro de un lapso temporal, valiéndose de acercamientos con imágenes consecutivas hacia un primer plano, flash backs mostrando acontecimientos pasados protagonizados por el personaje, panorámicas que emulen un paso lento del tiempo, bocadillos o globos de diálogo que denoten pensamientos o formas de expresarse (mayormente utilizados en comics), los estados de ánimos y contextos emocionales expresados en gestos acentuados del rostro o el cuerpo, entre otros.

La persona que ilustra deberá tomar en cuenta algunos convencionalismos que regulan la forma de entender, leer o interpretar las imágenes, las formas y los colores según el contexto y el entorno donde se realiza el trabajo. Por ejemplo, la lectura en nuestra región a nivel continental se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en cambio, en algunos países asiáticos se realiza la lectura de forma contraria. Lo mismo pasa con el uso de los

colores, que puede suscitar interpretaciones diversas según la idiosincrasia del contexto social. Es sabido aquel ejemplo del uso del “color” negro para representar el luto a diferencia de otras culturas en donde usan el blanco.

Así, de la misma manera que hay que conocer los signos convencionales para poder descifrar un texto y comprenderlo, hemos de adquirir un código para leer imágenes. Este código se basa en elementos fundamentales como la apreciación de la perspectiva, las líneas, colores, la sugestión de movimiento, por ejemplo, a los que hay que sumar otros factores no menos decisivos relacionados con los convencionalismos sociales y culturales. (Erro, 2000)

Por otro lado, la comprensión de la simbiosis entre ilustración y texto, se verá condicionada de alguna manera también en relación a la capacidad o a la medida en la que el lector comparta todos esos convencionalismos mencionados. Entonces la ilustración, primordialmente es un medio que suma valor a la literatura, no es un elemento meramente ornamental. Es una herramienta que coadyuva en muchos sentidos al desarrollo de las habilidades interpretativas y de lectura del público infantil.

Existe también una modalidad denominada “ilustración narrativa”, que está descrita en el curso virtual del mismo nombre, impartido por Enrique Torralba en la página web <https://www.domestika.org> (2022), donde explica que en esta forma de ilustrar no se ocupa el uso del texto para contar una historia. Es un proceso en donde se busca un detonante narrativo para contar algún suceso, el cual obliga a explorar el transcurso y desenlace de la historia, darle una estructura a través de metáforas visuales, formas y figuras que se bocetan, convencionalismos acordes a la percepción del público meta y luego se les da la resolución final. El ilustrador debe ser capaz de crear un camino de significados que dirija al lector hacia la interpretación que se ha previsto.

En el presente trabajo, en referencia al libro de “Mitos y Costumbres”, las ilustraciones de los personajes, los entornos geográficos, las vestimentas y las acciones retratadas, acompañan al transcurrir de los textos y describe situaciones, vestimenta, flora y fauna, actitudes y detalles que estarían solamente dejados a la suposición e imaginación del lector si no se realizara este trabajo de ilustración. Ahí es donde cobra importancia el tipo de ilustración y la ilustración en sí misma, ya que, por ejemplo, un texto que hable de un campo abierto con vegetación, no será el mismo si está referido a un ambiente andino altiplánico, que si estuviera referido a un lugar amazónico. Para conducir y refrescar la visión y conocimientos del lector, se acompañará esa descripción con ilustraciones respaldadas con investigaciones previas de dichos ambientes.

Por todo lo señalado, se ha buscado utilizar los recursos necesarios para mostrar en imágenes un movimiento y temporalidad que no les son inherentes, buscar también complementariedad con el texto y enfocar al lector en aspectos determinados mientras la narración lo guía a través de la descripción de las acciones. Generalmente las imágenes aportan esa parte descriptiva y detalles que el texto no brinda, pudiendo lograr un giro de interpretación que sería diferente si el público sólo leyera el texto.

3.2 Técnicas y estilos de ilustración

3.2.1 Técnicas tradicionales

Se denominan técnicas tradicionales a los recursos plásticos usados de forma física y palpable para la creación y elaboración de todo tipo de gráficos, recursos utilizados desde tiempos inmemoriales y con los cuales se ha escrito la historia del arte plástico mundial.

Estos recursos pueden ser la acuarela, técnica que utiliza pigmentos solubles en agua; la tinta en sus diversas variaciones como la tinta china y la aguada, además de los rotuladores; la utilización de los lápices de color, la pintura acrílica que son pigmentos de secado rápido compatibles con agua, los pasteles que son cretas de pigmento amasado y compactado en

barras de distinta dureza; el aerógrafo, que es una técnica que se apoya en el uso de una pistola de aire comprimido, regulada por la mano del artista y con la que se puede lograr distintos tipos de acabados (Ver Anexo I).

3.2.2 Técnica de ilustración digital

La técnica de ilustración digital es la que se da a partir de la creación de los ordenadores, entre las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, producto de ello cobró vigencia con el desarrollo de los recursos virtuales o “software” en los comienzos del presente siglo. El crecimiento y mejora, tanto de la estructura física (hardware) como de los programas o aplicaciones (software) de las computadoras, han logrado crear y recrear herramientas virtuales que logran emular los recursos tradicionales de la ilustración ya mencionados en el anterior acápite, tal es así, que se puede representar en una ilustración digital, desde una acuarela, hasta un collage de fotografías por capas con sus respectivos efectos de superposición y sombras (Ver Anexo J); existe adicionalmente la técnica del modelado en tres dimensiones, que es la simulación de un tallado o una escultura, la que no sólo puede quedarse como una ilustración estática, sino que se le puede dar movimiento y procesarla como una producción de video.

Se puede mencionar también la vectorización de imágenes que es la representación de gráficos con líneas dotadas de nodos de transformación para cambiar sus formas, estas imágenes poseen una nitidez de calidad sobresaliente que evitan la distorsión de los pixeles cuando son escaladas a grandes dimensiones. El pixel es la unidad básica de color o forma en el entorno digital. Las cualidades de las imágenes vectorizadas no las presentan las imágenes con formatos comunes como el JPG, mapa de bits, etc.

3.2.3 Estilos de ilustración

El estilo de un artista/ilustrador está dado por la forma que éste tiene de representar su obra, así como la forma de emplear sus recursos en esas representaciones. De tal manera,

puede haber estilos como corrientes pictóricas han existido en la historia del arte: Clásico, moderno, impresionista, figurativo, fauve, dadaísta, conceptual, surreal, decorativo, minimalista, de carácter realista o caricaturesco, entre muchos otros.

Algunos autores dicen que un estilo reconocible en un ilustrador es imprescindible para sobresalir, por lo que exhortan a conseguirlo lo antes posible; por otro lado, aunque un estilo definido es una forma de autopromoción, también encasilla al artista en un marco de tiempo determinado y en sus capacidades, ya que crea una dependencia con aquel, volviéndolo vulnerable ante los requerimientos del mercado laboral.

En la presente práctica se ha recurrido a la versatilidad de estilos a partir de tres puntos importantes que son: el análisis de contenido, la consideración del público meta y las expectativas expresadas por el cliente. Al tratarse de tres libros con contenidos específicos y diferenciados, se ha tomado en cuenta las consideraciones descritas en anteriores párrafos; por ejemplo, en el libro para público infantil “CUENTOS”, se valoró los aspectos relacionados con la percepción de los niños y su entendimiento del entorno, las convenciones respecto a las formas reconocibles por ellos, la calidez y sencillez de los dibujos para que les sea un contenido amigable y, además, la observación de la teoría del color, donde se eligió una paleta de colores en tonos pastel, todo esto con el objetivo de que el producto literario tenga aceptación no sólo a nivel regional, sino más general.

En el libro referido a los “MITOS Y COSTUMBRES”, la representación de las formas humanas ya no ha sido tan caricaturizada y se empleó un tipo de dibujo más dinámico con mayor empleo de anatomía humana, elevando también la similitud con respecto a los entornos geográficos, la flora y la fauna. (Ver Anexo K – Bocetos del presente trabajo, para lograr estilo y composición)

Por último, en el libro referido a los bifeos, se vio por conveniente imprimirles un toque artístico y más realista a las imágenes, simulando la utilización de acuarelas y agregando la textura de papel de acuarela en el fondo de cada página, todo esto en razón de que el cuento de los bifeos ya está dirigido a un público más amplio en el rango de edad. (Ver Anexo L)

3.3 Diseño Gráfico

Las definiciones del Diseño Gráfico según diversos autores se conglomeran en aspectos comunes tales como los de planificar, organizar y componer de forma armoniosa los elementos y materiales en un proceso de creación, para dar respuesta a necesidades específicas de forma creativa, es una simbiosis entre aspectos objetivos y subjetivos donde se hace uso de diversas herramientas artísticas y semiológicas, a nivel tradicional o tecnológico, teniendo en cuenta las expectativas del cliente y del público meta. Joan Costa en su libro “Diseñar para los ojos” define el diseño gráfico como un proceso y un medio de comunicación para mejorar un entorno visual, para hacerlo más inteligible y aumentar su calidad, ya que a través de su aplicación se puede transmitir sensaciones, emociones, información y conocimiento, elementos que influyen en el público. El trasfondo y contenido de los mensajes puede tener diversas implicaciones de acuerdo a la forma en que se emplea esta “herramienta privilegiada”.

El diseño gráfico puede ser aplicado a distintos ámbitos del qué hacer humano, como los medios de comunicación audiovisual, digital e impreso, la industria en general, los ámbitos de producción literaria y cualquier entorno profesional o cotidiano. Tiene y contiene además el elemento de la significación a través del uso de la semiótica que le da vida en distintos niveles como en el uso del lenguaje, de las imágenes, de los símbolos, la tipografía y el color.

En el portal web cv.uoc.edu de la Univesitat Oberta de Catalunya, en la publicación denominada “El Proceso del Diseño Gráfico” agregan: “El Diseño Gráfico es una solución gráfica como una respuesta a la necesidad comunicativa de un cliente”. El cliente es el punto

de partida, pero el diseñador construirá su propuesta tomando en cuenta también el mensaje o contenido que se está transmitiendo, su contexto, el canal y/o soporte sobre el cual trabajará y, sobre todo, el público objetivo.

Más adelante, mencionan en la misma página el “Brief”, un elemento con el que un diseñador trabaja al inicio del proceso y con el cual se responde a preguntas que construyen los objetivos del trabajo: “En términos generales podemos avanzar que el brief es el documento que especifica el problema que el proyecto tiene que abordar a la vez que recoge las bases para el desarrollo de la solución gráfica necesaria. Este documento, por lo tanto, permite el desarrollo de las siguientes fases del proyecto”.

3.4 La Tipografía

Lo que para algunos es una colección de formas de letras, para otros es una técnica, un arte y un estudio con el cual se analiza, se elabora y se utilizan diversos “tipos” o caracteres en la construcción de textos, distinguiendo la variedad de diseños y caligrafías con la intención de darle un carácter específico a un mensaje determinado.

La anatomía de las familias de letras propicia la distinción entre ellas, es así que se puede citar algunas como las letras serifas o con “serif”, caracterizadas por un adorno u ornamento en las terminaciones de cada letra, existiendo variaciones de estilo como el romano o el gótico. Por otro lado, están las de “palo seco” o “sans serif”, que son caracteres con terminaciones sin ornamentos, sólo rectas. Este tipo de letra se empezó a diseñar a partir de 1925 por Herbert Bayer, un ex estudiante de la Bauhaus (escuela de arte, arquitectura y diseño creada en Alemania después de la primera guerra mundial), con la intención de cambiar la intencionalidad elitista de los escritos que se publicaban hasta ese momento y darle un sentido más universal a la tipografía, por ende, a los textos.

3.5 La literatura para público infantil

3.5.1 Características

Para describir los rasgos que resaltan en este tipo de obras, los autores que desarrollan el portal web <https://tiposdearte.com/literatura/tipos/escrita/texto/infantil> sostienen que:

“Una de las principales características de este tipo de literatura es que a menudo rodea un objetivo concreto, siendo algunos de los más importantes familiarizar al niño con el mundo, desarrollar su curiosidad y estimular su imaginación (...), los autores tienden a no dedicar mucho tiempo en detalles descriptivos más que en lo que está sucediendo, las acciones”

El uso del diálogo es importante para facilitar la comunicación y el proceso de las historias. El uso de temáticas con las cuales se identifican los niños genera mayor curiosidad e interés en ellos. También es aconsejable el uso de tramas sencillas y sin mucha complejidad. Para la descripción de los personajes se suele utilizar características genéricas en ellos, se cita como ejemplos la clásica sagacidad de un zorro o la típica inocencia de una oveja. La presencia del “heroísmo” en los relatos son usados como representación de la lucha por los valores como la justicia o el deseo de conseguir un mundo mejor.

Juan Cervera (1984), escritor español reconocido y estudioso de la literatura infantil escribía: en la literatura infantil "...se integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesen al niño...". Por lo que adicionaba entre esos elementos a las rimas, adivinanzas, juegos, actividades pedagógicas y creativas, canciones y otros elementos que facilitarían el protagonismo y la interacción de los niños, y por supuesto, le daba gran importancia al acompañamiento de la imagen. Es el juego, decía, un potenciador y motivador de la receptividad en la literatura infantil.

4 Capítulo 4: Marco referencial

4.1 La literatura infantil en Bolivia - Antecedentes

Para el presente párrafo, se toma en cuenta las investigaciones y precisiones que hace Isabel Mesa Gisbert en la página web de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil (ABLIJ), a partir de su libro “Historia de la literatura infantil y juvenil de Bolivia”, datos que describen los inicios de lo que se podría llamar “cuentos precolombinos”, que son, en resumen, la propagación oral de los mitos, costumbres y leyendas de la época precolonial en esta parte del continente. En aquella época, tomando en cuenta los recursos y técnicas con las que se contaban, era la transmisión oral de las leyendas y tradiciones lo que imperaba, además de los medios tradicionales como las artesanías, los gráficos impresos en diversos soportes como el papel de higuera silvestre de la cultura Maya, los grabados y esculturas que describían de alguna manera la forma de vivir de las comunidades precolombinas en la región.

Otro de los libros que describe este tema es “Historia de la Literatura Infantil en Latinoamérica” del autor chileno Manuel Peña Muñoz, publicado en 2010 y descrito también en la página web de la ABLIJ. Los relatos y referencias encontradas en su investigación revelan que la característica de la época pre colonial es un sentido de identidad muy profundo y singular según la región del continente, ya sean los pueblos Mayas, Mapuches, Aymaras, etc. Sentido de identidad afectado con la llegada de los textos y cultura europeos.

En el periodo colonial y republicano trajeron de España libros y tablas pintadas para enseñar a leer; un nuevo idioma y una nueva cultura se formaría con el concurso adicional de la religión, con sus textos y la forma de representar la gráfica en los mismos. Los libros traídos de España, aunque bien acabados y presentados hasta en estuches para su colección, presentaban ya un estereotipo de niños, de moral, de patriotismo y religiosidad.

Para los fines del siglo XIX y los comienzos de la era republicana, surgen los impulsores de una nueva etapa literaria, entre una simbiosis de las dos épocas descritas y la lucha por el

rescate de las raíces latinoamericanas. Peña Muñoz (2010) nombra a autores como el nicaragüense Rubén Darío (Vivo entre 1867 y 1916), creador del movimiento literario “Modernista” que resalta la belleza de la imagen y la fantasía. También menciona a José Martí (Que vivió desde 1853 hasta 1895), escritor cubano que creó una literatura infantil “con rostro propio”, término que se refiere a fortalecer nuestras raíces latinoamericanas antes que importar ideas europeas. Diversos historiadores afirman y atribuyen que la siguiente frase es de este emblemático autor cubano: “Debíamos escribir libros para niños como si los colibríes supiesen leer, con amenidad, soltura y poesía”. Entre los más grandes aportes que Peña menciona de Martí, está la revista “La Edad de Oro” que marcó una pauta para la literatura infantil latinoamericana.

Entre varios autores latinoamericanos, destaca en su libro la obra del boliviano Oscar Alfaro (Nacido en 1923 y fallecido en 1963) y lo nombra pionero de la literatura infantil en Bolivia, brindándole el título de “maestro elemental de la ternura”, por las características de sus escritos. Resalta obras importantes como “Canciones de Lluvia y Tierra” (1948), “Cajita de Música” (1949), “Cien Poemas para Niños” (1955) y otros que se pueden revisar en la página web de la ABLIJ.

4.2 Panorama actual de la literatura infantil en Bolivia y sus ilustradores

En Bolivia, actualmente se puede acudir al portal web perteneciente a la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil (ABLIJ), que refleja de alguna manera el panorama de la literatura infantil y los artistas que la ilustran, ya que lleva un registro aproximado de autores e ilustradores a nivel nacional. (Ver Anexo F – Autores)

En esta página se puede observar que en las últimas dos décadas se ha incrementado la regularidad de publicaciones de libros de literatura infanto juvenil, al igual que los artistas que ilustran dichos libros, por lo que, se puede apreciar la diversidad de estilos gráficos empleados

en cada publicación (Ver Anexo G – Ilustradores). Además, se publica un boletín bimensual que brinda datos respecto a las actividades literarias a nivel regional e internacional.

En el último boletín, publicado en marzo de este año 2022, reflejan el último trabajo realizado por la autora Verónica Linares: “La marca de los reyes”, cuento infantil ambientado en los yungas paceños y cuya protagonista es una niña afrodescendiente, las ilustraciones son de Camila Zelada.

En el apartado donde se enumera las publicaciones registradas en la ABLIJ, encontramos 108 autores bolivianos y 758 publicaciones registradas (Ver Anexo H – Libros), lo que denota una aceptable producción literaria, generada en diversas partes del territorio nacional. Para nombrar algunos están: “Buenos días señorita” de Ada Castellanos, procedente de Potosí y publicado en 1976. “Wayrita”, de Rosalba Guzmán Soriano y publicada en 1996. Entre los libros de este milenio está una de las últimas obras de Antonio Paredes Candia, “Ellos no tenían zapatos”, del año 2001. También se encuentra el registro de un libro de cuentos y poesía de Oscar Alfaro, ilustrado por un ex estudiante de nuestra Universidad como es Juan José Aramayo “La lección de la vida”. Otro colega de nuestra Carrera es Jorge Dávalos que ha inscrito su nombre en la “Antología de la literatura infantil y juvenil de Bolivia”, año 2015, cuya autora es Isabel Mesa Gisbert.

Para complementar los objetivos que se pretenden conseguir a raíz de esta práctica, se tiene previsto contactar a la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, presentar la producción impresa de los libros que se han ilustrado junto a esta modalidad de Trabajo Dirigido y, con ellos, realizar las diligencias necesarias para incluir el nombre de la profesora Sandoval y los tres libros de su autoría en los registros del portal web de la ABLIJ.

4.3 La ilustración en la literatura para público infantil

Al tomar como referencia la página web de la Academia Boliviana de Literatura Infantil, se obtuvo datos acerca de la producción de literatura e ilustración para público infantil en nuestro medio. Se señala en dicho portal virtual que la producción de literatura con contenido ilustrado, en la última década aumentó considerablemente, dado que la ilustración es un complemento necesario para la comprensión de los textos y así lo han comprendido los autores. El aporte del ilustrador es primordial al momento de pensar en el público meta. Los niños no solamente dirigen su atención hacia el texto, sino que, disfrutan mucho más las imágenes, porque éstas estimulan su imaginación y pueden seguir mejor el hilo de la narración.

El autor de un cuento busca en la redacción de su obra, un vocabulario con palabras exactas y adecuadas para llegar a los niños; un ilustrador debe recurrir a sus conocimientos respecto a teoría del color, a formas figurativas, ya sean estas referidas a la estructura de algún ser vivo, paisaje o acción, así como también a la capacidad de transformar en figuras pictóricas cualquier figura sintáctica que represente emociones, estados de ánimo, metáforas, hechos y personajes fantásticos u otras intenciones subjetivas. Es más, el ilustrador puede llegar a prescindir de los textos para contar una historia con sus ilustraciones, porque una imagen bien lograda puede hablar por sí misma.

Al partir de la premisa de que los niños cuando tienen sus primeros contactos con los libros, comprenden y aprenden primero y mejor el lenguaje de las imágenes, sean estas fotografías o ilustraciones, es necesario planificar con esmero y cuidado la elaboración de un producto literario para ese público. Con certeza, el trabajo de ilustración debe ser encomendado a un profesional en el área. Por su parte, es un reto para el profesional discernir las características de la literatura infantil, de la pedagogía y de la psicología de los niños, de esta manera se elegirá las mejores herramientas en cuanto a estilo, estética, color y forma del trabajo. Por ejemplo, la percepción de los niños que empiezan la escuela no es la misma de los

que ya cumplen 7 o 10 años, para los más pequeños es mucho mejor insertar un poco más de información en una gráfica y representar los dibujos de una forma más amigable y reconocible. Los niños pequeños aún no tienen en su cerebro la información que tiene un niño mayor o un adulto, las representaciones subjetivas, oscuras, agresivas o deformadas, aún no serán comprendidas a esa edad.

En el portal web de la ABLIJ, sugieren a los ilustradores observar la creación pictórica de los niños, ellos tienen una imaginación realmente sorprendente. Existen muchos casos en los que, es verdad, ellos cambian y deforman las imágenes de sus personajes, lugares y animales, pero siempre será recomendable para un ilustrador generar, desde los contenidos, esas formas y muchas otras, dentro de mundos que sean edificantes para los niños.

A través del tiempo la ilustración de libros infantiles ha sufrido cambios en razón de los medios de impresión y herramientas de creación, que a su vez han evolucionado. La ilustración tradicional siempre ha sido poseedora de infinidad de recursos, sin embargo, esos recursos no siempre ha sido posible reflejarlos en las impresiones de los libros. En el siglo pasado, gran cantidad de ediciones sufrían la restricción de ser publicadas en blanco y negro, quizás por los medios de impresión limitados, pero también por limitación de recursos económicos pues era más difícil acceder a los escasos medios de impresión a colores.

Hoy en día existen más facilidades de generar publicaciones de gran calidad y fidelidad de colores y hasta texturas, los ilustradores, además de la inagotable opción de las técnicas tradicionales, poseen las herramientas electrónicas o digitales, las cuales simulan perfectamente el tipo de acabado de varias técnicas tradicionales y brindan un abanico de posibilidades.

Por otro lado, con el incremento de producción literaria para público infantil y el mejor y mayor conocimiento de las características de este tipo de trabajo, en los tiempos actuales se

evidencia una relación más estructurada entre el autor literario y el autor artístico. El ilustrador está en la obligación de interiorizarse en la temática del trabajo que va a realizar, leer acerca de la historia que expresa un cuento, observar la realidad de la que se habla, conversar con los autores acerca de los hechos que narra un texto, las intenciones que se quiere conseguir, la forma en la que verán los niños las imágenes desde su imaginario y comprender en qué entorno social se presentará.

En el presente trabajo, se tuvo que observar las características del entorno rural oriental del país, dialogar con las personas que requerían el trabajo, por un lado, conocer las inquietudes de la autora para hacer conocer sus contenidos de la mejor manera y superar con creces el primer trabajo amateur que encomendó para sus cuentos; por otro lado, delinear los estándares solicitados por la Organización contratante, tanto en los aspectos de diseño como en la ilustración.

4.4 Plurinacionalidad y multiculturalidad

La plurinacionalidad y multiculturalidad de Bolivia está referida al reconocimiento de la existencia, convivencia y participación como actores y sujetos de derecho a las diferentes naciones, pueblos y etnias indígenas originarias, su autodeterminación y cultura siguiendo la Constitución Política del Estado y la ley dentro del Estado y territorio bolivianos. Para entender el significado de plurinacionalidad y multiculturalidad, más allá de sus conceptos formales, es prudente reflexionar y entender lo que fue el Estado colonial, o quizás retroceder a un tiempo anterior.

A nivel internacional se debatió por décadas acerca de la frase “descubrimiento de América”, pues este continente no era un trozo de tierra desolado cuando llegaron los barcos desde Europa, ya en tiempos precolombinos existieron y convivieron varias civilizaciones, las cuales contaban con estructuras de convivencia, sistemas políticos, conceptos propios de lo social y lo espiritual, tenían formas de producción y economía.

A partir de la llegada de los colonizadores, todas estas naciones y pueblos originarios han sido relegados, además de ser objeto de sometimiento y discriminación, a través de la fuerza principalmente y, sistemáticamente, a través de la política y la religión. En toda la etapa colonial se vivió un ataque gradual y constante a la cultura originaria con el objetivo de hacerla desaparecer, denigrándola y esquivándola.

El Estado colonial no fue distinto, en razón de que simplemente cambiaron los actores que detentaban el poder político, no así la estructura socio política. A partir de la creación de la República, la discriminación, el racismo y la postergación de los pueblos originarios y campesinos estaban a cargo de las castas herederas del poder del tiempo de la colonia. Los lineamientos políticos, sociales, económicos y culturales no contemplaban la participación de la mayoría de la población boliviana; las áreas rurales y los pueblos de zonas más alejadas no tenían voz ni voto, no tenían acceso al sufragio en tiempo de elecciones, sus tradiciones, costumbres y personas eran víctimas de segregación y solamente fueron instrumento de aquellas castas para la permanencia en el poder y el crecimiento económico mezquino e individual de ese pequeño grupo.

Con la fundación del Estado Plurinacional se da paso a una etapa de visibilización, inclusión e identificación de Bolivia con los diversos pueblos originarios, con sus idiomas, sus tradiciones, sus cosmovisiones y su cultura en general, además de reconocer sus derechos dentro de la Constitución Política del Estado.

Por lo expuesto, la aceptación para realizar el presente Trabajo Dirigido, persigue el objetivo de ser un aporte en la reafirmación de la plurinacionalidad y multiculturalidad, al dejar constancia de un fragmento de cultura de nuestro país en las páginas de estos cuentos, rompiendo a la vez cualquier cliché o interpretación errónea de que la inclusión y el reconocimiento de una visión cultural originaria es una sola y está enfocada solamente en la

región andina, llámese quechua o aymara, sino que nuestra riqueza cultural tiene un amplio espectro que abarca a todas las regiones del país.

4.5 ENLACE – Consultores en Desarrollo

La siguiente información forma parte del texto impreso en la carpeta institucional de la Organización ENLACE:

ENLACE, CONSORCIO DE DESARROLLO es una organización que engloba en su seno a cuatro instancias institucionales:

La Fundación para el Desarrollo Comunal, organización no gubernamental, sin fines de lucro (ONG); ENLACE, Consultores en Desarrollo, entidad de responsabilidad limitada (SRL); ENLACE Academia, que funciona a través de alianzas estratégicas con universidades tanto públicas como privadas del país y del exterior y ENLACE Construcciones Sociales, sociedad accidental (SA) que funciona de acuerdo a contratos en el rubro de vivienda social.

Visión de ENLACE: concebimos a futuro, una sociedad boliviana participativa con mejor calidad de vida, integrada y solidaria, construida sobre la base del respeto a la diversidad social, la interculturalidad y el manejo sostenible de los recursos naturales

Misión de ENLACE: enlazar visiones de desarrollo que respondan a imaginarios culturales y democráticos de la población, respetando la diversidad social y el poder de decisión.

Promover el desarrollo local integral, sostenible, innovador y participativo en alianza con las poblaciones, sus instituciones y organizaciones. Incidir en políticas de desarrollo regional con proyección nacional. Sensibilizar al sector empresarial sobre su responsabilidad en los procesos de desarrollo sostenible e involucrarlo en los mismos.

Los enfoques que orientan, transversalizan y dinamizan el actuar institucional son:

Interculturalidad, Género, Generacional, Participación Ciudadana y Responsabilidad Social.

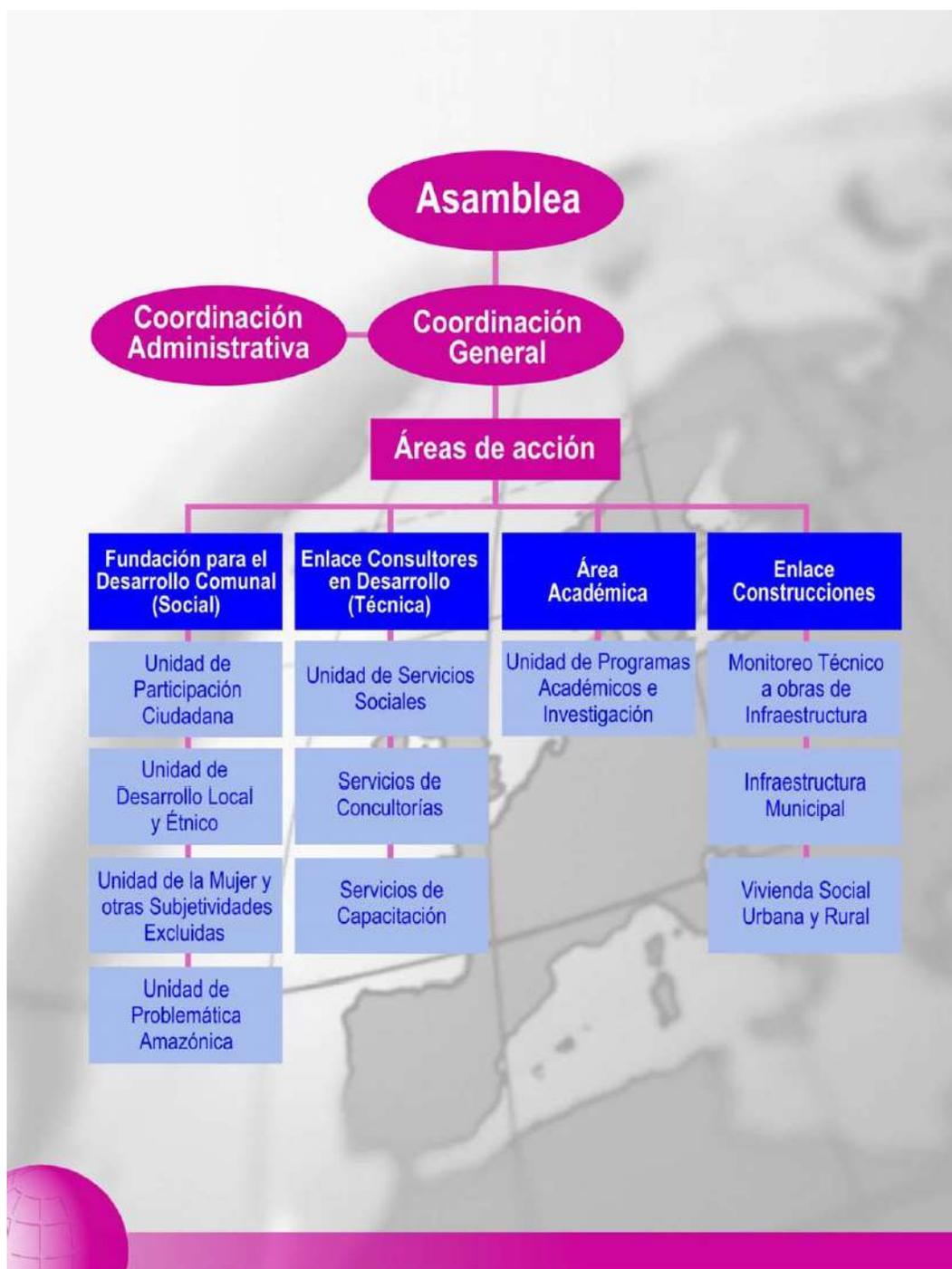
Su estrategia de acción parte del protagonismo y alianza de los/con los sectores y actores sociales culturales, políticos, económicos y productivos de la sociedad civil, a fin que los sectores y actores sociales tengan incidencia en políticas públicas y sean actores del cambio.

Asumimos el compromiso de propiciar, acompañar y asesorar procesos de cambios y transformaciones estructurales. Asumimos una posición de inclusión, articulación y alianzas estratégicas con todos los sectores y actores de la sociedad civil.

El presente trabajo está circunscrito dentro de un área de acción de ENLACE, definida como ENLACE Academia, que funciona a través de alianzas estratégicas con universidades tanto públicas como privadas del país y del exterior y que desarrolla programas de educación y formación post-gradual formal y no-formal en el ámbito nacional, encargada del AREA ACADEMICA.

ENLACE establece como objetivo específico de la Unidad de Programas Académicos e Investigación el democratizar el acceso de la población a programas académicos que vinculen sus visiones y prácticas sociales a fin de ampliar y cualificar sus conocimientos, convirtiéndolos en agentes de cambio con visión crítica de la sociedad, a fin de que promuevan acciones que ayuden en la construcción de una sociedad democrática, equitativa y solidaria, base del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El organigrama presentado en la carpeta institucional de ENLACE, presentan como primera instancia a la ASAMBLEA, a ella se rigen la COORDINACIÓN GENERAL Y LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA para dirigir las distintas Áreas de Acción.

A. Organigrama presentado en la carpeta institucional de ENLACE

4.6 Magdalena Sandoval Serrate (Autora)

(Ver Anexo D – Reseña y fotografía)

5 Capítulo 5: Marco Metodológico

5.1 Metodología Conceptual para Concebir un Proyecto

Para la realización de la presente modalidad se escogió la “**Metodología Conceptual para Concebir un Proyecto**”, enmarcada en un método sistémico, del artista italiano Bruno Munari, por relacionarse estrechamente con los pasos que se tomarán para la planificación y ejecución de toda la práctica.

Munari (1983), quien realizara estudios de diseño industrial y de arte en distintos ámbitos, desarrolló diversas investigaciones y conceptos relacionados a la creatividad y a la realización de proyectos en éste área. Uno de los más destacados es el esquema metodológico para concebir un proyecto, descrito en su libro “Cómo nacen los objetos”, el cual se adaptará a la elaboración del presente Trabajo Dirigido y cuyos pasos se detallan a continuación:

5.1.1 Definición del problema

Primeramente, se plantea un problema a ser resuelto, el cual guiará al proyecto a buscar su resolución y a obtener los mejores resultados. Este problema surge de una necesidad, que en nuestro caso es la de trabajar en diseños y elaboración de ilustraciones que revitalicen la producción literaria (libros de cuentos) de autores amazónicos bolivianos, dirigidos a un público en edad escolar, de las áreas rurales y/o periféricas, ante todo.

5.1.2 Recopilación de datos

A continuación, la recopilación de datos brinda un panorama de lo que se debe hacer y cómo hacerlo. En función de ello, se hace la búsqueda de datos referenciales en cuanto a gráfica, a autores de literatura similar, a las expectativas que tiene la institución, al contenido de los cuentos que se va a ilustrar, a los ambientes en los que se desenvuelve cada cuento y al público al que está dirigido.

5.1.3 Análisis de datos

Una vez obtenidos los datos, se procede a hacer un análisis que colabore a definir lo que hasta ahora se hizo bien y lo que ha tenido falencias en trabajos anteriores similares. Munari aconseja priorizar la funcionalidad del trabajo antes que la estética, pero será nuestro objetivo lograr una comunión entre ambas cosas.

5.1.4 Creatividad

A partir de lo analizado, empezará la etapa creativa en donde se dará solución a los requerimientos hechos por la Institución y por el contenido de los cuentos, es decir, una planificación de la propuesta final, tanto a nivel visual como conceptual.

5.1.5 Materiales y tecnología

Se hará una consideración de las herramientas y/o materiales que serán usados, en el presente caso, se realizará la práctica empezando con bocetos en materiales tradicionales como son el lápiz sobre papel, para complementar después la definición con herramientas digitales, es decir, digitalizar los bocetos para darles color y diagramarlos en programas como Photoshop e Illustrator.

5.1.6 Experimentación

Para el siguiente paso habremos entrado a una etapa de pruebas diversas en cuanto a técnicas y estilos, en donde puliremos el estilo final del diseño y de la ilustración para cada cuento, con ensayos de acierto y error.

5.1.7 Modelos

El resultado de esa etapa nos brindará un modelo casi definitivo que será expuesto para su verificación y aprobación.

5.1.8 Verificación

Con esa aprobación entraremos de lleno a bocetear cada una de las imágenes y a realizar la diagramación y diseño final de los cuentos, dando solución al problema inicial, con el trabajo realizado.

5.1.9 Solución

La solución en sí es el trabajo culminado con las respectivas correcciones realizadas.

6 Capítulo 6: Desarrollo y aplicación de la propuesta

6.1 Contacto con ENLACE – Consultores en Desarrollo

La Organización ENLACE, se contactó con el suscrito del presente documento, producto de una recomendación de la comunicadora social Litzzy Arreaño, con quién se realizó algunos trabajos de ilustración anteriormente, ésta profesional trabajó en Radio Color y en la actualidad es parte de proyectos relacionados a la inclusión de personas con capacidades diferentes. La Lic. Rosario Aquím Chávez, representante de ENLACE, es una persona nacida en Riberalta – Beni, y ha desempeñado cargos importantes en el ámbito de la comunicación y de la planificación de proyectos relacionados con el desarrollo, primero de su región natal y luego también en la región andina del país.

A raíz de todo ello y de su relación con la profesora Magdalena Sandoval Serrate, autora de los libros que atañen a esta práctica, la Lic. Aquím comunica la necesidad de crear nuevas versiones de tres obras anteriormente impresas de la profesora Sandoval, nuevas versiones en lo referido a la imagen, diseño, diagramación, presentación e impresión de esas obras.

Tiempo atrás, en el año 2009, la autora se puso en campaña, con los escasos medios de los que disponía en su comunidad rural, para publicar sus libros: “Cuentos” y “Mitos y

Leyendas”, por lo que recurrió a la colaboración de sus estudiantes y de algunas personas cercanas a ella que, sin embargo, no poseían experiencia en la impresión de libros ni estaban relacionadas con la profesión del diseño gráfico o la ilustración. A raíz de esas circunstancias lo que pudieron conseguir fueron dos libros impresos de forma amateur, a un solo color con tinta negra, desde la tapa impresa en cartulina escolar, hasta las hojas interiores de papel bond de 75gr. Los textos de las páginas interiores y el armado en general fueron realizados en el programa Word de Office, los dibujos quizás fueron hechos con gran entusiasmo por los estudiantes, pero con poca esencia académica o profesional, lo cual denotaba poca versatilidad en los dibujos, ausencia de rasgos anatómicos certeros y poca legibilidad en las acciones de los personajes representados. Las páginas en algunos casos tenían fallas de impresión, ya sea que apenas se notaba la marca de la tinta o, en otros casos, había fallas de doble impresión, lo que hacía ilegible los textos para el lector.

La Organización ENLACE, comunicó sobre la necesidad de lograr un mejor producto en cuanto al acabado final de los libros, primordialmente, a la concepción del diseño gráfico, a la diagramación y a la ilustración de tres libros de cuentos, que son: “Cuentos”, “Mitos y Leyendas” y “Una misteriosa historia de los bufeos amazónicos”, todo ello en razón de que, según palabras de la Lic. Aquim, estas obras serán publicadas para apoyar proyectos que ENLACE tiene en la región de Riberalta principalmente y también a nivel nacional, acordes por supuesto a los objetivos de la autora, que busca acentuar el valor de su obra apoyándose en un trabajo profesional para su publicación y, de esa forma, dejar a su población y al país un material que muestre algunas pinceladas de la vida en algunas regiones orientales amazónicas de Bolivia y de las experiencias propias de la profesora Magdalena Sandoval.

A partir de esa descripción y teniendo en las manos las publicaciones originales de los libros, se sopesaron las necesidades expuestas por el cliente (ENLACE y la autora), en las que requerían un diseño e ilustraciones concordantes con las temáticas abordadas en cada libro, la

descripción de los ámbitos en los que se desarrollan las historias y al público al que va dirigido cada libro, por otro lado, el contenido específico de las narraciones y por último el estado del material que la profesora había conseguido imprimir, esto con el fin de saber cuáles eran las virtudes y falencias de las obras que había que corregir o mejorar. Una vez hecho el diagnóstico, libro por libro, se procedió a redactar los objetivos del presente trabajo.

A continuación, se relatará una cronología que describa la relación del método elegido para el presente trabajo con la elaboración de cada libro. En ese sentido, se mostrará en imágenes, los libros originales impresos por la profesora Sandoval, se planteará las necesidades que reclama cada libro en base a sus falencias y virtudes y, en base a la teoría de Bruno Munari, se establecerá el método aplicado para satisfacer dichas necesidades, demostrando los pasos seguidos para la creación de las nuevas versiones de las obras encomendadas.

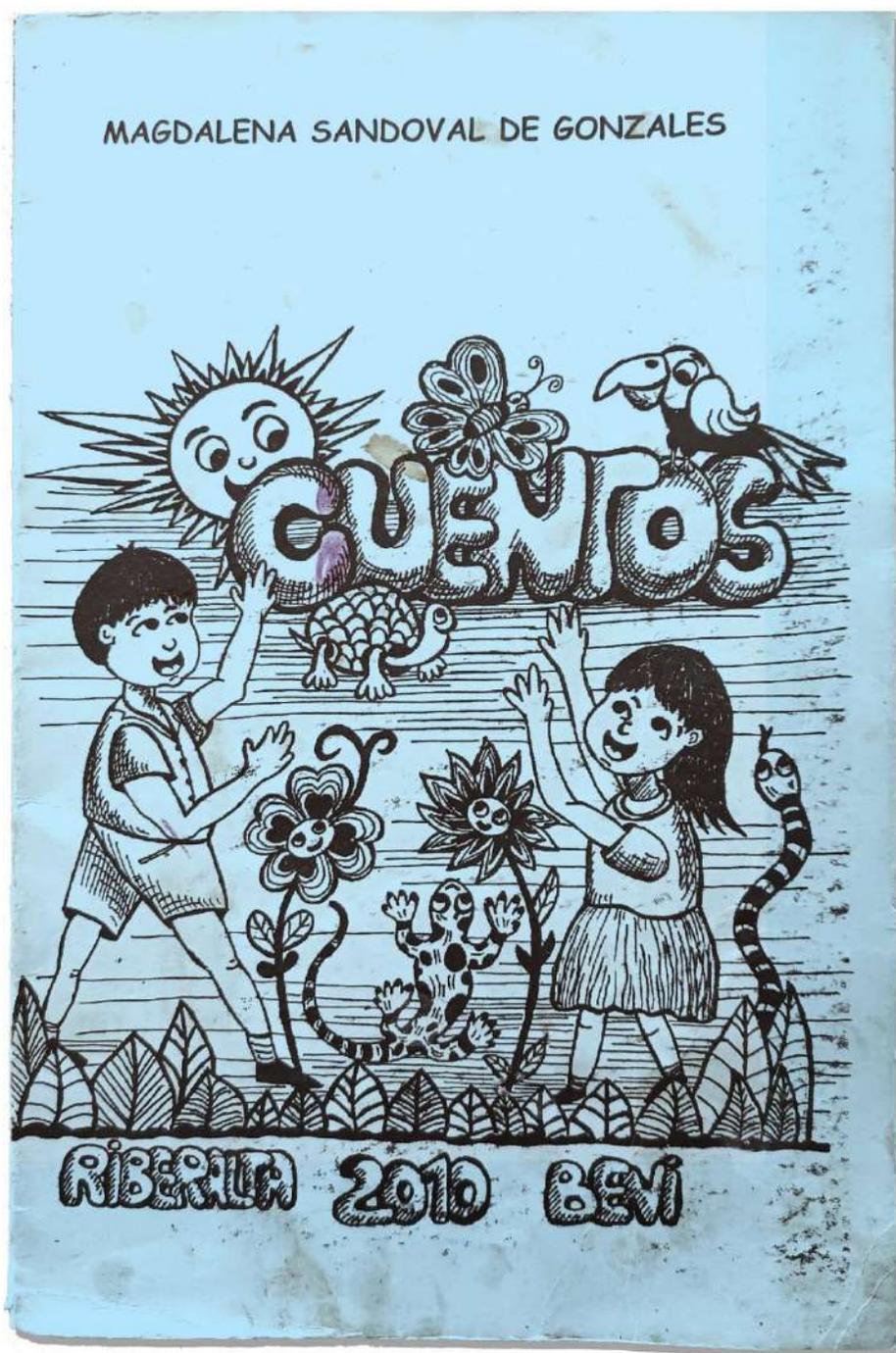
6.2 1er Libro “CUENTOS”

6.2.1 Plantear el problema

Primeramente, el esquema metodológico para concebir un proyecto, descrito en el libro “Cómo nacen los objetos” de Bruno Munari, aconseja hacer un planteamiento de un problema que se busca resolver, lo que significa hacer un diagnóstico. Por tal razón, se analizó el contenido del libro a ser rediseñado, su impresión original y su contenido narrativo.

“Cuentos” es un libro que, en su primera parte, relata una serie de acontecimientos desfavorables para los niños de las regiones más humildes del área oriental de Bolivia, esa es la razón por la que los dibujos no deberían ser de un tono aún más triste que la temática, ya que, ese contenido está dirigido a público en edad escolar. Es así, que se vio por conveniente la elaboración de dibujos con formas amigables, redondeadas, caricaturescas y que sus personajes inspiren cierta ternura.

B1. Tapa del libro "CUENTOS", Magdalena Sandoval, Primera edición, 2010

6.2.2 Recopilación de datos

Por otro lado, al ser una obra inspirada en ámbitos geográficos específicos del oriente boliviano, ameritó hacer una búsqueda para encontrar referencias gráficas del municipio de Riberalta y de la ciudad de Trinidad, lugares donde se desenvuelven los acontecimientos narrados en este libro. Se obtuvieron fotografías que ayudaron a elaborar los entornos característicos que se describen en los textos, de tal forma que las ilustraciones ubiquen al lector en esos ámbitos, ya sea con la recreación de los lugares, como de la flora y fauna de la región si fuese necesario. A continuación, se muestra dos fotografías en las que se puede apreciar una calle de Riberalta y la plaza en Trinidad-Beni.

B2. Fotografía de las calles de Riberalta, Bolivia

Portal web de “La Palabra del Beni” (Sin autor)

B3. Referencia Plaza principal de Trinidad, Bolivia

www.eju.tv – La Razón Digital - 2017

6.2.3 Análisis de los datos

A partir de las referencias respectivas en cuanto al ámbito donde se desarrollan los eventos de los cuentos, se establece la presencia de elementos característicos de los entornos, entre ellas la iglesia de trinidad, la vegetación, el clima y su incidencia en el vestuario de las personas. El análisis de la 1ra edición de los libros, provocó la necesidad de realizar más ilustraciones que las que se habían convenido con ENLACE, esto a partir de que los cuentos eran bastante más largos de lo previsto y es sabido que los niños no están habituados a lecturas extensas con demasiado texto y que los dibujos les hacen más amenas esas lecturas.

6.2.4 Etapa creativa

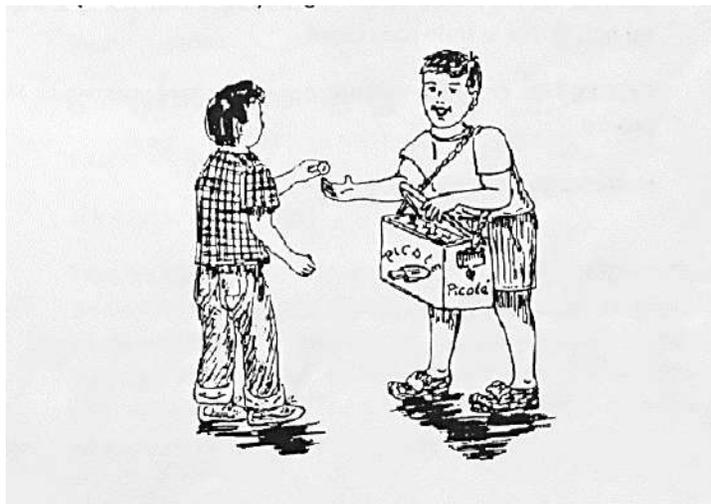
Una vez definidos los requerimientos que se necesitaba satisfacer para el primer libro, se definió el estilo con el cual representar a los personajes y lugares que son parte de los relatos. Se definió que las formas y anatomía de las personas debían tener un carácter infantil, estilizado de manera sencilla y sintetizada, sin complicaciones en el detalle para que los niños reconozcan fácilmente las imágenes y que les sean amigables, por lo que se tomó como referencia el estilo de dibujo de Quino con Mafalda o de Charles Schulz con Charlie Brown.

La técnica digital brinda opciones diversas para representar y simular múltiples técnicas tradicionales, como por ejemplo los pasteles y crayones, que son materiales comúnmente utilizados por los niños en las escuelas, esa es la razón que dirigió la decisión de aplicar dicha técnica en los dibujos de nuestra ilustración.

B5. Bocetos del ilustrador para definir la apariencia de los personajes

B6. Referencia de un dibujo original del libro “CUENTOS”

Libro “CUENTOS” 1ra edición, p.3, Magdalena Sandoval, 2010

B7. Boceto del mismo dibujo para el libro nuevo, referencia de Trinidad en el fondo

Imagen creada por el ilustrador Franz Cuevas Navarro

B8. Ilustración final con estilo y técnica definida

“Niño vendiendo picolé” – Nuevo libro “CUENTOS”, Magdalena Sandoval

Respecto al tipo de fuente o tipografía que llevaría el cuento, se propuso un par de opciones a ENLACE; hubieron también algunas sugerencias de aplicar una tipografía “Script” que es la representación de una escritura hecha a mano, también sugirieron que esa escritura parezca hecha por la mano de un niño, sin embargo, luego de las pruebas pertinentes, se decidió que era mejor un tipo de letra de imprenta, pero redondeada (Midnight Memories), porque la cantidad de texto de los relatos del cuento convertirían al libro en una lectura tediosa si la letra fuese manuscrita, pues la forma en la que escriben los niños aún no es suficientemente clara.

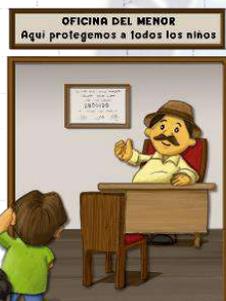
B9. Pruebas de tipografía para el diseño del libro "CUENTOS"

¡No más niños!... Es la última audiencia

Una vez soñé que era abogado, específicamente juez del menor. Recuerdo que subía a un auto que conducía un policía y al llegar a destino, este me dijo:

- Servido, doctor.
- Muchas gracias, respondí.

Al entrar, vi un letrero con letras grandes que decía: "Oficina del Menor, aquí protegemos a todos los niños".

Una señorita me esperaba sentada en su escritorio.

Al entrar, me dijo:

- Buenos días, doctor.
- Buenos días, señorita. ¿Que novedades?

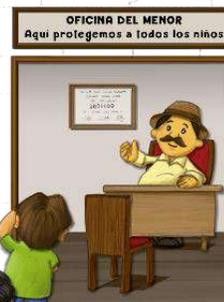
Tipografía: *Learning Curve*

¡No más niños!... Es la última audiencia

Una vez soñé que era abogado, específicamente juez del menor. Recuerdo que subía a un auto que conducía un policía y al llegar a destino, este me dijo:

- Servido, doctor.
- Muchas gracias, respondí.

Al entrar, vi un letrero con letras grandes que decía: "Oficina del Menor, aquí protegemos a todos los niños".

Una señorita me esperaba sentada en su escritorio.

Al entrar, me dijo:

- Buenos días, doctor.
- Buenos días, señorita. ¿Qué novedades?
- Hoy tenemos varias audiencias, doctor.

Tipografía: *Midnight Memories*

B10. Fuente escogida: *Midnight Memories*

La decisión de emplear una determinada tipografía no está guiada sólo por el gusto hacia las cualidades de la anatomía de los caracteres, muy a pesar de que ese aspecto esté acorde a nuestros objetivos, en este caso, para escoger a las familias tipográficas para esta serie de libros, hubo que cerciorarse de que el origen y el esquema completo de su creación haya sido pensado en nuestro idioma, porque de esa manera se puede utilizar los tipos, los signos y la puntuación correctamente al escribir un texto.

A 0055	B 0056	C 0057	D 0058	E 0059	F 0070	G 0071	H 0072	I 0073	J 0074	K 0075	L 0076	M 0077	N 0078	O 0079
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O

P 0080	Q 0081	R 0082	S 0083	T 0084	U 0085	V 0086	W 0087	X 0088	Y 0089	Z 0090
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

a 0097	b 0098	c 0099	d 0100	e 0101	f 0102	g 0103	h 0104	i 0105	j 0106	k 0107	l 0108	m 0109	n 0110	o 0111	p 0112	q 0113
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q

r 0114	s 0115	t 0116	u 0117	v 0118	w 0119	x 0120	y 0121	z 0122
r	s	t	u	v	w	x	y	z

0 0140	1 0141	2 0142	3 0143	4 0144	5 0145	6 0146	7 0147	8 0148	9 0149
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

\$ 0150	¢ 0151	€ 0152	£ 0153	¥ 0154	¤ 0155	+ 0156	- 0157	* 0158	/ 0159	÷ 0160	= 0161	% 0162	‰ 0163	" 0164	' 0165	# 0166
\$	¢	€	£	¥	¤	+	-	*	/	÷	=	%	‰	"	'	#

@ 0167	& 0168	_ 0169	(0170)	) 0171	, 0172	. 0173	; 0174	: 0175	¿ 0176	? 0177	¡ 0178	! 0179	\ 0180	 0181	{ 0182	} 0183	< 0184	> 0185
@	&	_	(	)	,	.	;	:	¿	?	¡	!	\		{	}	<	>

[0186	] 0187	§ 0188	¶ 0189	µ 0190	˘ 0191	^ 0192	˜ 0193	© 0194	® 0195	™ 0196
[	]	§	¶	µ	˘	^	˜	©	®	™

À 0197	Á 0198	Â 0199	Ã 0200	Ä 0201	Å 0202	Æ 0203	Ç 0204	È 0205	É 0206	Ê 0207	Ë 0208	Ì 0209	Í 0210	Î 0211
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î

Ī 0212	Ñ 0213	Ò 0214	Ó 0215	Ô 0216	Õ 0217	Ö 0218	Ø 0219	Œ 0220	Ù 0221	Ú 0222	Û 0223	Ü 0224	ß 0225
Ī	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	Ù	Ú	Û	Ü	ß

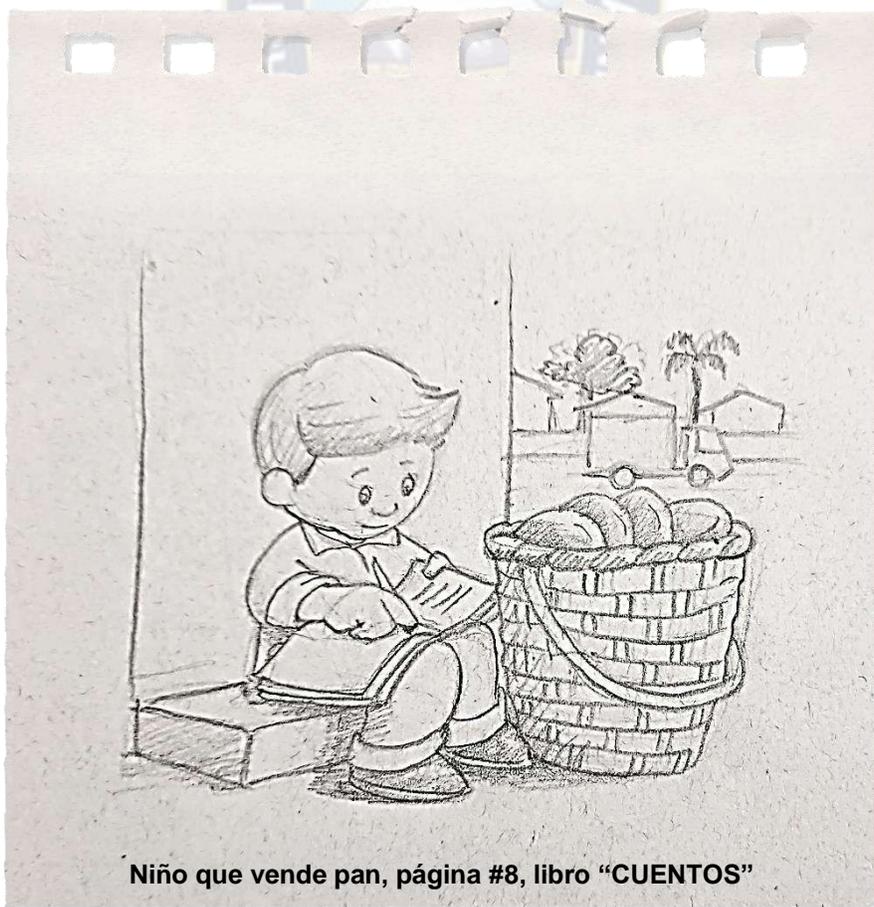
à 0226	á 0227	â 0228	ã 0229	ä 0230	å 0231	æ 0232	ç 0233	è 0234	é 0235	ê 0236	ë 0237	ì 0238	í 0239	î 0240	ï 0241
à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï

ò 0242	ó 0243	ô 0244	õ 0245	ö 0246	ø 0247	œ 0248	ù 0249	ú 0250	û 0251	ü 0252
ò	ó	ô	õ	ö	ø	œ	ù	ú	û	ü

6.2.5 Herramientas y materiales usados

El siguiente paso, después de definir el estilo y la fuente, era decidir qué herramientas y materiales usar para cristalizar las ideas respecto al libro de cuentos. Para ello, se optó por utilizar primeramente herramientas tradicionales como el lápiz y el papel para bocetear los dibujos que acompañarían los eventos que describe la narración y, a tiempo de hacerlos, planificar su disposición dentro de cada página, ya pensando en las dimensiones y proporciones del libro. Cada boceto se digitalizaría luego con ayuda de la computadora para culminar la ilustración y el diseño mediante una tableta gráfica y los programas Photoshop e Illustrator.

B11. Imagen de un boceto a lápiz para el libro "CUENTOS"

Niño que vende pan, página #8, libro "CUENTOS"

B12. Imagen de un boceto a lápiz para el libro "CUENTOS"

Boceto para el cuento "TIERRA MORIBUNDA", libro CUENTOS, P.27

6.2.6 Etapa de experimentación

Ya creada la propuesta de los dibujos, la composición y la tipografía, se presentó la misma a la representante de ENLACE para su aprobación, lo que generó algunas observaciones que permitieron definir el formato final del trabajo a realizarse, tanto en las imágenes como en la tipografía. Cabe señalar que ENLACE hizo la petición de terminar el diagramado de los libros en Illustrator porque las imprentas con las que suelen trabajar, prefieren que se les entregue los trabajos finales en esos formatos o en PDF.

B13. Ilustración terminada “niño vendiendo pan”

La etapa de experimentación es primordial para entrar en un ritmo de producción más ágil, pues las pruebas de acierto y error del comienzo definen las características del acabado final, como los tipos de pincel utilizados en los personajes y en los acabados que representan a la naturaleza como el cielo o las plantas, también el espaciado del texto, el tamaño de la fuente, la forma de enumerar las páginas y la paleta de colores a utilizarse.

B14. Boceto previo del dibujo y la composición para la primera página

Planificación de ilustración y composición para la pag.1 del libro "CUENTOS"

B15. Primera página terminada. Ilustración – Diseño y Diagramación

Magdalena Sandoval de Gonzáles _____ CUENTOS

¡No más niños!...

Es la última audiencia

Una vez soñé que era abogado, específicamente juez del menor. Recuerdo que subía a un auto que conducía un policía y al llegar a destino, este me dijo:

- Servido, doctor.
- Muchas gracias, respondí.

Al entrar, vi un letrero con letras grandes que decía: "Oficina del Menor, aquí protegemos a todos los niños".

Una señorita me esperaba sentada en su escritorio.

Al entrar, me dijo:

- Buenos días, doctor.
- Buenos días, señorita. ¿Qué novedades?
- Hoy tenemos varias audiencias, doctor.

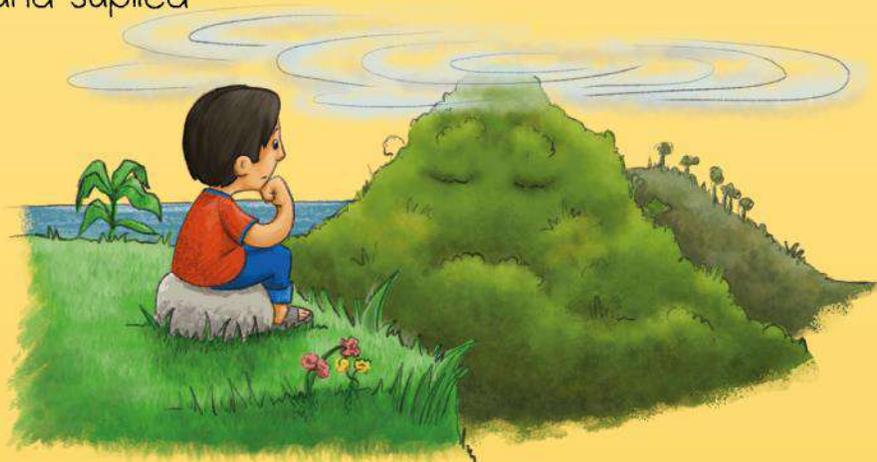
B17. Nueva versión del mismo dibujo

Magdalena Sandoval Serrate _____ CUENTOS

Transportado a la velocidad del rayo, de pronto Manuel estuvo de pie sobre el Everest, a 8.883 metros sobre el nivel del mar, el pico más elevado de la Tierra.

- Sí, Manuel, ¡yo soy la nariz de la Tierra! Puedo percibir el olor de la dinamita, el humo de las chimeneas asesinas y de los bosques devastados por voraces incendios. Ya no puedo disfrutar de los aromas fragantes de los campos.

Casi inmediatamente después, Manuel se vio enfrentado a un gigantesco árbol, el único que quedaba de pie, rodeado de otros árboles derribados inmisericordemente. De sus entrañas brotó una súplica:

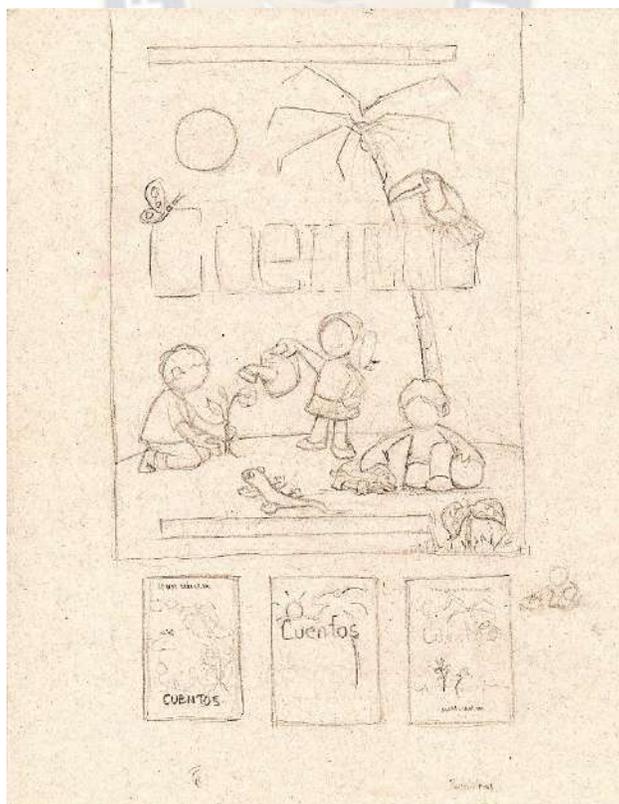
- 25 -

6.2.8 Solución

Una vez obtenida la aprobación del cliente, se tuvo la certeza de empezar la producción de los bocetos, el diagramado y el diseño de todas las páginas del primer libro de cuentos, tanto en su primera parte como en la segunda.

La segunda parte no difiere en demasía con la primera porque tiene similar contexto. El personaje principal es un niño representado de una forma bastante universal con el que se puede identificar una persona del ámbito rural, así como del ámbito urbano, tomando en cuenta que se quiere llegar a distintas zonas geográficas del país.

Bajo ese principio, en la tapa se despliega un paisaje identificado con la región oriental de Bolivia, pero que también podría ser un área rural de un departamento como Cochabamba, Tarija o los valles de La Paz, con niños de distintos rasgos jugando en ese espacio, sin temores, sin violencia y felices de la actividad que hacen y del lugar donde están.

B18. Imagen de los bocetos para la tapa del libro “CUENTOS”

B19. Ilustración terminada "Caso de Josefina"

Magdalena Sandoval de Gonzáles ..... CUENTOS

- Doctor, pero este caso es urgente, esta niña tiene que ser llevada al hospital.

- Bueno, que pase. Adelante niña, ¿Cómo te llamas?

- Josefina, señor.

- ¿Cuántos años tienes?

- Cuatro añitos.

- ¿Qué problema tienes?

- Mire, mi mamá trabaja desde

temprano en la fábrica beneficiadora de almendras y me deja durmiendo. Ella siempre me deja porque soy la más chiquita. Hoy mi padrastro se metió en la cama y me hizo algo que me duele, no puedo orinar y estoy sangrando, estoy mal;

6.3 2do Libro “MITOS Y COSTUMBRES”

6.3.1 Plantear un problema

Como en el primer libro, la producción de la primera edición de este libro fue colectiva, hecha con participación de los estudiantes de la profesora Sandoval, por tales razones lleva implícita una necesidad, en este caso es la de imprimir un texto escrito e ilustrado, que muestre las tradiciones, los mitos y costumbres de una región, que hasta el presente sólo fueron divulgadas por vía oral de generación en generación.

El público al que llegaría este libro son adolescentes y personas mayores y las temáticas que aborda cada narración se desenvuelve dentro del espacio geográfico de algunas comunidades amazónicas del Beni, como son los chácobos y los cavineños.

La descripción de los lugares, así como de la vestimenta más tradicional de las personas, los diversos instrumentos, herramientas y accesorios típicos deberían reflejar lo que lograron dibujar los estudiantes en la publicación original del libro.

6.3.2 Recopilar datos

A partir del contenido del libro, que representaba una temática nueva en mi rango de conocimientos, se empezó a indagar respecto a las poblaciones y naciones originarias que componen nuestro Estado Plurinacional, sobre todo las del lado oriental, las regiones en las que viven, sus tradiciones en cuanto a comida o costumbres de convivencia, las características de sus viviendas. Se recurrió al internet para obtener fotografías o en lo posible videos que muestren en alguna medida las características que son descritas en los relatos del libro a ser ilustrado.

Los pueblos originarios amazónicos, tales como los chácobos o cavineños, coexisten en las regiones rurales del Beni, Pando y en menor medida en el norte de La Paz. Poseen costumbres arraigadas a pesar de la llegada de la modernidad, por un lado, en la comida y su

forma de preparación, los utensilios que utilizan para realizar esa actividad y los ingredientes característicos de las regiones calurosas.

En su hábitat rodeado de ríos y selva realizan actividades de agricultura, caza y pesca para obtener sus alimentos. Sus casas están hechas mayormente con materiales naturales como juncos, madera y hojas secas de palmera y otros árboles. En los centros más poblados y de mejor acceso los materiales son más modernos, pero aún hay comunidades que conservan las formas tradicionales de construcción.

En cuanto a su cosmovisión y debido al trabajo evangelizador del cristianismo y catolicismo, hoy en día se reparte la creencia religiosa cristiana con la relación de fe y comunión con los elementos de la naturaleza. Sus tradiciones de siembra, cosecha y medicina, entre otras, llevan la esencia de la convivencia con la naturaleza.

C1. Dibujo original, libro "MITOS Y COSTUMBRES", Magdalena Sandoval, 2010

C2. Cultura Mollo

Portal web www.hablemosdeculturas.com

6.3.3 Análisis de los datos

Tras obtener los datos e imágenes que develaban un panorama de las características de los pueblos originarios amazónicos, de los que se habla en el libro de mitos y costumbres a ser ilustrado, se cayó en cuenta del estilo de vestimenta con la cual tenían que mostrarse los personajes, las mujeres con vestidos de tonos claros y con bordados, los varones con vestimentas adornadas con pieles de animales que suelen cazar. Por otro lado, las herramientas e instrumentos de caza fabricados por ellos, los entornos matizados con vegetación diversa y casas construidas con madera y otros elementos que les brindan los bosques. Con la descripción gráfica acorde a los entornos amazónicos, los estudiantes y personas en general de aquel territorio oriental se identificarán de mejor manera con cada relato y cada descripción en los capítulos que componen la obra, así mismo cualquier otro lector que habite otras regiones podrá comprender las escenas en sus ámbitos y circunstancias.

6.3.4 Etapa Creativa

El contenido del libro está dirigido a público adolescente y adulto, los relatos son mayormente descripciones de la cotidianidad de los habitantes de algunas poblaciones amazónicas, por lo que se debía definir un nuevo estilo en comparación con el primer libro de cuentos dirigido a los niños. Se definió estirar más la anatomía humana para hacerla más cercana a la anatomía real y hacer dibujos que lleven un entorno natural en donde se note la flora y fauna característica del lugar. Sin embargo, la técnica del coloreado que emula un pintado con pasteles y crayones se mantuvo, para hacer de los dibujos un elemento agradable a la vista, más que todo de los estudiantes.

Adicionalmente, además de las ilustraciones planificadas en un principio con ENLACE para este libro, se decidió agregar algunos gráficos estilizados de siluetas que representan a ciertas especies de plantas y animales, los cuales acompañan a algunas páginas que no llevaban una ilustración, por ser una repetición del texto en castellano, pero en dialecto cavineño

C3. Dibujo para ilustrar el cuento “Mito de los Canastos”. Simbiosis de lo dibujado en la primera edición del libro y del análisis de las fotografías obtenidas.

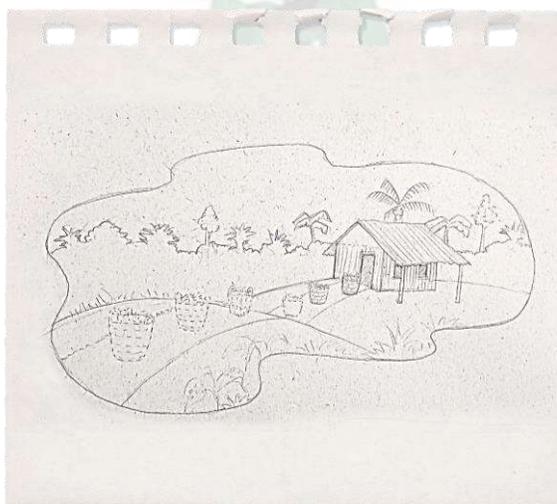

Imagen del boceto original para el libro “MITOS Y COSTUMBRES”

C4. Tapa del libro en su primera versión. Dibujo realizado por los estudiantes de la profesora Sandoval

Libro "MITOS Y COSTUMBRES", Magdalena Sandoval Serrate, 2010

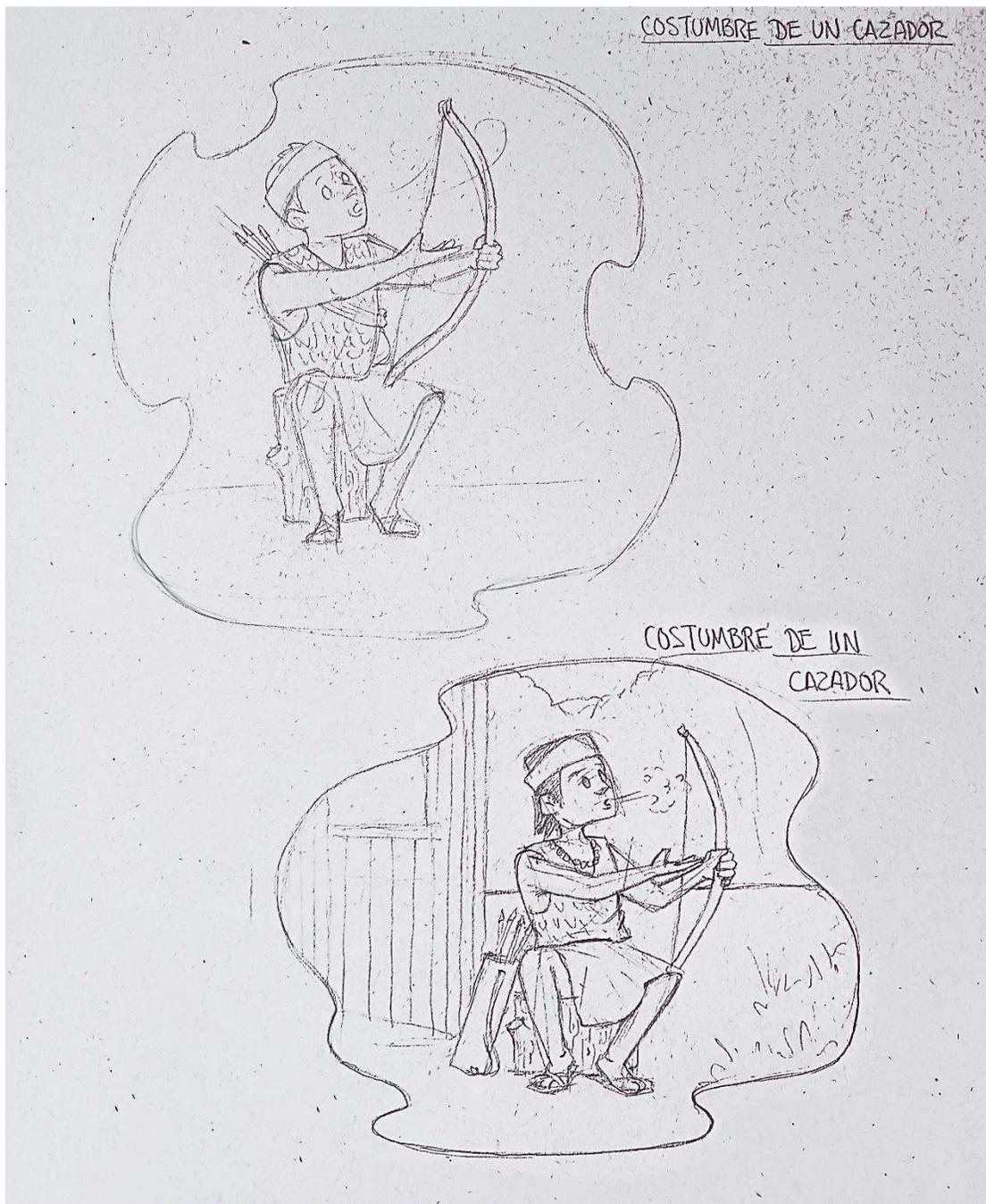
C5. Bocetos para definir el estilo de ilustración para el libro "MITOS Y COSTUMBRES"

Imagen de los bocetos de autoría original, Franz Cuevas N.

C6. Imagen terminada para el cuento “COSTUMBRE DE UN CAZADOR”

**Ilustración para el cuento “COSTUMBRES DE UN CAZADOR”, libro “MITOS Y COSTUMBRES”,
Magdalena Sandoval S. nueva edición, p.6**

6.3.5 Herramientas y materiales usados

El proceso de creación y la elección de materiales para las ilustraciones del libro de “Mitos y Costumbres”, fue muy similar al del libro de “Cuentos”. Se utilizó el lápiz y el papel para bocetear las imágenes y las acciones relatadas en la obra literaria, de acuerdo a cada cuento y al espacio que previamente delimitaría el tamaño y los márgenes del soporte. Para el acabado se utilizó la técnica del pastel, pero a nivel digital, es decir una simulación de esa técnica a

6.3.6 Etapa de experimentación

Con la experiencia del primer libro ilustrado, se continuó con la misma dinámica de ejecución. Se hizo bocetaje para conseguir el estilo y para definir la tipografía. Por otro lado, se estableció la ilustración y los colores que llevaría la tapa del libro. Se aplicó el color amarillo para dar vitalidad al dibujo central, en donde se ve a una pareja de pobladores originarios realizando sus actividades de siembra y pesca en medio de su entorno natural.

El estilo de dibujo y las siluetas utilizadas en el interior del libro están presentes también en la tapa, es decir, figuras con mayor referencia anatómica que los del primer libro "CUENTOS", coloreado con luz y sombras propios del entorno natural y texturas de vegetación.

Para la diagramación y diseño de la portada y contraportada del libro, se vio por conveniente utilizar una paleta con tonalidades amarillas, para darle en alguna medida, cierta vivacidad a la gráfica y llamar la atención de los ojos del público. Más allá de los márgenes establecidos por las dimensiones del libro, se dispuso agregar un espacio extra en los lados laterales, denominados pestañas o solapas, para incluir los datos biográficos de la autora, así como también del ilustrador en el lado contrario.

C8. Página diagramada e ilustrada, mostrando el estilo de los dibujos y la tipografía escogida.

Lacha cocohi canox pari jahué pía cayahuahi quihajoni jaqui réque tsi caqui nihicha sino meraxena ja caniamits a tsi xo naa ja mécoxihina. tuca tsi sino béqui.

COSTUMBRE DE UN CAZADOR

Un cazador antes de ir a cazar alista sus flechas y su arco. Se levanta a las 5:30 am. El secreto de una buena caza está en que el cazador sopla su instrumento de caza y al mismo tiempo canta y sopla para que no le falle el flechazo hacia el animal y pueda traer el alimento a su casa.

C9. Diagramación íntegra de la tapa del libro, con la ilustración principal, la elección de la tipografía, el color, una referencia de la Lic. Aquim de ENLACE hacia la obra y una reseña bibliográfica de la autora así como del ilustrador.

Franz R. Cuevas Navarro

Nació en La Paz, Bolivia, comunicador, dibujante y diseñador, formado académicamente en la Universidad Mayor de San Andrés; el presente trabajo de diseño e ilustración forma parte de la modalidad escogida para la titulación en la Carrera de Artes de esa casa de estudios. Su trayectoria inicia haciendo dibujo editorial para el suplemento del periódico Juvenil del periódico Presencia, realizó ilustraciones para diversidad de publicaciones, tanto independientes, como institucionales, utilizando técnicas tradicionales además de las digitales. Asimismo, es dibujante de storyboards para el campo de la publicidad y trabajó en el ámbito del arte (ambientación, trabajo gráfico y utilería) para producciones cinematográficas y audiovisuales en general.

Magdalena Sandoval Serrate

Nació en el Año 1990 en Riberalta-Beni-Bolivia, de profesión Educacionista fue coordinadora de la Pastoral Educativa de Vicariato Apostólico de Pando, obtuvo una mención honorífica en el concurso de la Casa de la Paz, fue miembro del directorio de la Casa de la Cultura Amazónica, planificó un programa radial "Unidad de la Mujer", obtuvo un certificado de participación del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta por el primer concurso de Cuentos Centenario de Riberalta, obtuvo un diploma de reconocimiento por la labor desempeñada en bien de la juventud y la sociedad riberalta, obtuvo un certificado de participación de la Dirección General de Asuntos de Género del H. Gobierno Municipal de Riberalta como también expuso en Berlín-Alemania el ensayo "Historia de la Evangelización del Vicariato de Pando". En la actualidad se encuentra en fase de edición el cuento versión el mismo fue premiado por el prestigioso periódico PRESENCIA en su primera versión.

Mitos y Costumbres

Magdalena Sandoval Serrate

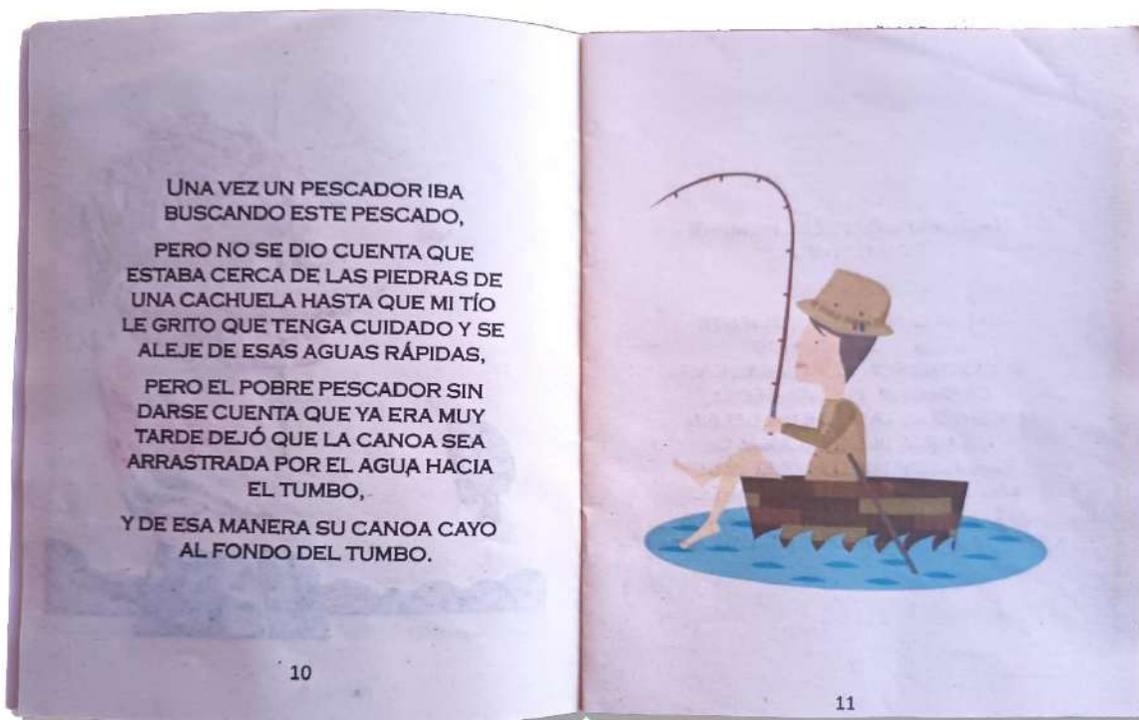
Este compendio de micro-historias, es el resultado de un trabajo que investigación que llevaron a cabo los estudiantes de la profesora Magdalena Sandoval Serrate, en algunos pueblos indígenas aledaños a la población de Riberalta. Forman parte del imaginario simbólico de estos pueblos y de su memoria oral, transmitida de generación en generación. A través de esta narrativa sencilla, cercana al testimonio oral, se puede conocer un pequeño fragmento de la riqueza cultural y del saber amazónico, tan venido a menos por la avanzada colonial tanto externa como interna. Ojalá, esta iniciativa pueda servir de ejemplo, en la práctica pedagógica de aula. Ella habla de lo que es posible realizar gracias a la inquietud y el empeño tanto de la docente como de sus estudiantes, por reencontrarse y compartir con el "otro".

Rosario Aquim Chávez
POETA-ESCRITORA RIBERALTEÑA

6.4 3er Libro: “UNA MISTERIOSA HISTORIA DE LOS BUFEOS AMAZÓNICOS”

6.4.1 Plantear un problema

D1. Fotografía de dos páginas de la primera edición del libro de los “bufeos”

Libro “UNA MISTERIOSA HISTORIA DE LOS BUFEOS AMAZÓNICOS”, primera edición, Magdalena Sandoval Serrate, 2019, p.10 - 11

Tanto ENLACE como la autora, tenían especial interés en que se produjera una nueva versión del libro de los Bufeos porque, según sus propios comentarios, representaba una obra inspirada por vivencias singularmente recordadas de la profesora Sandoval en su natal Riberalta junto a un tío suyo ya fallecido y, además, una razón importante es que la temática del libro es bastante representativa para la región amazónica del Beni, pues se han tejido a lo largo del tiempo varias historias, leyendas y mitos alrededor de estos mamíferos acuáticos como son los delfines rosados o bufeos.

Sin embargo, la primera edición del libro fue editada haciendo un collage de gráficos reunidos de otros medios impresos o fotografías de publicaciones ajenas a esta obra, por lo que suscitaba un gran interés el poder hacer ilustraciones propias para una obra de interés especial de la autora. Si hay alguna historia típica de las regiones aledañas a los pueblos amazónicos, son las que tienen que ver con la vida cotidiana a las orillas del río donde recurren a la pesca, o en medio de la vegetación donde producen los alimentos que ellos mismos siembran y cosechan.

6.4.2 Recopilar datos

Al recibir la recomendación de tomar especial interés en la representación de las imágenes de los bufeos y de los escenarios amazónicos en donde se desenvuelve el hábitat de los delfines rosados, se procedió a la recopilación de datos que dejaran ver tangiblemente esas particularidades mencionadas, entre ellas, la forma de los bufeos, los colores de la flora y fauna que los envuelve y las características del relato en relación a los entornos donde se desarrollan los hechos narrados.

D2. Fotografías de los delfines rosados

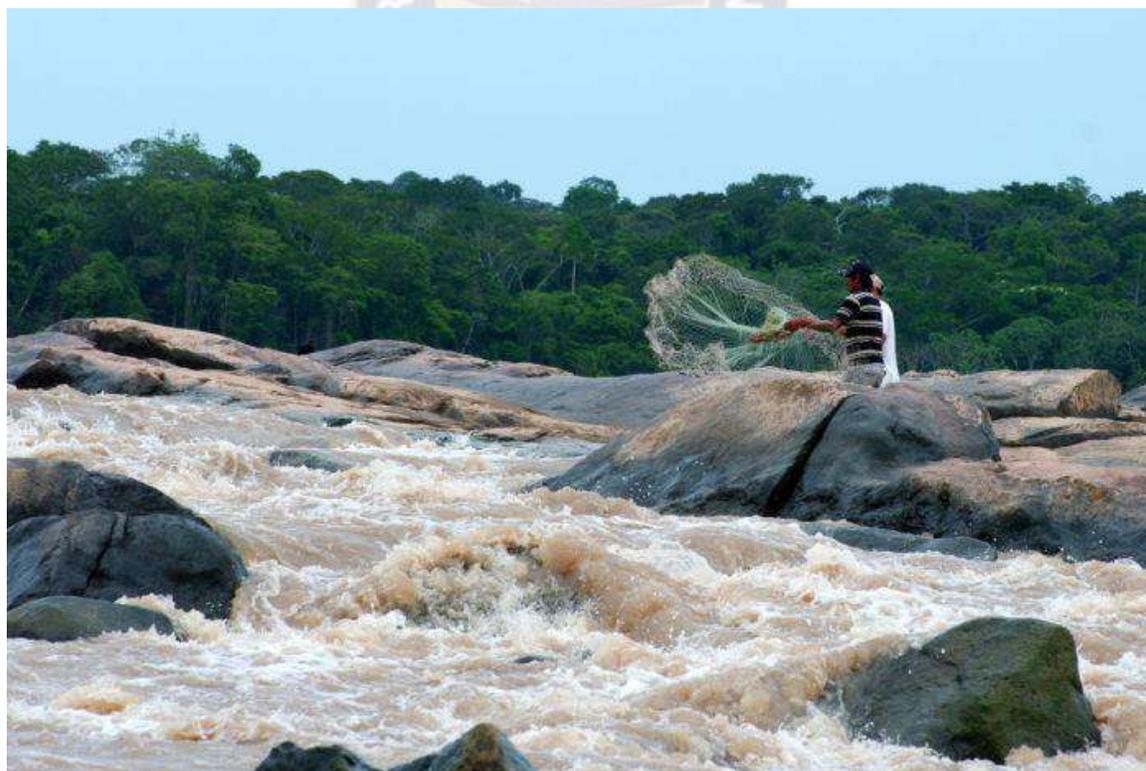
Portales eju.tv y atb.com.bo respectivamente

Río Beni – www.lapalabradelbeni.com

Río Beni – www.lapalabradelbeni.com

Cachuela Esperanza – www.pecesmigratoriosdebolivia.com

6.4.3 Análisis de datos

A partir de las imágenes obtenidas, se procedió a valorar la forma de ilustrar la obra literaria. Se tomó en cuenta que este libro ya no era un producto dirigido exclusivamente a un público infantil, sino que, más bien, a un público adulto en general. Las referencias nos muestran paisajes donde los torrentes de agua confluyen con las rocas y siempre tienen de fondo la vegetación frondosa de la amazonía. Por ellos se vio por conveniente utilizar un estilo que describa de una manera más realista los entornos naturales del cuento.

D3. Ejercicios varios para representar el Río Beni y Cachuela Esperanza

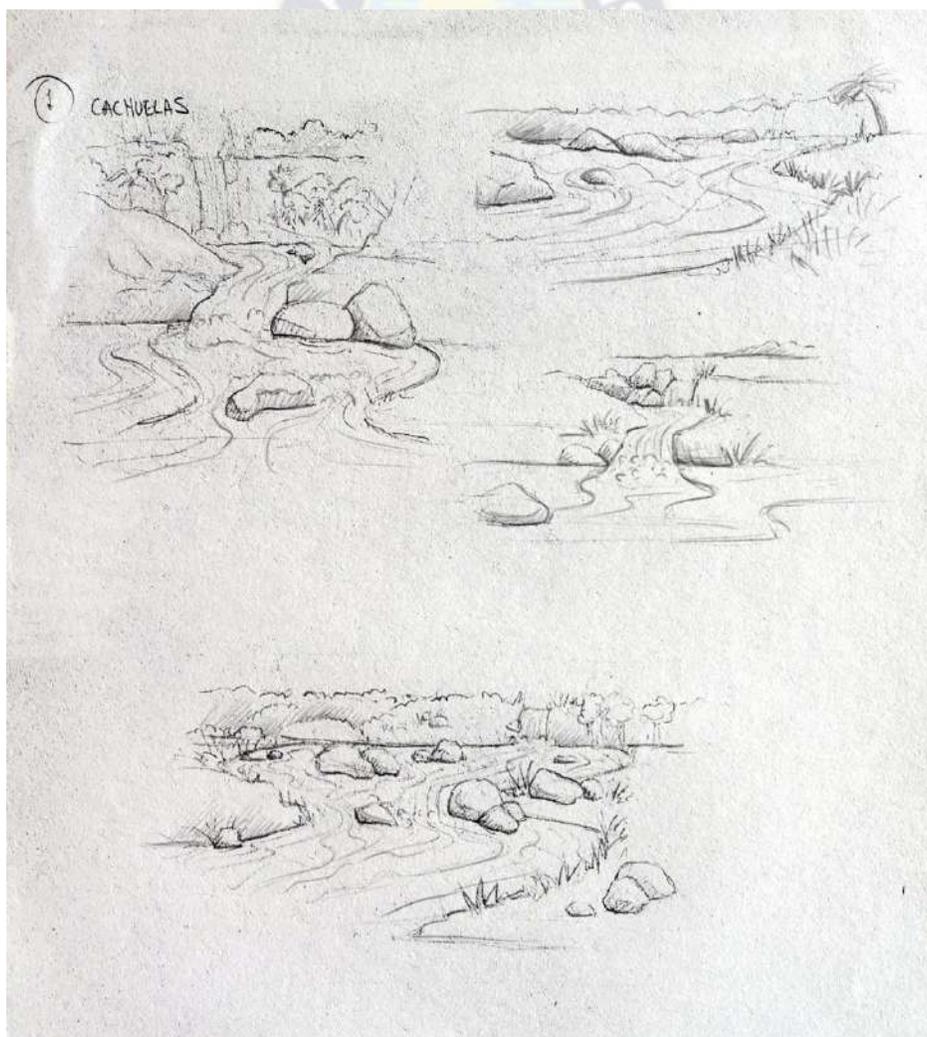

Imagen de los bocetos originales del ilustrador.

6.4.4 Etapa Creativa

Un estilo caricaturesco o sintetizado a nivel escolar y con técnicas de crayones, como se utilizaron en las dos obras previas, ya no estaría acorde a las historias narradas en el libro de los bufeos. Un coloreado con la implementación de colores planos al estilo publicitario, tampoco sería aconsejable para la historia plasmada en los textos de la obra, existen descripciones del agua, de los cuerpos humanos fusionados con los delfines y retratos hablados de anocheceres u otras etapas del tiempo, razones por las cuales, se vio por conveniente imprimirle un toque más libre y artístico a las ilustraciones, utilizando la emulación del uso de la acuarela, sobre dibujos más figurativos y realistas que los que fueron usados en los anteriores dos libros.

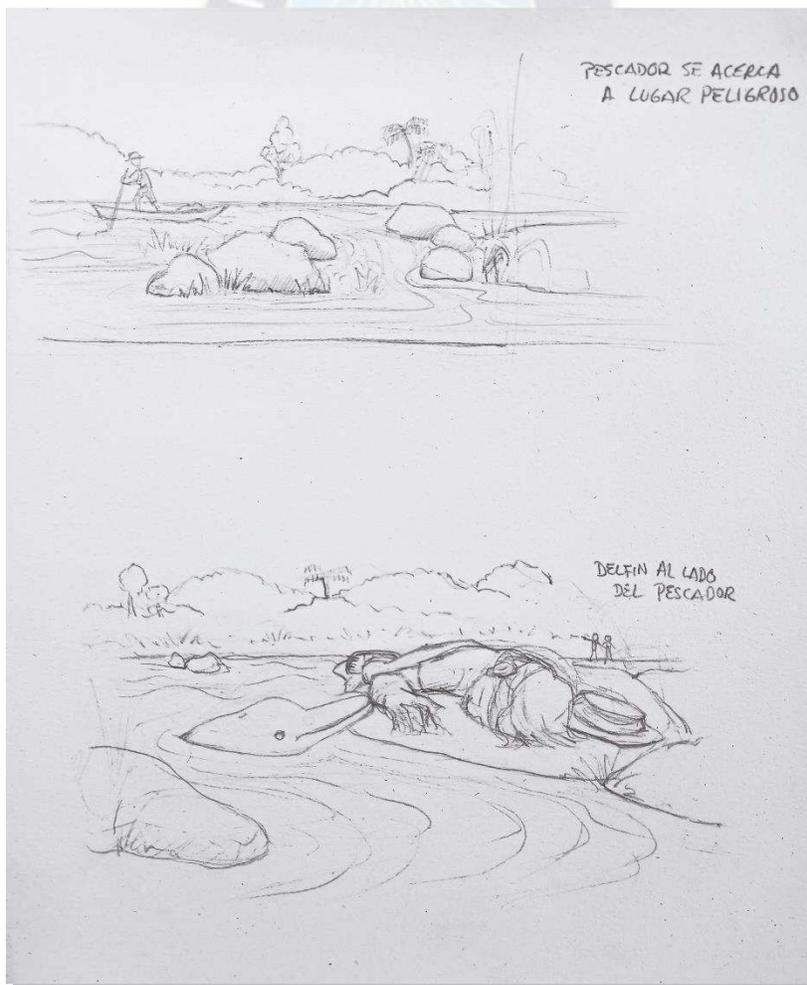
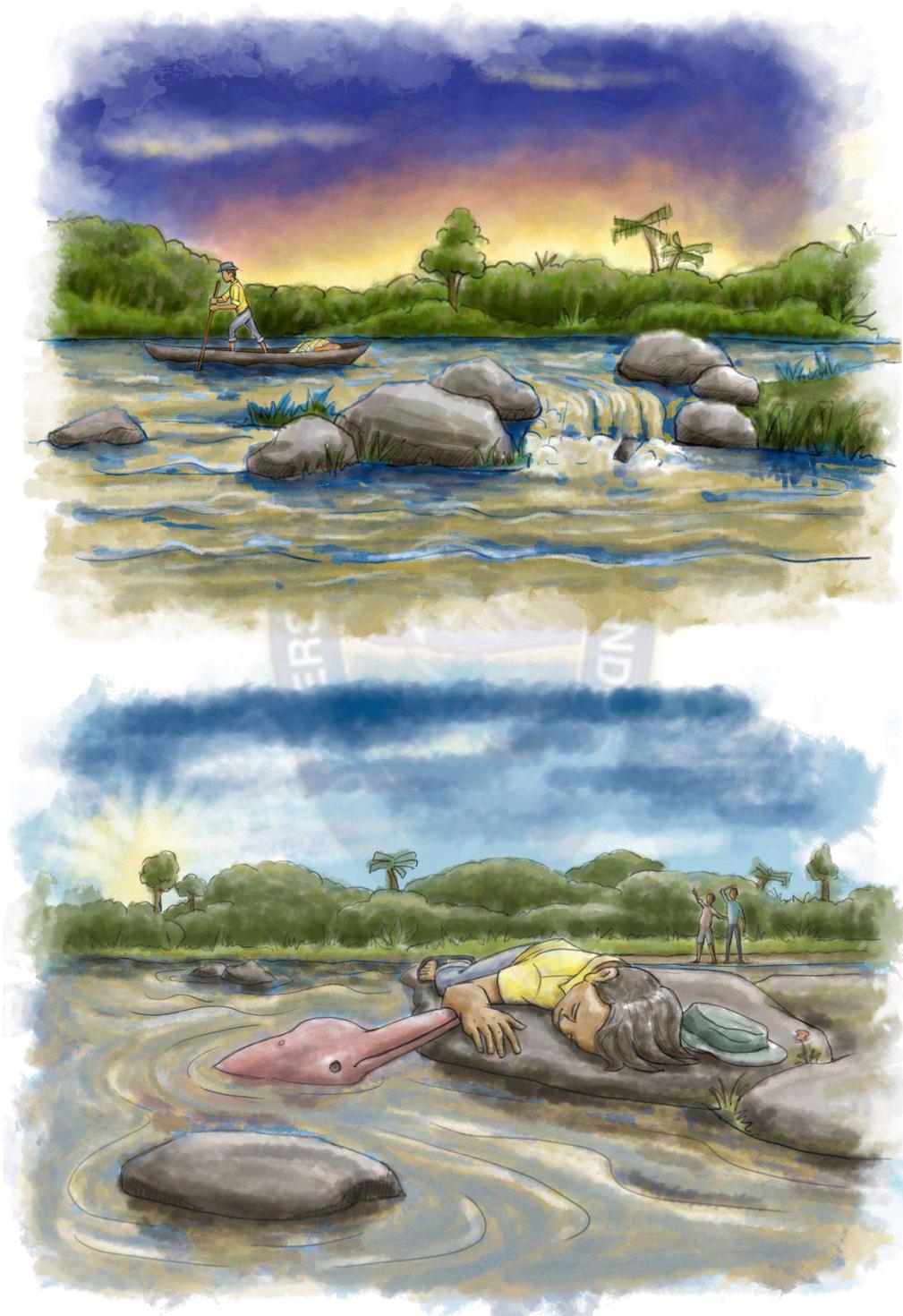

Imagen de los bocetos originales para este libro

D4. Estilo definido para las ilustraciones – Técnica de acuarela (digital)

“UNA MISTERIOSA HISTORIA DE LOS BUFEOS AMAZÓNICOS”

Magdalena Sandoval Serrate, p.9 y 11

6.4.5 Herramientas y materiales usados

En la computadora, mediante el programa Photoshop ha sido posible representar el uso de la técnica de la acuarela. Con esa herramienta se aplicó color sobre los bocetos hechos primeramente de forma tradicional con lápiz sobre papel. El procedimiento fue el siguiente: Una vez hechos los dibujos, se los convirtió en formato digital, mediante escáner para ser pasados luego al programa Photoshop, donde sirvieron como referencia para aplicar sobre ellos los matices de color en distintas capas, tal como se suele hacer con la técnica tradicional de la acuarela. Con dicha técnica se logró las transparencias que la acuarela brinda de forma física sobre un papel, y con ella, los distintos planos de vegetación, del agua y de la fusión de un delfín y un cuerpo humano, tal como se muestra en la tapa del libro. Se utilizan diversas capas de color, tal cual se lo puede hacer de forma tradicional, en cada capa se puede trabajar adicionalmente una serie de ajustes de intensidad o tonalidades de color y de transparencia de relleno de capa, todo de acuerdo a las intencionalidades de lo que se pretende lograr.

D5. Ilustración de la tapa de libro a través de manchas tipo acuarela

6.4.6 Etapa de Experimentación

Una vez obtenida la idea de cómo se quiere lograr el acabado final, se entró a una etapa de prueba o experimentación, en donde se definió la mejor forma de representar los tonos y transparencias del agua, las texturas de la vegetación, los pinceles a ser usados, los tonos de las imágenes en general, los fondos y texturas que simularán el papel de soporte de los textos y dibujos, la tipografía que, en este caso es un tipo de fuente manuscrita, para hacer de la narración algo más personal de la autora, y por último, la diagramación final se planificó primeramente en los tres libros, a partir de maquetas de papel que simulan las páginas de cada uno, para luego hacer digitalmente la disposición de los párrafos en cada página de acuerdo al número de ilustraciones, los tamaños y proporciones y la presentación final de la tapa y las páginas interiores. El libro “CUENTOS” tiene 28 páginas, “MITOS Y COSTUMBRES” tiene 20 y el libro de los “BUFEOS” tiene 22 páginas.

D6. Fuente escogida: *Niconne*

Numbers / Números

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Accentuation/Acentuação/Acentuación

á	é	í	ó	ú	Á	É	Í	Ó	Ú
á	é	í	ó	ú	Á	É	Í	Ó	Ú

Lowercase/Minúsculo

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	z	w	y
n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	z	w	y

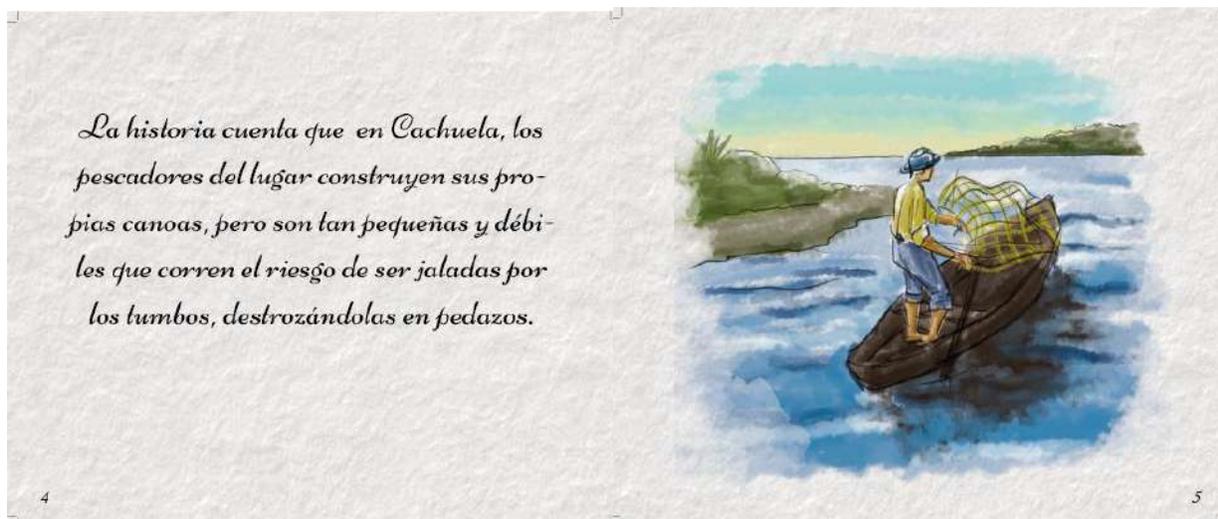
Uppercase/Maiúsculo/Mayúsculas

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Z	W	Y
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Z	W	Y

Others/Outros/Otros

@	#	%	&	:	;	?	!	-	,	
@	#	%	&	:	;	?	!	-	,	
+	-	*	/	=	(	)	[	]	{	}
+	-	*	/	=	(	)	[	]	{	}

Presentación del diagramado, diseño e ilustración de las páginas interiores del libro

D7. Páginas 4 y 5 “UNA MISTERIOSA HISTORIA DE LOS BUFEOS AMAZÓNICOS”

7 Autoevaluación

Al momento de recibir el encargo para ilustrar los cuentos de la profesora Magdalena Sandoval, se consideró buena la oportunidad de realizar el trabajo como parte de la modalidad de Trabajo Dirigido para postular a la titulación académica. Por ese motivo se tomó especial atención en los procedimientos que un trabajo profesional debería seguir para obtener los resultados adecuados, tanto a nivel académico, como en lo formal e institucional. En reuniones previas con los tutores designados, se obtuvieron los lineamientos sobre los cuales debería desarrollarse el trabajo; por un lado, el Lic. Hugo Salazar, brindó su atinado asesoramiento respecto a la metodología teórico - práctica para elaborar el perfil inicial, visualizando desde ese momento la práctica a futuro hasta su culminación. Se revisó un borrador inicial antes de la presentación formal del perfil.

También hubo reuniones de coordinación con la Lic. Rosario Aquim, representante de ENLACE – Consultores en Desarrollo, gracias a las cuales se obtuvieron certezas de los objetivos que delimitarían y guiarían la presente práctica profesional.

La Lic. Aquim, gracias a su relación y contacto con la profesora Sandoval, tenía en su poder los ejemplares originales de los tres cuentos a ser rediseñados e ilustrados, y una vez observados y analizados se intercambiaron criterios de mejoramiento para el contenido y la forma de los libros, pues el hecho de tenerlos de forma física era un detalle que servía de sobremanera para entender el encargo y las necesidades que la autora y la institución necesitaban satisfacer.

Una vez presentados en el perfil la problemática, la justificación, los objetivos, la metodología y todos los detalles del trabajo a ser realizado, se comenzó con entusiasmo esta interesante experiencia.

Los primeros meses del trabajo fueron frenados por la enfermedad que, personalmente me golpeó de manera dura, ya que, en esa época recién se empezaba a contar con las vacunas y yo aún no había recibido la primera dosis, lo cual, me sorprendió con bajas defensas en mi organismo, razón que me hizo emplear bastante tiempo para recuperarme de la enfermedad. Seguidamente, algunos miembros de mi familia también se contagiaron, específicamente mi señora madre, por lo que, me correspondía cuidar de su salud y relegar por un tiempo el Trabajo Dirigido.

Se considera pertinente mencionar este pasaje de adversidades por respeto a los tiempos que se habían designado en la Carrera y en el perfil teórico en el que se tenía planificado concluir en un tiempo no mayor a seis u ocho meses la elaboración del presente informe final.

Una vez recuperado el ritmo de trabajo, surgió también un episodio de enfermedad para la profesora Magdalena, lo cual, ponía en pausa el hecho de mandar a imprenta el trabajo realizado, puesto que varios recursos se estaban utilizando en esa emergencia para colaborar a la autora de los libros. Esa etapa de espera influyó en la presentación final del informe. A pesar de los contratiempos descritos, se cumplió con los objetivos trazados del trabajo.

En cuanto a lo teórico, y desde un punto de vista personal, se colmó un 90% de las expectativas, tanto en la adaptación de la metodología, como en la concepción de la problemática y los objetivos a ser resueltos con el trabajo a través de esa metodología.

La diagramación pudo pasar el 80%, sin embargo, en su momento influyeron los cambios no previstos en la cantidad de texto y en la cantidad de dibujos que llenarían las páginas de los libros, sobre todo el de cuentos para los niños.

La ilustración se logró con satisfacción en cuanto a estilos versátiles y acordes al carácter de las obras de la autora. Se consiguió una ilustración de técnicas afines al mundo infantil y una presentación amigable para el libro de cuentos de niños; se utilizó de la mejor forma posible la información para describir en las ilustraciones, las costumbres, las personas y los lugares que relata el libro de “Mitos y Costumbres”; finalmente, el libro que narra los mitos referidos a los bufeos amazónicos, contiene un estilo que dio cierta libertad artística en la representación de acuarelas para “pintar” las palabras de la profesora Magdalena Sandoval en sus relatos.

8 Alcances

Se logró precisar dos alcances a partir de los objetivos señalados en el perfil del Trabajo Dirigido, primeramente, un alcance de tipo social y cultural, por otro lado, un alcance académico.

8.1 Alcance social y cultural

En torno a los resultados del presente trabajo, se vislumbra el logro de un objetivo esencial que es la revitalización de la literatura tradicional y costumbrista del oriente boliviano, en este caso específico, del área en la que están los pueblos benianos como los chácobos, los cavineños y las zonas aledañas a Riberalta.

La autora, Profesora Magdalena Sandoval, tiene con este trabajo, la posibilidad de inscribirse dentro de los registros históricos de la literatura infanto-juvenil en Bolivia, puesto que dispondrá de su obra legalmente impresa y registrada para ser incluida, por ejemplo, en el portal web de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil.

Los libros que se impriman a partir de la presente experiencia, serán difundidos por ENLACE en diversas zonas del país, como en los departamentos del eje central, esto coadyuvará al conocimiento de una parte de la multiculturalidad del país. Los niños y jóvenes podrán entender la plurinacionalidad a través de estos libros.

Estas regiones originarias de donde viene la profesora Magdalena y en donde enseñó, podrán disponer de unos libros con mayor y mejor alcance que los originalmente impresos hace un tiempo atrás, porque han mejorado sustancialmente su legibilidad, tanto en los textos como en el acompañamiento de las imágenes. Un libro bien acabado es generalmente mejor aprovechado. Así mismo, con la publicación de los libros se podrá cooperar con la conservación de las tradiciones orales y escritas en Bolivia.

8.2 Alcance académico

Queda el presente documento como la constancia de la realización de un proceso de análisis, diagnóstico, evaluación y ejecución de un proyecto, cristalizado a través de un trabajo que incluye el uso de bocetos, creación de personajes, análisis de color, elección de estilos y técnicas de ilustración, procesos creativos, definición de tipografías, estudio de la composición,

diagramado de textos e imágenes, edición y diseño de portadas, investigación de datos teóricos, literarios, académicos, biográficos y sociales.

Una vez concluido, se pone a disposición de los lectores las páginas de este documento, con la intención de que puedan ser utilizadas como le sea conveniente al público universitario y público en general, ya sea que busquen referencias del procedimiento realizado o que les interese indagar sobre los contenidos de los libros que fueron objeto de la presente modalidad.

El resultado del trabajo, que son los tres libros ilustrados y diagramados, es también parte de un aporte que puede contribuir a la base de conocimientos de los niños y jóvenes a los que están dirigidos los textos de la autora, teniendo un alcance mucho mayor que los libros impresos originalmente de forma amateur.

Gracias a la conclusión satisfactoria de nuestra encomienda, hecha por ENLACE y por la profesora Magdalena Sandoval, están abiertas las posibilidades para continuar trabajando con dicha institución, lo que es un logro de principios universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, ya que, al generar producción en el mercado laboral a consecuencia de la formación académica, se le da sentido a la frase “de la sociedad somos y a ella nos debemos”.

9 Conclusiones y recomendaciones

En función del Trabajo Dirigido realizado, es importante considerar las principales conclusiones a las que se arribó en la práctica.

Por encargo de ENLACE – Consultores en Desarrollo se planteó primeramente la necesidad de realizar un trabajo profesional sólo de ilustración para los libros de cuentos de la autora Magdalena Sandoval, sin embargo, al momento de evaluar todos los elementos que en realidad necesitaban las publicaciones nuevas, se definió que el trabajo incluyera el diseño, el diagramado y las ilustraciones, con la finalidad de lograr un resultado profesional que coadyuve

a visibilizar la producción literaria de la autora y de revitalizar con ello la literatura tradicional costumbrista del lado oriental de nuestro país.

Por consiguiente, después del proceso sistémico de diagnóstico, planificación y ejecución del trabajo, se ha logrado cumplir con el objetivo principal de ilustrar y hacer un nuevo diseño y diagramación de los tres libros encomendados por la Institución Enlace, obteniendo la apreciación satisfactoria expresada por parte de la autora, la Tutora Institucional, Lic. Rosario Aquim y el Tutor Académico, Dr. Hugo Salazar.

Este resultado se obtuvo a partir de tomar de forma seria el análisis de la problemática y las necesidades planteadas por la institución y por la autora para conseguir un producto final acorde a esos requerimientos, en contraste a la primera edición de los libros, que fueron hechos con todas las falencias ya descritas al inicio del documento, explicadas por el hecho de que la autora desarrolló su vida y la mayoría de su obra en su región natal, una región rural alejada de las facilidades que brinda una ciudad capital por ejemplo, con ausencia de espacios donde existan personas especializadas en los rubros del diseño o de la comunicación, o la inexistencia en su reducto provincial de una editora o imprenta en la cual generar un producto impreso de factura aceptable y necesaria para satisfacer los alcances hacia su público.

A raíz de hacer una recopilación de referencias e información teórica, académica y gráfica respecto a la literatura infantil y las formas de ilustración que suelen acompañarla, se ha conseguido crear un estilo de ilustración diferente y específico para cada libro de cuentos, acordes a las características de su contenido y sus intencionalidades hacia el público al que va dirigido. En el caso del libro "CUENTOS", dirigido a niños, se emplearon dibujos de personajes con estructuras caricaturizadas, cortas y redondeadas, para proporcionarles un carácter tierno, amigable y sencillo. En el caso del libro "MITOS Y COSTUMBRES", dirigido a adolescentes, se utilizaron más detalles y a personajes con anatomía más proporcional a la realidad, con descripciones más veraces del entorno geográfico donde se desenvuelven los hechos. Por

último, para el libro de los BUFEOS, que está dirigido a público más general, las ilustraciones tienen un tinte más artístico en su acabado final, emulando la técnica de la acuarela y mostrando un ambiente más realista que en los otros libros.

El proceso de creación de un estilo de ilustración para los libros condujo al descubrimiento de un alto porcentaje de representaciones o estilos “andinos” y hasta neutrales de las ilustraciones en las producciones literarias de nuestro medio, sean éstas concebidas y ambientadas en el lado occidental del país, o en las que son trabajadas en el oriente boliviano, debido quizás en parte por la presencia y vigencia de ilustradores nacidos en el lado occidental de Bolivia. Problemática que no tiene que ver con una intencionalidad específica, sino que es una tendencia relacionada con la idiosincrasia, un reflejo del imaginario colectivo en la mayoría de estos ilustradores, en razón de que la realidad de los pueblos indígenas originarios del oriente boliviano, su cotidianidad, sus costumbres, tradiciones y cosmovisión no es aún tan conocida como lo es en el área andina.

La Organización ENLACE, junto a la profesora Magdalena Sandoval, aseguran la futura difusión de los libros en la región rural y urbana del Beni, así como en otros lugares geográficos del país, por lo que el presente trabajo cumplirá con su objetivo de coadyuvar a la divulgación y preservación de las tradiciones orales de aquellas regiones y, a la vez, fomentar y reafirmar los conceptos de plurinacionalidad y multiculturalidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los resultados han permitido lograr tres productos que están acabados de forma profesional, con un diseño acorde al contenido de cada uno de ellos, con la ilustración respaldada en un análisis del público meta al que está dirigida cada obra, al carácter de sus narrativas y a la descripción de sus entornos geográficos y culturales, las cuales engloban vestimentas, hábitos de comida, tradiciones cotidianas y ancestrales. La impresión de las tapas está prevista hacerla en papel couché de 300g, plastificado mate, para mantener los matices de color a través del tiempo y por supuesto su durabilidad. El interior del libro “CUENTOS” (de

13cm x 20cm) y el de los “BUFEOS” (14,5cm x 17,5cm) sería en papel couché y el de “MITOS” (15cm x 20cm) en papel bond de 90g.

Al concluir el trabajo, desde el tiempo de su diagnóstico, planificación y ejecución, incluidas las correcciones, los contratiempos a causa de la pandemia de COVID-19 y otros que son menester del oficio y de la modalidad de titulación, como el tiempo de corrección de la parte formal del informe, los tutores académico e institucional respaldan la aseveración de que los objetivos trazados al inicio de la experiencia, han sido logrados en gran medida y satisfactoriamente, lo que genera la complacencia de dejar un producto útil al público lector, tanto a nivel académico con este informe, como literario con los libros terminados.

Se plantea hacia el público lector del presente documento, en especial a los estudiantes universitarios, tomar en cuenta que el trabajo de Diseño Gráfico, a pesar de tener una esencia subjetiva y de apreciación personal, deben tomar muy en cuenta que es un trabajo objetivo, con necesidades específicas que satisfacer y que serán al final del camino las que guíen la toma de decisiones en cuanto a temáticas, formas, composición, tipografía, ambientes o entornos, colores, técnicas y estilos en general.

A partir de las correcciones que los tutores y tribunales han propuesto hacia este informe, se sugiere a las autoridades y docentes de la Carrera, brindar hacia los estudiantes detalles de las actualizaciones de las normas APA y de las cuestiones formales en la estructuración de los informes de sus modalidades de titulación, esto con la finalidad de que los postulantes no tropiecen con contratiempos al respecto y se enfoquen más en la descripción de los resultados de su práctica. Por otro lado, considero menester elaborar y socializar un documento de información y referencia actualizado, con directrices específicas para cada modalidad de titulación en ambas Carreras, la de Artes y la de Diseño, para que hagan didáctico y sencillo el proceso de trabajo en la modalidad de titulación que los estudiantes elijan.

10 Bibliografía

Bryant, C. (1976) *El arte de contar cuentos*. Ed. Nova Terra. Barcelona

Cervera, J. (1984) *La literatura infantil en la educación básica*. Cincel

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)

Costa, J. (2012) *Diseñar para los Ojos*. Grupo editorial Design

Erro, A. (2000) *La ilustración en la literatura infantil*. Universidad de Navarra

Jardí, E. (2012) *Pensar con Imágenes*. Editorial GG SL

Loomis, A. (1954) *Ilustración Creadora*. Editorial Achete

Munari, B. (1983) *Cómo nacen los objetos*. Editorial Gustavo Gili

Parramón, J. (2003) *Todo sobre la técnica de la ilustración*. Parramón

Peña Muñoz, M. (julio 2013) *Informe Lij. Precursores de la literatura infantil y juvenil en América Latina*.

Peña Muñoz, M. (2010) *Historia de la literatura infantil en Latinoamérica*. Fundación SM

Rees, D. (2012) *Cómo ser Ilustrador*. Index Book

Seminario Rosa Sensat (1980) *¿Qué libro han de leer los niños?* Publicaciones Rosa

Sensat

Simpson, I. (1994) *La nueva guía de la ilustración*. Editorial Blume

Zeegen, L. (2005), *Principios de Ilustración*. Bloomsbury Visual Arts

10.1 Referencias web

Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil

<https://www.ablij.com>

Academiamagister. (2021). *La literatura infantil*.

<http://www.academiamagister.com/temamu-ei.htm>

Alberich, J. El Proceso del Diseño Gráfico. Módulo 1. Universitat Oberta de Catalunya

http://cv.uoc.edu/annotation/02dada81f121a9c9bf2f770a98d79c82/573715/PID_00236882/modul_1.html

Cadena, L. (2022) *Qué es la ilustración infantil: ideas para dibujar con niños*

<https://www.domestika.org/es/blog/3743-que-es-la-ilustracion-infantil-ideas-para-dibujar-con-ninos>

Escuela de Ilustración Digital, (2021), *¿Qué es la ilustración infantil?*

<https://www.escuelacmyk.com/la-ilustracion-infantil-y-sus-caracteristicas/>

Tipos de arte. (2020). *Literatura infantil – Concepto, cómo surge, características*

<https://tiposdearte.com/literatura/tipos/escrita/texto/infantil>

Torralba, E. (2022) *Ilustración narrativa*

<http://www.domestika.org>

Yuk, J. Cómo ilustrar un libro infantil, maquetarlo y publicarlo. *Art Rocket*

<https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/160592>

11 Anexos

ANEXOS

Anexo A

Carta de aceptación de tutoría institucional por parte la Ms. C. Rosario Aquim, representante de ENLACE – Consultores en Desarrollo

La Paz, 08 de diciembre de 2020

Sr.

Arq. Mario Ibañez Ibañez

Director Carrera de Artes - U.M.S.A.

Presente. -

REF. NOTA DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍA, MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO

Señor Director:

A tiempo de saludarlo, quien suscribe, Ms. C. María del Rosario Aquim Chávez, representante de la Institución “ENLACE – Consultores en Desarrollo” expresa, para los fines que convenga al interesado, la aceptación para realizar la labor de tutoría institucional en el Trabajo Dirigido “**Trabajo de ilustración y diseño gráfico para tres libros de cuentos, a través de ENLACE – Consultores en Desarrollo, para UNICEF**”, del postulante Franz Ricardo Cuevas Navarro.

Sin otro particular, me despido con los mejores deseos de buenos resultados en esta tarea conjunta.

 Ms. C. María del Rosario Aquim Chávez
 ENLACE – Consultores en Desarrollo

Anexo B

Carta de aceptación de tutoría académica por parte del Dr. Hugo Salazar, docente de la Carrera de Artes y Diseño Gráfico

La Paz, 08 de febrero de 2021

Sr.

Arq. Mario Ibañez Ibañez

Director Carrera de Artes - U.M.S.A.

REF. NOTA DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍA, MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO

Distinguido señor:

Por la presente hago llegar mis cordiales saludos y al mismo tiempo le hago llegar esta carta donde aceto ser el Tutor Académico del trabajo dirigido **“Trabajo de ilustración y diseño gráfico para tres libros de cuentos, a través de ENLACE- Consultores en Desarrollo, para UNICEF”**, del postulante Franz Ricardo Cuevas Navarro.

Una vez más mi persona se compromete a apoyar el esfuerzo de los estudiantes por finalizar de buena manera sus estudios.

Desde ya agradezco vuestra atención.

Hugo Salazar Alarcón

Docente

Anexo C

Carta de aprobación de la FAADU para el comienzo del Trabajo Dirigido

11.3 Anexo C – Carta de aprobación de Trabajo Dirigido

La Paz, febrero 24, de 2021
FAADU.VICED. N°. 078/21

Señor
Arq. Mario Wilfredo IBAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTOR CARRERA ARTES PLASTICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO
Presente.

Ref.: Envío Perfil de Trabajo Dirigido

De mi consideración:

En cumplimiento al texto de la Resolución Res.HCF.FAADU.N°. 064/2017, de febrero 7 de 2017, que establece que Vicedecanato se hará cargo de la recepción de trámites referidos a Perfiles académicos de la Carrera Artes Plásticas, se aprueba el Perfil de Trabajo Dirigido titulado "**Trabajo de Ilustración y Diseño Gráfico para Tres Libros de Cuentos, a través de "Enlace-Consultores en Desarrollo, para UNICEF"**", del Univ. Franz Ricardo Cuevas Navarro, estudiante de la Carrera de Artes Plásticas, Mención Diseño Gráfico Publicitario dependiente de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo.

Para los fines consiguientes, debo aclarar que los Tutores son los Docentes nombrados a continuación:

- Dr. Hugo Salazar Alarcón, como Tutor Académico,
- M.Sc. María del Rosario Aquim Chávez, como Tutora Institucional, en representación de la Institución "Enlace-Consultores en Desarrollo"

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Arq. CARLOS ROMERO JIMENEZ
VICEDECANO a.i.
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES,
DISEÑO Y URBANISMO (FAADU)

Adj.: FAADU-595/21 (folder)
c.c.: Arch.
mts

Arq. Mario Wilfredo Ibañez
DIRECTOR
CARRERA DE ARTES - UMSA

Para el interesado

Anexo D

Breve reseña biográfica de la autora de los libros que atañen al presente Trabajo Dirigido

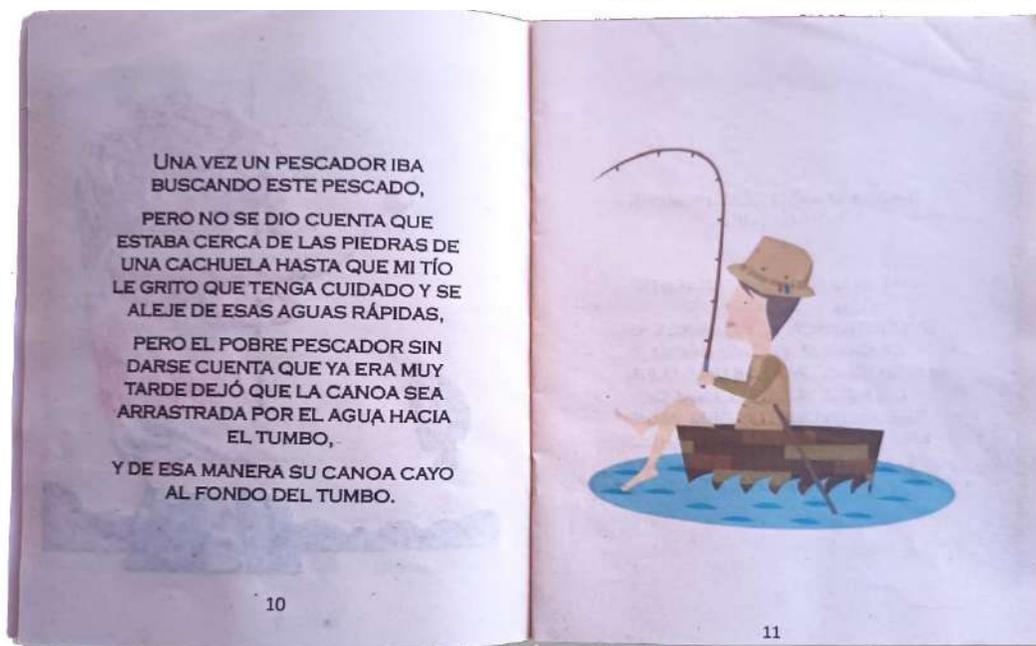
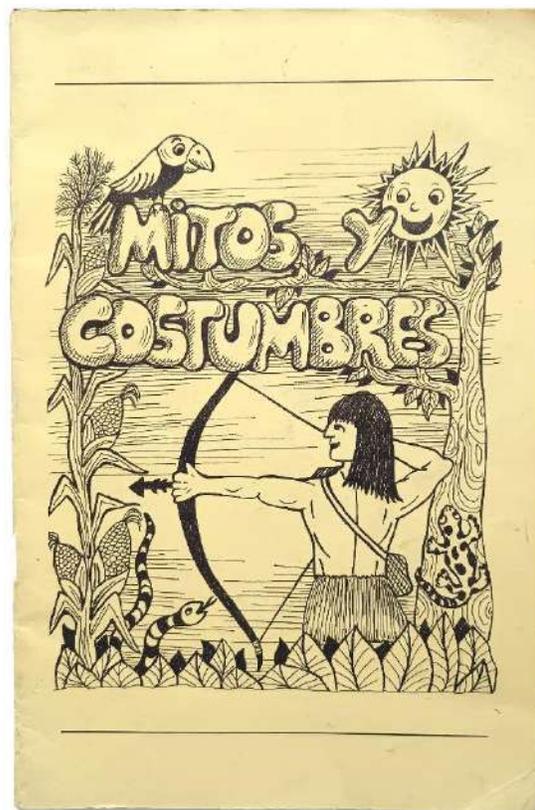
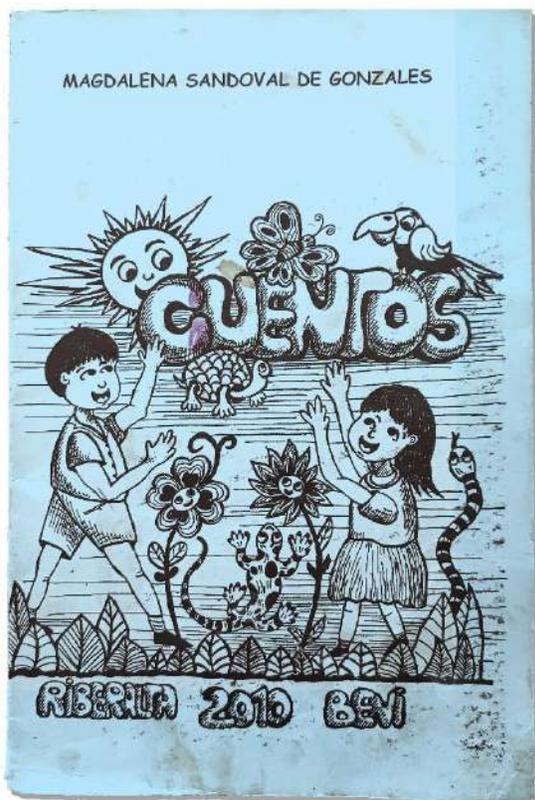

Magdalena Sandoval Serrate, nació en el Año 1950 en Riberalta-Beni-Bolivia, de profesión Educacionista fue coordinadora de la Pastoral Educativa de Vicariato Apostólico de Pando, obtuvo una mención honorífica del concurso nacional de cuentos en La Paz, fue miembro del directorio de la Casa de la Cultura Amazónica, planificó un programa radial “Unidad de la Mujer”, obtuvo un certificado de participación del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta por el primer concurso de Cuentos Centenario de Riberalta, obtuvo un diploma de reconocimiento por la labor desempeñada en bien de la juventud y la sociedad riberalteña, obtuvo un certificado de reconocimiento de la Dirección General de Asuntos de Género del H. Gobierno Municipal de Riberalta como también expuso en Berlin-Alermania el ensayo “Historia de la Evangelización del Vicariato de Pando”.

En la actualidad se encuentra en fase de edición el cuento Tierra Moribunda en su Tercera versión el mismo fue premiado por el prestigioso periódico PRESENCIA en su primera versión.

Anexo E

Imágenes de la primera edición de los libros originales a ser reeditados.

Anexo F

Captura de pantalla del portal web de la ABLIJ, donde se encuentra una base de datos de los autores nacionales de literatura infanto juvenil.

The screenshot displays the website of the Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil (ABLIJ). The page features a navigation menu with the following items: AUTORES, ILUSTRADORES, LIBROS, RESEÑAS, RECOMENDADOS, ARTICULOS, INVESTIGACIÓN, BOLETIN, BLOG, ENLACES, and CONTACTO. A search bar labeled 'BUSCAR' and a 'SUSCRIBIRSE' button are also visible. The main content area is a grid of 18 author profiles, each consisting of a portrait and the author's name and birth/death years.

ACADEMIA BOLIVIANA DE LITERATURA	ACEBEY, DAVID (1945)	ADRIÁZZOLA ARZE, CLAUDIA (1971)	AGUIAR FONS, MARIA (1951)	AGUILERA FERRÓ, RENÉ (1947)	ALFARO, OSCAR (1921-1963)
ALPIRE VACA, CARMEN F. S. Y (1944 - 2016)	ALVARADO NAVA, MARI CRUZ (1951)	ANDRADE SANJINÉS, LUIS (1949)	ANTELO MÉNDEZ, BÁRBARA (1989)	ARÓSTEGUI ARCE, CARLOS (1917 - 2011)	AZURDUY FUENTES, CARLOS (1956)
BASS WERNER DE RUIZ, ZUJ FMA (1922-2011)	BEDREGAL, YOLANDA (1913-1999)	BENEDICT DE BELLOC, PAULA (1959)	BERDEDUÉ DE ARACELI, ARACELI (1951)	BILBAO AYAVIRI, ELISEO (1941)	CAERO MORENO, MARÍA ISARRI (1958)

Anexo G

Captura de pantalla del portal web de la ABLIJ, donde se encuentra una base de datos de varios ilustradores de literatura infanto juvenil en nuestro medio.

The screenshot shows the website ablij.com/ilustradores. The page features a green header with the ABLIJ logo and navigation links: AUTORES, ILUSTRADORES, LIBROS, RESEÑAS, RECOMENDADOS, ARTICULOS, INVESTIGACIÓN, BOLETÍN, BLOG, ENLACES, and CONTACTO. Below the header is a search bar and a 'BUSCAR' button. The main content area displays a grid of 18 profiles, each with a portrait and the name of the author or illustrator. The profiles are arranged in three rows and six columns.

AGUIRRE ARCE, RICARDO CLAVER	ALFARO, OSCAR F.	APARICIO PEÑA, ROMMY (1965)	ARAMAYO CRUZ, JUAN JOSE (1969)	ARZE MÉNDEZ, AIDA	BLACUTT, MARÍA ISABEL
BÓLVAR, GRISEL	BURGDA VALDIMIA, MIGUEL ÁNGEL (1965)	CLAIRE SORIA CAI VARRO, SIMFONA	CRESPO, PAMELA	CSAPEK, GERALDINE	CHIRKO, MIRTA
DÁVALOS CORDOVA, JORGE ÁNGEL (1969)	DÉCHELETTE, MICHELE	DÍAZ, CLOVIS	DURÁN SOLÍS, DANIELA D.	FERNÁNDEZ, MARCELO	FRANCO ESPINOZA, CAROLINA

Anexo H

Captura de pantalla de una página del portal web de la ABLIJ, donde se muestra un listado de libros con literatura infanto juvenil realizados en nuestro medio.

The screenshot displays the website of the Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil (ABLIJ). At the top left is the logo of the organization. A navigation menu includes links for AUTORES, ILUSTRADORES, LIBROS, RESEÑAS, RECOMENDADOS, ARTICULOS, INVESTIGACIÓN, BOLETÍN, BLOG, ENLACES, and CONTACTO. A search bar with the text 'BUSCAR' and a 'SUSCRIBIRSE' button are also visible. The main content area is titled 'LIBROS' and shows a grid of 18 book covers. A note indicates '758 resultados en total'. The books shown are:

- ¡BUENOS DÍAS SEÑORITA!
- ¡HALCONES A VOLAR!
- ¡MÁXIMO 30!
- ¡QUÉ NOCHE!
- ¡UN PROBLEMÓN EN LA SELVA!
- ¿DÓNDE VAS SALTAMONTES?
- ¿ES O NO ES NUEZ?
- ¿SANSÓN?
- ¿SON LADRONES?
- ¿UN BUEN DÍA PARA INVENTARSE UN...
- ¿Y CELESTE?
- 12 CUENTOS PARA EL RECREO
- 13 cuentos de misterio
- 7 CANES
- 7 GATOS NEGROS
- A la rueda, rueda
- Chojita Rapeta
- (Book with a rainbow cover)

Anexo I

Imágenes de referencia que muestran el proceso de ilustración con la técnica tradicional de la pintura acrílica.

Parramón, J. *Todo sobre la técnica de la ilustración*. Parramón

Anexo J

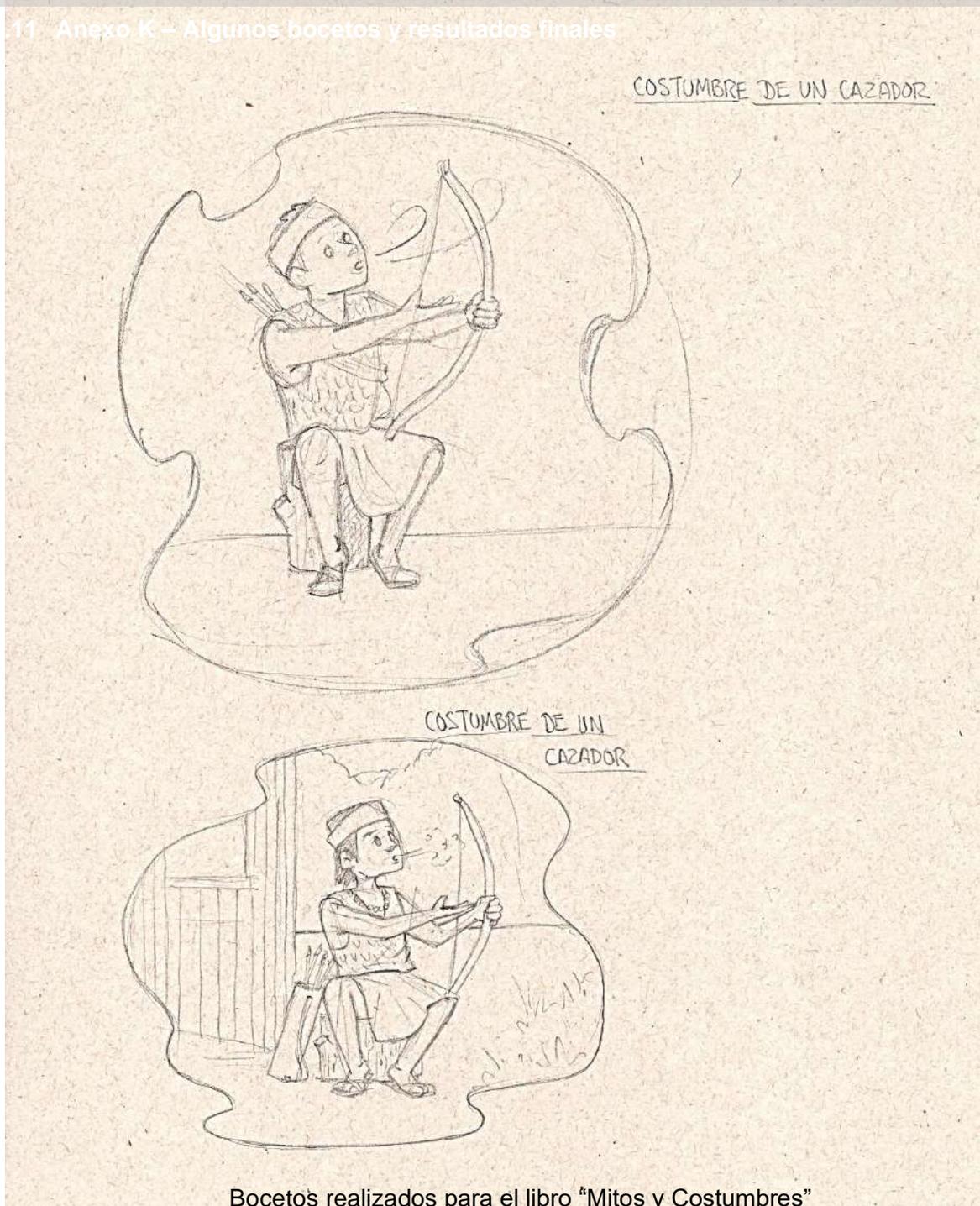
Entorno gráfico virtual del programa Photoshop, para ilustrar digitalmente en computadora.

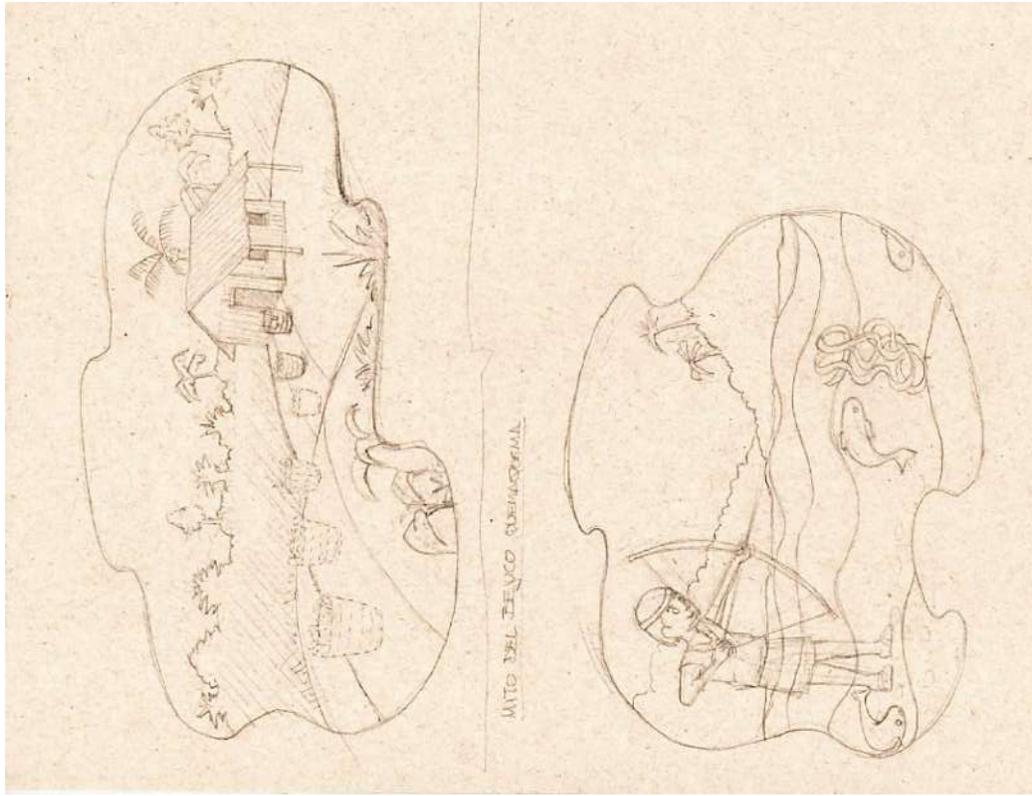

Anexo K

Imágenes de bocetos originales realizados a lápiz para el presente trabajo y algunos resultados ya ilustrados y diagramados.

11 Anexo K – Algunos bocetos y resultados finales

Lacha cocohi canox pari jahué pía cayahuahi quihajoni jaqui réque tsi caqui nihicha sino meraxena ja caniamits a tsi xo naa ja mécoxihina. tuca tsi sino béqui.

COSTUMBRE DE UN CAZADOR

Un cazador antes de ir a cazar alista sus flechas y su arco. Se levanta a las 5:30 am. El secreto de una buena caza está en que el cazador sopla su instrumento de caza y al mismo tiempo canta y sopla para que no le falle el flechazo hacia el animal y pueda traer el alimento a su casa.

5

Izq. Bocetos. Der. Ilustración, diseño y diagramación terminadas para el libro “ Mitos y Costumbres”

Imagen del boceto a lápiz para la tapa del libro "Mitos y Costumbres"

Imagen del boceto a lápiz para la tapa del libro "Cuentos"

Imagen de bocetos a lápiz de personajes, situaciones y composición para el libro "Cuentos"

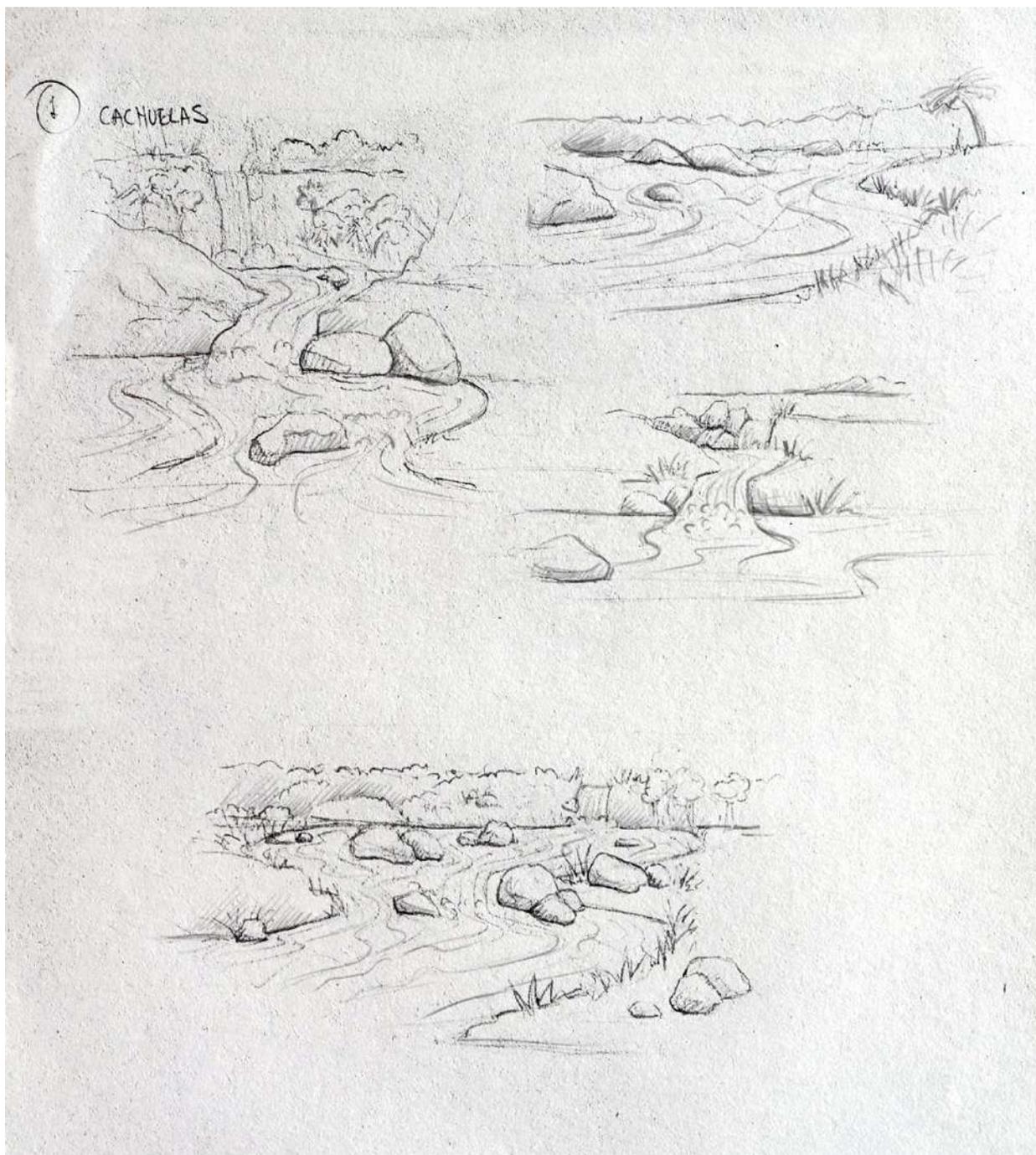

Imagen de bocetos para definir las ilustraciones de las cachuelas, para el libro “Una misteriosa historia de los bufeos amazónicos”

- El Río Nilo.

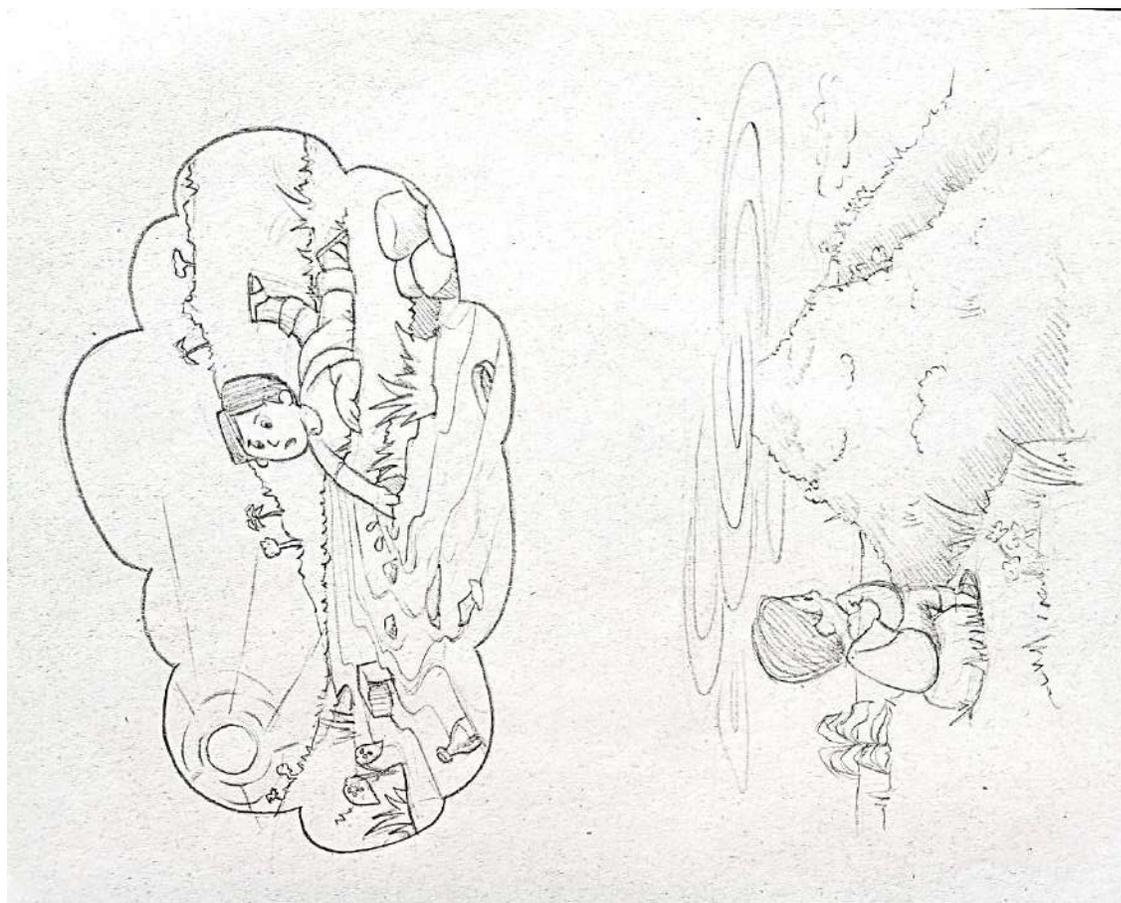
- Pero, yo sólo conozco el Río Amazonas.

- Entonces, preguntale a él. También es uno de los mayores ríos de la Tierra.

- Río Amazonas, ¿Por qué el agua ocupa más de la mitad de la superficie de la Tierra?
El Río Amazonas respondió:

- Niño mío, hace mucho tiempo que estuve esperando tal pregunta. Yo soy el río más caudaloso de América. Debes saber que las aguas según su ubicación reciben variados nombres: océanos, mares, lagos, ríos, arroyos, etc.

-21-

Boceto y resultado final de la ilustración planificada para la página 21 del libro “ Cuentos”

Franz R. Cuevas Navarro

Nació en La Paz, Bolivia, comunicador, dibujante y diseñador. Formado académicamente en la Universidad Mayor de San Andrés; el presente trabajo de diseño e ilustración forma parte de la modalidad escogida para la titulación en la Carrera de Artes de esa casa de estudios. Su trayectoria inicia haciendo dibujo editorial para el suplemento Presencia Juvenil del periódico Presencia, realizó ilustraciones para diversidad de publicaciones, tanto independientes como institucionales, utilizando técnicas tradicionales además de las digitales. Asimismo, es dibujante de storyboards para el campo de la publicidad y trabajo en el ámbito del arte (ambientación, trabajo gráfico y utilería) para producciones cinematográficas y audiovisuales en general.

Magdalena Sandoval Serrate

Nació en el Afo 1950 en Riberalta-Beni-Bolivia, de profesión Educacionista fue coordinadora de la Pastoral Educativa de Vicariato Apostólico de Pando, obtuvo una mención honorífica del concurso nacional de cuentos en La Paz, fue miembro del directorio de la Casa de la Cultura Amazónica, platinico un programa radial "Unidad de Mujer", obtuvo un certificado de Honor del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta por el primer concurso de Cuentos Centenarios de Riberalta, obtuvo un diploma de reconocimiento por la labor desempeñada en bien de la juventud y la sociedad riberalteña, obtuvo un certificado de reconocimiento de la Dirección General de Asuntos de Género del H. Gobierno Municipal de Riberalta como también espacio de honor dentro del espacio "Historia de la Evolución del Vicariato de Pando". En la actualidad se encuentra en fase de edición el cuento Tierra Moribunda en su tercera versión el mismo fue premiado por el prestigioso periódico PRESENCIA en su primera versión.

Mitos y Costumbres

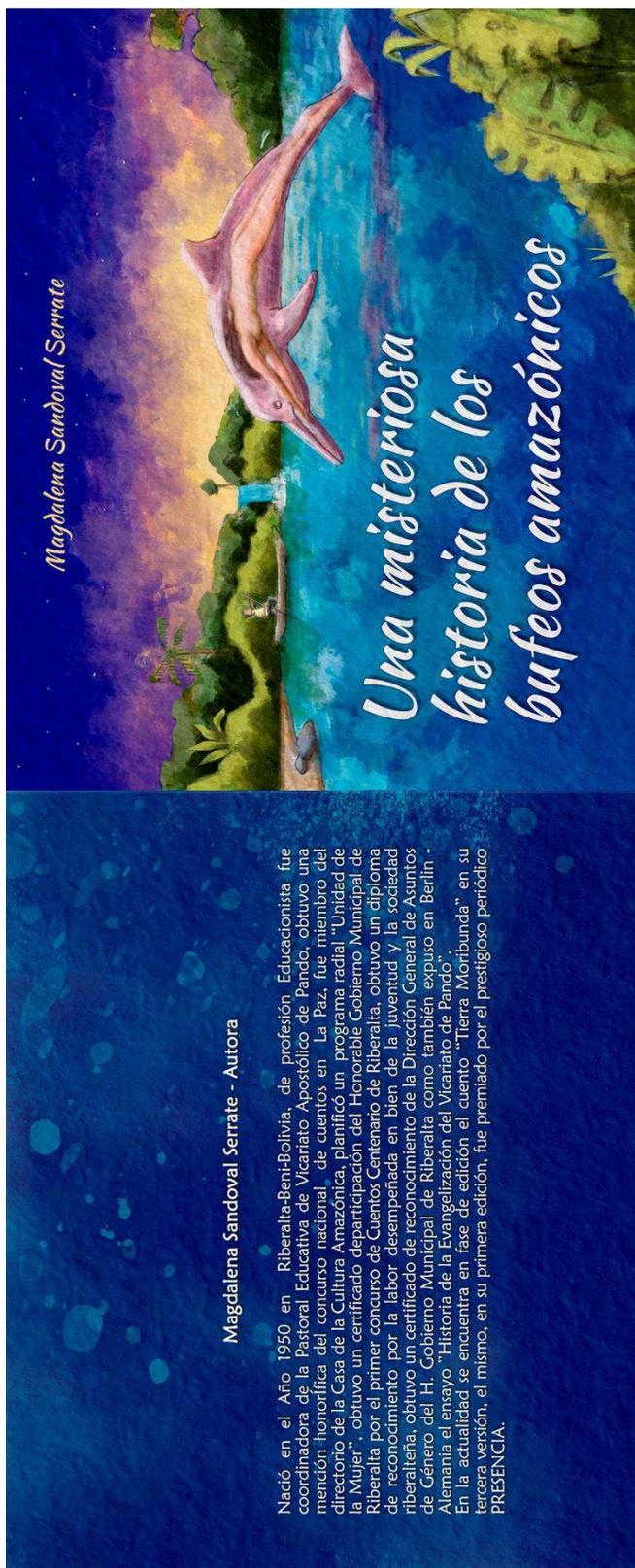

Magdalena Sandoval Serrate

Este compendio de micro-historias, es el resultado de un trabajo que investigación que llevaron a cabo los estudiantes de la profesora Magdalena Sandoval Serrate, en algunos pueblos indígenas aledaños a la población de Riberalta. Forman parte del imaginario simbólico de estos pueblos y de su memoria oral, transmitida de generación en generación. A través de esta narrativa sencilla, cercana al testimonio oral, se puede conocer un pequeño fragmento de la riqueza cultural y del saber amazónico, tan venido a menos por la avanzada colonial tanto externa como interna. Ojalá, esta iniciativa pueda servir de ejemplo, en la práctica pedagógica de aula. Ella habla de lo que es posible realizar gracias a la inquietud y el empeño tanto de la docente como de sus estudiantes, por reencontrarse y compartir con el "otro".

Rosario Aquim Chávez
POETA-ESCRITORA RIBERALTEÑA

Libro " Mitos y Costumbres"

Magdalena Sandoval Serrate

Una misteriosa historia de los bufeos amazónicos

Magdalena Sandoval Serrate - Autora

Nació en el Año 1950 en Riberalta-Beni-Bolivia, de profesión Educacionista fue coordinadora de la Pastoral Educativa de Vicariato Apostólico de Pando, obtuvo una mención honorífica del concurso nacional de cuentos en La Paz, fue miembro del directorio de la Casa de la Cultura Amazónica, planificó un programa radial "Unidad de la Mujer", obtuvo un certificado de participación del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta por el primer concurso de Cuentos Cienenario de Riberalta, obtuvo un diploma de reconocimiento por la labor desempeñada en bien de la juventud y la sociedad riberalteña, obtuvo un certificado de reconocimiento de la Dirección General de Asuntos de Género del H. Gobierno Municipal de Riberalta como también expuso en Berlín - Alemania el ensayo "Historia de la Evangelización del Vicariato de Pando". En la actualidad se encuentra en fase de edición el cuento "Tierra Moribunda" en su tercera versión, el mismo, en su primera edición, fue premiado por el prestigioso periódico PRESENCIA.

Libro " Una misteriosa historia de los bufeos amazónicos"