

*Universidad
de Guanajuato*

CAMPUS GUANAJUATO

DIVISIÓN DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO

DOCTORADO EN ARTES

“El arte de la ilustración en los libros para niños.”

Trabajo de titulación en la modalidad Tesis que para obtener
el grado de Doctor en Artes presenta:

Luisa Villaseñor Ramírez.

Director:

Dra. Erika Lourdes González Rosas

Sinodales:

Dr. Pedro del Villar Quiñones

Dr. Gabriel Medrano de Luna

Dr. Benjamín Valdivia Magdaleno

Dra. Edith González Moreno

Guanajuato, Gto; Junio, 2017.

AGRADECIMIENTOS.

Por principio de cuentas, quiero agradecer a mis padres la Dra. Josefina Ramírez Saldaña y el Dr. Heriberto Villaseñor Acosta, por su apoyo infinito, su paciencia, amor y complicidad en todo, nunca hubiera llegado hasta aquí de no ser por ustedes, los amo con lo más profundo de mi corazón. A mis hermanos Hernani Villaseñor, Aída Villaseñor y Sabine Grundemann por sus consejos, apoyo y compañía en mi estancia en la ciudad de México durante el diplomado en ilustración, y durante todo el doctorado. A mi hermana Isolda Villaseñor que fue compañera de generación y compartimos experiencias varias en el proceso. A mi hermana Gilda Villaseñor y mi cuñado Adolfo Cruz por su apoyo y por darme a mis dos hermosas fuentes de inspiración, ellas no aprenden de mí, yo aprendo de ellas más cada día. A mis sobrinas, Frida Cruz y Elisa Cruz, hijas de mi corazón, que las amo y son parte fundamental de mi vida, inspiración para mi trabajo, gracias por las risas y todo lo que han traído con su llegada.

Al Dr. Pedro del Villar, por haber sido mi director de tesis y gran maestro durante años, gracias por la confianza y por creer en mi trabajo, lo admiro y respeto profundamente. A todos los maestros que aportaron con sus conocimientos y amor algo especial a mi preparación.

Finalmente quiero dar las gracias a la Universidad de Guanajuato, al parecer ahora si me despido de tus aulas, de tus enseñanzas, las buenas y las malas. Tus pasillos y escuelas me vieron crecer durante años desde la licenciatura, maestría y doctorado, me voy agradecida y con el gran orgullo de haber sido parte de esta institución tan importante, te llevo por siempre en el corazón.

Gracias a todos por haberme dejado ser y estar.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.	5
CAPÍTULO I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL	
LIBRO ILUSTRADO.	17
1.1.- Ilustración (Infantil, juvenil) en México.	30
1.2.- El libro ilustrado.	38
1.3.- Libro álbum.	39
CAPÍTULO II.- REPRESENTANTES DE LA ILUSTRACIÓN PARA NIÑOS.	
2.1.- Ilustradores.	41
2.1.1.- Adoley Day.	42
2.1.2.- Nicoletta Ceccoli.	45
2.1.3.- Jimmi Liao.	48
2.1.4.- Alejandro Magallanes.	51
2.1.5.- Bejamin Lacombe.	54
2.1.6.- José Trinidad Camacho Orozco.	56
2.1.7.- Isol.	60
2.1.8.- Rebeca Dautremer.	62
2.1.9.- Janosch.	65
2.1.10.- Francisco Pimiango.	68
2.2.- Temas.	69
2.3.- Libros altamente creativos.	78
2.3.1.- <i>I Prelibri</i> (Los Prelibros) de Bruno Munari.	79
2.3.2.- <i>Flicts</i> de Ziraldo.	81
2.3.3.- <i>Libro</i> de Alejandro Magallanes	83
2.3.4 <i>El libro negro de los colores</i> de Menena Cottin y Rosana Farías.	85
CAPÍTULO III.- TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN Y SUS APLICACIONES (O EXPERIMENTACIÓN).	
	88

3.1.- El dibujo en la ilustración, su expresión y sus características.	89
3.2.- La pintura y sus recursos.	100
3.3.- Color y composición.	104
3.4.- Grabado.	107
3.5.- Técnicas Mixtas.	111
3.6.- Técnicas digitales.	112
CAPÍTULO IV.- PROCESO EDITORIAL.	114
CONCLUSIONES.	120
FUENTES DOCUMENTALES.	125

INTRODUCCIÓN

Planteamiento

Actualmente somos una sociedad mucho más visual debido a los estímulos externos, no como en otras épocas que eran más perceptivos a los sonidos, a la naturaleza, al medio ambiente, la era de la tecnología digital nos ha convertido en seres más visuales, estamos acostumbrados a los gráficos, símbolos, señales altamente sensoriales ante las formas, los colores y los objetos representados reales, irreales, animados e inanimados, las imágenes suelen acompañar casi a todo, de tipo informático o para el esparcimiento; He aquí la importancia de la ilustración que acompaña como parte visual a un texto o incluso que puede volverse sustituto del mismo, *una imagen vale más que mil palabras*. La ilustración es la interpretación gráfica de un concepto o idea que queremos representar por medio de las técnicas de representación del arte para visualmente comunicar sustituyendo o reforzando las palabras de un texto.

Antiguamente el libro ilustrado tradicional acompañaba largos textos con pequeñas imágenes de forma secundaria, en la actualidad, la importancia del libro ilustrado radica en las imágenes, mientras que los textos se vuelven cada vez más cortos o casi nulos, las imágenes se vuelven secuenciales y así es que vamos encontrando libros cada vez más experimentales, ahora bien, no todo libro ilustrado es libro “infantil”.

Justificación

La razón por la que elegí este tema es porque siempre me ha interesado la ilustración y más específicamente la ilustración que va dirigida a los niños, me interesaba adentrarme en el mundo del ilustrador, sus métodos de trabajo, cómo interactúa con la industria editorial, literaria y de qué manera logra influir con su trabajo en el niño, a tal grado que siembra la semilla del placer por el arte y el gusto por los libros. A mi me deja un profundo crecimiento como diseñadora y como artista y me dio más herramientas para poder acercarles más material a las nuevas generaciones tanto a los niños como a los padres y profesionistas, ya sean del ámbito del arte del diseño o de la educación.

Enunciación del Problema

¿Es posible que, a través de los libros ilustrados para niños, los ilustradores puedan llegar a transmitir una alfabetización visual*?

En definitiva, la ilustración tiene un grado altamente artístico, esto debido a sus técnicas de representación, su sensibilidad, contenido, formas, creatividad de quienes generan las ilustraciones; si bien no todos los libros ilustrados para niños se pueden considerar como grandes obras ilustradas, conllevan dos aspectos: una narrativa y la forma en la que las imágenes pueden estar representadas. Muchos artistas, así como diseñadores de gran renombre a lo largo del tiempo han dedicado parte de su trabajo a ilustrar libros para niños, ya sea en parte conjunta con otro autor o siendo incluso de autoría propia. La ilustración ha llegado a ser tan importante en los libros para niños que existe toda una industria tanto impresa como digital, la cual ha sido premiada por darle un grado artístico.

Por otra parte, podemos decir que es el primer contacto que los niños tienen con

* “La expresión alfabetización visual fue acuñada por John Debes en la década de 1960.” SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012. (p. 56) “... se trata de describir la capacidad de ver (en contraposición a mirar), parece que nos quedamos anclados en la expresión alfabetización visual, lo que sugiere la capacidad de leer una imagen pictórica. Por supuesto podemos entender las razones para asociar esas dos palabras, pero la ausencia de términos como visualidad o pictorialidad en el sentido de capacidades o alguna estupidez verbal similar, parece significativa. La expresión alfabetización visual confirma el dominio de la cultura verbal sobre la visual.” SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012. (p. 56).

las artes plásticas propiamente dichas, así es como las van conociendo y explorando de manera lúdica y no tan académica. Cuando tienen un acercamiento más tangible con el arte de alguna forma es algo que ya conocen porque siempre han estado en contacto con él a través de los libros. Como con el juego, es educarlos a través de los libros de manera visual, que lo disfruten mucho, que no sea tedioso, que a la larga deseen seguir con el hábito de la lectura y lo visual, volviendo esto un hábito, no una obligación.

Estado de la cuestión

A fin de contextualizar el tema, fue necesario hablar de manera breve sobre los antecedentes de la ilustración infantil, tanto de manera mundial (más específicamente en Europa) y en México. A partir del primer libro ilustrado del que se tenga registro y que aún se conserva, papiro egipcio de 1890 a. C.; en otras culturas también se han encontrado vestigios, pero en si aquí lo que nos interesa es el libro ilustrado moderno, que a raíz de la invención de la imprenta (Gutenberg 1430) en Europa se ha dado. Así que podemos decir que a partir del que es considerado el primer libro ilustrado, *Der Edelstein* 1460 de Ulrich Boner, hasta la época actual, ya que nos abocaremos en hablar de ilustradores infantiles y libros infantiles contemporáneos.

Recabé toda la bibliografía posible con la finalidad de hacerla mi investigación lo más completa posible en base a lo que quería analizar, para ello encontré los libros del Profesor Martin Salisbury (ilustrador, investigador, maestro en la Anglia Rushkin University), SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012., - SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005., SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles*. GG, China, 2007. SALISBURY, Martin. *100 Joyas de la literatura infantil ilustrada*. Blume, China, 2015. los cuales me parecieron las investigaciones más serias y completas que hay acerca de ilustración en libros para niños, salvo que se trata de un investigador de Reino Unido y por tanto sus investigaciones son basadas en el continente europeo, pero

fue excelente la referencia, ya que muchos de los ilustradores o artistas que cito, son europeos, por otra parte encontré otros libros referente a ilustración infantil que también me sirvieron de apoyo, como: VARIOS, *Escribir e ilustrar libros infantiles. Desde idear personajes hasta desarrollar historias, una guía detallada para crear maravillosos álbumes ilustrados.*, Acanto, China, 2013. VARIOS (Les Trois Ourses), *Arte, libros y niños*. CONACULTA. México, 2012. Así como otros libros sobre ilustración en general: *Cómo encargar ilustraciones*. Manuales de diseño, G.G. Barcelona, 1994.

Sin embargo, aquí en México no encontré algún libro o investigación sobre libro infantil ilustrado, no digo que no las haya, simplemente yo no me topé con ninguna. La información que conseguí fue a partir del diplomado en ilustración que tomé en La Academia de San Carlos e investigando más a fondo acerca de la ilustración en México, lo cual no me extraña que no se haya profundizado demasiado en el tema, ya que como veremos en el capítulo I, prácticamente se puede decir que el desarrollo más en forma de la ilustración en libros para niños se viene dando a partir de 1979, hace apenas 37 años, con el impulso de diversas instituciones, proyectos, e intereses en el tema como con la llegada de IBBY (International Board on Books for Young People) a México, entre otros factores.

Para las técnicas artísticas que el ilustrador utiliza me basé en libros y manuales de técnicas y materiales de arte como: EDWARDS, Betty. *Nuevo Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Urano. España. 2011., GAIR, Angela. *Manual completo del artista. Materiales y técnicas de pintura y dibujo*. Blume. Italia. 2000., HOSENGOOD, Betsy. *Figuras y retratos*. McGraw Hill. México. 2001., HUTTON-JAMESON, Iain. *Técnicas de Dibujo con Lápices de colores*. Hermanos Blume Ediciones. Madrid, 1991. VILAHUR, Lia., *Dibujo para diseñadores gráficos. Aula de dibujo profesional*. Parramón. Barcelona.2012.

Fuentes Primarias:

SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012., SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005., VARIOS, *Escribir e ilustrar libros infantiles. Desde idear personajes hasta desarrollar historias, una guía detallada para crear maravillosos álbumes ilustrados.*, Acanto, China, 2013., SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles*. GG, China, 2007., VARIOS (Les Trois Ourses), *Arte, libros y niños*. CONACULTA. México, 2012. REES, Darrel. *Cómo ser ilustrador*. Index Book S. L., Barcelona, 2012.

Fuentes Secundarias:

ADONIS, D. A., *La sintaxis de la imagen, Introducción a la imagen*. Gustavo Gilli. España, 2000., ANDERSEN, Hans Christian, Ilustrado por Joanna Concejo. *Los cisnes salvajes*. Fondo de Cultura Económica. México. 2012., BRENNAN, Juan Arturo, MARTÍNEZ, Ericka. *Ópera*. Castillo; El armadillo ediciones. México. 2009., CARROLL, Lewis, *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas*. Lata de Sal Editorial, China, 2016., COLYER, Martin. *Cómo encargar ilustraciones*. Manuales de diseño, G.G. Barcelona, 1994., DAUTREMER, Rebecca. *Enamorados.*, Kókinos, Madrid, 2003., DAVENPORT, Jane. *Dibujar y pintar rostros hermosos*. Editorial Acanto, China, 2015., Diplomado en Ilustración en la Academia de San Carlos, febrero-agosto 2015, México D.F., DOUZOU, Livier. *Lobo*. Los especiales de a la orilla del viento, FCE. México. 2011., ECO, Umberto. *Cómo se hace una tesis*. Gedisa Editorial, Argentina, 2012., EDWARDS, Betty. *Nuevo Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Urano. España. 2011., GAIR, Angela. *Manual completo del artista. Materiales y técnicas de pintura y dibujo*. Blume. Italia. 2000., HOSENGOOD, Betsy. *Figuras y retratos*. McGraw Hill. México. 2001., HUTTON-JAMESON, Iain. *Técnicas de Dibujo con Lápices de colores*. Hermanos Blume Ediciones. Madrid, 1991., JANOSCH. *Los músicos de Bremen*. Edition Temen, Alemania. 2009., JALIL GIBRAN, Gibran, Ilustrado por Traducción de Leonardo S. Kaim. *Ramo de Cuentos para niños*. México., JOHANNES, Itten. *El arte del color*. Editorial Bouret. París., JHON, Lynn. *Como preparar para imprenta*.

Manuales para diseño. G.G. España. 1994., LECHERMEIER, Philippe, DAUTREMER, Rébecca. *Princesas olvidadas o desconocidas*. Delvives. China. 2008., MAGALLANES, Alejandro. *¡Ven Hada!* Editorial SM. México. 2010., MAGALLANES, Alejandro. *¿Con qué rima tima? Retrato de un poeta contento (porque ya comió)*. Almadía, México, 2011., MAGALLANES, Alejandro. *Libro*. CONACULTA, Alas y raíces. México, 2012., MANSOUR, Vivian. *El enmascarado de Lata*. Fondo de Cultura Económica. México, 2005., MUNARI BRUNO, *Diseño y comunicación visual, Contribución a una metodología didáctica*. Gustavo Gilli. España, 2002., MUNARRIZ, Jaime. *Imagen Digital*, H. Blume. España. 2006., OLIVARES, Eric, VILAHUR, Lia., *Dibujo para diseñadores gráficos. Aula de dibujo profesional*. Parramón. Barcelona.2012., OLMOS, Gabriela, Ilustrado por Valeria Gallo. *El Zopilote y la chirimía*. Artes de México. México. 2010., PADILLA, Ignacio. *Todos los osos son zurdos*. Fondo de Cultura Económica. México, 2010., POE, EDGAR ALLAN, ilustrado por Benjamin Lacombe. *Cuentos Macabros*. Edelvives., Italia, 2013., PONIATOWSKA, Elena, Ilustrado por Leonora Carrington. *Lilus Kikus*. Biblioteca Era. México. 1992., RABASA, Mariel, RAMÍREZ, María Marcela. *Desbordes 2. Las voces sobre el libro-álbum*. Editorial de la Universidad del Sur, Argentina, 2013., REES, Darrel. *Cómo ser ilustrador*. Index Book S. L., Barcelona, 2012., SADAT, Mandana. *Mi León*. Los especiales de a la orilla del viento, FCE. México. 2006., SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles*. GG, China, 2007., SALISBURY, Martin. *100 Joyas de la literatura infantil ilustrada*. Blume, China, 2015., SCHONLAU, Julia. *American Illustrator for Kids*. Monsa, Barcelona, 2013., TONDA, Juan, FIERRO, Julieta. *El libro de las cochinadas*. ADN Editores, México, 2013., VARIOS. *Azul Marino. La vida que me trajo el mar*. Eca a.c. México, 2011., VARIOS. *Diccionario para armar*. El colegio de México. México. 2011., VARIOS., *El Arte del Dibujo*. Parramón., China., 2014., VARIOS. *Materiales y Técnicas. Guía Completa*. Parramón. España, 2014., VARIOS. *Semántica de las imágenes. Figuración, fantasía e iconicidad*. Diseño y Comunicación Siglo XXI. México, 2009. VARIOS. 14º *Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles*. CONACULTA-FILIJ, México, 2004., ZEEGEN, Lawrence. *Principios de ilustración*. 2ª Edición

Actualizada y Ampliada. GG., Barcelona, 2013.,
<http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016],
<http://adolieday.blogspot.mx/p/questions-faq-in-spanish.html> [24/11/14],
<http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/> [25/11/14],
<http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14],
<http://www.cgdesign.com.mx/OAC/Alejandro%20Magallanes.html> [20/06/15],
<http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/4-perfil.htm> [30/11/14],
<http://www.apimadrid.net/?p=1373> [01/12/14], <http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1> [02/12/14],
<http://www.sugoilab.com/palabrava/lectobus/4.pdf> [02/12/14],
http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/infantil-juvenil/Reeditan-Flicts-literatura-infantil-latinoamericana-Zirald0_0_1078092394.html [31/05/16],
<http://www.cultura.gob.mx/noticias/libros-revistas-y-literatura/24451-presentara-alejandro-magallanes-su-propuesta-editorial-libro-la-cual-ofrece-un-mundo-a-la-creatividad-de-los-ninos.html> [23/09/16], <http://www.gandhi.com.mx/el-libro-negro-de-los-colores> [22/09/2016]

Enunciación de la Hipótesis:

La ilustración en los libros para niños es el primer contacto visual que el niño tiene con el arte, tanto con la literatura como con la plástica y el diseño gráfico, es la manera en que podemos comenzar a generarles una cultura visual y estética.

Marco teórico

Historia de la ilustración, historia del arte, teoría crítica, métodos de investigación, psicología del color, aspectos de composición, teoría del arte, teoría del dibujo, técnicas de representación, materiales e instrumentos, experimentación de técnicas, conceptos de procesos editoriales y de impresión, procesos creativos, lenguaje visual, diseño editorial, comunicación gráfica, conceptos de narración visual.

Objetivo general

El objetivo general es realizar una monografía acerca de la ilustración en libros para niños, en donde se revisó, analizó, argumentó criticó y exporó el ámbito de la ilustración infantil con la finalidad de dar a conocer la evolución de la ilustración en los libros para niños, algunos de sus representantes contemporáneos que han destacado por su sensibilidad, creatividad, originalidad, y aporte a dicha disciplina. Se abarcan libros interesantes por su contenido, elaboración, aportación, entre otras cosas. Así como los temas que se pueden abordar o no en la literatura infantil e ilustración. Las técnicas y herramientas que un ilustrador utiliza para la elaboración de sus piezas. La industria editorial y laboral a la que se enfrentan los ilustradores. Todo esto para reflejar lo que el ilustrador deja y genera con su trabajo, no solo al niño, sino también a la industria editorial.

Objetivos secundarios

- Dar a conocer los antecedentes y evolución de la ilustración infantil tanto en Europa como en algunos países y por supuesto en México. Así como definir el libro ilustrado y el libro álbum.
- Dar a conocer algunos representantes contemporáneos de la ilustración, es decir ilustradores, tanto de Europa como de Latinoamérica. Conocer aspectos de su trabajo, los temas que manejan y la mención de algunos libros altamente creativos que aportan al niño una experiencia única y diferente para su aprendizaje y desarrollo.
- Conocer, analizar y experimentar algunas de las técnicas artísticas que utiliza el ilustrador en su día a día para la elaboración de sus obras.
- Conocer cómo se maneja el área laboral y la industria editorial, procesos de contratación, de elaboración de un libro y todo aquello a lo que el ilustrador se enfrenta en este ámbito.

Metodología

Esta tesis se trata de una monografía, documento escrito que tiene la función de informar de forma argumentativa sobre una temática en particular. En general se trata de textos extensos, en los que se ofrece mucha investigación que podrá aportar algo nuevo al exponer su conclusión. A partir de su perspectiva, el autor expresa su opinión en la monografía sobre el tema de investigación, argumentando con detalles y documentación respaldada en el contenido del escrito. Para ello se vale de diversas fuentes que le proporcionan la información necesaria para la investigación y análisis, recurriendo a libros, internet, revistas y entrevistas con especialistas en la temática abordada. Una monografía debe ser escrita, sistemática y completa; la cual responder a un tema específico, estudios previos exhaustivos, abordaje de varios aspectos y variantes del caso, tratamiento del tema en profundidad, un método específico de estudio, aporte del autor, original y personalizado. La monografía de compilación es la que debe hacerse con mayor cuidado y experiencia, ya que se utilizará toda la fuente disponible sobre un tema para expresar la idea. Con toda la bibliografía, deberá hacerse una presentación que deberá tener criterios personales para no caer en una simple reproducción. La monografía de investigación es más cercana a la experimentación o a la investigación científica, puesto que no se hablará de cuestiones que ya hayan sido profundizadas sino sobre algo nuevo. Deberá exponerse de qué forma se realizó la investigación, describiendo con cada detalle para luego poder ser cotejada. La monografía de análisis de experiencias es frecuente en situaciones que solo pueden ser demostradas a partir de la práctica, pero que no tienen el carácter de investigación. Tal vez pondrán a prueba teorías existentes, o investigarán incluso experiencias no relativas a las ciencias de experimentación, y más cercanas a la vida social de las personas. Debe ser realizada siguiendo una secuencia ordenada de pasos para obtener un buen resultado. Sus pasos son los siguientes: delimitación del tema, primer acercamiento a las fuentes, primera introducción al trabajo (intenciones primeras del proyecto), esquematización del proyecto final, plan operativo concreto (serie de

pasos y tareas), corrección de la redacción y ortografía, las citas bibliográficas.¹ Una Monografía contiene tres partes fundamentales: introducción, desarrollo o contenido del tema, la conclusión del tema. Su estructura debe ser la siguiente: Agradecimiento o Dedicatoria (opcional), Título (Portada), índice, introducción, desarrollo del tema, conclusiones, bibliografías.

Organización de la tesis

La tesis consta de introducción, cuatro capítulos, conclusiones y fuentes documentales.

En la introducción se encuentra un panorama general acerca del tema, el arte de la ilustración en los libros para niños, así como planteamiento, justificación, enunciación del problema, estado de la cuestión, hipótesis, marco teórico, objetivos, metodología y organización de la tesis.

Capítulo I.- Antecedentes históricos sobre la evolución del libro ilustrado, En este capítulo se habla de la evolución que ha tenido la ilustración y más específicamente la ilustración en los libros para niños a través de diferentes épocas y diversos países, así como en México, para contextualizar el tema. También se desarrolla lo que es el libro ilustrado y libro álbum, esto para entender mejor cuales son los libros ilustrados dirigidos a los niños, y entender que no todo libro ilustrado es específicamente para niños, en cambio hablar de libro álbum sí, ya que va dirigido 100% a los niños, entre los 3 y 7 años.

Capítulo II.- Representantes de la ilustración para niños. En este capítulo tome como referencia una decena de ilustradores contemporáneos de libros para niños, con la finalidad de dar a conocer su trabajo, procesos y por qué son dignos representantes de esta profesión, y por lo tanto de ser mencionados. Estos ilustradores son: Adoley Day de Francia, Nicoletta Ceccoli de Italia, Alejandro Magallanes de México, Isol de Argentina, Benjamin Lacombe de Francia, Rebeca

¹ <http://concepto.de/monografia/#ixzz4huLGbVkv> [23/05/16]

Dautremer de Francia, Trino de México, Janosch de Alemania, Jimmy Liao de Taiwan, Francisco Pimiango de España. Temas adecuados para libros infantiles, polémicos pero que se pueden tratar. También hay un subtema de libros altamente creativos, para ello escogí los siguientes por su aporte, elaboración, innovación, creatividad, interacción y sensibilidad. *Il prelibri* (Los prelibros) de Bruno Munari, *Flicts* de Zildardo, *Libro* de Alejandro Magallanes y *El libro negro de los colores* de Menena Cottin y Rosana Farías.

Capítulo III.- Técnicas de representación y sus aplicaciones (o experimentación). Técnicas, materiales, herramientas, métodos de elaboración del ilustrador. Dibujo en la ilustración, su expresión y características. La pintura y sus recursos. Color y composición. Grabado. Técnicas mixtas. Técnicas Digitales. Todos aquellos métodos, procesos, herramientas, técnicas, materiales y demás cosas que un ilustrador utiliza a la hora de crear.

Capítulo IV.- Proceso Editorial.

En el último capítulo de la tesis se habla sobre la industria editorial, contratos, gestación de un libro y campo laboral del ilustrador; así como de concursos, ferias del libro, para entender cuál es la relevancia para el ilustrador. Procesos de impresión, entre otros.

CAPÍTULO I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL LIBRO ILUSTRADO.

En este primer capítulo se hablará acerca de los antecedentes del libro ilustrado, y más específicamente sobre el libro ilustrado infantil, cómo ha sido su desarrollo hasta la época actual. También cómo ha sido en México éste desarrollo, a partir de que época, sus influencias, la necesidad de generar un lenguaje propio,

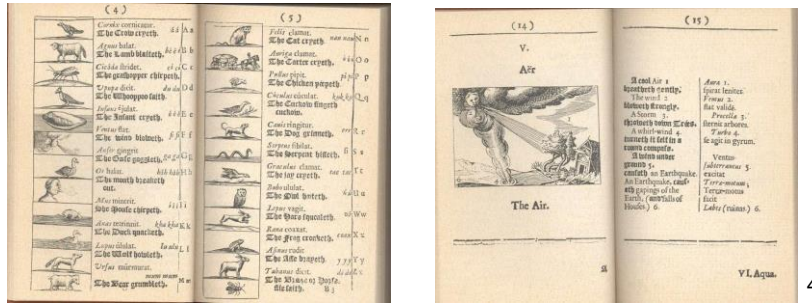
las diversas generaciones de ilustradores que ha habido, entre otras cosas. Y por último se encontraremos la definición de libro ilustrado y libro álbum, qué tipo de libros van dirigidos para los niños.

El libro ilustrado del que se tenga registro más antiguo que aún se conserva es un papiro egipcio de 1890 a. C., aprox. fue encontrado enterrado en la arena, podría incluso ser más antiguo, sus imágenes fueron grabadas con materiales de tipo perecedero: madera, hojas, cuero, etc. En distintas culturas podremos encontrar más vestigios de libros ilustrados, ver la evolución que tuvo el libro ilustrado, hasta la invención de la imprenta pasando por los manuscritos iluminados medievales a los cuales sólo una pequeña élite tenía acceso a ese tipo de libros. Pero a decir verdad aquí lo que nos compete es el libro ilustrado moderno, ahora bien, retomando un poco la idea de la invención de la imprenta, como bien sabes, esto da pie a la producción en masa y por ende a que más público en general tenga acceso a los libros, gracias a los tipos móviles de Johannes Gutenberg en 1430 en Europa.²

Der Edelstein de 1461 de Ulrich Boner, se conoce como el primer libro ilustrado con tipo e imagen impresos juntos. *Orbis Sensualium Pictus*, obra de Comenio publicada en Nuremberg 1658, es considerado el primer libro infantil ilustrado. Entre los siglos XVI y XIX los pliegos eran de producción muy barata y tosca, los vendedores ambulantes los vendían en los pueblos, por lo general a una población de escasa formación y bajos recursos. La relación entre las palabras y las imágenes casi siempre era muy sutil y exclusivamente decorativa.³

² SALISBURY, Martin, Morgan, STYLES., *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012. (págs. 10-11)

³ SALISBURY, Martin, Morgan, STYLES., *El arte... op. cit.* pp. 12-13

4

William Blake pintor y poeta fue el primero en experimentar la relación simbiótica entre la palabra y la imagen, al menos en el sentido de su distribución visual. En 1789 él mismo publicó e imprimió su libro *Songs of Innocence* en donde reflejaba una peculiar originalidad, alejada de todo lo que en esos tiempos se hacía en la cuestión de las artes visuales.⁵

6

Thomas Bewick, finales del siglo XVIII, sus habilidades en el grabado lo llevaron a hacer líneas muy finas en el grabado en madera dentro de la ilustración en libros para niños, dando así un realismo muy creíble, tanto en figura humana como en elementos de la naturaleza.⁷

Hasta la década de 1830, el color se añadía a mano, George Baxter y Charles Knight inventaron unos bloques de madera independiente para imprimir a color.

⁴ http://www.centromanes.org/?page_id=5462 [12/12/16] páginas de *Orbis Sensualium Pictus* de Comenio.

⁵ *Ibid.* p. 13

⁶ <https://williamblakeandenlightenmentmedia.wordpress.com/tag/songs-of-innocence/> [23/05/17]

⁷ *Ibid.* p. 13

Baxter los patentó en 1835, en el combinaba una plancha de grabado con múltiples bloques de madera. El austriaco Aloysius Senefelder inventó el principio de la litografía, la base de la imprenta actual, a finales del siglo XVIII, pero el proceso fue utilizado con regularidad tiempo después.⁸

Regresando al libro moderno una de las influencias es *Der Struwwelpeter* de Heinrich Hoffman. A su trabajo se le conoce como grabado de la crueldad y violencia de los cuentos aleccionadores de la mala conducta, pero ha traspasado el tiempo, ha sido reinterpretado a través de varios medios. *Funny Stories and Droll Pictures* 1848, llega de Alemania a Inglaterra, libro completamente lúdico e irónico por parte del autor, que presagia lo que sería el libro ilustrado postmoderno contemporáneo. Su trabajo ha sido comparado con la obra de Edward Lear *Book of Nonsense*, publicado un par de años antes.⁹

Randolph Caldecott es considerado el padre del libro ilustrado. Es donde perfectamente las palabras se omiten, pero las imágenes hablan, y viceversa, surge un texto que extiende, no sólo duplica o decora el contenido narrativo descrito. Los libros *A Frog he would A-wooing Go*, impreso por George Routledge & Sons en 1883, y *Come Lasses and Lads*, impreso por George Routledge & Sons

⁸ *Ibid.* p. 14

⁹ *Ibid.* p. 14

¹⁰ *Ibid.* p. 15

en 1884, se publicaron con el título de *Randolph Caldecott's Picture Books*, y se cree que fue el primer artista en negociar el pago de derechos de autor, un penique por libro, en lugar del pago habitual.¹¹

Walter Crane y Kate Greenaway fueron otros dos ilustradores de la época victoriana, pero básicamente aquí el papel clave fue el papel que desempeñó el impresor Edmund Evans, aun no existía distinción entre editor e impresor.¹²

A la mitad del siglo XIX y principios del XX, se le conoce como la edad de oro de los libros infantiles, debido a que se conjugaron avances en tecnología de impresión, un cambio en las actitudes hacia la infancia y la aparición de diversos artistas extraordinarios en éste rubro. Por ejemplo, Sir John Tenniel, que ilustra *Alicia en el país de las maravillas* de Lewis Carroll, marca la pauta de esa nueva época, en donde las imágenes desempeñan un papel clave en la experiencia del libro, volviéndose las imágenes indispensables para éste.¹³

¹¹ *Ibíd.* pp. 16-17

¹² *Ibíd.* p. 17

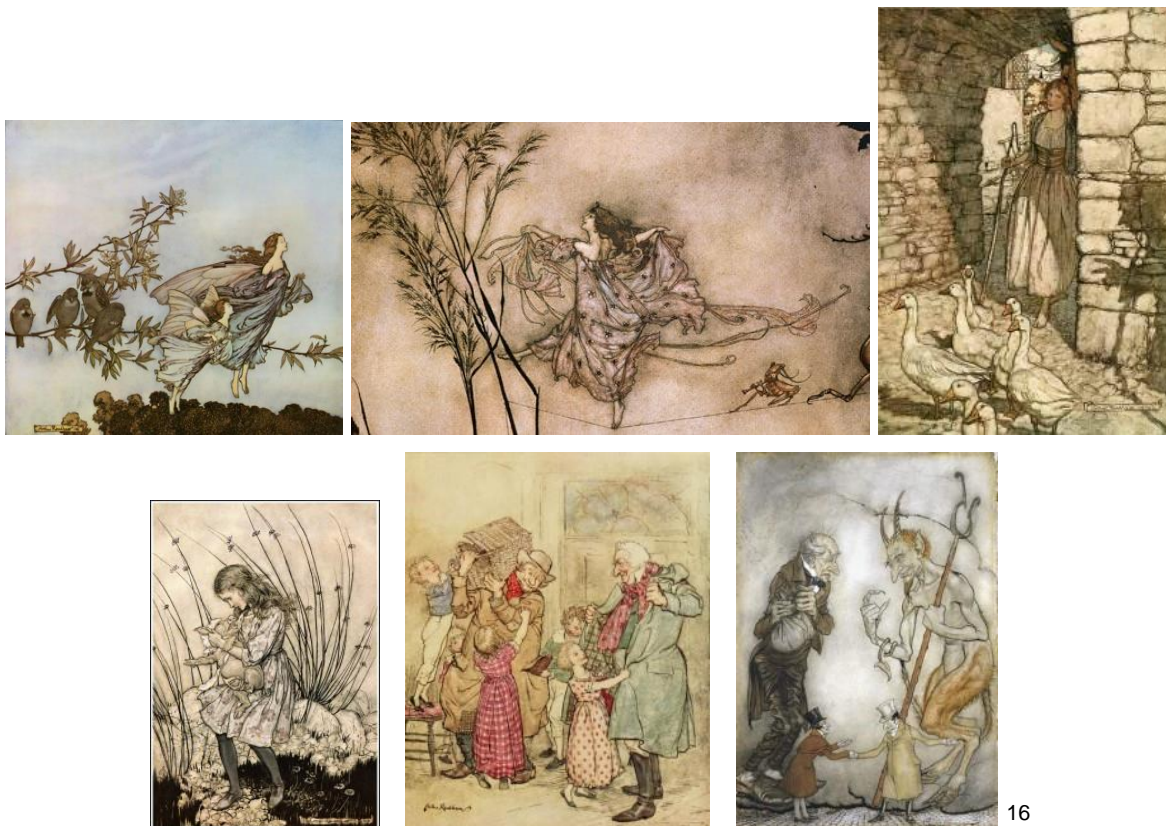
¹³ *Ibíd.* p. 18

Uno de los máximos exponentes de la época de oro del libro infantil fue Arthur Rackham, que a parte de ser un gran ilustrador, se le considera el padre del fotograbado, ya que la técnica que él utilizaba era muy novedosa para su época y gracias a los avances tecnológicos permitía una reproducción fotográfica por medio de bloques de madera, en donde primero se imprimía el negro y después capa por capa se iba poniendo una limitada gama de colores, esto se hacía en papeles muy finos y a veces el negro se imprimía en una hoja y los colores en otra hoja más delgada que se sobreponía a la anterior para terminar de formar la imagen completa. Por eso resultaban ser libro-regalo lujoso, por el costo. Algunas de las cosas que ilustró fue: *Peter Pan*, *Alicia en el país de las maravillas*, *El viento en los sauces*, cuentos de Grimm, relatos de Poe, entre otros.¹⁵

¹⁴ <http://wordyenglish.com/alice/teniel.html> [22/11/14] Todas las imágenes fueron extraídas de esta página.

¹⁵ *Ibíd.* pp. 18-19

16

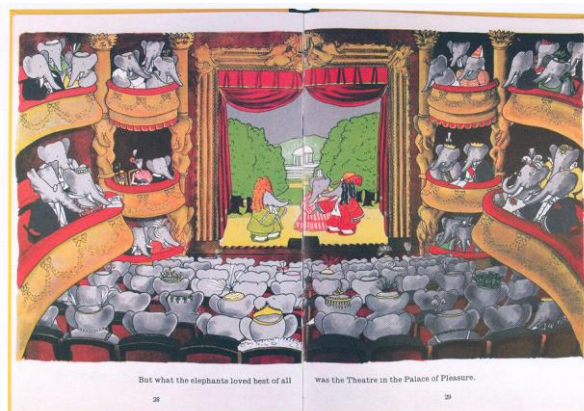
A principios del siglo XX la experimentación artística y la producción del libro ilustrado se encontraban más desarrollados en Francia que en Gran Bretaña. Así como la cultura del libro de artista y una amplia gama de procesos de impresión como el *pochoir*, técnica que consiste en colorear a mano con plantillas. La línea negra se aplicaba con litografía y los colores con las plantillas. Las ediciones de esa época eran lujosas, pero relativamente más económicas al habitual libro de producción en serie.¹⁷

En 1931 aparece por primera vez Babar con *Las Historias de Babar*, creación de Jean de Brunhoff, pintor parisino hijo de un editor, fue el primer libro de formato grande, colorido y con texto manuscrito, claro, sencillo y casi infantil. Publicado en Gran Bretaña por Methuen e impresos, una de las imprentas más importantes de

¹⁶ <http://www.bookofdaystales.com/arthur-rackham/> [23/11/14] Todas las imágenes de pertenecen a Arthur Rackham y fueron extraídas de esta página.

¹⁷ *Ibid.* p. 19

la época. Jean de Brunhoff creó otros 5 títulos más de Babar, pero fallece prematuramente de tuberculosis en 1937; después de la segunda guerra mundial Laurent, su hijo, continuó con la obra e hizo más libros con Babar como protagonista (trabajo que se prolonga por varias décadas hasta principios del s. XXI). Si bien Laurent fue fiel a la visión original de su padre desde el punto de vista estético, en temática se inclina más hacia lo fantástico.¹⁸

19

También en la década de los 30 encontramos a Edward Ardizzone, su trabajo duró gran parte del s. XX. Creó ilustraciones para todas las edades y todo tipo de libros. Aportaba gran encanto y humanidad a sus dibujos, pero sin caer en lo sentimental. Su trabajo es genuinamente inglés, los entornos arquitectónicos, rurales y sociales, además de los buenos modales de sus personajes. Su serie *Little Tim* ocupa un lugar destacado en la evolución del género. El primer libro *Little Tim and the Brave Sea Captain*, publicado en 1936 por Oxford University Press, en un formato de 23x33cm e impreso a todo color, posteriormente se redujeron las medidas de sus libros e intercalaron imágenes a blanco y negro y con las de color. En las de color Ardizzone dibujaba la línea negra en una capa transparente y lo de color eran aguadas de acuarela que colocaba en otra hoja aparte. Este proceso servía para conseguir una línea negra sólida.²⁰

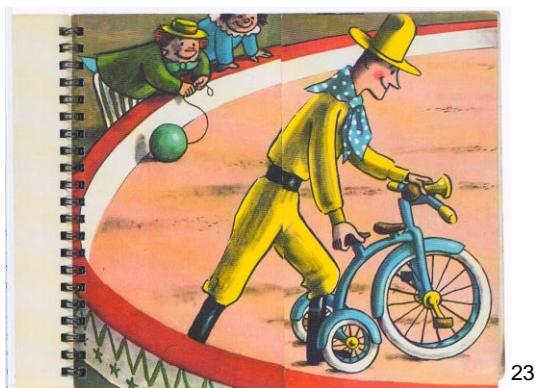
¹⁸ *Ibid.* pp. 20-21

¹⁹ *Ibid.* p. 20

²⁰ *Ibid.* p. 21

Mervyn Peake, otro ilustrador de la época, autor de gran originalidad e imaginación. *Capitain Slaughterboard Drops Anchor*, fue su primer libro ilustrado, publicado en 1939, antes de la segunda guerra, la crítica no fue nada buena, la revista *Punch* lo describió como “bastante inadecuado para niños sensibles”, tuvieron que venderlo como saldo. Al ser bombardeado por la Luftwaffe el almacén donde se guardaban los libros, estos se quemaron en su totalidad. En la actualidad una impresión de 1939 es uno de los libros infantiles más buscados por los coleccionistas y más caros. Al terminar la guerra fue impresa una segunda edición en color y en papel de mala calidad (normal en la época de posguerra), edición que también es muy buscada y valorada.²¹

Curious George de Margaret y H. A. Rey (llegados a Nueva York a consecuencia de la guerra), se convirtió en uno de los personajes más populares de los libros ilustrados americanos. George es una mezcla de mono, chimpancé y niño, su gran popularidad desembocó en 8 libros y su difusión por todo el planeta, el último de ellos publicado a mediados de los 60.²² Y sigue vigente hasta ahora, incluso la hicieron caricatura que se transmite en tv para los más pequeños, en donde aparecían las aventuras de George y cómo logra resolver todos los contratiempos a pesar de ser un personaje travieso, pero de buen corazón y enseñando valores y buenas costumbres a los niños.

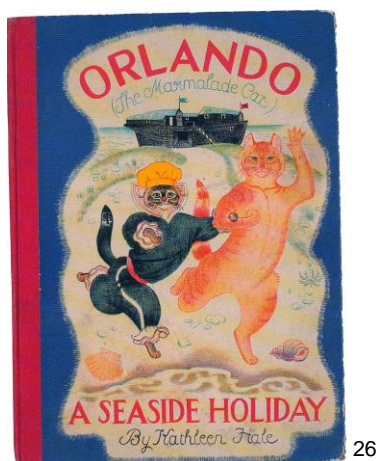
²¹ *Ibíd.* p. 22

²² *Ibíd.* p. 22

²³ SALISBURY, Martin. *100 Joyas de la literatura infantil ilustrada*. Blume, China, 2015. (pág. 74)

El redactor, diseñador y editor Noel Carrington, de origen londines, se propuso producir libros infantiles ilustrados, educativos, y asequibles, de buena calidad, en un formato que permitiera la impresión de muchos volúmenes. La forma en que se realizaban las ilustraciones era la siguiente, se les pedía a los ilustradores que dibujaran directamente en placas litográficas, pero creando un dibujo independiente para cada color a imprimir, de ese modo se ahorraba mucho dinero. El formato de libro era importante, constaba de 32 páginas de 18x23cm, se imprimían en un pliego de gran tamaño todo el libro, por un lado, de color y por el otro banco y negro, así cuando eran cortados y armados las páginas eran alternas, una en color y el reverso en blanco y negro. Muchos artistas también usaron este método de la autolitografía, algunos de los más destacados en este método fueron Stanley Badmine, Clarke Hutton, Kathleen Halle y Edward Badwen. Su tipo de producción era de gran número y se trabajó durante las décadas de los 40, 50 y 60.²⁴

Kathleen Halle dominó la técnica de la litografía; *Las aventuras de Orlando, el gato de las mermeladas*, se convirtió en un clásico del s. XX, ella fue una de las primeras en reconocer la importancia de agradar a los adultos como a los niños, incluía humor verbal y visual diseñada para divertir a los adultos que leían las historias.²⁵

²⁴ *Ibid.* p. 23

²⁵ *Ibid.* p. 23

²⁶ SALISBURY, Martin. *100 Joyas de la literatura infantil ilustrada*. Blume, China, 2015. (pág. 62)

Durante la posguerra hubo necesidad de abaratar los costos de producción, los libros eran impresos en papel de mala calidad. La autolitografía continuó siendo un medio popular para la producción; A esta época de austeridad y escasez de papel se le denominó movimiento neorromántico, por ejemplo, en Gran Bretaña existió un periodo de pintura romántica y narrativa, amor por el paisaje y necesidad de sentido de pertenencia a la tierra; época regresiva e introspectiva. Aunque pronto fue superada por movimientos nuevos de arte y de diseño como el expresionismo abstracto. Un ejemplo de los más notables de esa época fue *The Snail That Climbed the Eiffel Tower*, relatos breves de Odo Cross, ilustrados por John Minton en 1947; utilizando una forma de impresión en donde era determinante los efectos de la superposición de la separación de colores individuales.²⁷ Otra es la obra de Susan Einzig, *Tom's Midnight Garden* de Philippa Pearce. Así como la obra de Brian Wildsmith y Charles Keeping y los collages de Erick Carle, con colores vibrantes.²⁸

A partir de los 50, hubo más diseñadores gráficos destacados en el libro ilustrado; época en la que la pintura, la ilustración y el diseño gráfico mantenían relación en las escuelas de arte. Los diseñadores comenzaban a recibir formación en dibujo y tipografía, así aparecieron muchos libros con un enfoque unificado en cuanto a concepto, imagen y tipografía, ya que muchos diseñadores eran también autores de los libros. El texto era cada vez menor ya que las imágenes entraron en una fase visual multimodal.²⁹

Ya avanzado el siglo el predominio inglés en la ilustración comenzó a verse mermado por los Estados Unidos,³⁰ recordemos que muchos exiliados de la

²⁷ *Ibíd.* p. 27

²⁸ SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005. (pág. 15)

²⁹ SALISBURY, Martin, Morgan, STYLES., *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual.* Blume, China, 2012. (pág. 29)

³⁰ SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005. (pág. 13)

guerra parten para Nueva York, generando toda una nueva influencia en la cultura de la ilustración de ese país.

Luwing Bemelmans, llegado de Austria, ilustró los cuentos de *Madeleine*, sus dibujos eran algo tosco y con apariencia infantil pero encantadores. La obra *See and Say* de Antonio Frasconi, originario de Uruguay, radicado en E.U.A., rompe con todo, es un libro que enseña a los niños un vocabulario básico en inglés, español, italiano y francés con xilografías simples, pero de carácter lúdico.³¹

En la actualidad podemos encontrar artistas con formación académica y otros que no, pero que de igual manera tienen ideas exuberantes, sofisticadas e inventivas como innovadoras para el mundo de la ilustración. Los niños jamás habían tenido tantas imágenes de donde escoger en cuentos y libros de conocimiento, los medios de comunicación hacen que los niños estén más expuestos a las imágenes.³²

En una sociedad tan globalizada es lógico que la industria editorial sea igualmente cada vez más globalizada. A medida que se crea conciencia de la relevancia del libro ilustrado como obra de arte, muchos países reconocen la importancia de conservar sus lenguas y tradiciones.³³

Si bien existen una gran cantidad de ilustradores y autores actualmente es imposible mencionarlos a todos, así que mencionaré solo algunos representantes contemporáneos ya que la lista sería casi interminable. Lane Smith, en colaboración con el escritor Jon Scieszka y la diseñadora Molly Leach lanzaron varios libros, entre ellos *The true story of the Three Little Pigs* en 1989, en este libro se trata de no creer lo que el escritor dice, ya que las imágenes contradicen la narración. Con cada libro que sacaba se veía una gran creatividad e imaginativa

³¹ SALISBURY, Martin., *Ilustración... op. cit.* p.13

³² *Ibíd.* p. 16

³³ SALISBURY, Martin, Morgan, STYLES., *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual.* Blume, China, 2012. (pág. 43)

que la anterior, trabajó de manera análoga y tradicional en sus primeros años para posteriormente incorporar los medios digitales.³⁴

Mini Grey, autora-ilustradora, posee una gran imaginación, es muy manual, trabaja con pintura y collage en superficies planas, su trabajo es muy teatral, uno de sus grandes títulos es *Traction Man is Here* publicado por Random House en 2005, con gran ironía que divierte a chicos y grandes.³⁵

Jimmy Liao, posee gran éxito no solo en su país Taiwán, ha sobrepasado fronteras. Trabajo en publicidad por 12 años antes de dedicarse a escribir e ilustrar libros para niños; sus temas son espirituales, analiza las experiencias y emociones de personas sencillas en situaciones extraordinarias. (Más adelante hablaremos de él y su trabajo más a detalle).³⁶

El australiano Shaun Tan, ha evolucionado el libro ilustrado de manera inconmensurable, debido a su innovación, maestría técnica, ambición creativa, así como el resultado de sus escritos y charlas sobre el tema. Con un extraordinario uso de la secuencia visual, textos pictóricos ambiguos. Por mencionar algunas de sus obras *The Red Tree* editado por Lothian en el 2000 o *El árbol rojo* edición de Barbara Fiore en 2005 y el sorprendente *The Arrival* editado por Lothian en 2007.³⁷

³⁴ SALISBURY, Martin, Morgan, STYLES., *El arte... op. cit.* p. 44

³⁵ *Ibíd.* p. 44

³⁶ *Ibíd.* p. 44

³⁷ *Ibíd.* p. 44

Kitty Crowther, merecedora del premio Astrid Lindgren en 2010, es una gran narradora pictórica, domina con maestría el lenguaje del libro ilustrado. Trabaja con medios tradicionales como son lápiz, lápices de colores y tinta. En sus libros el texto y la imagen forman un todo.³⁹

En el trabajo de la artista austríaca Lisbeth Zwerger encontramos una visión negra y muy europea como la obra del ruso Gennadi Spirin enraizada en las tradiciones culturales europeas, pero éste a diferencia es muy detallista en su ilustrar, mientras que Zwerger contrasta un uso reflexivo y sereno en sus imágenes. Angela Barret es una ilustradora que a través de sus minuciosas acuarelas vemos un mundo oscuro pero seductor.⁴⁰

En contraste encontramos el trabajo de la italiana Sara Fanelli, poseedora de una inventiva muy singular, concibe los colores, las formas y los trazos como niña, pero con un sofisticado uso del diseño y con una basta cultura. Hay quienes le han criticado de estar por encima de las posibilidades de los niños, pero conviene ser cautos sobre lo que los niños quieren, no subestimemos su comprensión e imaginación.⁴¹

³⁸ *Ibíd.* p. 44

³⁹ *Ibíd.* p. 46

⁴⁰ SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005. (pág. 18)

⁴¹ SALISBURY, Martin., *Ilustración... op. cit.* p.19

En gran parte de Europa los libros infantiles se conciben, diseñan e ilustran con la premisa de que los niños exigen una dieta visual que tenga sustancia y les llene más que lo puramente sentimental. España, Portugal, Francia y Alemania producen obras gráficas muy interesantes, mientras que países del Este como Polonia continúan con la tradición de los libros infantiles, y países escandinavos permanecen fieles a un estilo de contenido e ilustraciones.⁴²

1.1.- Ilustración (Infantil, juvenil) en México.

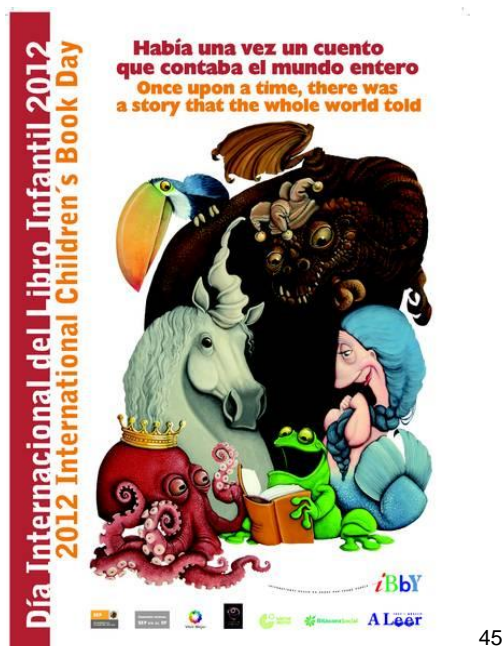
IBBY (International Board on Books for Young People) se trata de un colectivo de asociaciones interesadas en el fomento a la lectura de niños y jóvenes; fundada en Zúrich en 1953, aunque su actual sede se encuentra en Basilea. En 1979 se fundó la Asociación para Leer, Escuchar, Escribir y Recrear, A.C., pero para el año 2008 fue renombrada IBBY México/A leer. IBBY internacional cuenta con 76 secciones nacionales, entre ellas la de México. En un inicio IBBY México trabajó en sitios compartidos, posteriormente estuvieron ubicados en un pequeño departamento rentado durante 30 años en donde albergaban su biblioteca y generaban sus proyectos, hasta que en 2012 recibieron una generosa donación por parte de la fundación Alfredo Harp Helú (cabe mencionar que ésta fundación ha creado grandes espacios culturales en distintos lugares de la república mexicana, rescatando importantes edificios antiguos y restaurándolos, los cuales vale la pena conocer así como todo lo que la fundación ha generado); entonces se trasladaron a partir de esa fecha a la Señorial Casa de la Araucaria, ubicada en Goya #54, Col. Mixcoac, inmueble catalogado por el INAH, sede de la biblioteca BS-IBBY México/A leer, así nombrada por la asociación y la “Biblioteca Santiago”, como la biblioteca que María Isabel Grañen y Alfredo Harp nombraron y abrieron en 2007 en Oaxaca.⁴³

El 2 de abril se celebra el día internacional del Libro Infantil y Juvenil, desde 1967, en honor al natalicio de Hans Christian Andersen (el 23 de abril se celebra el día

⁴² *Ibid.* p. 19

⁴³ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016] Página oficial de IBBY/México.

internacional del libro), y en 2012 IBBY México fue anfitrión de esta celebración, cada sección nacional tiene oportunidad de ser anfitrión; para dicha celebración se elige un tema y se le pide a un autor y a un ilustrador destacados, que hagan una imagen y un mensaje para todos los niños del mundo. Aquí estuvo a cargo de Juan Gedovius y Francisco Hinojosa.⁴⁴

45

Cada año se conmemora el Congreso Internacional de IBBY, evento bienal que reúne a los miembros de las secciones de IBBY en el mundo y a otras personas interesadas en los libros para niños y jóvenes, así como el desarrollo de la lectura en el mundo entero. IBBY México fue sede del 34 Congreso Internacional, en donde analizó y discutió el tema “La lectura como experiencia inclusiva”, el lema fue “Que todos signifique todos”, con una participación de 971 asistentes de 66 países diferentes.⁴⁶

La finalidad de IBBY México es impulsar a los creadores mexicanos de libros para niños y jóvenes. Lanzaron el premio Antonio Robles, en donde han participado

⁴⁴ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

⁴⁵ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia>, Cartel del día Internacional del libro infantil y juvenil 2012, por Juan Gedovius y Francisco Hinojosa.

⁴⁶ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

ilustradores y autores de gran trayectoria. También crearon la primera Feria Internacional del libro Infantil y Juvenil (FILIJ), la cual cumple 36 años éste 2016.⁴⁷

Pero, ¿Cuál es la relevancia de que exista IBBY México? Como anteriormente mencionaba, generan grandes proyectos para impulsar la lectura y el libro, pero no es lo único, los programas que generan son diversos y son para todo tipo de público escritores, ilustradores, niños, jóvenes, asociaciones, padres de familia, abuelos, docentes, bibliotecarios, etc., vamos, que todo aquel que tenga interés en el tema, encontrará algo que le sirva para la creación o difusión de la promoción y fomento a la lectura.⁴⁸

Algunos de los servicios que ofrecen son: La Biblioteca BS-IBBY México/A leer que cuenta con material para usuarios de diversas características y necesidades, espacio propio para la oralidad, la lectura y la escritura. Ahí se llevan a cabo programas como: Nosotros entre libro, Abuelos lectores y Comité lector. El acervo albergado en esta biblioteca es una gran colección de los títulos más representativos para niños y jóvenes publicados en español. Está abierta al público en general, tanto para investigación y esparcimiento como para consulta.⁴⁹

IBBY México publica cada año la “Guía de los libros recomendados para niños y jóvenes”, para que padres, maestros, bibliotecarios y demás, puedan consultarla. Su selección es porque consideran son obras valiosas, conmovedoras, sorprendentes, imaginativas, divertidas o gozosas y que generan discusión, reflexión y diálogo.⁵⁰

Los Bunkos son pequeñas bibliotecas comunitarias que se encuentran en diversas zonas marginadas de la república mexicana, en donde hay libros de calidad y

⁴⁷ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

⁴⁸ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

⁴⁹ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

⁵⁰ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

sesiones de lectura. Actualmente existe 71 Bunkos en alianza con otras instituciones.⁵¹

También participan en la selección de los títulos que conforman las Bibliotecas escolares (esto para primaria y sólo para escuelas públicas). Parte del programa *Nosotros entre libros* es ir a leer en voz alta en escuelas primarias públicas.⁵²

Cuentan con un programa inclusivo, el cual tiene libros en Braille, audiolibros, material con traducción a la lengua de señas mexicana y demás material para personas con ceguera o sordera, para que puedan disfrutar de la literatura.⁵³

El programa *Abuelos Lectores y cuentacuentos*, es un trabajo enfocado a los adultos mayores y el objetivo es generar un acercamiento abuelos y nietos a través de la literatura y narración oral.⁵⁴

A partir del 2011 se crearon cursos en línea para toda la población, y cada año lanzan convocatorias de diversos concursos. Uno de éstos programas es *Imaginalee*, la cual es una plataforma para jóvenes que utiliza las redes sociales como Facebook y twitter. Actualmente cuentan también con un canal en YouTube.⁵⁵

Como ya mencionaba, la primera Feria del libro infantil se dio en 1979, se puede decir que, a partir de esa fecha, la ilustración en libros para niños comienza a surgir como tal, es decir, no es que anteriormente no existieran libros ilustrados para niños, ni mucho menos, pero a partir de entonces es que se empieza a tomar

⁵¹ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

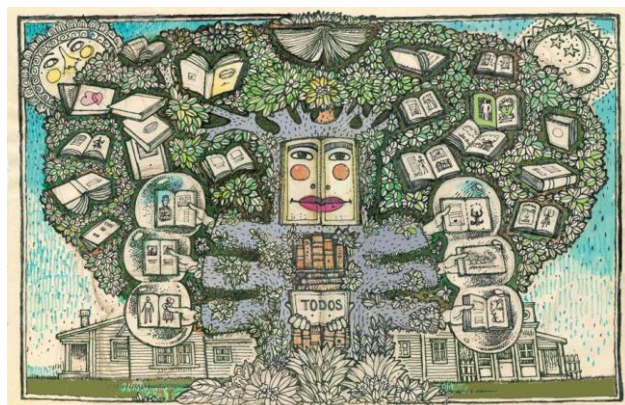
⁵² <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

⁵³ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

⁵⁴ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

⁵⁵ <http://www.ibbymexico.org.mx/conoce/historia> [29/11/2016]

en cuenta el trabajo de los ilustradores nacionales, de los primeros, podemos mencionar a Felipe Dávalos, Marco Hulxix y Palleiro.⁵⁶

57

58

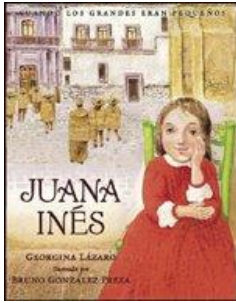
A partir de la crisis del 82, empiezan a surgir ilustradores independientes y crean todo un estilo de identidad cultural (anteriormente se adoptaban las formas de ilustrar de otros países), también comienza la creación de editoriales independientes. La industria privada comienza a invertir en ilustradores, no en artistas que ilustren y es aquí donde nace lo que se le conoce como la primera generación de ilustradores mexicanos: Bruno González, Claudia de Teresa, Gerardo Suzán, Mauricio Gómez Morín, Guillermo de Gante, Felipe Ugalde, Fabricio Vanden Broeck, Alaín Espinosa; posteriormente: Mónica Miranda, Francisco Nava, Julián Cicero. La tercera y cuarta generación está compuesta por: Manuel Monrroy, Alejandro Magallanes, Margarita Sada (4ta generación) Enrique Torralba, Mario Rosales, Richard Zela, Nora Millán, Carlos Sandoval, Gilberto Rojas, Ixchel Estrada. Ahora bien, podemos mencionar que los precursores serían Posada, Miguel Covarrubias, Diego Rivera, Rufino Tamayo y Francisco Toledo.⁵⁹

⁵⁶ Información extraída del Diplomado en Ilustración en la Academia de San Carlos, febrero-agosto 2015, México D.F., que Fabricio Vanden Broeck nos proporcionó.

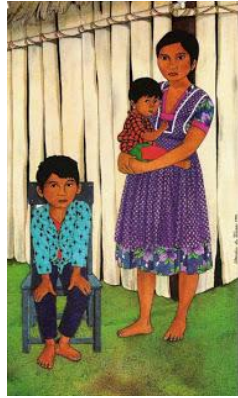
⁵⁷ <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/2016] ilustración de Felipe Dávalos.

⁵⁸ <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/2016] "Guardian de la lectura 3 Vaca" Carlos Palleiro.

⁵⁹ Información extraída del Diplomado en Ilustración en la Academia de San Carlos, febrero-agosto 2015, México D.F., que Fabricio Vanden Broeck nos proporcionó.

60

61

62

63

64

65

66

67

68

- 60 http://elilustradero.blogspot.mx/2012_03_01_archive.html [29/11/16] Ilustración de Bruno González Presa.
- 61 <http://claudiadeteresa.blogspot.mx/2009/06/campana-de-vacunacion.html> [29/11/16] Ilustración de Claudia de Teresa.
- 62 <http://illustrationfriday.com/2014/10/editorial-submission-gerardo-suzan/> [29/11/16] Ilustración de Gerardo Suzán.
- 63 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] "Sueno de mariposas 3" Mauricio Gómez Morín.
- 64 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] "Coloreando 2" Guillermo de Gante.
- 65 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] ilustración de Felipe Ugalde.
- 66 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] "Malabaristas 3" de Fabricio Vanden Broeck.

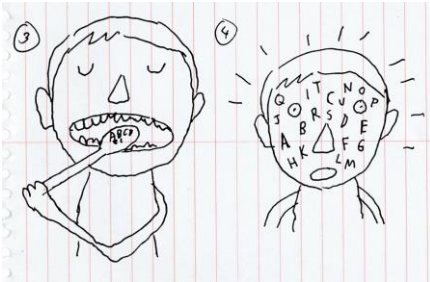
69

70

71

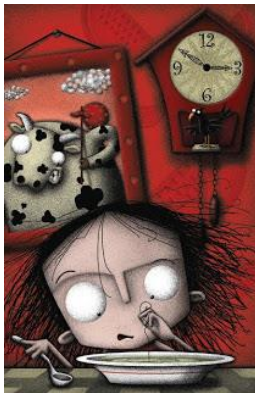
72

73

74

75

76

77

67 http://www.canallector.com/10409/Gato_que_duerme# [29/11/16] Del libro "Gato que duerme" ilustrado por Aláin Espenosa.

68 http://2.bp.blogspot.com/-H1N3sfE7C68/UWEP0gANGGI/AAAAAAAAAH4/YF_9PPSSvg/s1600/442_37.jpg [29/11/16] Ilustración de Mónica Miranda.

69 http://www.canallector.com/106/El_sapo_que_no_quer%C3%ADa_comer# [29/11/16] del libro "El Sapo que no quería comer" ilustrado por Francisco Nava.

70 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] "El árbol 3" Julián Cicero.

71 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] Ilustración de Manuel Monroy.

72 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] "Contagio 2" Alejandro Magallanes.

73 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] Ilustración de Margarita Sada.

74 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] Ilustración de Enrique Torralba.

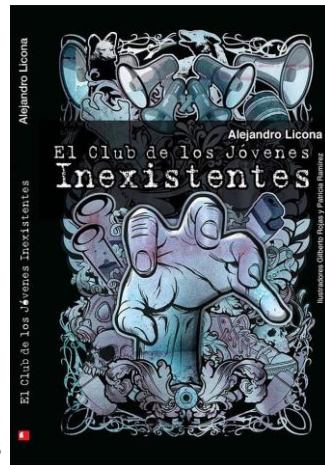
75 http://martinagolafre.blogspot.mx/2010/04/personajes-ilustres-del-mundo-ilustrado_28.html [29/11/16] Ilustración de Mario Rosales.

76 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] "El encuentro 1" ilustración de Richard Zela.

77 <http://noramillan.blogspot.mx> [29/11/16] Ilustración de Nora Millán.

78

79

80

Precusores:

81

82

83

84

85

78 <http://carlossandovalc.blogspot.mx> [30/11/16] ilustración de Carlos Sandoval.

79 http://elilustradero.blogspot.mx/2010_11_01_archive.html [30/11/16] Ilustración de Gilberto Rojas.

80 <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [30/11/16] "finalibby 3" Ixchel Estrada.

81 https://en.wikipedia.org/wiki/José_Guadalupe_Posada#/media/File:Gran_calavera_eléctrica2.jpg [30/11/16] "Gran calavera eléctrica" Ilustración de José Guadalupe Posada.

82 <http://miguelcova.blogspot.mx> [30/11/16] "Will Roger & Noel Coward" ilustración de Miguel Covarrubias.

83 <https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/rivera/es/content/mural/sugar-cane/detail.php> [30/11/16] "Caña de azúcar" Diego Rivera.

84 <http://www.garuyo.com/arte-y-cultura/quien-fue-rufino-tamayo> [30/11/16] "El tovador" Rufino Tamayo.

México continúa siendo un semillero de ilustradores, nuevas generaciones con diferentes propuestas, talentos jóvenes que tienen mucho camino por delante en dentro de esta disciplina, sin embargo, es más que imposible mencionarlos a todos, ya que cada día siguen surgiendo más y más nuevos talentos.

1.2.- Libro ilustrado.

La ilustración es la interpretación gráfica de un concepto o idea que queremos representar por medio de las técnicas de representación del arte para visualmente comunicar sustituyendo o reforzando las palabras de un texto. Antiguamente el libro ilustrado tradicional acompañaba largos textos con pequeñas imágenes de forma secundaria, en la actualidad, la importancia del libro ilustrado radica en las imágenes, mientras que los textos se vuelven cada vez más cortos o casi nulos, las imágenes se vuelven secuenciales y así es que vamos encontrando libros cada vez más experimentales, ahora bien, no todo libro ilustrado es libro “infantil”. Definición de ilustración según Eric Olivares y Lia Vilahur “Es el dibujo o imagen que realza, complementa, documenta, interpreta o adorna un texto o concepto principalmente para reproducirlo en medios impresos o digitales.”⁸⁶ Puede ser una interpretación literal del texto como ocurre en la ilustración científica o en manuales de electrodomésticos.

1.3.- Libro Álbum.

En un libro álbum el texto y la imagen tienen el mismo valor. Una recomendación has una lista de intereses, puedes escribirlo y crearlo, empieza a escribir cosas que te llamen la atención. La trama en el libro álbum es muy similar a la del guión de cine, se puede comenzar por generar una historia en 5 líneas, generar personajes, escenarios, tener un narrador. Un libro se puede desarrollar de la siguiente manera: Presentación de personaje, contexto, situación del personaje, conflicto detonante, desarrollo del conflicto, clímax y resolución. Los

⁸⁵ <http://www.rugusavay.com/francisco-toledo-paintings/> [1/12/16] “Vain” Francisco Toledo.

⁸⁶ OLIVARES, Eric, VILAHUR., *Dibujo para diseñadores gráficos. Aula de dibujo profesional*. Parramón. Barcelona.2012.

libros pueden ser de pueden ser de 24, 36 o 40 páginas. Con sólo 3 o 4 colores es más fácil armonizar una pieza.⁸⁷

Desde temprana edad, los niños aprenden qué es un libro, cómo sujetarlo, a girar las páginas y por supuesto, aprenden a leer; primero las imágenes y después las palabras. Las imágenes pueden ser de tipo realistas o gráficas, pueden abarcar todo el espacio con color o dejar espacios en blanco para que el niño mentalmente rellene lo que hace falta, incluso contar gráficamente otra historia a parte de lo ya dicho en el texto y esta tensión que se genera entre texto e imagen hace única y emocionante la expresión gráfica de los libros álbumes.⁸⁸

El libro álbum es considerado apto para un público por lo general entre los tres y los siete años de edad. Tradicionalmente se imprime de 32 a 24 páginas en múltiplos de ocho. Se trata de crear una experiencia visual equilibrada. En sí, se trata de imágenes acompañadas de unos cuantos textos. En un libro álbum los textos o imágenes por separado no tendrían ningún sentido.⁸⁹

Ya tenemos una idea general del desarrollo que ha tenido la ilustración en diversas partes del mundo, así como en México, eso solo para poner en contexto nuestro objeto de estudio, la ilustración infantil.

⁸⁷ Datos recabados en el Diplomado en Ilustración en la Academia de San Carlos, febrero-agosto 2015, México D.F.

⁸⁸ VARIOS, *Escribir e ilustrar libros infantiles. Desde idear personajes hasta desarrollar historias, una guía detallada para crear maravillosos álbumes ilustrados.*, Acanto, China, 2013. (p. 10)

⁸⁹ SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles.* GG, China, 2007. (p. 9)

CAPÍTULO II.- REPRESENTANTES DE LA ILUSTRACIÓN PARA NIÑOS.

En este segundo capítulo hice una selección de ilustradores, de distintas partes del mundo, que, a juicio personal, son por demás extraordinarios en el medio, dotando a los niños de imaginación, creatividad, originalidad e ingenio con

sus imágenes, el lenguaje visual, estético y estilístico de cada uno aportan al mundo de la ilustración algo único y enriquece sin duda el alfabeto visual de los pequeños, así como el disfrute por igual de los adultos. Los ilustradores en cuestión son Adoley Day (Francia), Nicoletta Ceccoli (Italia), Alejandro Magallanes (México), Isol (Argentina), Benjamin Lacombe (Francia), Rebeca Dautremer (Francia), Trino (México), Janosch (Alemania), Jimmy Liao (Taiwan), Francisco Pimiango (España). Posteriormente se tratan algunos de los temas que pueden ser adecuados para los niños, sin embargo, existen los que generan controversia, aun así, muchos escritores e ilustradores han encontrado la correcta manera para escribir e ilustrar para los niños acerca de ellos. En otro subtema encontraremos los que he denominado libros altamente creativos, como serían los siguientes: *I prelibri* (los prelibros) de Bruno Munari, son una docena de libros que ayudarán a los más pequeños a entrenar la mente para que cuando aprendan a leer ese proceso sea mucho más sencillo. *Flicts* de Zildardo, un libro que nos habla de encontrar nuestro lugar, la adversidad y el ser aceptados, el ingenio de Zildardo para contarnos dicha historia es extraordinario, sencillo, emotivo pero contundente. Libro de Alejandro Magallanes, un libro lúdico en donde el niño juega, interactúa y aprende a través de las letras, las palabras y las formas. El libro negro de los colores de Menena Cottin y Rosana Farías, un libro para niños videntes e invidentes, de gran poética y sensibilidad, apela a los sentidos de los niños.

2.1 Ilustradores

Evidentemente cuando nos referimos a los representantes de la ilustración para los niños, hablamos de ilustradores, de los creativos que se encargan de dar vida a las imágenes en los libros, de aquellos que hacen acompañar con bellas, impactantes, o impensables ilustraciones a un texto, cualquiera que éste fuese su tema. Una imagen puede perfectamente enriquecer un texto, no porque éste carezca de propias virtudes, sino porque el ser acompañado de una ilustración enriquece precisamente todas sus cualidades ya inmersas, le da un plus, es como agregarle un embellecimiento a lo que ya es de por sí bello, y presentárselo así a

los niños pues resulta altamente atractivo, es quitarle rigidez a las cosas, invitarlos al mundo de la imaginación, a volar con la mente, a explorar más allá de las letras y adentrarse en todo un mundo fantástico que ellos mismos de por sí ya experimentan, es por eso que para ellos siempre será más enriquecedor estar en contacto con las imágenes, los niños están ávidos de imágenes, es una forma de mantener su atención.

2.1.1.- Adoley Day.

Es una ilustradora francesa, estudió diseño publicitario en la Escuela Pivaut-Nante. Al estar finalizando sus estudios comenzó a pintar cuadros de animales en madera, acrílicos y gouache, con unos marcos muy originales hechos por su padre, con los cuales logró obtener sus primeros pedidos en tiendas de decoración. Seis meses después comenzó a trabajar en *Graphiste Textile* para la marca *Alphabet*, tiempo después trabajó para *Sucré d'Oge* y 2 años para *Kenzo* hasta que decidió dejar éste último para lanzarse como freelance, debido que para ella era vital comenzar a hacer sus propios proyectos.⁹⁰

Con el tiempo la editorial *Amaterra* la contactó para proponerle el proyecto de un pequeño personaje, el cual, sería el héroe de una serie de libros para niños, éste resultó ser *Lilichou*.⁹¹

⁹⁰ <http://adolieday.blogspot.mx/p/questions-faq-in-spanish.html> [24/11/14]

⁹¹ <http://adolieday.blogspot.mx/p/questions-faq-in-spanish.html> [24/11/14]

92

Posteriormente ella se dio a la tarea de contactar a la editorial *La Marelle* quienes también accedieron a contratarla (es una empresa que vende artículos de oficina y accesorios como bolsos, espejos, estuches, joyería, etc.) A todo esto, le siguió un álbum, exposiciones y artículos, con ello más trabajo. El día de hoy Adolie Day cuenta con dos agentes, uno en Francia, Virgine, y otro en Estados Unidos, Lilia Rogers. Tiene un contrato con *La Marelle*, trabaja con varias editoriales para sus álbumes, hace varias exposiciones tanto en Francia como en Estados Unidos.⁹³

⁹² <http://www.pinterest.com/debira52/illustrations-adolie-day/> [23/11/14] Todas las imágenes fueron extraídas de esta página.

⁹³ <http://adolieday.blogspot.mx/p/questions-faq-in-spanish.html> [24/11/14]

Las herramientas que más maneja para ilustrar son el Illustrator y el Photoshop, confiesa que lo que más sirve es practicar todos los días, sólo así se aprenden cosas nuevas, nuevos trucos y seguir capacitándose. Comienza por bocetar una idea en papel de una manera básica, después, busca elementos gráficos, decoración atmosférica colorida en revistas, libros, películas y fotos, y las pega en su libro. Vuelve a trabajar en el dibujo para hacerlo aún más fino; el fondo lo hace a veces con acrílico, acuarela, lápiz grafito, etc. Después, escanea y vuelve a trabajar todo en Illustrator y Photoshop con “la paleta gráfica” en plataforma Mac. Hacer una ilustración le lleva de 2 días a una semana, dependiendo del tema, si

⁹⁴ <http://www.pinterest.com/kikaki1/adolie-day/> [23/11/14] Todas las imágenes fueron extraídas de esta página.

⁹⁵ http://mamayalosabeshop.blogspot.mx/2011_10_01_archive.html [24/11/14]

⁹⁶ <http://www.eurekakids.es/juguete/la-marelle/juego-de-figuras-de-madera-encajables-adolie-day> [24/11/14]

⁹⁷ <http://loquevenmisojos.com/apple-touch-icon-precomposed.png/?paged=58> [24/11/14] Las dos anteriores imágenes fueron tomadas de ésta pagina, siendo algunos de los accesorios de Adolie Day.

⁹⁸ <http://www.zapanines.es/bisuteria/1434-colgante-bailarina-eve-adolie-day.html> [24/11/14]

es un pedido o un proyecto personal. Trabaja entre 9 y 10 horas diarias, en la semana hace 2 o 3 veces una pausa para hacer deporte, eso le oxigena el cerebro y le ayuda a desestresarse un poco. Uno de sus sueños es hacer un “art book” una colección de ilustraciones.⁹⁹

2.1.2.- Nicoletta Ceccoli.

Es una ilustradora italiana, nació y aún vive en la república de San Marino, su padre era artesano y su madre maestra de primaria, creció rodeada de animales como conejos, gallinas y tórtolas, pasó gran parte de su infancia creando y tallando juguetes, era una niña más bien de tipo solitaria y tranquila. Siempre sintió el deseo de contar historias a través de sus obras de arte, crear mundos y vivir vidas diferentes y aún más mágicas que las de la realidad. Por eso encontró que los libros para niños eran ideales para su trabajo. Estudió animación en el Instituto de Arte de Urbino, aunque prefiere la ilustración que hacer filmes, no le interesa la animación. Siendo estudiante fue seleccionada en 2005 por la Feria del Libro Infantil del Bolonia, un programa que selecciona las mejores ilustraciones de todo el mundo pertenecientes a libros publicados o no publicados, uno de los más importantes en este ámbito; cosa que la animó a seguir por esa dirección.¹⁰⁰

Los personajes que más le gusta crear son niñas con un aspecto entre la infancia y la adolescencia; parte de lo que su trabajo expresa es una delicada nostalgia, banalidad, fragilidad, crueldad y belleza, todo al mismo tiempo. Utiliza mucho la contradicción también. Son imágenes muy bellas cargadas de muchos elementos simbólicos, pero a la vez muy sombrías y oníricas.¹⁰¹

⁹⁹ <http://adolieday.blogspot.mx/p/questions-faq-in-spanish.html> [24/11/14]

¹⁰⁰ <http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/> [25/11/14]

¹⁰¹ <http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/> [25/11/14]

102

103

104

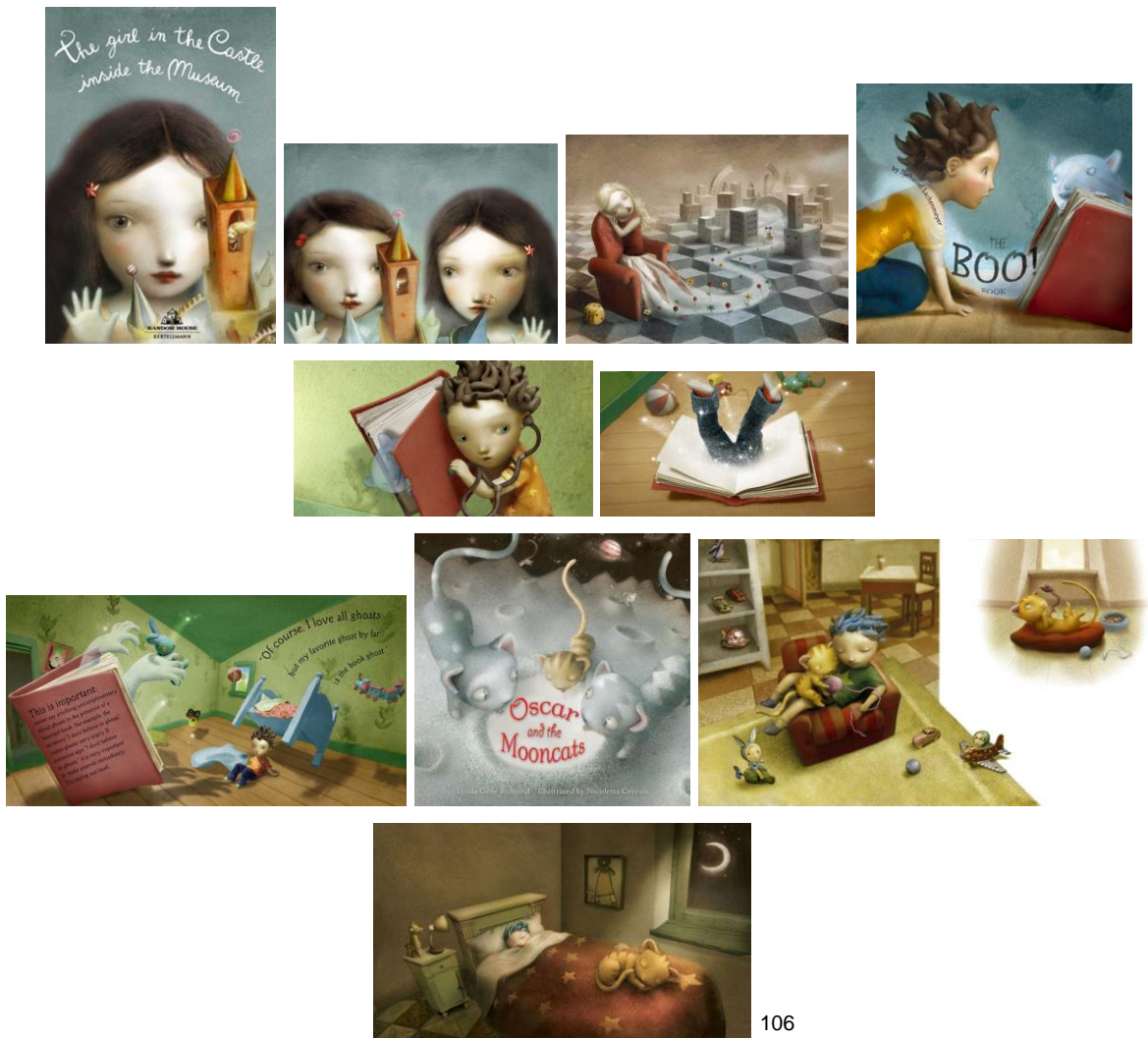
105

102 <http://jonathanlevinegallery.com/?method=Exhibit.ExhibitArt&exhibitID=AD9F25AA-9F27-E27F-4046DB5B495563B4&artidx=2&artistidx=9> [24/11/14]

103 <http://www.pileup.com/babyart/blog/?p=2290> [25/11/14]

104 http://weheartit.com/entry/33144092/tag/mike%20ryden?context_user=artboreal [25/11/14]

105 <http://www.nicolettaceccoli.com/work.php> [24/11/14]

106

Sus primeros libros fueron hechos a partir de técnicas clásicas, acrílicos sobre papel, pues la ilustración digital aún no era muy común. Actualmente trabaja mucho con photoshop y con la fotografía digital, le gusta hacer uso tanto de la computadora como de las técnicas manuales, incluso ha intentado la aerografía a últimas fechas.¹⁰⁷

Su gran fascinación, las muñecas, le parecen unas misteriosas criaturas silenciosas, le gusta visitar museos del juguete cuando va a otras ciudades. De alguna manera se identifica con sus ilustraciones, le gusta perderse en sus

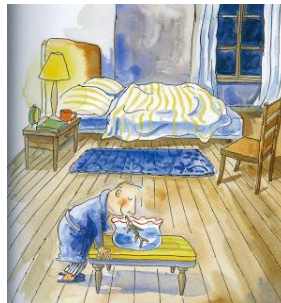
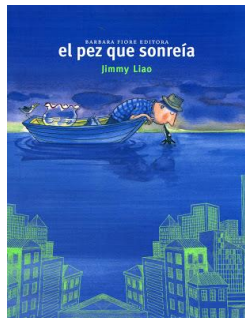
¹⁰⁶ <http://www.nicolettaceccoli.com/books.php> [25/11/14]

¹⁰⁷ <http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/> [25/11/14]

mundos de fantasía ya que confiesa ser una persona tímida e identificarse más con las pequeñas niñas solitarias que ilustra.¹⁰⁸

2.1.3.- Jimmy Liao.

Es un ilustrador originario de Taiwán, nació en Taipéi, en 1958. Trabajó durante muchos años en el área de la publicidad, en 1995 al ser diagnosticado con leucemia y tras haber llevado un tratamiento de un año completamente aislado, su vida dio un cambio totalmente drástico, así como su visión del mundo. Cuando se recuperó en 1998, publicó sus primeros dos libros y desde entonces se ha vuelto en uno de los ilustradores más conocidos en el ámbito del libro ilustrado infantil. Algunos de sus trabajos incluso han sido llevados al cine y al teatro, ejemplo de ellos es el corto *El pez que sonreía* que fue premiado en el Festival de Cine de Berlín en 2006.¹⁰⁹

110

Aprendió a ilustrar de manera autodidacta, trataba de basarse en ejemplos que veía en libros y revistas japonesas y álbumes ilustrados infantiles. Una de sus amigas le consiguió una entrevista con un editor, le devolvió sus trabajos y en unos días el editor lo llamó para contratarlo, desde entonces comenzó a ilustrar algunas revistas y cubiertas de libros, así fue como comenzó a trabajar en el mundo de la ilustración.¹¹¹

¹⁰⁸ <http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/> [25/11/14]

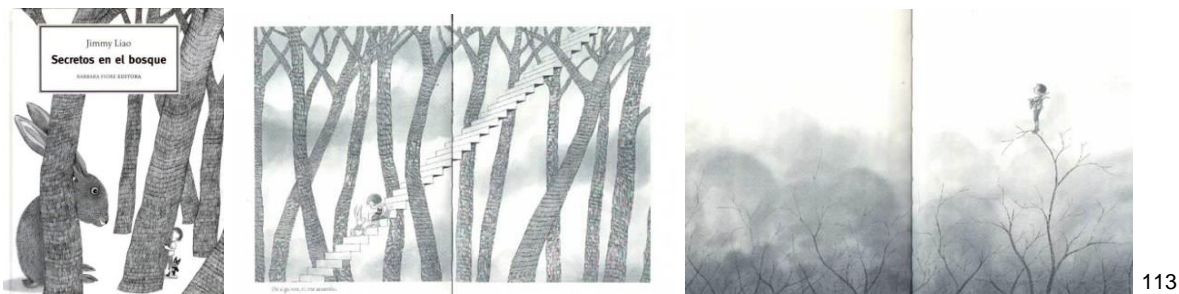
¹⁰⁹ <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14]

¹¹⁰ <http://elperroenlaluna.blogspot.mx/2012/08/el-pez-que-sonreia.html> [25/11/14]

Imágenes extraídas de ésta páginas, el cortometraje lo pueden consultar en youtube.com

¹¹¹ <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14]

Después de 10 años de ilustrar fue que por fin se animó a lanzar su primer libro, él no se veía capaz de eso. Después de su enfermedad fue que cambió de opinión, lo hizo por dos razones, dejar un legado y un recuerdo para su hija. La idea original era lanzar un compilado de ilustraciones, pero en cambio decidió escribir la historia de una niña solitaria *Secretos en el bosque* (1998).¹¹²

En 2013 estuvo de visita en la Feria del Libro de Guadalajara donde tuvo la oportunidad de conocer a sus lectores latinoamericanos, cosa que le emocionó mucho. En España, Barbara Fiore, es la editorial que se encarga de publicar sus libros y si bien no ha viajado a España ni conoce mucho a su público español o de habla hispana, sabe que sus ilustraciones entre ellos son muy bien recibidas.¹¹⁴

Probablemente el éxito de sus libros se deba a que cuando elabora un libro no lo hace pensando solo para los niños, es decir, espera poder hacerlo para todas las edades y la verdad es que gran parte de público cautivo son adolescentes y jóvenes. Aunque a decir verdad nunca piensa en sus posibles lectores cuando trabaja. En Taiwán ha recibido dos galardones por libros infantiles ilustrados.¹¹⁵

Algunos de sus libros son, como autor: *Secretos en el bosque* (1998, 2008), *El pez que sonreía* (1998, 2010), *La luna se olvidó* (1999, 2014), *El sonido de los colores*

¹¹² <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14]

¹¹³ <https://biblioabrazo.wordpress.com/2011/10/12/secretos-en-el-bosque/> [25/11/14]

¹¹⁴ <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14]

¹¹⁵ <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14]

(2001, 2008), *Hermosa soledad* (2003-2008), *La piedra azul* (2006), *Gracias, conejito, por una tarde maravillosa* (2006-2013), *Desencuentros* (2006-2008), *La noche estrellada* (2009-2010), *Esconderte en un rincón del mundo* (2009-2010), *Soy feliz, no me preocupo* (2011-2012), *No soy perfecta* (2011-2012), *No hace mucho tiempo* (2012-2014), *Abrazos* (2012-2013). Como ilustrador: *El monstruo que se comió la oscuridad* (2008-2010), *La campeona mundial de mantenerse despierta* (2011), *Filbert el diablillo bueno* (2013).¹¹⁶

117

2.1.4.- Alejandro Magallanes.

Es originario de México, estudió diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes plásticas de la UNAM. En 1996 junto con Leonel Sagahón, fundó el despacho La máquina del Tiempo. Ha trabajado para diversas instituciones

¹¹⁶ <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14]

¹¹⁷ <http://barbara-fiore.com/index.php/BFE/libros/> [25/11/2014]

sociales y culturales, en proyectos editoriales, de imagen institucional, carteles, entre otros. Ha expuesto su trabajo en Japón, República Checa, Argentina, Estados Unidos, China, Eslovenia, Rusia, Ucrania, Colombia, Venezuela, Cuba y México.¹¹⁸

Le otorgaron la medalla Josef Mroszczak en la XVI Bienal de Cartel en Varsovia, obtuvo un tercer lugar en la bienal de carteles a la ecología en el 4th Block en Ucrania y un premio Golden Bee en una Bienal de Rusia en categoría de libro.¹¹⁹

Ha escrito seis libros para niños y colaborado en varios más para este género, pintado, armado y diseñado muchos otros libros, carteles, animaciones, collages, fotos, tipografías, imágenes y demás proyectos de diseño.¹²⁰

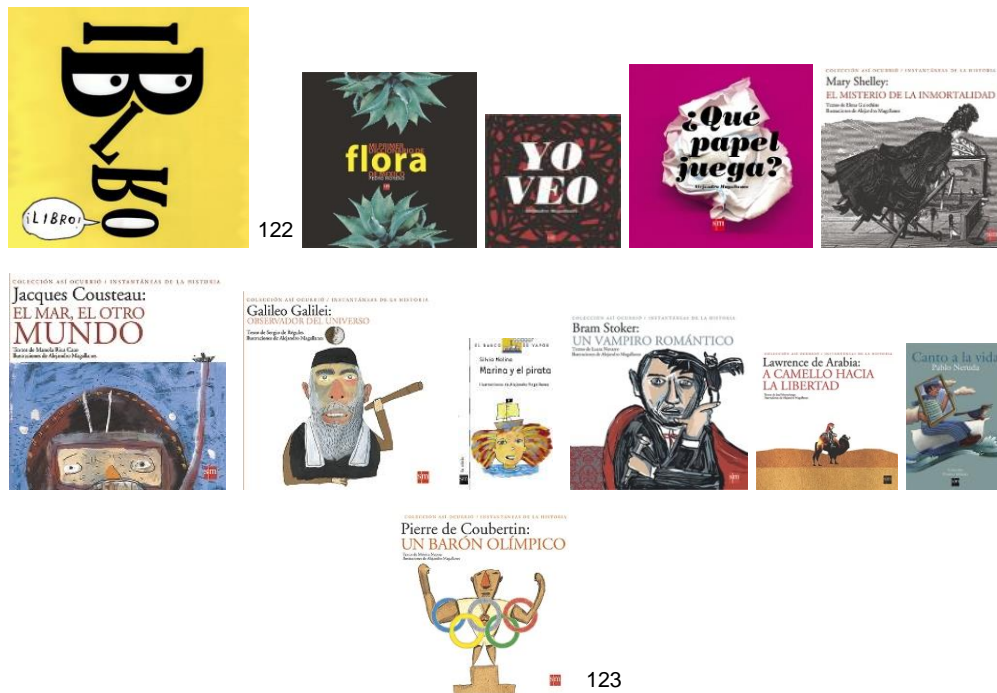

¹¹⁸ <http://www.cgdesign.com.mx/OAC/Alejandro%20Magallanes.html> [20/06/15]

¹¹⁹ <http://www.cgdesign.com.mx/OAC/Alejandro%20Magallanes.html> [20/06/15]

¹²⁰ <http://www.cgdesign.com.mx/OAC/Alejandro%20Magallanes.html> [20/06/15]

¹²¹ <http://paulacarbonell.blogspot.mx/2008/02/alejandro-magallanes.html> [25/11/14]

Para la Editorial SM ha escrito tres libros *¡Ven hada!*, *Yo veo* y *Esto no es*, que son libro para niños pequeños entre los 3 y los 5 años (edad preescolar), éstos tres libros los invita a jugar con las imágenes y a crear diversas posibilidades a partir de ellas, tomando elementos que son simples pero que no son tan obvios y así de una manera lúdica el niño puede llevar la imaginación a donde se le ocurra con éstos conceptos, él lo hace de una manera no sólo atractiva para el niño sino también divertida.

Para su libro *Esto no es*, Alejandro Magallanes propone lo siguiente: esto no es un pasador, es una pareja enamorada. “Ilustrar para niños no significa tener ideas “de niños” Para éste libro pensé en el cuadro de René Magritte: *Esto no es una pipa*. La idea es que el espectador pueda completar el libro, una pintura, o lo que ve, [...]”¹²⁴ dice Alejandro Magallanes. A lo que se refiere con retomar el cuadro de René Magritte es que sabemos que eso no es una pipa, sino la interpretación de

¹²² <http://deliriosdeasiatica.wordpress.com/author/phersoix/page/9/> [25/11/14]

¹²³ <http://www.andalia.com.mx/autor-ilustrador/588> [25/11/14] Todas las anteriores imágenes fueron tomadas de esta página.

¹²⁴ <http://www.formaciondelectores.com.mx/sites/default/files/pdf/leeryleer07.pdf> [20/06/15] Leer y Leer de editorial SM, fragmento de entrevista de Laura Aguirre Lass de Lamont a Alejandro Magallanes.

una pipa, lo mismo trata de hacer él en sus ilustraciones, utilizando objetos cotidianos, descontextualizándolos y generando a partir de ellos nuevas imágenes para darles otras interpretaciones. Esta imagen se trata a simple vista de algo muy sencillo, un pasador, siguiente imagen, ahora es una pareja, quien no pueda ver eso es o porque no conoce una pareja o porque su imaginación es muy limitada, pero lo interesante de esta pieza es justo cómo con un simple pasador y con gran creatividad hace Magallanes que funciones como una pareja de enamorados, es simple, limpio, poético y una excelente metáfora.

2.1.5.- Benjamin Lacombe

Se trata de un ilustrador francés, específicamente nacido en París el 12 de julio de 1982. Es egresado de la Escuela Nacional Superior de las Artes Decorativas de París (École nationale supérieure des arts décoratifs, ENSAD), donde recibió formación artística, ha trabajado en publicidad y animación. A los diecinueve años firma su primer cómic y sus primeros libros ilustrados.¹²⁶

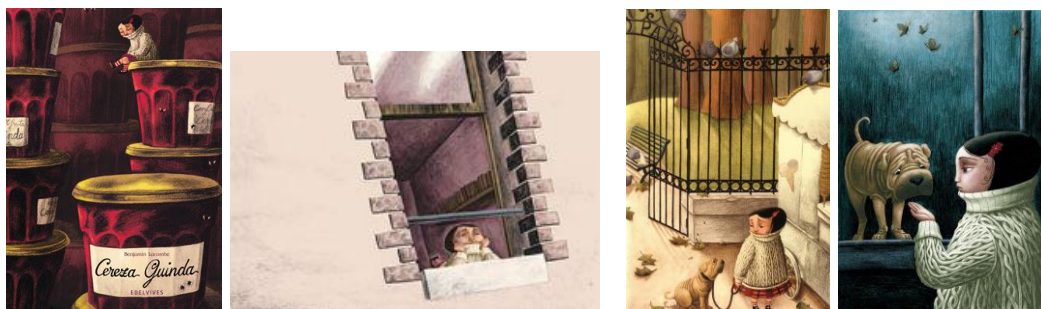
Su proyecto de titulación fue *Cerise Griotte*, en el cual funge como autor e ilustrador, se convierte en uno de sus primeros libros juveniles, es editado por la editorial francesa Seuil Jeunesse en el 2006, al siguiente año es publicado en

¹²⁵ <http://cdnb.20m.es/trasdos/files/2012/04/La-traición-de-las-imágenes-1929.jpg> Ceci n'est pas une pipe de René Magritte [20/06/15]

¹²⁶ POE, EDGAR ALLAN, ilustrado por Benjamin Lacombe. *Cuentos Macabros*. Edelvives., Italia, 2013. (pág. 210)

Estados Unidos por Walter Books y es considerado por la revista *Times Magazine* uno de los mejores libros juveniles del 2007.¹²⁷ Aquí en México ha sido traducido como *Cereza guinda*, editado por Edelvives en 2012.

Desde entonces se ha dedicado a ilustrar una gran cantidad de libros de los cuales algunos de ellos son de su autoría, a parte de las ya mencionadas editoriales cabe resaltar que también sus trabajos son publicados por Barefoot Books en Estados Unidos, Hemingway Korea en Corea, Albin Michel, Milan, MaxMilo, Sarbacane, Soleil y Jeunesse en Francia, además es importante resaltar que han sido publicado en varios idiomas.¹²⁸

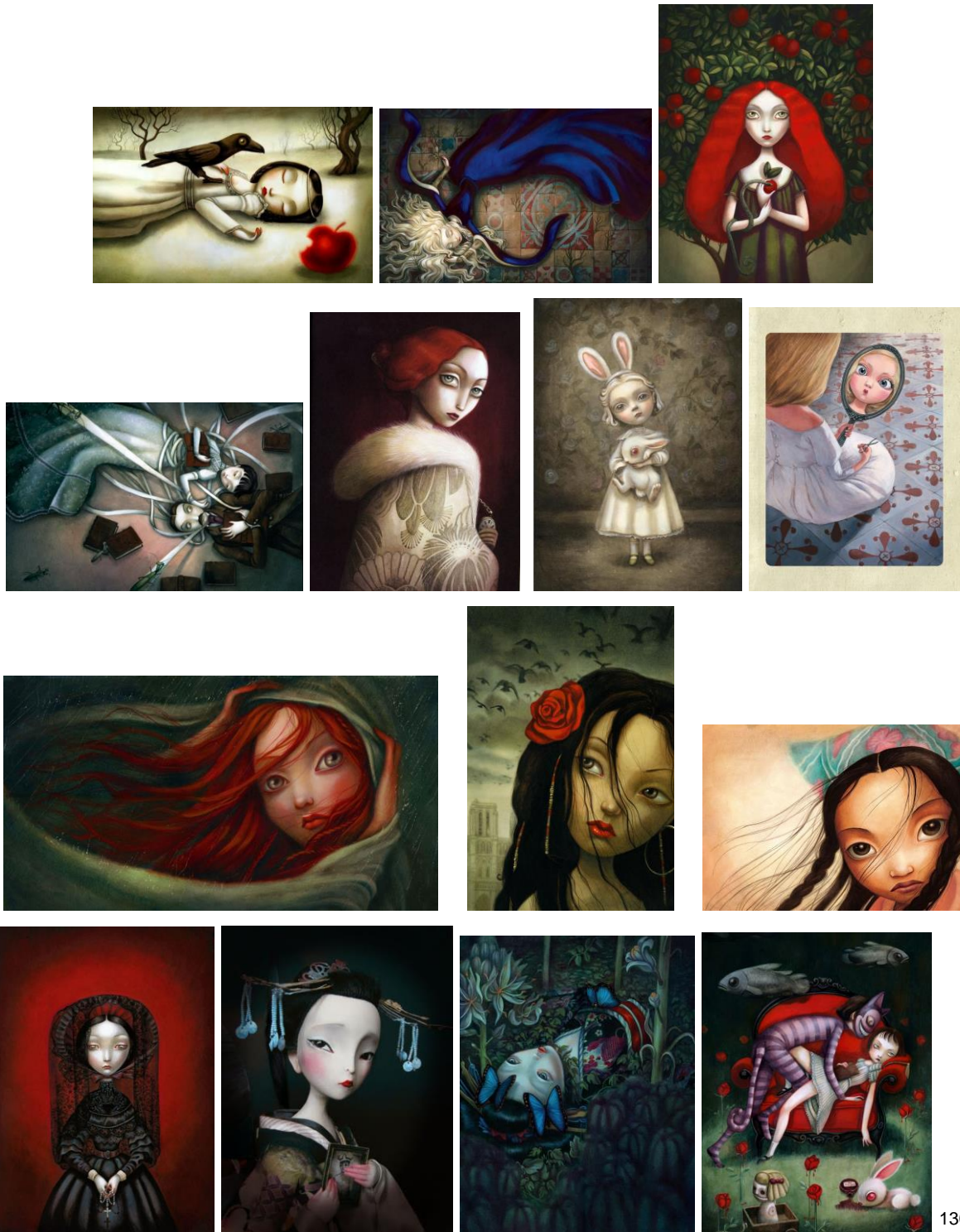

129

¹²⁷ POE, EDGAR ALLAN, ilustrado por Benjamin Lacombe. *Cuentos... op. cit.* p. 210

¹²⁸ *Ibíd.* p. 210

¹²⁹ <http://ade-lluneta.blogspot.mx/2013/09/cereza-guinda-un-mini-album-tierno-y.html> [25/11/14] imágenes de "Cereza guinda" de Benjamin Lacombe.

130

También expone su obra periódicamente, ha organizado muestras de su obra en espacios como la galería Ad Hoc Art de Nueva York, l'art de rien en París, Dorothy

¹³⁰ <http://www.taringa.net/posts/arte/17171779/Benjamin-Lacombe---Ilustrador.html> [25/11/14]

Circus en Roma y Maruzen en Tokio, por mencionar alguna. Actualmente radica y trabaja en París.¹³¹

2.1.6.- José Trinidad Camacho Orozco.

O mejor conocido como Trino, nació un 20 de agosto de 1961 oriundo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESO, en 1980 junto con un grupo de amigos publicó una revista llamada *Galimatías* y posteriormente un suplemento llamado *La mamá del abulón*.¹³²

Su primer cartón publicado a nivel nacional fue en el diario *Uno más Uno* y posteriormente en *La Jornada* en el suplemento de humor *La croqueta-Humor perro* donde básicamente se dio a conocer y de ahí en diversos periódicos de Guadalajara. Actualmente publica en diarios del grupo *Reforma* (Mural, Metro y Reforma) tiras como: *Crónicas marcianas*, *Fábulas de policías y ladrones*, *El rey chiquito*, *Pipo y Don Calvito*, *Ruletero y Don Taquero*. Así como en la revista *GQ México* desde 2010 publica en la última página *Crónicas de un Dandy*.¹³³

¹³¹ *Ibíd.* p. 210

¹³² http://es.wikipedia.org/wiki/Trino_Camacho [13/11/13]

¹³³ <http://www.trino.com.mx/curriculum/> [13/11/13]

134

135

136

137

138

134 http://hinchadelatlas.blogspot.mx/2009_11_01_archive.html [09/10/13] Ambas imágenes extraídas de esta página.
135 <http://twicsy.com/i/2qnBUb> [09/10/13]
136 <http://hinchadelatlas.blogspot.mx/2011/07/ni-pies-ni-cabeza.html> [09/10/13]

139

En la radio ha realizado proyectos desde los 80 como “Festín de los marranos”, “Gárgaras”, “Tripas de gatos”, “La pitaya Ye-Ye” y hasta la fecha “La chora interminable” con JIS en radio udg.mx y radio unam.¹⁴⁰

Participó en programas de televisión con el Güiri Güiri en programas como “La cabina” y “A platicar a su casa”, también ha hecho doblajes para películas (Viaje al fondo del mar, Batman y Robin y El llanero Solitario).¹⁴¹

Ha ilustrado textos infantiles, para el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, *El enmascarado de plata* (2004); *Fuiste tú* (2006), textos de Vivian Manzu y *por un tornillo* texto de Ignacio Padilla (2009). Con Trillas en 2006 ilustró un libro sobre adicciones *De la ficción a la adicción*. Con Editorial Trilce en 2005 *La Constitución ilustrada* por Trino. Con la SEP participó en diversos proyectos en Rincón de lectura: *Qué te gusta más?*, *Sr. Don Gato*, *Cirilo*, además de haber lustrado libros de texto de primero y quinto de primaria. Ha colaborado como ilustrador en otros proyectos de otros autores y editoriales como Fondo de Cultura Económica,

¹³⁷ http://agujerostemporales.blogspot.mx/2008_06_01_archive.html [09/10/13]

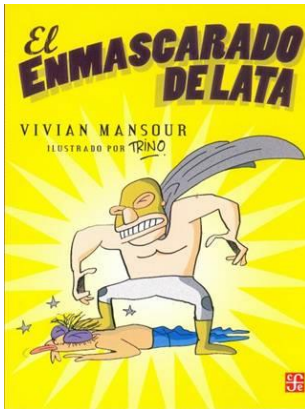
¹³⁸ <http://restinpiz.blogspot.mx/2011/11/rumores-taqueros.html> [09/10/13]

¹³⁹ <http://www.gq.com.mx/articulos/cronicas-de-un-dandy-9/704> [09/10/13]

¹⁴⁰ <http://www.trino.com.mx/curriculum/> [13/11/13]

¹⁴¹ <http://www.trino.com.mx/curriculum/> [13/11/13]

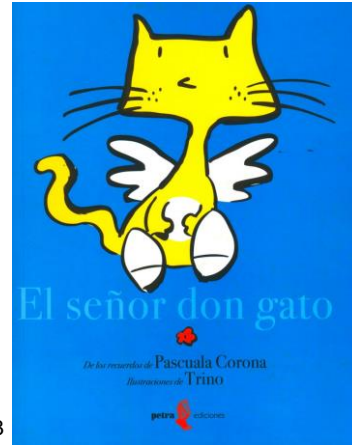
Paneta B, Trilce, Editorial Planeta, Editorial Sexto Piso, etc. con títulos como los anteriormente mencionado y estos *Tuuuuuúit el murciélago*, *Riquirán*, *Los calcetines solitarios*; *Una historia sobre el bullying*. *Los Monstruos y tú*, de Martín Solares. *Pichas, cachas o dejás postear* (2012) con textos de Carlos Velázquez.

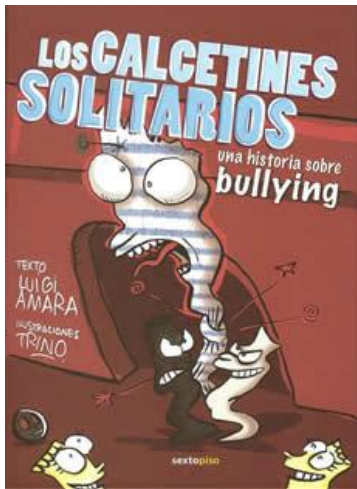
142

143

144

145

146

En 2000 ganó el premio nacional de periodismo en cartón político y en 2006 fue galardonado con el premio “Pagés Llergo” al mejor caricaturista del año.¹⁴⁷

¹⁴² <http://dfinitivo.com/2010/07/este-fin-de-semana-en-cuentacuentos-el-enmascarado-de-lata-de-vivian-mansour-manzur/> [09/10/13]

¹⁴³ http://www.lainsignia.org/2005/noviembre/cul_036.htm [09/10/13]

¹⁴⁴ <http://www.trino.com.mx/libros-2/> [09/10/13]

¹⁴⁵ <http://www.fondodeculturaeconomica.com/librerias/Detalle.aspx?ctit=9786077781141> [09/10/13]

¹⁴⁶ <http://www.timeoutmexico.mx/df/arte-cultura/los-monstruos-y-tu> [09/10/13]

¹⁴⁷ <http://www.trino.com.mx/curriculum/> [13/11/13]

2.1.7.- Isol.

Marisol Misenta, mejor conocida como Isol, es oriunda de Argentina, nació en 1972 en Buenos Aires, ciudad donde aún radica. Estudió el Magisterio en Bellas Artes en la Escuela Nacional Rogelio Yrurtia, posteriormente hizo unos años de la carrera de Licenciatura en Artes en la Universidad de Buenos Aires, la cual abandonó para dedicarse a trabajar como ilustradora en prensa y autora de libros para niños.¹⁴⁸

Ganó en 1997 Mención Honorífica por *Vida de perros*, en el Concurso A la orilla del Viento, de Fondo de Cultura Económica de México, el cual resultó ser su primer libro para niños. A partir de entonces a escrito e ilustrado varios libros propios, así como colaborado como ilustradora en libros de otros autores como Jorge Luján, Graciela Montes y Paul Auster. Su trabajo ha sido publicado en México, España, Suiza, Portugal, Bélgica, USA, Francia, Noruega, Estonia, Canadá, Turquía y Argentina.¹⁴⁹

En 2003 ganó la Bienal de ilustración de Bratislava (Eslovaquia). Sus libros *El globo* y *El cuento de Navidad de Auggie Wren* fueron seleccionados en la lista White Ravens 2003 y en 2004 el último mencionado obtuvo Mención especial por parte de Internatinalen Jugendbibliothek, Munich. Fue una de las seleccionadas por el *American Institute of Graphic Artes (AIGA)*, la más importante asociación de diseño en Estados Unidos, por su libro *Tener un patito es útil* para formar parte de su prestigioso anuario y exhibición *AIGA 50 Books/50 Covers* por su concepto y diseño. También obtuvo Medalla de plata en los Premios Quórum (Consejo de Diseñadores de México). En 2006 y 2007 obtuvo una distinción como finalista, quedando dentro de los cinco primeros lugares por dos años consecutivos en el *Hans Christian Andersen Award (IBBY)*. Sus libros *La Bella Griselda* y *Nocturno* fueron elegidos Mejor Libro Álbum en Los mejores Libros para Niños del *Banco del*

¹⁴⁸ <http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/4-perfil.htm> [30/11/14]

¹⁴⁹ <http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/4-perfil.htm> [30/11/14]

Libro 2011 y 2012, respectivamente en Venezuela. *Nocturno* fue premiado por ALIJA (IBBY Argentina) Como Mejor Libro Integral 2012 y también fue acreedor al Premio de la CANIEM (Cámara Mexicana del Libro). Pero el premio más importante que Isol ha recibido es el Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) en 2013, otorgado por el gobierno de Suecia, uno de los premios más importantes de la literatura infantil mundial, considerado casi como el “Novel de la literatura infantil” a éste premio.¹⁵⁰

151

¹⁵⁰ <http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/4-perfil.htm> [30/11/14]

¹⁵¹ <https://biblioabrazo.wordpress.com/2013/03/29/premio-astrid-lindgren-isol/> [30/11/14] Las anteriores imágenes fueron extraídas de esta página y son de la autoría de la ilustradora Isol.

152

153

2.1.8.- Rebecca Dautremer.

Rebecca Dautremer nació en 1972 en Gap, Francia, cerca de los Alpes. Estudia diseño gráfico en la ENSAD, Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas en París. Comenzó como diseñadora gráfica y fotógrafa, hasta que un día uno de sus profesores le presentó a un editor, Gautier-Languereau, para quien hizo un pequeño trabajo y fue a través de este contacto que conoció el mundo editorial. En la actualidad aún sigue trabajando con este editor.¹⁵⁴

Una de las características de su trabajo es que sabe destacar la composición de las imágenes, como si fuesen realizadas desde un punto de vista fotográfico, incluyendo diferente planos, conceptos y profundidad de campo.¹⁵⁵

Su proceso de trabajo es básicamente el siguiente: una vez diseñados los

¹⁵² http://weblogs.clarin.com/dsno/2007/09/07/como_soy_argentino_isol/ [30/11/14] Imágenes extraídas de esta página.

¹⁵³ <http://www.fce.com.ar/boletines/chicos39/novedades.asp> [30/11/14]

¹⁵⁴ <http://www.apimadrid.net/?p=1373> [01/12/14]

¹⁵⁵ <http://www.apimadrid.net/?p=1373> [01/12/14]

personajes y los vestuarios realiza pequeños bocetos a lápiz, en los que se busca la composición y el ritmo. Todo este proceso es el que más tiempo le lleva y donde realiza mayor esfuerzo intelectual. De aquí saldrá un boceto definitivo a lápiz. Cuando la composición tiene muchos elementos los dibuja por separado, los escanea y finalmente busca la mejor composición con ayuda de la computadora. En ocasiones hace algunas pruebas de color en la computadora, sobre la imagen a lápiz, aunque no siempre. Cuando el boceto es definitivo, realiza el dibujo final a lápiz sobre un papel de acuarela Arches de 300 gr, siempre, por la parte de detrás, que es más lisa. El proceso de coloreado es siempre con gouache, exclusivamente, con pinceles sintéticos, pero de buena calidad, utilizando a veces un poco de collage. Siendo para ella éste es un proceso mucho más relajado ya que el trabajo conceptual lo tiene ya resuelto, mientras escucha música y se toma un té.¹⁵⁶

Algunos de sus libros son *Enamorados* (2003) de Ed. Kokinos, *Sentimiento* (2006) de Ed. Edelvives, *La tortuga gigante de Galápagos* (2007) de Ed. Edelvives, *Princesas olvidadas o desconocidas* (2005) de Ed. Edelvives, *El diario secreto de Pulgarcito* (2010) de Ed. Edelvives, *Artbook Rebecca Dautremer* Ed. Le Chêne, *Alicia en el país de las maravillas* (2011). Ed. Edelvives, por mencionar algunos.¹⁵⁷

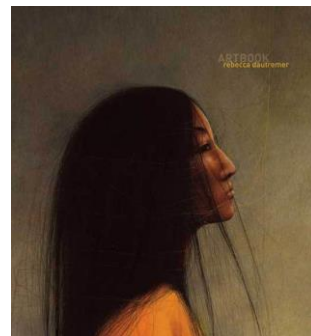
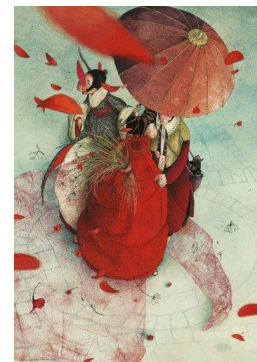
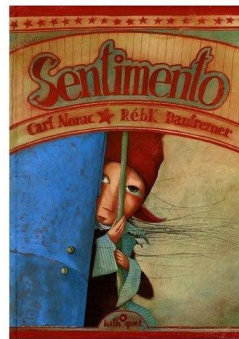
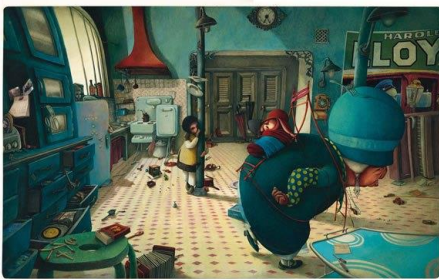
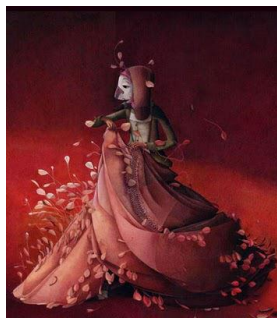
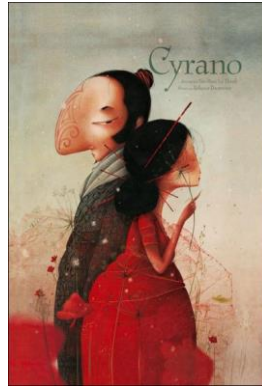

¹⁵⁶ <http://www.apimadrid.net/?p=1373> [01/12/14]

¹⁵⁷ <http://www.apimadrid.net/?p=1373> [01/12/14]

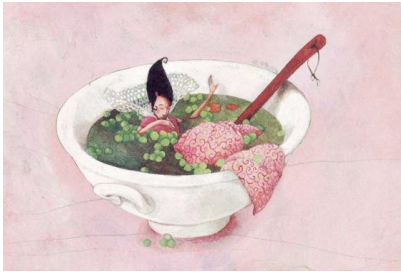
158

159

158 <http://www.tecnicolor.es/files/tag-rebecca-dautremet.html> [01/12/14]

159 <https://anedisenio.wordpress.com/2013/02/27/rebeccadautremet/> [02/12/14] Todas las anteriores imágenes fueron extraídas de esta página.

160

2.1.9.- Janosch.

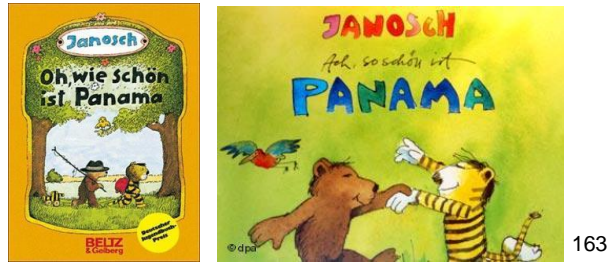
Janosch nació el 11 de marzo de 1931 en Alta Silesia, cerca de la frontera polaco-germana. Vivió su infancia en extrema pobreza, hijo de padre alcohólico y madre golpeadora. A sus trece años comenzó a trabajar, primero en una herrería, luego en una cerrajería y después en una fábrica de textiles, hasta que en 1953 se muda a Múnich para ser pintor, se inscribe a la Academia de Arte de Múnich, pero lo echan por falta de talento.¹⁶¹

Su amigo, el editor Georg Lenz, le recomendó que se dedicara a la literatura infantil y le propuso como nombre artístico “Janosch”, también fue él quien le publicara su primer libro en 1960, sin embargo, el éxito tardó en llegar, es hasta 1979 con el libro *Que bonito es Panamá* que consigue renombre internacional.¹⁶²

¹⁶⁰ <https://olisucre.wordpress.com/2013/11/26/rebecca-dautremer/> [02/12/14] Las tres anteriores imágenes fueron tomadas de esta página y son de la autoría de Rebecca Dautremer.

¹⁶¹ <http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1> [02/12/14]

¹⁶² <http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1> [02/12/14]

A partir de entonces, Janosch ha publicado más de 250 libros, siendo algunos de ellos traducidos a más de 20 idiomas. Diversos artículos como tarjetas, sábanas, peluches, etc. inundan las tiendas alemanas con sus decoradas ilustraciones. Varias generaciones de alemanes han crecido con los cuentos y libros de Janosch.¹⁶⁴

El éxito de sus libros radica, probablemente, en la creación de éste mundo ideal para niños, pero también en la fascinación que causa éste en los padres, en los adultos, es decir, mientras que a los niños les transmite valores como la amistad y la tolerancia, existe una sutil ironía que a los adultos les revela un punto de vista más crítico y un tanto amargo sobre el mundo real, vamos, que para los niños no todo tiene que ser cuentos color de rosa y eso ésta bien, hay que enseñarles todo tipo de lecciones en la vida de cómo es el mundo en realidad.¹⁶⁵

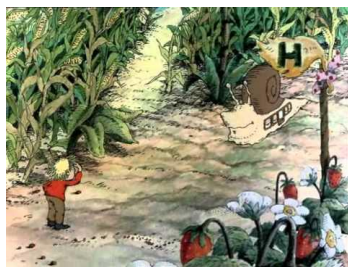
¹⁶³ <http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1> [02/12/14]

¹⁶⁴ <http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1> [02/12/14]

¹⁶⁵ <http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1> [02/12/14]

¹⁶⁶ <https://einilustracion.wordpress.com/2011/06/14/janosch/> [02/12/14] imágenes extraídas de esta página.

¹⁶⁷ <http://www.pinterest.com/pin/332492384963588931/> [02/12/14]

168

169

Janosch vive actualmente en Tenerife, a pesar de su gran éxito prefiere una vida simple sin grandes bienes materiales. No solo ha escrito libros para niños, también varias novelas para adultos, incluso a ilustrado obras de varios escritores famosos como Bukowski, obras conocidas y reconocidas, pero ninguna ha tenido tanto éxito como sus libros infantiles.¹⁷⁰

2.1.10.- Francisco Pimiango.

Nació en Pimiango, en Asturias, España, en 1973. Dibuja desde pequeño; estudió Filosofía, Teología y Antropología, trabaja como profesor de filosofía en el Colegio San Ignacio de los Jesuitas, en Oviedo, Asturias, es también director de la escuela de música. Es autodidacta en cuestión del dibujo y la ilustración, aunque también ha tomado curso con grandes de la ilustración como Emilio Urberuaga, Rebecca Dautremer, Isol, Javier Saez Castán.¹⁷¹

¹⁶⁸ <http://www.identi.li/index.php?topic=91816> [02/12/14] imágenes.

¹⁶⁹ JANOSCH. *Los músicos de Bremen*. Edition Temen, Alemania. 2009. (pág. s/n)

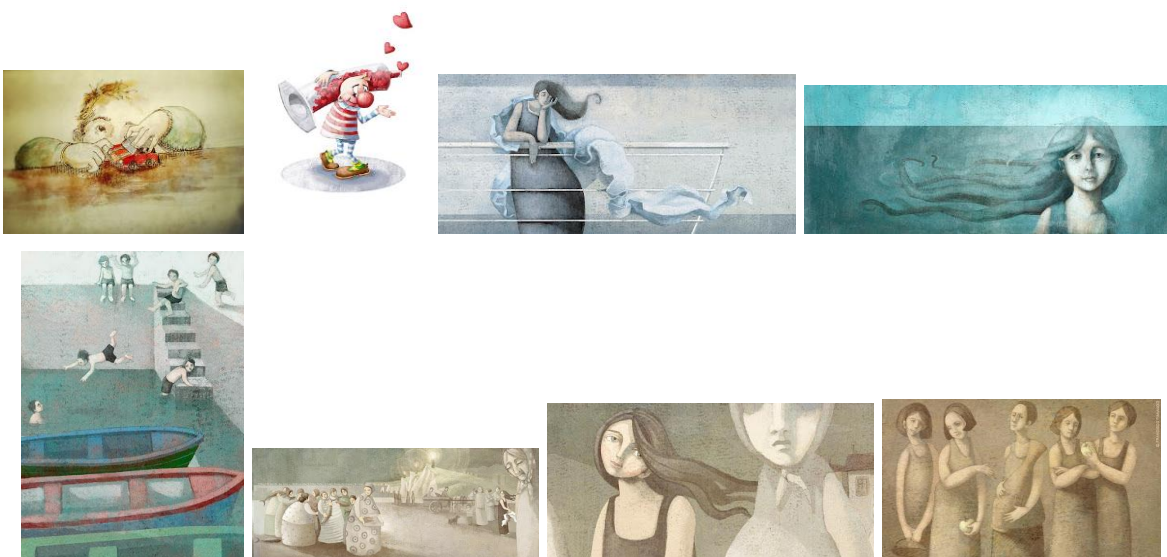
¹⁷⁰ <http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1> [02/12/14]

¹⁷¹ <http://www.sugoilab.com/palabrava/lectobus/4.pdf> [02/12/14]

Para Pimiango los libros más fáciles de pensar son los que realiza en texto e imagen y los más difíciles son los que tiene que ilustrar a partir del texto de alguien más ya que tiene que procurar dar la intención de lo que el otro quiso contar, sin embargo, lo considera una experiencia muy gratificante y enriquecedora.¹⁷²

Una de las herramientas que más utiliza para trabajar es la computadora, trabaja con la tableta gráfica, con un lápiz digital, muy parecido a dibujar con un lápiz, le sirve para corregir errores, para cambiar y probar distintas posibilidades. Otro de los materiales que más le gusta es el lápiz 2B sobre papel, para bocetar antes de llevar los trabajos a la computadora.¹⁷³

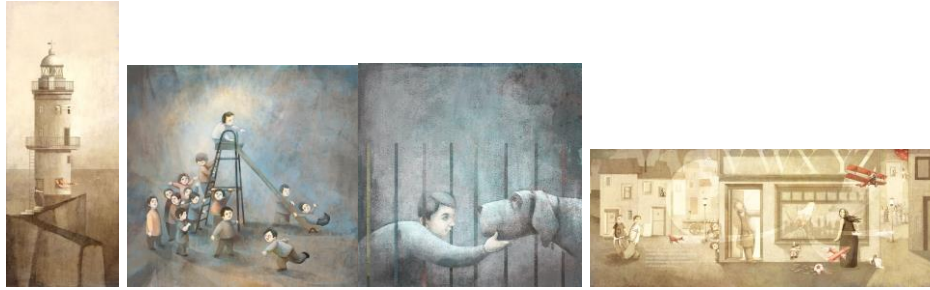
Si bien ha escrito algunos libros, se siente más cómodo ilustrando únicamente, pues siempre representa un reto el escribir y considera es mejor ilustrando.¹⁷⁴

¹⁷² <http://www.sugoilab.com/palabrava/lectobus/4.pdf> [02/12/14]

¹⁷³ <http://www.sugoilab.com/palabrava/lectobus/4.pdf> [02/12/14]

¹⁷⁴ <http://www.sugoilab.com/palabrava/lectobus/4.pdf> [02/12/14]

175

176

2.2.- Temas.

¿Qué se supone que es adecuado para los niños? Sin duda los contenidos han cambiado con los tiempos, también varían con las culturas. Muchas editoriales etiquetan por edades los libros a los que van destinados. Recordemos que las historias antiguas para niños y los cuentos de hadas eran crueles y oscuros para dar lecciones. Por ejemplo, por lo menos en mis tiempos de infancia recuerdo que siempre que nos leían un cuento al final nos preguntaban ¿Y la moraleja es? Cosa que ha cambiado mucho para los chicos de estas generaciones, es decir, no porque muchos libros actuales no tengan una moraleja o una enseñanza, es que han cambiado las formas en que se les enseñan las lecciones de vida. Hablarte de la bruja mala que se come a los niños era decirte que no te vayas con extraños

175 <http://piartes.blogspot.mx> [03/12/14]

176 <http://piartes.blogspot.mx/p/publicaciones.html> [03/12/14]

porque algo malo te puede pasar, y muchas veces los cuentos no nos contaban las historias de una manera tan amable.

Los temas clásicos de los cuentos infantiles son algunos de estos: Valor, el superar temores, un héroe que encuentra fuerza en sí mismo cuando creía no tenerlo. La amistad, el compartir, ayuda mutua, resolución de conflictos, diversión, etc. Pérdida, la preocupación que se refleja en los niños, la pérdida de un abuelo, un juguete o algo grande, a lo mejor al final el objeto perdido es encontrado. Crecer, aceptar los cambios, no conseguir siempre lo que se quiere, esperar por lo que viene, aprender lecciones de vida para madurar. Pertenencia, un tema que se debe tratar con sensibilidad, por lo general a los niños se les habla de la pertenencia a un grupo, el ser diferente o no encajar, promover la tolerancia y el entendimiento. Furia, demostrarles a los niños que no está mal demostrar sus sentimientos y emociones, el aprender a controlarlos. Celos, relacionado con el anterior pero más específico, la llegada de un nuevo bebé, el deseo de algo que no se puede tener, etc. Y por último el amor, que no puede faltar en los cuentos infantiles; amar y ser amado, infancia feliz. No son los únicos, pero sí de los más recurrentes.¹⁷⁷

Si bien se han escrito libros en los últimos 50 años para niños que hablen de temas difíciles como la muerte, abusos, racismo, entre otros, aún se tiende, en especial en Occidente, a proteger a los niños de todo lo desagradable y peligroso. En una ocasión platicando con un editor, le preguntaba ¿por qué sentimos tanta atracción por ilustrar para niños cuando existe una infinidad de cosas o temas para las que podemos ilustrar? Entre muchas otras cosas y que fue lo que más se me grabó fue que estamos acostumbrados a darle algodón de azúcar a los niños, sin importar cuán malo pueda ser esto, y justo es lo que siempre he pensado, por qué si a los niños no solo podemos hablarles de todo, sino que debemos hacerlo, evidentemente de manera adecuada a su edad y entendimiento, porque mientras

¹⁷⁷ VARIOS, *Escribir e ilustrar libros infantiles. Desde idear personajes hasta desarrollar historias, una guía detallada para crear maravillosos álbumes ilustrados.*, Acanto, China, 2013. (pág. 16)

más herramientas tengan más sabrán cómo defenderse o afrontar las adversidades en la vida y resolver de mejor manera cualquier problema, pero hay otras cosas a tener en cuenta, muchas editoriales no permiten ciertos temas, hay ciertos protocolos que se deben de cumplir para los lectores más pequeños. Deben tener acceso a cualquier tema, a fin de cuentas, son los padres los que decidirán que libros les proporcionan a sus hijos y cuales no, ya sea por su forma de pensar, por su religión, etc. ¿Y por qué es importante hablarles de la guerra, de la muerte, el sexo y las relaciones, las emociones como la tristeza, ente muchas otras cosas? Porque muchas veces como padres o docentes no sabemos cómo hablarles de estos temas, pero algún libro adecuado a su edad podrá ayudarte a hacerlo. Evidentemente en la actualidad existen libros cada vez más experimentales. A parte, el poder hablarle de todo a los niños generará una actitud más crítica y reflexiva en ellos, un pensamiento abierto e incluyente, menos prejuicioso ante lo que le rodea, entender que hay formas de ser, pensar, sentir, expresar de manera distinta, que a lo mejor no todas son buenas o malas, pero que existen. Como decimos ¿cómo puedes hablar de algo que no conoces? o ¿cómo puedes saber que algo te gusta o no si nunca lo has probado? La experiencia que tienen a través de los libros les genera todo un mundo de diversas perspectivas, no solo alimenta la imaginación de los niños, por medio de ellos aprenden muchas cosas que a lo mejor conscientemente no lo saben, pero lo están adquiriendo. “La idónea estilística de los textos visuales para niños es un tema igualmente subjetivo y controvertido”.¹⁷⁸

El artista Svein Nyhus y la escritora Gro Dahle, de origen noruego, son conocidos por tratar temas incómodos como la violencia doméstica. La estrecha relación entre el artista y la autora hacen que palabra e imágenes se sinteticen relato de lo que ocurre en el entorno doméstico. Dirigido principalmente a niños que sufren de violencia doméstica o que tienen padres con enfermedades mentales. Estos libros en Noruega se clasifican como *allalderlitteratur*, que quiere decir “Literatura para

¹⁷⁸ SALISBURY, Martin, Morgan, STYLES., *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012. (pág. 113)

todas las edades” literatura que tiene un carácter psicológico y simbólico que entienden mejor los adultos. Contiene muchas metáforas, pero también contienen citas de personas con problemas similares. Dice Nyhus respecto a *Sinna Man* “[...] El libro no se ha convertido en un éxito de ventas, ni mucho menos, pero ha provocado numerosas reacciones e incluso se ha adaptado para el teatro y para una película de animación. También creo que hay un ligero efecto provocativo o sensacionalista cuando se combinan temas incómodos con la literatura infantil, tradicionalmente agradable y tierna.”¹⁷⁹

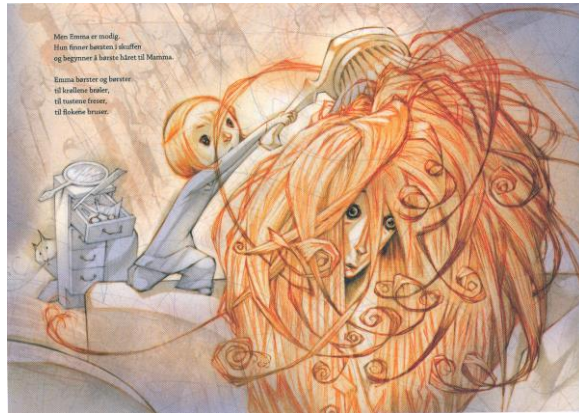
180

Haret til Mamma que también surgió del trabajo de un terapeuta, editado por Cappelen en 2007, analiza la depresión de una madre con metáforas visuales con el cabello de la madre, mientras enmarañado aparece, la hija más intenta desenmarañar la depresión de forma conmovedora. Respecto a ello argumenta Nyhus “[...] El generoso apoyo del gobierno noruego para la creación de literatura de calidad en nuestra lengua hace posible publicar títulos minoritarios sin tener en cuenta el éxito comercial. De ese modo, los ilustradores, escritores y los editores noruegos podemos experimentar un poco más que nuestros colegas extranjeros.”¹⁸¹

¹⁷⁹ SALISBURY, Martin, Morgan, STYLES., *El arte... op. cit.* p. 116.

¹⁸⁰ *Ibíd.* p. 116

¹⁸¹ *Ibíd.* p. 117

182

Los libros de Dahel y Nyhus en algunos países pueden ser vistos como extremos, hay quienes se sienten ofendidos de exponer a los niños a esos temas, pero por el contrario hay quienes lamentan que este tipo de libros no tengan mayor difusión.

Welhavens Vase de Bjorn Rune Lie, escritor e ilustrador noruego, trata de Welhaven, hombre rico y arrogante que viaja a lado de un camionero que contrata para trasladar sus pertenencias a una mansión aun más grande, en el transcurso mientras el camionero platica y conduce el adinerado personaje se aferra a su jarrón de la dinastía Ming. En el camino se encuentran a unos cirqueros que se han quedado a medio camino y el camionero ofrece llevarlos. Welhaven se enamora de la contorsionista, al final tiene que romper el garrón para liberarla, como metáfora de la liberación de Welhaven de su materialismo.¹⁸³

184

182 *Ibíd.* p. 118

183 *Ibíd.* p. 121

184 *Ibíd.* p. 120

No aparecen niños, y el lenguaje visual y verbal no son muy simples para los niños, los sentimientos y emociones son de adultos, aunque se incluye el mensaje de preferir a las personas sobre los objetos. Conceptos como el amor, la soledad, el consumismo, las clases sociales, etc., se ven reflejadas en su narración. Este es un libro dedicado a todas las edades, ya que encanta a chicos y a grandes. Dice el autor respecto del libro: “En cuanto al estilo, hice en este libro lo que me apeteció, intenté experimentar y divertirme. Me interesaba más hacer algo que me gustase que intentar satisfacer las necesidades de un público determinado. Un poco egoísta, tal vez, pero era para un pequeño editor independiente que quería algo mínimamente provocativo.”¹⁸⁵

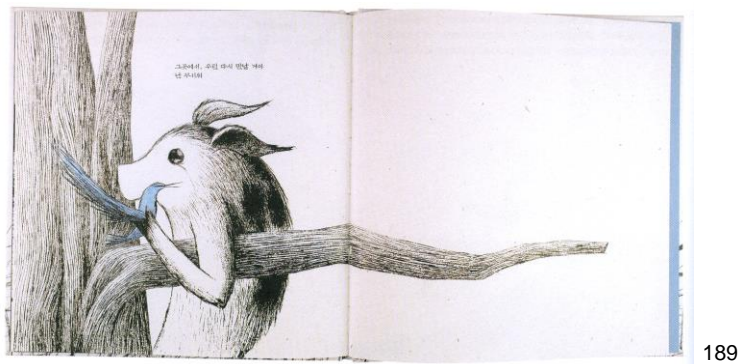
Si bien muchos libros infantiles han abordado el tema de la muerte, no suelen hacerlo tan a profundidad, puesto que son temas que muchos padres evitan. Pero es importante, ya que ellos también están expuestos a la muerte de una mascota, de un abuelo o de algún ser querido. Se le han dado diferentes enfoques, desde decir que la gente se va al cielo o a algún lugar especial y desde ahí nos observan y cuidan. Existen también libros con un enfoque totalmente distinto como son los que a continuación mencionaré: *El pato y la muerte* de Wolf Erlbruch, es la historia la historia de un pato al final de la vida, perseguido por la muerte, que es representada por un esqueleto vestido. Las páginas son sobrias, y con pocos elementos en fondo blanco, con diálogos de tipo filosóficos entre el pato y la muerte. Al final cuando el pato fallece la muerte lo lleva al agua, coloca un tulipán de color para que este pueda continuar su viaje.¹⁸⁶

¹⁸⁵ *Ibíd.* p. 121

¹⁸⁶ *Ibíd.* pp. 123-124

Otro ejemplo es *Blue Bird* de Sunkyung Cho, editado por Yellow Stone en 2009. Se trata de las relaciones entre padres e hijos, el hecho de crecer y abandonar el nido, que a través de la muerte la madre deja a sus retoños. Escrito de una manera poética.¹⁸⁸

The Sad Book de Michael Rosen e ilustrado por Quentin Blake. Habla sobre la depresión el duelo y la muerte. El libro habla de la repentina muerte de su hijo adolescente. La experiencia de afrontar los hechos, la desesperación mezclados con recuerdos felices, la tristeza, la amabilidad de los allegados, la oscuridad y devastación. Es un libro de emociones humanas honesto, directo y realista. Este libro fue elogiado por la crítica en Occidente y tal vez contribuye a romper barreras para tratar temas difíciles.¹⁹⁰

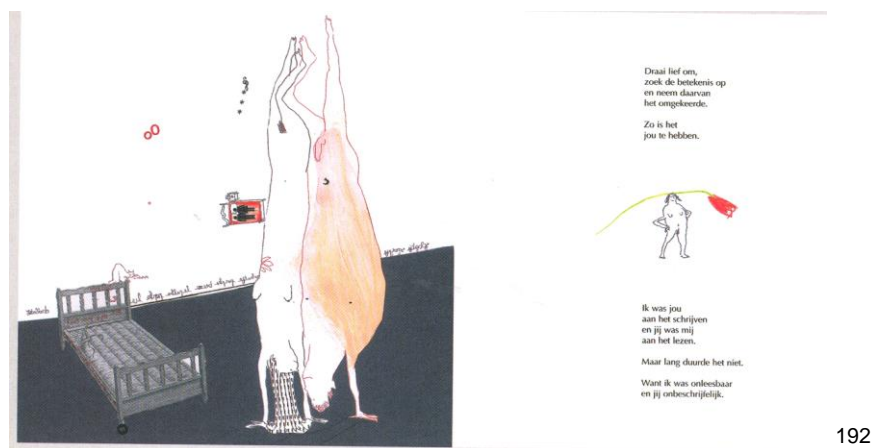
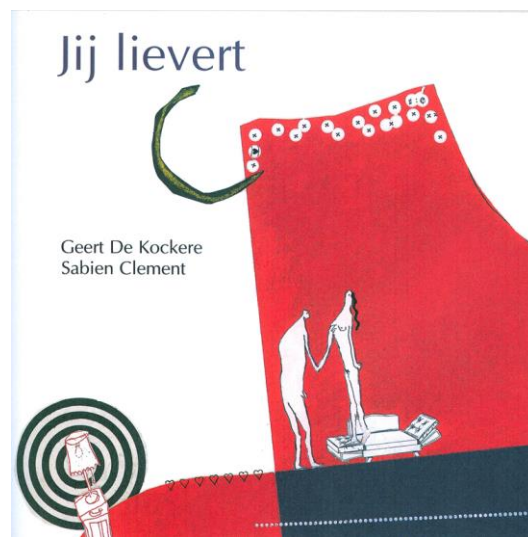
¹⁸⁷ *Ibíd.* p. 123

¹⁸⁸ *Ibíd.* p. 124

¹⁸⁹ *Ibíd.* p. 124

¹⁹⁰ *Ibíd.* pp. 124-125

¿Y qué hay del tema de la educación sexual? Un tema que siempre ha provocado polémica. Retratar el amor físico en un libro nunca ha sido tarea fácil para el artista. El libro *Jij Liefert* o *Amourens-nous* de Sabien Clement, demuestra que es posible abordar este tema con sensibilidad, humor y calidez. Se habla del amor y de estar enamorado. Vermuelen dice acerca del libro: “Cuando el tema es explícito, sus dibujos son ambiguos; cuando es crudo añade suavidad.” Y el autor Clement dice: “En mi opinión, *Amourens-nous* no es nada impactante. Se describe el amor de manera delicada y universal [...] diría que no se puede encasillar lo que es o no adecuado. Excepto cuando el tema es realmente importante.”¹⁹¹

Un par de científicos, Julieta Fierro y Juan Tonda, ganadores del Premio Nacional

¹⁹¹ *Ibíd.* pp. 129-130

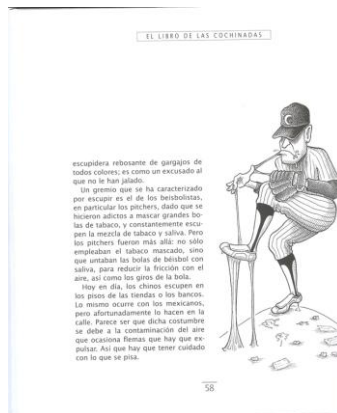
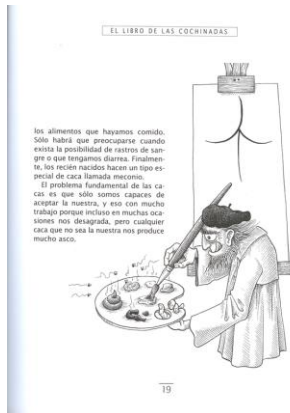
¹⁹² *Ibíd.* pp. 129-130 Imágenes

de Divulgación de la Ciencia en 1993 y en 1998 por su libro *El libro de las cochinadas* e ilustrado por José Luis Perujo, Premio Nacional de Periodismo en la modalidad de Caricatura en 1993.¹⁹³ Se trata de un libro de divulgación científica de las cosas que todos hacemos pero nunca nos explicaron, suele ser un poco polémico, porque en efecto no son temas de los que se acostumbre a hablar, por falta de educación o por los buenos modales, pero que es tremendamente importante saber de ellos para así mismo tener una buena higiene y salud. Específicamente habla de lo siguiente, las heces, la orina, el vómito, las flatulencias, eructos, mucosidades, sudoración, cera, mugre, legañas, mal aliento entre otros. Así como curiosidades cochinas, dichos cochinos y un divertido glosario de sinónimos y expresiones cochinas en México. Es una combinación entre lo científico y lo popular, si bien podemos toparnos con palabras un tanto fuertes, también encontraremos datos verdaderamente útiles para aprender sobre nuestro cuerpo y el de los animales, así como de nuestro planeta o el espacio. Está dirigido a niños y jóvenes, pero todo tipo de público puede disfrutar de este libro que con mucho humor nos hace entender muchas cosas fisiológicas. “Leer y hacer cochinadas es el placer de los dioses” “La cultura cochina también forma parte de nuestra vida cotidiana. Y la ciencia de las cochinadas nos permite ser muy cochinos, pero a la vez muy saludables ¡eso es el reto!”¹⁹⁴ dicen los autores en su libro. Algunas de estas acciones pueden generar vergüenza, risa, hay quienes fingen demencia, pero ¿quién dijo que no había que hablar de las cochinadas? Algo que todos los seres vivos hacemos.¹⁹⁵

¹⁹³ <http://es.slideshare.net/leercontigo/el-libro-de-las-cochinadas> [19/10/2016]

¹⁹⁴ TONDA, Juan, FIERRO, Julieta. *El libro de las cochinadas*. ADN Editores, México, 2013. (pág. 9)

¹⁹⁵ TONDA, Juan, FIERRO, Julieta. *El libro... op. cit.* p. 9

Mal aliento o halitosis

En ocasiones, cuando nos acercamos mucho a alguna persona, sobre todo si es mayor, nos damos cuenta de que desprende un aliento fétido y desagradable que nos lleva a alejarnos rápidamente y discretamente. Si se trata de un amigo o conocido, es mejor decirle que tiene mal aliento, porque la gente no suele percibir su propio mal aliento.

El mal aliento lo provocan, en general, bacterias que se producen por la descomposición de alimentos dentro de la boca, ya sea entre los dientes o debajo de éstos. Entre las personas mayores es más frecuente el mal aliento quizá porque con la edad se separan los dientes y es más fácil que ahí se acumule la comida.

También los alimentos muy condimentados como el ajo y la cebolla provocan mal aliento, así como el tabaco y el alcohol. En ocasiones, si tenemos anginas o amigdalitis, la comida puede quedar empujadas en pequeños orificios. Los dientes destruidos y las caries originan mal aliento. Y finalmente, la halitosis puede provenir del tracto digestivo y el estómago.

Si el problema no es severo, la mejor solución es lavarse los dientes y la lengua por todas partes tres veces al día, limpiarse los espacios que hay entre los dientes con hilo dental y hacer gárgaras con algún líquido bactericida.

2.3.- Libros altamente creativos.

El niño, antes de dominar el lenguaje y aprender a leer, debe entrar en contacto con el mundo físico, eso lo saben los artistas que hacen libros para niños. El libro para ellos se vuelve un objeto que tienen la necesidad de tocar, manipular, lamer, hacer ruido con él e incluso probar su resistencia. Se ha experimentado con diversos materiales y técnicas para el aprendizaje y desarrollo de los niños, hay artistas que han utilizado telas, madera, vidrios, piedras, texturas, entre muchas otras cosas. Eso por una parte, hablando de los más pequeños, también hay quienes han generado libros para chicos más grandes pero que llevan una carga creativa muy especial, la parte lúdica en sus libros resulta de gran interés para los niños, ya que a través del juego aprenden nuevas habilidades y conocimientos, así es como se interesan cada vez más por la lectura, dándose cuenta que un libro siempre puede ser interesante y no aburrido como muchas personas piensan, puede ser un gran compañero para pasar el tiempo. Y así sin más, a continuación, describiré una lista de libros que a mi juicio son extraordinarios para el mundo infantil, empezando por Los Prelibros de Bruno Munari.

2.3.1.-I Prelibri (Los Prelibros)

Los Prelibros son un conjunto de 12 libros que Bruno Munari publicó en 1980, compuestos de materiales diversos como fieltro, piel, madera, plástico,

¹⁹⁶ *Ibíd.* pp. 19,58,71

cartón, papel, etc., con los que cada niño puede explorar ideas diferentes y hallar distintas sorpresas. Es una enciclopedia para bebés, resultado del trabajo de años que Munari llevo a lo largo de su vida. No olvidemos que Bruno Munari fue pintor, diseñador gráfico, educador y teórico. Entre 1929 y 1977 publicó alrededor de 150 libros de los cuales unos 30 son dirigidos a los niños. Si bien su producción ha sido muy prolifera es difícil dar con su material incluso en Italia y que decir en español, son pocos los títulos que le han traducido.¹⁹⁷

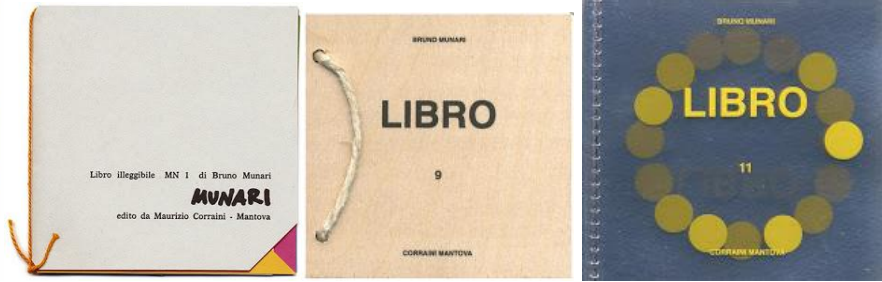
Los 12 pequeños libros miden 10 cm, éstos conforman una serie presentados en una caja-biblioteca realizados con diferentes materiales cada uno, de colores negro, blanco, rojo, fucsia, rosa, verde... el doceavo contiene una sorpresa al tacto. Munari decía que si un niño de pequeño encuentra una sorpresa en un libro continuará buscando sorpresas en los libros toda la vida. En estos libros no hay texto, sólo existe el título, algunos de los libros se pueden desatornillar o vienen sujetos solo con pinzas para que el niño los desarme y los ordene como él lo considere a su gusto, básicamente solo conserva el esqueleto de lo que es un libro. Otra de las encuadernaciones utilizadas es en su propio eje, esto ayuda a facilitar el aprendizaje de los gestos de la lectura, de manera que se aprendan rápidamente.¹⁹⁸

Los Prelibros no son otra cosa que libros objeto, libros ilegibles, concepto que inventó Munari, en los cuales no hay palabras sino formas y colores. A Munari le encanta jugar con las formas, los colores, los estereotipos de los cuentos, para él el juego y la lectura están anudados como el yin y el yan. Para él que los pequeños hagan una lectura visual es como hacer gimnasia mental, es decir, es prepáralos para que aprendan a leer, es como un entrenamiento todo siempre a través del juego porque así es como se aprende más, entonces al final ¿para qué sirven Los Prelibros? Para aprender a leer.¹⁹⁹

¹⁹⁷ VARIOS (Les Trois Ourses), "Arte, libros y niños". CONACULTA. México, 2012. (pág. 20)

¹⁹⁸ VARIOS (Les Trois Ourses), *Arte... op. cit.* p. 21

¹⁹⁹ *Ibíd.* pp. 21-22

200

201

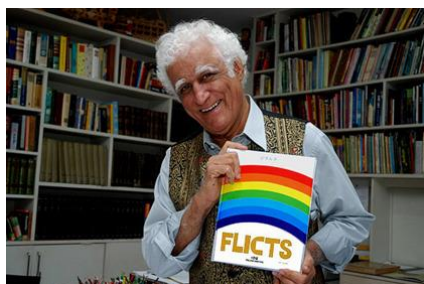
2.3.2.- *Flicts* de Ziraldo

Ziraldo es un autor e ilustrador brasileño, *Flicts* un libro que narra la historia de un color que es rechazado por ser feo, por no tener las características o belleza de los otros colores, tomé en cuenta éste libro por dos cosas, el autor ésta hablando a los niños de los colores, pero también les está narrando una historia de un color que es rechazado, la lección es no dejarse vencer ante la adversidad

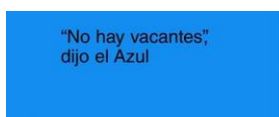
²⁰⁰ <http://espanadores.blogspot.mx/2011/10/bruno-munari-e-genialidade-em-repensar.html> [03/12/14]

²⁰¹ https://www.google.com.mx/search?q=los+prelibros+de+bruno+munari&biw=1172&bih=545&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ujp_VKn5E8v3yQSUX4CYBg&ved=0CCMQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgcr=JrGu_I AArWcLM%253A%3B3__ptl9Q2yazPM%3Bhttp%253A%252F%252Fthe-publishing-lab.com%252Fuploads%252Ffeatures%252Fstandard_images%252Fpublishing-lab_visual-writing_munari_10.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthe-publishing-lab.com%252Fes%252Ffeatures%252Fview%252F135%252Fbruno-munaris-books-hybridization-against-linear-thinking%3B625%3B430 [03/12/14]

aunque todos te rechacen, debes de luchar hasta encontrar tu lugar, así como lo hace Flicts, su personaje que es un color, lo ingenioso es que sólo con colores y formas geométricas nos narra toda la historia. Convirtiéndose en una historia entrañable y lección de vida y aprendiendo los colores de una forma distinta a las acostumbradas.²⁰²

203

«No hay vacantes», susurró el Blanco

Pero existen mil banderas mil empleos para tantos colores y Flicts recorrió el mundo en busca de su lugar
Flicts recorrió el mundo entero:

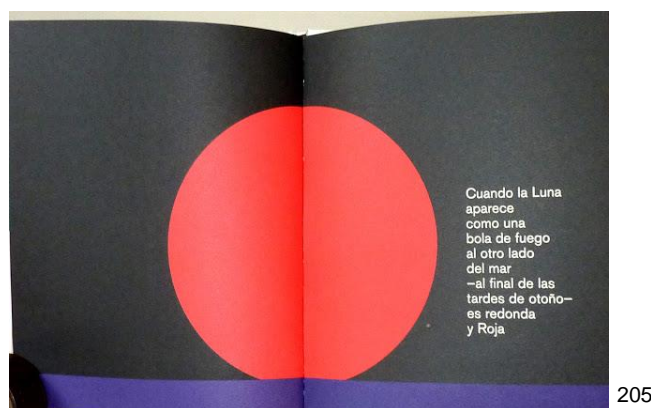
204

²⁰² http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/infantil-juvenil/Reeditan-Flicts-literatura-infantil-latinoamericana-Zirald0_1078092394.html [31/05/16]

²⁰³ <http://www.taringa.net/post/arte/17081885/FLICTS-Un-color-excepcional.html> [31/05/16]

²⁰⁴ http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/infantil-juvenil/Reeditan-Flicts-literatura-infantil-latinoamericana-Zirald0_1078092394.html [31/05/16]

El libro comienza así: “Había una vez un color muy raro y muy triste que se llamaba Flicts”. El resto de sus 48 páginas ocupado por colores simples, distintas secciones, arcoíris, banderas, tiras, círculos, mosaicos cuentan la historia de Flicts, su lucha por encontrar algo en el mundo que sea de o sirva para su color. *Flicts* es de 1969, el mismo año en que Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la superficie lunar, el mismo astronauta, tras leer el libro, le aseguró a Ziraldo que la Luna es de ese color.²⁰⁶

Ziraldo llevaba quince años de trabajo para cuando publicó *Flicts* en 1969, la mitad de ellos con una tira diaria en el *Jornal Do Brasil* que dibujó durante dos décadas; además, ya había lanzado *Turma do Pererê*, la primera revista de historietas

²⁰⁵ http://lacoleccionista-libroalbum.blogspot.mx/2013/06/flicts_19.html [31/05/16]

²⁰⁶ http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/infantil-juvenil/Reeditan-Flicts-literatura-infantil-latinoamericana-Ziraldo_0_1078092394.html [31/05/16]

brasileña, y también en 1969 fue uno de los fundadores de *O Pasquim*, semanario clave en la oposición al régimen militar instalado tras el golpe de 1964. *Flicts* es la obra de un artista en pleno dominio de sus herramientas, además de ser la bisagra perfecta entre su obra para adultos y sus mega-éxitos infantiles. *Flicts* cuenta con ediciones en una docena de países, ha vendido en Brasil más de 400.000 ejemplares.²⁰⁷

2.3.3 Libro de Alejandro Magallanes

En 2012, Alejandro Magallanes lanza su libro *Libro*, de la colección Alas y Raíces “Libros para crear”; se trata de un libro-taller para niños con actividades divertidas, ingeniosas y con el humor que caracteriza siempre el trabajo de Magallanes.²⁰⁸

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

¿Es acaso que las letras tienen el mismo sonido? Es algo de lo que nos propone, que una light no suena como sonaría una bold o una más cuadrada o manuscrita y ligera; ¿Qué pasa si volteamos las letras?, ¿Qué parecen?, Nos dice “Las letras son dibujos de sonidos”.²⁰⁹ No es lo mismo leer las vocales en el orden conocido que en uno mezclado, ¿Cómo suenan, a qué suena? No solo despierta la

²⁰⁷ http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/infantil-juvenil/Reeditan-Flicts-literatura-infantil-latinoamericana-Ziraldito_0_1078092394.html [31/05/16]

²⁰⁸ <http://www.cultura.gob.mx/noticias/libros-revistas-y-literatura/24451-presentara-alejandro-magallanes-su-propuesta-editorial-libro-la-cual-ofrece-un-mundo-a-la-creatividad-de-los-ninos.html> [23/09/16]

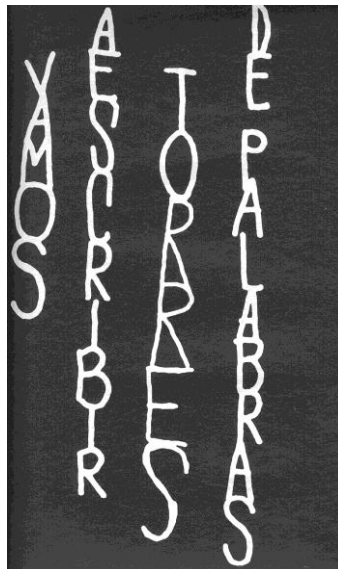
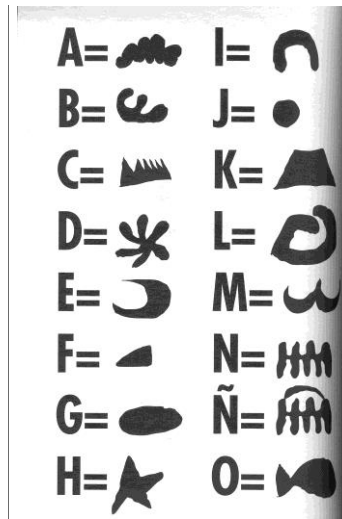
²⁰⁹ MAGALLANES, Alejandro. *Libro*. CONACULTA, Alas y raíces. México, 2012. (pág. s/n)

imaginación, sino que pone a trabajar el intelecto de los pequeños o de cualquier lector. ¿Y los animales, cómo hablan?, ¿con qué sonidos? Tomar dos letras y ver qué dicen, ejemplo: B c (bese), D j (dejo). ¿Qué pasa si escribimos sin despegar la punta? 27 letras con las cuales podemos decir y escribir todo. Onomatopeyas o el sonido que hacen los instrumentos musicales o tararear una canción y escribirlo. Una de mis partes favoritas, inventa palabras y mejor aún, inventa un alfabeto secreto. Objetos que forman letras y con ello palabras. ¿Y qué tal si dibujamos animales en alguna letra que lleve su nombre? “La forma de las letras con las que escribimos las palabras es como el tono de voz con la que las decimos”²¹⁰ “Las palabras crean imágenes”.²¹¹ Torres de palabras y así una infinidad de divertidos ejercicios para niños que harán pasar horas de entretenimiento y aprendizaje. La creatividad e imaginación de Magallanes es extraordinaria, su estilo es único tanto para diseñar como para ilustrar, a ciencia cierta no es el único de sus libros que recomendaría, pero sin duda éste es genial. “Las letras son, antes que nada, dibujos de sonidos. Sí. Y juntando dibujos de sonidos (o sea letras) se hacen palabras (o sea dibujos de cosas) y con ellas se puede dibujar lo que hay en nuestra imaginación. En una palabra: TODO. Quienes saben esto pueden platicar con las letras y jugar con ellas al secretísimo arte de dibujar escribiendo (o de escribir dibujando)”.²¹²

²¹⁰ MAGALLANES, Alejandro. *Libro... op. cit.* p. s/n

²¹¹ *Ibíd.* p. s/n

²¹² *Ibíd.* p. s/n

213

2.3.4 *El libro negro de los colores* de Menena Cottin y Rosana Farías.

El libro negro de los colores es una obra exquisita de Menena Cottin y Rosana Farías, editado por Ediciones Tecolote y por Ediciones Zorro Rojo. Nos cuenta la historia de dos amigos, uno narra todo lo que Tomás no puede ver, pero es capaz de oler, tocar, oír y saborear los colores. El libro está diseñado de la siguiente manera es totalmente negro, con textos impresos y en braille, así como imágenes en relieve para ser tocadas y leídas. Lo interesante del libro es que es dirigido a niños invidente y niños videntes, esto ayuda a sensibilizar los sentidos y

²¹³ *Ibíd.* pp. s/n Imágenes.

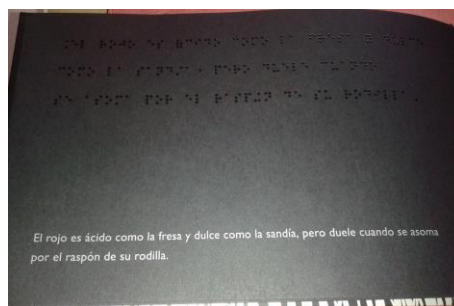
a enseñar a los niños un poco cómo es el mundo de los invidentes, pero a la vez es un libro que los niños ciegos pueden disfrutar, no solo por el texto en braille, sino por las imágenes en relieve.

Cabe mencionar que ganó premios como el Bologna Ragazzi Award 2007, CANIEM 2006, Nacional de las Artes Gráficas 2006, Benny 2006 y mención honorífica en el premio internacional del libro ilustrado infantil y juvenil 2006. También ha sido seleccionado por la SEP para el programa Biblioteca de Aula 2006.²¹⁴ En 2008 fue reconocido por el *New York Times* como Best Illustrated Children's Books 2008.²¹⁵

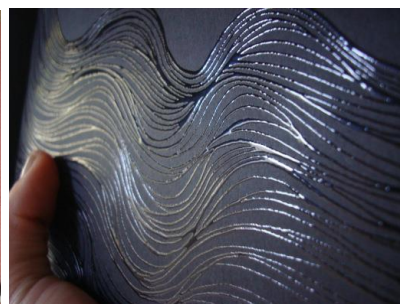
El texto se compagina perfectamente con las imágenes haciendo de ello un trabajo verdaderamente poético. Aquí incluyo algunas imágenes del libro, pero sin duda vale la pena conocerlo, vale la pena la experiencia de este hermoso libro. Al final trae el abecedario en braille para que lo puedan aprender.

216

217

²¹⁴ <http://www.gandhi.com.mx/el-libro-negro-de-los-colores> [22/09/2016]

²¹⁵ http://www.nytimes.com/slideshow/2008/11/06/books/20081109ILLUSTRATEDBOOKS_6.html [22/09/2016]

²¹⁶ <http://trasteandoenmicasa.blogspot.mx/2014/01/el-libro-negro-de-los-colores.html> [22/09/2016]

²¹⁷ <http://loqueleoypunto.blogspot.mx/2013/01/el-libro-negro-de-los-colores.html> [22/09/2016]

218

219

218 <https://entreactividadesinfantiles.wordpress.com/2014/12/05/libros-chulos-el-libro-negro-de-los-colores/>[22/09/2016]

219 <http://loqueleoy punto.blogspot.mx/2013/01/el-libro-negro-de-los-colores.html> [22/09/2016]

CAPÍTULO III.- TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN Y SUS APLICACIONES (O EXPERIMENTACIÓN).

Capítulo tres, en él encontraremos diversas técnicas de arte que el ilustrador puede utilizar para crear sus obras. Empezaremos por hablar de los materiales y herramientas que el ilustrador requiere para su trabajo, procesos, bocetajes y demás elementos que le son propios. Hablaremos también del dibujo en la ilustración, su expresión y características, de las herramientas y opciones técnicas que a diario puede utilizar un ilustrador como medio de expresión; de la pintura y sus recursos y cómo es que el ilustrador puede hacer usos de estas técnicas pictóricas tan variadas, cuáles son las más recurridas y por qué; El color y la composición son otro subtema muy importante, ya que desde un inicio maquetar el proyecto le servirá al ilustrador para lograr comunicar de manera adecuada a través de la imágenes; el color se vuelve una herramienta fundamental para expresar sensaciones, sentimientos, luz, oscuridad, neutralidad, contraste, dar un sentido, entre muchas otras cosas. Grabado, las técnicas del grabado, desde la antigüedad, han sido muy utilizadas en la elaboración de libros y son técnicas aún recurridas por los ilustradores. Técnicas mixtas, ya sea a través de un collage, de la mezcla de diversas técnicas o de la mezcla de lo análogo y lo digital, son técnicas muy utilizadas por los ilustradores, algunas por su rapidez de elaboración, otras por su tipo de acabado o su encanto. Técnicas digitales, el avance tecnológico nos permite hacer uso de las nuevas herramientas de trabajo, el ilustrador apoyado de softwares de para dibujo, puede desarrollar su trabajo de manera completamente digital o intervenir sus piezas hechas a mano y terminadas en computadora o Tablet, aprovechar los efectos y acabados que se pueden obtener con dichas herramientas. Cabe mencionar que dentro de estos temas

coloco algunos ejercicios que realicé en un Diplomado en ilustración que hice en la Academia de San Carlos (UNAM) a cargo del Mtro. Gerardo Suzán.

Una libreta pequeña siempre le va a ser indispensable al ilustrador, ésta le servirá para hacer anotaciones gráficas o textuales de lo que observa o si le surge alguna idea tenga la oportunidad de plasmarla de manera rápida, para posteriormente trabajarla mejor, así es como muchas veces surgen las grandes ideas para un libro o un proyecto, eso pequeños bocetos nunca hay que desecharlos.

Dentro de la metodología, la lluvia de ideas suele ser una excelente herramienta para desarrollar la creatividad a la hora de ilustrar lo que queremos comunicar.

Otro material indispensable es la libreta de dibujo, en ella se bocetan todas las primeras ideas de los trabajos, este tipo de libreta es de tamaño grande, por lo general vienen con espiral, es para medios secos pueden ser Starthmore, Fabriano, Canson, o cualquier otra marca que sirva para bocetos de preferencia que sea papel libre de ácido.

Una regla de oro, no te cases con la primera idea que te llegue a la mente, por lo menos trabájala de diferentes formas y mientras más soluciones le encuentres a un problema mejor será el resultado que le puedas dar.

En el diplomado se trabajaron varios ejercicios con la finalidad de conocer y dominar algunas técnicas, todo por medio de una metodología que nos permitía hacer más eficiente nuestro trabajo y construir de manera conceptual lo que queríamos comunicar, se investigaba, analizaba, observaba y ponía en práctica todos y cada uno de los conocimientos adquiridos.

3.1.- El dibujo en la ilustración, su expresión y sus características.

El dibujo del natural permite al artista procesar información visual directa e intangible y el dibujo al natural da sustancia al dibujo creativo. Es decir, el

observar, mirar más a profundidad es lo que más le sirve al ilustrador. Ahora bien, es importante dibujar como uno sabe hacerlo, no tratando de hacerlo de manera que parezca dirigido a los niños. Es importante que el artista aprenda a interpretar lo que ve, el carácter, los ambientes y componentes narrativos. Hay que tener en cuenta que representar a un adulto, a un niño, a un animal u objeto es completamente diferente; el niño por ejemplo tiene proporciones diferentes a la de un adulto, los movimientos y gestos de igual manera son distintos. Dibujar la figura humana siempre representa un reto, dibujar animales parece una tarea un poco más sencilla, esto se debe a que nuestro cerebro cree conocer la figura humana de memoria, pero todo se reduce a la observación, es decir, si tratamos de observar realmente aquello que vamos a dibujar será más sencillo de lograrlo. Un buen proyecto para el ilustrador es dibujar en exteriores, suele ser estimulante y productivo. Aquí es donde volvemos a valorar la importancia de la libreta de apuntes o cuaderno de bocetos. Durante el proceso es esencial estar a cierta distancia de lo que se va a dibujar. No usar goma, ya que toda línea forma parte del dibujo, es sólo boceto, ya después habrá oportunidad de depurar el dibujo al pasarlo en limpio.²²⁰

El dibujo es la forma más primitiva del arte. Inclusive la escritura tiene sus orígenes gráficos los cuales son dibujos. El carbón fue el primer medio de dibujo, medio monocromo; negro sobre blanco supone la mínima expresión de los medios artísticos.²²¹

Cualquier objeto capaz de realizar un trazo puede ser utilizado como medio de dibujo. Hay una gran variedad y versatilidad, como lo son el lápiz, el pastel, el carbón y la tinta. Ninguno es superior a otro, un artista puede experimentar diversas técnicas hasta descubrir cual es con la que más se acomoda.²²²

²²⁰ SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005. (págs. 24-31)

²²¹ VARIOS., *El Arte del Dibujo*. Parramón., China., 2014. (pág. 7)

²²² GAIR, Angela. *Manual completo del artista. Materiales y técnicas de pintura y dibujo*. Blume. Italia. 2000. (pág. 37)

Acerca del lápiz de grafito, los primeros se fabricaron en Inglaterra a mediados del siglo XVI. Antiguamente se utilizaba un pedazo de grafito envuelto en piel de oveja, los artistas italianos hicieron una funda de madera que mejoró su manejo. Pero fue hasta el siglo XVIII que se comenzaron a fabricar lápices en serie, en la revolución industrial.²²³

En un principio se le conocía como la mina de plomo, por su color gris plomo brillante, descubierto en 1564 en Borrowdale, Inglaterra, pero en 1779 el químico sueco Karl Wilhelm Scheele demostró que es un carbón cristalizado. En 1789 Abraham G. Werner, geólogo alemán, lo denominó grafito en honor a la escritura. En la actualidad, debido a esa confusión se le continúa llamando *lead*, es decir, plomo.²²⁴

El dibujo era un medio de estudio, esbozos preliminares para hacer cuadros o esculturas, era un medio secundario de expresión en relación a la obra culminada. Pero es a mediados del siglo XVIII que se convierte en un arte por derecho propio.²²⁵

El lápiz de grafito sirve tanto para realizar apuntes rápidos como para hacer dibujos muy detallados. Esto gracias a sus distintas gradaciones de dureza o suavidad. Los lápices para dibujo se comercializan en una gama de gradación que va del H (duros) al B (suaves). Van del 9H al 9B, del más duro al más blando.²²⁶ Existen dos gradaciones que se consideran intermedias el HB y el F. El F indica que la punta puede afilarse mucho, ya que la punta es dura. Mientras que el HB se considera ni duro ni blando y es adecuado para trazos simples e incluso escritura. Las intensidades en el trazo van a variar cuando se emplean lápices duros y blandos, hay gamas que pueden abarcar 13 intensidades, también dependerá la

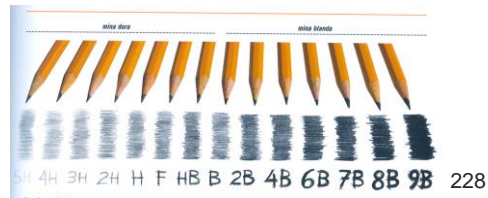
²²³ VARIOS., *El Arte del Dibujo*. Parramón., China., 2014. (pág. 10)

²²⁴ VARIOS., *El Arte... op. cit.* pp. 10-11

²²⁵ HUTTON-JAMESON, Iain. *Técnicas de Dibujo con Lápices de colores*. Hermanos Blume Ediciones. Madrid, 1991. (pág. 8)

²²⁶ GAIR, Angela. *Manual completo del artista. Materiales y técnicas de pintura y dibujo*. Blume. Italia. 2000. (pág. 38)

calidad del producto y varía de una marca a otra.²²⁷ Es así como un lápiz suave hará trazos negros y expresivos, mientras que los duros harán trazos duros y pálidos (variedad de tonos grises tenues). Y así de esta manera el artista puede realizar distintas tonalidades en dibujos monocromáticos.

229

230

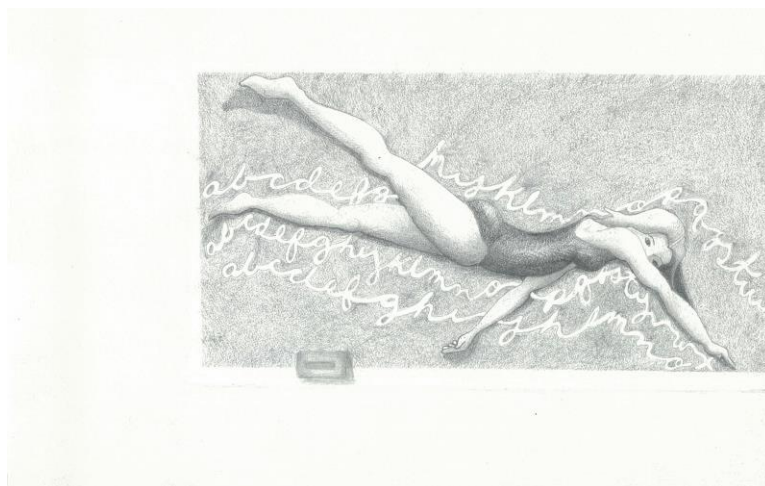
231

²²⁷ VARIOS., *El Arte del Dibujo*. Parramón., China., 2014. (pág. 12)

²²⁸ VARIOS. *Materiales y Técnicas. Guía Completa*. Parramón. España, 2014. (pág. 13)

²²⁹ <http://www.mujeresfreaks.com/en-el-divan-con-la-pintora-e-ilustradora-ana-juan/> [17/11/16] Ilustración de Ana Juan para el libro *Carmilla* de Sheridan LeFanu. La primer novela de vampiros.

Por ejemplo, para el primer ejercicio que hicimos en el diplomado de manera individual, que fue con lápices de grafito, la finalidad era dominar la técnica y entender el uso de la luz en blanco y negro, antes de empezar el trabajo estudiamos a los grandes maestros del claroscuro, observamos en cada obra de donde provenía la luz, la composición, ubicar el centro, checar posiciones, hacía dónde van las cabezas, cómo hacemos la lectura de una pieza, que las luces también pueden generar un ritmo o la importancia de los objetos en una escena porque éstos nos dan pistas.

232

Los lápices de color están hechos de la mezcla de pigmentos, arcilla y relleno, aglutinado con cola. Los lápices para arte deben ser de buena calidad, duros, resistentes a la luz y con una gama de color uniforme. También existen lápices acuarelables, los cuales son solubles al agua. Se pueden utilizar en seco o en húmedo, para lograr dar un sutil efecto de acuarela.²³³

²³⁰ <http://designskool.net/joanna-concejo/> [22/11/16] Ilustración de Joana Concejo, ilustradora polaca.

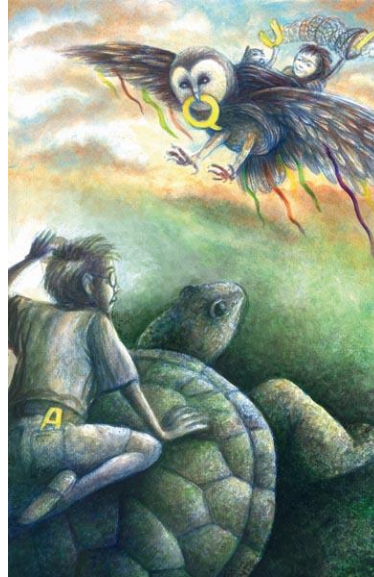
²³¹ <http://david-alvarez.blogspot.mx> [28/11/16] Imagen del libro Bandada de David Daniel Álvarez Hernández María Julia Díaz Garrido

²³² 1er ejercicio que se realizó de manera individual por Luisa Villaseñor Ramírez, en el Diplomado en Ilustración en la academia de San Carlos Febrero-Agosto 2015. "Yo nado entre las letras del pizarrón"

²³³ GAIR, Angela. *Manual completo del artista. Materiales y técnicas de pintura y dibujo*. Blume. Italia. 2000. (págs. 40-42)

234

235

Pasteles, son fabricados con pigmentos finamente molidos y mezclados con tiza o arcilla y aglutinados con cola. Hay cuatro clases de pasteles: blandos, duros, en lápiz y pastel graso. Los pasteles blandos son de color aterciopelado, en proporción contienen más pigmento que aglutinantes, por lo que los colores son más densos y brillantes. Los pasteles duros contienen menos pigmento y más aglutinantes, los colores no son tan brillantes, pero poseen mejor consistencia; pueden afilarse y crear trazos precisos y detallados. No se deshacen ni se rompen con tanta facilidad. Los lápices de pastel son barritas de pastel cubiertas de madera. Son limpios, no se desmenuzan y son de fácil manejo. Son buenos para hacer líneas y detalles y pueden combinarse con pasteles blandos y duros. Los pasteles grasos son una combinación de pigmentos puros, grasa animal, cera y cola. Producen trazos gruesos y densos, de tonos muy intensos. Se recomienda usarlos en formatos grandes y no muy detallados.²³⁶

²³⁴ <http://lorenzomattotti.blogspot.mx/p/illustrations.html> [17/11/16] Ilustración de Lorenzo Mattotti a lápices de colores.

²³⁵ <http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/16] "Coloreado 3" ilustración de Guillermo de Gante.

²³⁶ GAIR, Angela. *Manual... op. cit.* pp. 46-48

237

La práctica constante ayuda a mejorar el dibujo, hay gran variedad de ejercicios que se pueden hacer para dibujar cada vez mejor y más fluido. Todo es cuestión de práctica. Para el ilustrador debe ser un hábito, ser reflexivo, tener un acervo, es decir, volverse coleccionista de imágenes. Hacer gimnasia visual, no tener miedo que están fuera de tu alcance porque tal vez puede funcionar. Un buen ejercicio es hacer un reto por año, dibujar algo, intentar un nuevo programa, algo nuevo o diferente a lo acostumbrado.

Hablar de tinta es hablar de diversas técnicas, tanto en dibujo como en pintura. La pluma y la tinta se utilizaban desde el antiguo Egipto como forma de arte. Las plumas o plumillas se pueden dividir en dos categorías: de inmersión y de recarga. Por ejemplo: las plumas de inmersión son aquellas que se recargan sumergiéndolas en la tinta, tales como la pluma natural (de ave), la de caña y la de metal. Estas plumas producen trazos muy expresivos, dependiendo de la presión que se ejerza el trazo puede ser delgado o irse ensanchando y viceversa. Las puntas de metal mejor conocidas como plumas o plumillas, poseen una gran variedad de gama de trazos distintos. Mientras más flexibles sean mayor será el grosor del trazo. Las plumas cartográficas son de punta muy fina y recta, ideales para detalle, son flexibles y varía el grosor de trazo considerablemente. La pluma de cuervo, también de punta delicada para dibujo de detalle, pero menos flexible

²³⁷ <http://thebirdking.blogspot.mx/search?updated-max=2015-04-29T05:45:00-07:00&max-results=20&start=20&by-date=false> [25/05/17]

que las cartográficas. Las plumas de bambú o caña son de trazos toscos y saturados ideales para dibujos de trazos marcados, es un medio un poco más primitivo, ahí radica su encanto. Las plumas naturales son de aves como ganso, pavo o cisne, de trazos finos y sensibles, punta delicada, ideal para bocetos pequeños y detalles.²³⁸

Las plumas de recarga contienen la tinta en un depósito especial o cartucho. Sus puntas son menos flexibles que las de inmersión. Estas son estilógrafos técnicos, plumas estilográficas, plumas artísticas o también conocidas como plumas fuente. Los estilógrafos crean trazos finos y uniformes de un grosor específico, para dibujo gráfico y de precisión, son portátiles contienen su propia recarga y su flujo de tinta es fino. Las plumas artísticas son similares a las plumas de inmersión, salvo que tienen recarga que libera tinta sobre el papel de forma fluida, son flexibles y diseñadas especialmente para el dibujo.²³⁹

Existen tintas impermeables, tintas de color no impermeables y tintas solubles. Las impermeables están diseñadas para no correrse, pero la laca que contienen para hacerlas impermeables hace que se espesen pronto y no se recomienda en plumas estilográficas y estilógrafos técnicos. Las tintas permeables penetran más en el papel que las impermeables. Las tintas solubles en agua, como por ejemplo la tinta china, se debe diluir con agua destilada. Las tintas de color son de tintes solubles en vez de pigmentos y no son muy resistentes a la luz.²⁴⁰

²³⁸ *Ibíd.* p. 52

²³⁹ *Ibíd.* p. 52

²⁴⁰ *Ibíd.* p. 54

241

Trabajar con aguadas y dibujos de trazo hace aun más expresivo el dibujo. Creando zonas de un determinado tono, volumen y textura, así como las luz y sombra, esto añadiendo aguadas de tinta o acuarela, fusión de dibujo y pintura. Los pinceles son asociados con técnicas pictóricas, sin embargo, artistas como Rembrandt, Goya, Claude, entre otros; realizaron grandes dibujos con pincel y tinta.²⁴²

²⁴¹ DAVENPORT, Jane. *Dibujar y pintar rostros hermosos*. Editorial Acanto, China, 2015. (págs. 26,30)

²⁴² *Ibíd.* pp. 56-57

243

244

245

246

Técnica aguada tinta china, finalidad entender y dominar la técnica de la tinta china, conocer los materiales adecuados para elaborar una ilustración en blanco y negro y conocer la historia de la Academia de San Carlos, tanto la real como los mitos que hay alrededor de ella, ya que es un recinto muy importante no solo en el país sino a nivel Latinoamérica, siendo la escuela de Artes más importante y más antigua que existe. Yo tomé la idea de las esculturas que bajan de sus pedestales y se ponen a bailar, igual y nada que ver, pero entre que me pareció mágico, lúgubre y misterioso, también me recordó una canción de Cri-Cri y por supuesto mi

243 <http://www.huma3-archive.com/huma3-spa-reviews-id-500.html> [01/01/17] Dibujo a pluma y tinta café de Rembrandt.

244 http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-02-24/goya-se-rebela-contra-el-blockbuster_717589/ [01/01/17] Dibujo de Goya "No puede ya con los 98 años" (Courtauld Gallery de Londres).

245 <http://koratai.com/resena/jimmy-liao-sonido-colores> [17/11/16] Imagen incluida en el libro *The Sound of Colors. A journey of the Imagination (El sonido de los colores, Metro en chino, 2001)*

246 MATTOTTI. *Las aventuras de Huckleberry Fin. Basado en la obra de Mark Twain*. Norma Editorial, China, 2013. (pág. 127)

infancia, a parte el hecho de imaginar que tremendas esculturas bajan a bailar, suena más que aterrador algo divertido. En cuanto a la técnica es muy difícil de dominar.

Para el ejercicio tuve que investigar las esculturas que hay en la escuela, tomar fotos, y hacer proceso de bocetaje, debíamos buscar también un concepto, el mío era misterio-magia. Aclaro, antes de cada ejercicio el maestro nos proyectaba ejemplos de artistas e ilustradores que manejaban la técnica o que nos podrían servir de referencia para hacer nuestro trabajo, así como algunos de sus trabajos con ésta técnica y su realización. Una vez definido el boceto hacíamos la valoración tonal, primero a blanco y negro, posteriormente, la misma serie de cuatro bocetos en chiquito, pero a color, colores cálidos, colores fríos, colores neutros y complementarios. Esto para entender mejor las luces y las sombras, aunque se tratara de un trabajo a blanco y negro.

247

En cuanto a los rotuladores y las plumas existe una gran variedad de ellos en el mercado. Algunos de ellos son los siguientes: rotuladores de fieltro blando y los de punta de carburo de tungsteno, rotuladores de punta de fibra son firmes y fluyen con gran suavidad, puntas de diversas formas y medidas. Pluma pincel, con punta de resina flexible ideal para bocetos y aguadas. Rotuladores de bolita, son duros y mantienen su forma, de trazo suave y fino. Todos varían en formas de punta, la

²⁴⁷ Ejercicio #3 que se realizó de manera individual por Luisa Villaseñor Ramírez, en el Diplomado en Ilustración en la academia de San Carlos Febrero-Agosto 2015. "El fantasma de la academia de San Carlos" con en maestro Gerardo Suzán.

cobertura y uniformidad. Los colores suelen ser consistentes, son prácticos, los puedes llevar para bocetaje al aire libre, se secan rápido. Como en todo, los colores, intensidad y permanencia varían dependiendo la marca.²⁴⁸

249

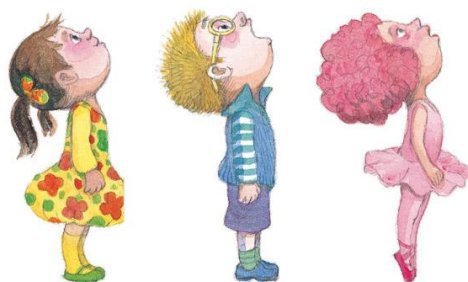
3.2.- La pintura y sus recursos.

La acuarela es transparente, la densidad de un color se nota en el grado en que se trasluzca el blanco del papel. Es una técnica donde se va de los claros a los oscuros, no viceversa. Cuanta más agua se añade más transparente y el tono será más claro, menos agua mayor densidad de color; hay varias formas de trabajarla en húmedo o en seco. Cuando se trabaja en seco se aplica una nueva capa a una capa anteriormente seca, así oscureciendo poco a poco o combinando tonos; ejemplo: un amarillo sobre un azul obtendremos un verde. Al trabajar sobre húmedo se obtienen algunas texturas muy interesantes, ya que la pintura se expande y genera diferentes efectos, esto también dependerá del tipo de papel que se utilice, lo ideal es utilizar un papel 100% de algodón o con una cantidad suficiente de algodón, y un buen gramaje para que el papel resista la humedad. Existen papeles de tres tipos para la acuarela, rugoso, prensado en frío y prensado en caliente. Los rugosos tienen textura, el prensado en frío textura media y la prensada en caliente es lisa, esta último no acepta muy bien las capas, pero es bueno para detalles finos. Los gramajes de los papeles para acuarela

²⁴⁸ *Ibíd.* p. 58

²⁴⁹ <https://es.pinterest.com/pin/504614333220265470/> Quentin Blake ilustración para *Matilda* de Roal Dahl [25/05/17]

pueden ir desde los 150gm, siendo éste un papel ligero, los papeles menores a los 300gm deben ser tensados para evitar que la humedad arrugue el papel, papeles de 410gm, 600gm u 800gm no requieren ser tensados, ya que aceptan muy bien la humedad. Tensar el papel sirve para garantizar una superficie tersa, para evitar la ondulación del papel por humedad y de esta manera poder colocar las capas de pintura adecuadas. Hay quienes aún utilizan papel engomado para sujetarlo, pero una cinta de masking azul es más que suficiente, es importante tensar adecuadamente el papel a la tabla de dibujo, de lo contrario el papel se arrugaría y el trabajo no tendría los resultados esperados. El papel húmedo presenta cierta ondulación, pero una vez seco debe de volver a su forma original.²⁵⁰ Existen tres tipos de acuarelas: líquidas, en pasta y en pastilla, las mejores son las de pastilla, ya que se puede controlar mejor la cantidad de agua con la que hay que trabajar, debido a que las de pasta son más concentradas es más complicada su disolución y aún más las líquidas, ya que vienen muy concentradas, aparte, estas últimas son muy poco resistentes a la luz, pero ya depende del artista las que desee utilizar. En cuanto a los pinceles es indispensable tener unos buenos, los mejores son los de marta, que son de pelo natural, pero también existen de nailon de muy buena calidad, una excelente opción sin necesidad de crueldad animal.

251

En base a los Bestiarios de Arreola y de Borges, hicimos un ejercicio de acuarela a cada uno nos dio un animal para ilustrarlos, a mi me tocó la Jirafa de Arreola,

²⁵⁰ SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005. (págs. 42-44)

²⁵¹ <http://2.bp.blogspot.com/-4wO3hvtmphQ/VfWbQQGX8TI/AAAAAAAAADE8/tWq7m7izbf8/s1600/verdad%2Bmentira.jpg> [25/05/17]
Ilustración de Jimmy Liao

pero antes de eso hicimos ejercicio de degradados, muestrarios de texturas, que incluían trabajar con materiales como sal gruesa y sal fina, café soluble, Jamaica concentrada y cloro, cualquiera de éstos elementos se pueden utilizar con acuarelas para generar diversas texturas, esto dependerá del tipo de pigmento de cada acuarela y del papel o soporte en que lo apliquemos, las acuarelas con las que trabajamos son de pastilla y los pinceles redondos sintéticos de nylon, del 3, 8 y 11 o 12. El ejercicio del bestiario era ilustrar el animal con las características de la narración, pero no de una forma literal, sino de manera más subjetiva, lo cual no fue nada simple cuando te piden mantener las características del animal pero alejarte lo más posible de lo real, ser más abstracto. Fusioné partes mecánicas a su cuerpo, como lo mencionaba el texto, cambié los tonos de la jirafa y ese fue el resultado que logré conseguir, cuando las ideas y los conceptos ya los traemos tan marcado nos cuesta mucho trabajo salirnos de lo convencional.

252

El guache es una técnica un tanto similar a la acuarela, pero su peculiaridad es que una pintura opaca, a base de agua, era asociada a la pintura de paisaje, Tiene una textura lechos, como de una tiza, seca muy rápido y se vuelve frágil al aplicar

²⁵² Ejercicio #5 que se realizó de manera individual por Luisa Villaseñor Ramírez, en el Diplomado en Ilustración en la academia de San Carlos Febrero-Agosto 2015. Bestiario Acuarela. Maestra invitada Amanda Mijangos.

varias capas. Ha recuperado popularidad como técnica para ilustrar libros.²⁵³ Ejemplo, la ilustradora Rebecca Dautremer suele utilizar mucho esta técnica.

La pintura acrílica apareció en la década de los 50. Es una mezcla de aglutinante acrílico y pigmentos, al secarse forman una película transparente y reflejante. Es de secado rápido y base acuosa; significó una alternativa al óleo. Las pinturas acrílicas son intensas y vibrantes, la rapidez de su secado los hace tan populares entre los ilustradores, aunque hay a quienes no les agrada su acabado ligeramente plastificado. Es una técnica muy versátil, ya que se puede usar con mucho espesor y opacidad o en capas diluidas y transparentes (emulando a la acuarela). Se pueden utilizar pinceles blandos o de cerdas, dependiendo de su uso. Pueden ser usados en diferentes tipos de soportes, papel, lienzo, madera, casi en cualquier material. Existen papeles y cuadernos especiales para acrílicos, con textura similar a la de un lienzo o con alguna imprimatura especial para acrílico. Existen sustancias que sirven para dar acabados diferentes al acrílico, modificando su reacción, diluyentes de acrílicos mates o brillantes y retardadores de secado, esto para trabajarlo similar al óleo.²⁵⁴

255

256

²⁵³ SALISBURY, Martin., *Ilustración... op. cit.* p. 44

²⁵⁴ *Ibíd.* pp. 46-47

²⁵⁵ <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/38/c8/56/38c856c87687221499d04edb74c63563.jpg>
[25/05/17]

²⁵⁶ SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles.* GG, China, 2007. (pág. 129)

La técnica del óleo tiene sus pros y sus contras, su riqueza y profundidad no se compara con ninguna otra técnica, sin embargo, es poco utilizada en la ilustración por sus inconvenientes como secado lento, toxicidad de los solventes; aun así, existen disolventes y diluyentes que ayudan a acelerar el secado, pero esto puede modificar la pintura y rebajar su textura. Los pinceles a utilizar pueden ser de cerdas o de marta y nailon, estos últimos para dar detalles. Se pueden utilizar soportes como lienzo tensado en bastidor, tabla o papel. Las superficies pueden se imprimadas o al natural.²⁵⁷

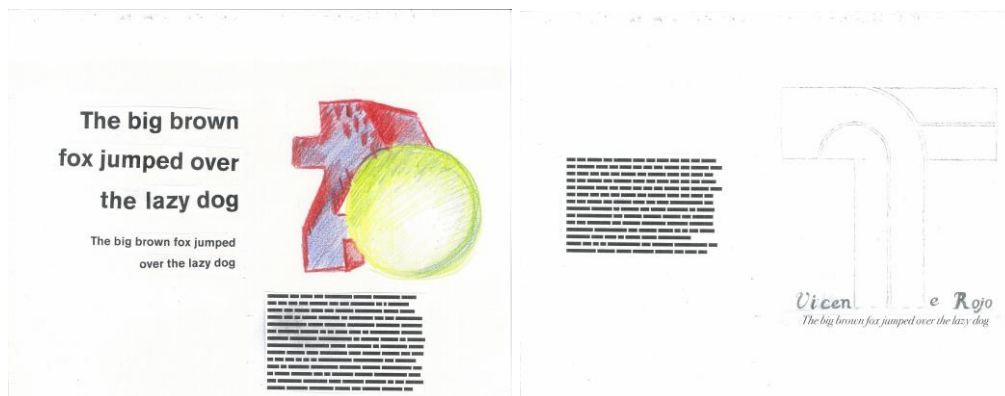
3.3.- Color y composición.

En la composición debe existir un equilibrio tanto de formas como de colores. La manera en la que un ilustrador crea una propuesta de libro es comenzando por crear un storyboard, como anteriormente ya lo habíamos comentado en el apartado de libro álbum, esto le sirve al ilustrador para tener una idea bocetada de cómo quedaría el libro, posteriormente se hace una maquetación o dummy en el cual se presenta la propuesta lo más similar a como quedaría el libro final, esto para mostrarlo al editor o llevarlo a una editorial y que sea autorizado o sujeto a correcciones. Generar un storyboard sirve para crear una correcta secuencia tanto de imágenes como de textos (saber dónde es adecuado poner qué) En cada página es importante que el diseño sea de componentes básicos (economía de elementos), de manera que pueda implicar al lector y apoyar la narrativa. Jugar con el tamaño hace que el diseño se vuelva más dinámico, una correcta distribución de elementos puede generar incluso sensación de movimiento. La distribución de elementos en una doble página es esencial en la lectura de secuencia visual, tanto en dirección de la mirada como en el equilibrio estético. Un aspecto muy importante, que muchos ilustradores novatos olvidan, es dejar un espacio adecuado para los textos. Otro aspecto de carácter importante es la tipografía que van a elegir para que ésta acompañe de manera adecuada a la ilustración, no se vea grotesca o que compitan un estilo con otro. Mientras más

²⁵⁷ *Ibíd.* pp. 48-49

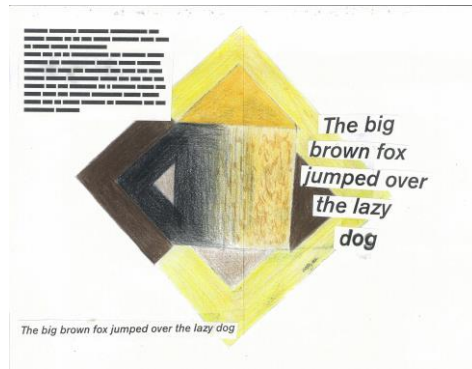
involucrados puedan estar los ilustradores en el diseño del libro mejor se expondrá su trabajo, hay editoriales que así lo permiten, hay otras que no.²⁵⁸ Martin Salisbury en su libro *Ilustración de libro infantiles* comenta lo siguiente: “El artista debería de tener una opinión sobre el peso más adecuado del papel de las páginas, el acabado mate o brillante de las tapas y cualquier otra decisión que incida en las características visuales y táctiles de los libros.”²⁵⁹ Lo cual sería maravilloso, ya que el resultado final del libro se enriquecería mucho más, pero lamentablemente el ilustrador la mayoría de las veces es solo un eslabón más de todo un equipo que elabora un libro o publicación y se limita a realizar las ilustraciones con las especificaciones que le pidan.

En éste mismo Diplomado hicimos un ejercicio de editorial en donde entendimos mucho mejor cómo trabajar imágenes con textos, su correcta utilización en el ámbito editorial, existe un número adecuado de familias tipográficas con las cuales debemos trabajar, saber equilibrar la composición de las páginas de cualquier publicación en base a su lectura. Utilizar mapas conceptuales es otra herramienta de gran ayuda, pues sirve para esclarecernos lo que queremos comunicar y agilizar nuestro trabajo.

²⁵⁸ *Ibíd.* pp. 191,120-122

²⁵⁹ SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005. (pág. 123)

260

El color es una herramienta que el artista puede utilizar para comunicar. El impacto visual de las ilustraciones en los libros álbumes es fundamental, si se utiliza cuidadosamente podrá ejercer una influencia considerable de cómo se va a leer la historia. El color de una ilustración comunica el tono de la historia antes incluso de leer el texto. Los colores en las ilustraciones para niños no tienen que ser fieles al original, es decir, un árbol no forzosamente tiene que ser verde, un elefante puede ser multicolor, lo importante es que el niño identifique las imágenes y las formas.²⁶¹ El color adquiere importancia no solo en áreas que van coloreadas, sino también en las líneas de contorno de una ilustración, puede servir para resaltar algo, o utilizarlas neutras.²⁶²

Sin luz no hay color, el color es longitud de onda. Colores cálidos, colores fríos. El color nos sirve también para dar una intención, para generar acentos, el color es algo que afirma lo que estamos diciendo, fondos luminoso figuras oscuras y viceversa, el color y la luz sirven para definir también una hora, ejemplos la obra de Offer, los colores cálidos tienden a acercarse, y los frío parecen alejarse. En ilustración para niños se pueden utilizar tonos fríos para el fondo y cálidos para los personajes y objetos en primer plano. El color sirve también para equilibrar.

²⁶⁰ 12vo ejercicio realizado por Luisa Villaseñor Ramírez, en el Diplomado en Ilustración en la academia de San Carlos Febrero-Agosto 2015. Maestra invitada Olga Fabila, Mapa conceptual y composición de una doble página.

²⁶¹ VARIOS, *Escribir e ilustrar libros infantiles. Desde idear personajes hasta desarrollar historias, una guía detallada para crear maravillosos álbumes ilustrados.*, Acanto, China, 2013. (pág. 96)

²⁶² SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005. (pág. 45)

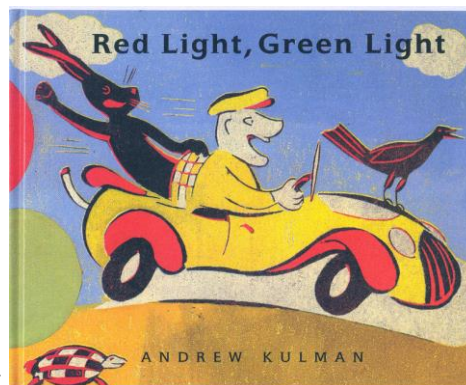
3.4.- Grabado.

Las técnicas de impresión como la xilografía, el grabado al linóleo y la serigrafía, por mencionar algunas, son técnicas que han sido usadas a lo largo de la historia por ilustradores de libros infantiles por su reproductibilidad y sus efectos estéticos.

Para el grabado en Madera y en linóleo los principios básicos son los mismos, puesto que lo que va en blanco en la imagen se corta y la superficie que queda en relieve es entintada y aplicada a la superficie del papel. Para el grabado en madera se utiliza una superficie dura y de gran densidad, para el sacado se utilizan las gubias, que son tiras de metal sujetas a una base de madera para apoyar en la mano; existen una gran variedad de puntas para generar distintos cortes. El linóleo es un material blando, parecido a una suela, sus acabados son un poco más toscos, se puede trabajar a mayor escala de colores. Para su impresión se utilizan tintas a base de aceite o agua. Se utiliza una prensa (tórculo) o en su defecto frotar con gran firmeza una cuchara. Las texturas que genera dan un acabado interesante. Las herramientas que se utilizan para cortar linóleo (gubias), pueden ser anchas para cortes grandes y en v de diferentes tamaños para hacer líneas.²⁶³

264

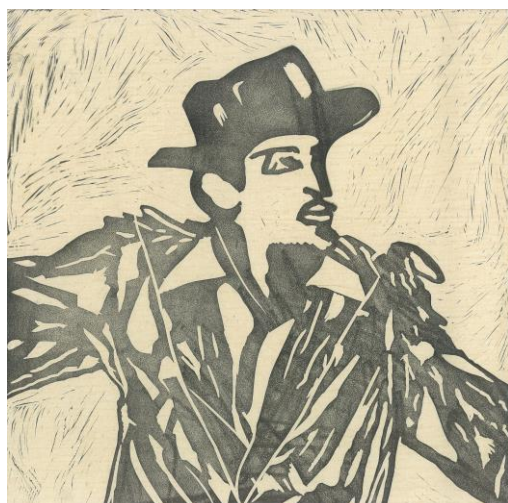
265

²⁶³ SALISBURY, Martin., *Ilustración... op. cit.* pp. 54-55

²⁶⁴ SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual.* Blume, China, 2012. (pág. 141) Grabado con bloques de madera de Isabelle Vandenebeele 2007.

²⁶⁵ SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual.* Blume, China, 2012. (pág. 143) Grabado en linóleo de Andrew Kulman, 1992.

En un sexto ejercicio del Diplomado hicimos grabado en linóleo con el maestro Marco Velasco, grabador oaxaqueño, se trató de un retrato modificado, teníamos que escoger un personaje, en éste caso escogí a Tin-Tan, comenzamos por trabajar dibujos en formato grande de manera libre y muy expresiva, la finalidad era que rescatáramos algunas de las características del personaje, al final no importaba si se parecía o no, no se trataba de una copia sino de una interpretación. Imprimimos con una cuchara en papeles finos como el guarro súper alfa y en papel de china, utilizamos acuarelas, hicimos también monotipia, con la finalidad de pensar que nos puede servir de fondo para una ilustración, o el principio para algo más, el grabado fue de 30X30cm y fue sin duda uno de los trabajos que más disfruté.

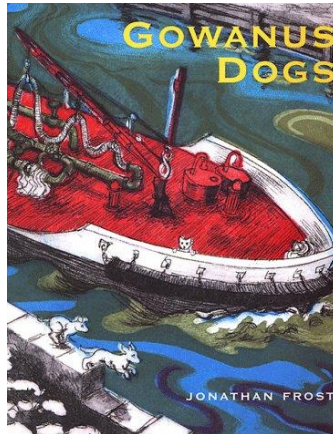

266

El aguafuerte es otra técnica de grabado, esta es un poco menos utilizada en la ilustración de libros, ya que requiere de químicos peligrosos. Se trata de una placa de metal (de preferencia de cobre) la cual es barnizada con una cera especial, con una punta (herramienta para grabado) se hace el dibujo o imagen deseada y posteriormente se sumerge en una dilución de ácido con agua para que la parte que ha sido rayada se carcoma con el ácido y a la hora de entintar la placa, estas

²⁶⁶ Ejercicio #7 que se realizó de manera individual por Luisa Villaseñor Ramírez, en el Diplomado en Ilustración en la academia de San Carlos Febrero-Agosto 2015. "Tin-Tan" Retrato modificado.

líneas, se vean oscuras en comparación de las zonas que no fueron afectadas por el ácido. (ej. Jonathan Frost, Gowanus Dog).

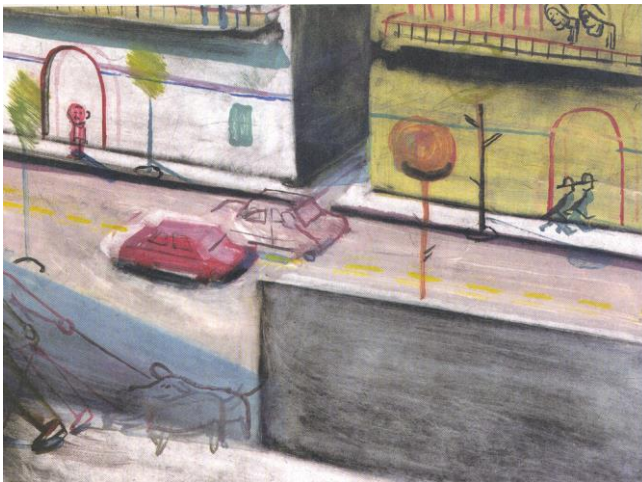

267

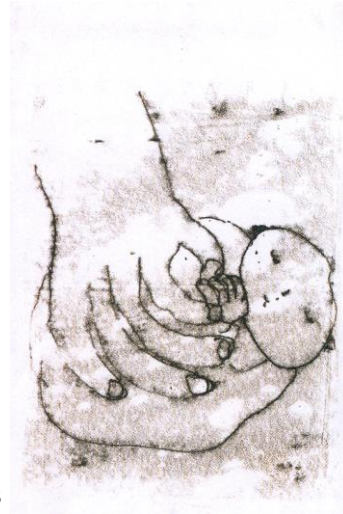
En la técnica de la puntaseca, se usa una placa acrílica en la cual se utiliza una punta similar a la del aguafuerte, pero más dura, que se raya sobre el acrílico, al ser entintada la placa, la tinta se deposita en los surcos generados por dicha herramienta. Si bien es un poco menos laborioso, su elaboración tampoco es una técnica demasiado utilizada por ilustradores.

Monotipo o monograbado es un proceso muy sencillo, se entinta una superficie, por lo general vidrio, y se entinta con un rodillo, se pueden generar texturas, crear dibujos o simplemente poner el papel encima y rayar para generar zonas más oscuras.

²⁶⁷ <https://www.amazon.com/Gowanus-Dogs-Jonathan-Frost/dp/0374310580> [25/05/17]

268

269

3.5.- Técnicas Mixtas.

Collage describe el proceso de unir diversos materiales para generar una imagen; es una técnica aún muy popular ya que, gracias a la tecnología digital, se pueden arreglar errores de manera más rápida. La fusión de lo manual con lo digital hace que en ocasiones sea difícil distinguir si una imagen ha sido hecha totalmente a mano o ya trabajada y modificada digitalmente. La manera más simple y tradicional de hacer collage es utilizando papel y pegamento, pero también se pueden utilizar otros materiales como tela, papel tapiz, elementos reciclados, trozos de fotografías, etc. El papel se puede cortar, rasgar, rayar, pintar, alterar, intervenir, etc; puede ser tan controlado o tan accidentado como se desee. Algunos artistas que practican esta técnica tienen carpetas llenas de recorte, hojas, fotos y diversos materiales que coleccionan para la elaboración de sus cosas. Si se va a utilizar la fotografía se debe de alterar lo suficiente para que quede como imagen propia y no tener problemas con los derechos de autor. Es muy recurrida por ilustradores por su rapidez y manera de trabajar.²⁷⁰

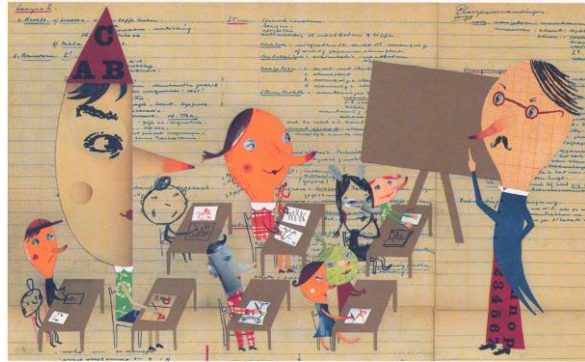
²⁶⁸ SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012. (pág. 158) Monotipia de Yann Kebbi.

²⁶⁹ SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012. (pág. 149) Monograbado de Susan Chin.

²⁷⁰ *Ibíd.* p. 57

271

272

273

274

3.6.- Técnicas digitales.

Ante los programas de cómputo los ilustradores o le temen a su utilización o caen rendidos ante sus beneficios. El problema de los softwares para ilustración es que se puede llegar a confundir con la creencia de que la tecnología resuelve los problemas de dibujo, la composición y el color. La máquina en éste caso no es el artista, recordemos que la computadora no es más que otra herramienta para los ilustradores, simplemente un medio digital. En la actualidad tiene un papel importante en la ilustración de libros infantiles, cada vez suelen ser más

271 SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles*. GG, China, 2007. (pág. 59) collage de Schritter.

272 SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles*. GG, China, 2007. (pág. 115) Imagen de Carlo Collodi.

273 SCHONLAU, Julia. *American Illustrator for Kids*. Monsa, Barcelona, 2013. (pág. 11) Hajime de S.britt

274 SCHONLAU, Julia. *American Illustrator for Kids*. Monsa, Barcelona, 2013. (pág. 105) Lauren Gregg Mr. Fox

innovadoras e interesante. Los programas más utilizados son el Photoshop, Illustrator, entre otras. Se puede trabajar de diferentes maneras, escaneando una imagen y dándole nada más color a lo ya trazado a mano o crear las líneas en la pantalla y posteriormente darle color, para trazar las líneas se utiliza el ratón o una tableta digital, a diferencia de un dibujo en papel, lo que se traza digitalmente se ve trazado en la pantalla.²⁷⁵ Muchos ilustradores han pasado por la transición de lo análogo a lo digital, por ejemplo, la ilustradora Bee Willey en una entrevista comenta lo siguiente: “[...] tenía el inconveniente de una lesión de muñeca causada por el esfuerzo físico de aplicar grandes zonas de textura con lápices de color o pasteles, y de algunos problemas con el fijador que usaba, que era muy fuerte. De hecho, me provocaba problemas de salud.”²⁷⁶ Al punto al que voy es que, si bien los materiales tradicionales tienen gran encanto, muchas veces los tóxicos o la aplicación de las técnicas de ilustración pueden deteriorar la salud, el ordenador no tiene su excepción, con el tiempo se afecta la vista, sin embargo, es una alternativa para dejar de utilizar elementos mayormente nocivos.

277

278

²⁷⁵ *Ibíd.* p. 59

²⁷⁶ *Ibíd.* p. 60

²⁷⁷ SCHONLAU, Julia. *American Illustrator for Kids*. Monsa, Barcelona, 2013. (pág. 83) Julie West All mine.

²⁷⁸ SCHONLAU, Julia. *American Illustrator for Kids*. Monsa, Barcelona, 2013. (pág. 79) Dan Santat Rampage.

CAPÍTULO IV.- PROCESO EDITORIAL.

En este cuarto y último capítulo se expone la manera en la que el ilustrador se enfrenta a la industria editorial o laboral. Cómo son los procesos de contratación, entregas, pagos, clientes, carpetas, concursos, ferias del libro, procesos de elaboración de libros ilustrados, etc.

“[...] la industria editorial puede parecer intimidante por su tamaño, además de confusa. No es fácil entrar en ella. [...] el mero hecho de que vean tu obra supone el primer obstáculo”²⁷⁹ comenta Martin Salisbury. Lo cual es muy cierto, muchos

²⁷⁹ SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012. (pág. 165)

ilustradores tienen que ir adquiriendo currículum, ganando concursos para ser tomados en cuenta. Por ejemplo, nosotros, en el diplomado en ilustración le preguntamos a un editor de SM si ellos llegaban a contratar ilustradores jóvenes (principiante) no comentaba que sí, pero que cada editorial tenía como una carpeta de ilustradores con los que acostumbran trabajar y se les da prioridad a estos. Sin embargo, eso no quiere decir que las editoriales no estén ávidas de encontrar nuevos talentos.

Lo ideal para encontrar una editorial es primero ver el tipo de ilustración que acostumbran cada editorial, segundo ver en cuál de ellas podría encajar tu trabajo, Para posteriormente enviar propuestas o carpetas de tu obra. Después si se corre con suerte esperar la respuesta de alguna de las editoriales donde te postulaste o propusiste algún libro.

En el Diplomado que tomé en la academia de San Carlos no solo hubo ilustradores invitados a impartir cátedra, sino también editores, directores de arte y gente que trabaja en el medio editorial y gráfico, los cuales nos dieron diversos consejos de cómo generar nuestras carpetas, blogs, estar en redes sociales, currículums, cómo cobrar, en qué forma acercarnos a la industria editorial, cómo se hace un libro desde que se gestiona hasta que sale a su venta, entre otras cosas.

Estos son los consejos que Quetzal-León editor de SM nos compartió: Para empezar ¿cómo se gesta la idea de una ilustración? Todo parte de una idea rectora. ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Para quién?, ¿cómo? Cobros, una de las mejores formas de cobrar es por regalías, va del 8 al 12%, hay que saber cual va a ser el costo del libro, el primer pago es un anticipo de regalías y posteriormente cada año conforme le vaya al libro o si hay reediciones te van pagando el resto, esto es lo que más conviene, o la obra por encargo, que en realidad no es muy bien pagado, los costos varían si es viñeta o página completa. A la hora de presentar una carpeta procura que sean de 6 a 20 imágenes que tengan consistencia. Las

mejores fechas para ir a las editoriales es abril mayo, enero febrero si es para infantil, nunca está de más ampliar tus horizontes podrías probar en Centroamérica.

Otras cosas que pueden ayudar:

- Presentar una carpeta coherente: muestra lo que quieres vender.
- Mide tus capacidades de trabajo y acuerda fechas de entrega reales (desvelarse no es bueno).
- Acuerda costos y formas de pagos desde el inicio del proyecto.
- Cuida técnicamente la entrega final (original y archivos digitales).
- Boceto aceptado, boceto pagado.
- Piensa siempre en el lector.
- Cuidado con el amor: la ilustración es parte de un proyecto no el proyecto.
- Acepta sugerencias, pero se cauteloso.

Piensa que tu ilustración será vista por muchos, y tal vez, se convierta en el recuerdo de alguien.

Es importante entender varias cosas en cuestión del mercado laboral; por principio de cuantas existe un campo muy amplio, hay que saber elegir en base a nuestras capacidades cuál es el medio que más nos conviene para trabajar, por ejemplo, en un periódico el tipo de entrega es rápida y esos trabajos por lo general son mal pagados, en revistas la tónica es muy similar e igualmente la paga no es mucha, a lo que me refiero con medir tus capacidades es que si no estás acostumbrado a trabajar bajo presión, rápido y de entrega inmediata, mejor no lo intentes, ya que quedaras mal y eso solo te va a dejar en mal en el medio y ya no te van a contratar, las libretas de apuntes sirven mucho para sacar material cuando son entregas inmediatas, porque puede que algunos de tus bocetos te sean de utilidad y eso te ahorrara gran cantidad de tiempo. Enfócate en qué es lo que te gusta, puedes checar los medios para los cuales te gustaría trabajar y proponerles algún proyecto. Siempre debes tener en cuenta un público en específico, a quién dirigirás tu trabajo y por qué y a quién se lo vas a vender.

Es importante tener una carpeta de trabajo, la forma en que presentas tus proyectos es crucial, ésta debe de ser una presentación sencilla, fácil y útil, esto porque a la hora de ir a una entrevista debes de tener en cuenta el tiempo de presentación de tu carpeta, ya que muchas veces solo cuentas con siete minutos o menos para exponer tu trabajo y si el formato de tu carpeta es complicado eso te resta tiempo e interés por parte de los entrevistadores, puedes llevar una carpeta impresa o digital pero con lo ya mencionado; ésta debe contar un CV el cual debe contener exactitud y sustancia. ¿qué he hecho, en dónde lo he hecho?, ¿Quién eres? No más de dos cuartillas. En tu CV debes incluir premios y ventas de libro (si es que ya te han publicado), sobre todo en E.U.A., por ejemplo, aquí en México la venta a la SEP es muy bueno por la cantidad de ejemplares que se venden.

Ahora bien, ¿qué debes poner en una carpeta de trabajo? Debes poner lo que más confianza te da, es decir, aquello en lo que te consideras te especializas, como ya mencionaba debe de ser simple y sencilla, con un máximo de 15 imágenes, esa cantidad es más que suficiente para dar a conocer tu trabajo.

Vamos a entender una cosa, ¿para qué le sirve al ilustrador entrar a concursos e ir a las Ferias? Bueno, pues la participación en concursos sirve para medir fuerzas, ganar es una forma de estar presente, que la gente conozca tu trabajo; recordemos que en la página de IBBY México podremos encontrar gran cantidad de información de Ferias y concursos en México. Las Ferias de Libro más importantes a nivel mundial son la de Bratislava (siendo esta la más importante de todas), ya que ahí se realiza el Grand Prix, después tenemos la de Bolonia, otra de las más sobresalientes en el medio, la Bial de Catalunya, FILIJ México, El Catálogo Iberoamericano de Ilustración. Asistir a una Feria sirve para conocer, para ir a hacer negocios con las editoriales y para que te asesoren, valoren tu trabajo y te digan como lo puedes mejorar o a qué público te conviene más dirigirte, entre muchos otros tips que te pueden ayudar como a quién vender tu trabajo y por qué.

Otra forma de trabajar, sobre todo en el extranjero es a través de un representante, es como tener un agente. Este se encarga de la negociación, tarifas, presupuestos, contratos, cobros y depositarte. Es decir, se dedica a colocar tu trabajo y evitarte todo el trámite con los clientes, hasta lo más tedioso de andarles cobrando, para que así el ilustrador tenga la oportunidad de dedicarse única y exclusivamente a lo suyo. El representante entonces es como el mediador entre el ilustrador y el cliente.

Ilustrador representante cliente.

Las cotizaciones, las formas de pago y los contratos. Existen tablas ya prediseñadas para saber cuánto cobrar o el editor ya sabe cuanto ofrecer. Como ya lo había mencionado antes existe el pago único o por regalías. Las regalías van alrededor del 5% escritor, 5% ilustrador. Debes tener en cuenta el costo del libro para saber el porcentaje que te van a pagar, así como el tiraje.

Ejemplo:

$\$100 \times 3,000 \text{ ejemplares} = \$300,000$ 5% = \$15,000

$\$20\text{usd} \times 3,000 \text{ ejemplares} = \$60,000\text{usd}$ 5% = 3,000uds

Prácticamente lo que se hace en un contrato es una sesión de derechos, se acuerda la cantidad a pagar, el tiraje, entre otros detalles a especificar, por lo cual es importante que se lea antes de firmar y si no se entiende que lo revise un abogado de confianza. Una vez firmado el contrato se debe administrar el proyecto, se debe llevar un estricto orden para que todo salga bien y a tiempo, se debe ser responsable con la entrega de trabajo, ojo, nunca se entregan los originales, todo en formato digital, bajo las especificaciones que así lo demanden. Se da un adelanto de regalías o del pago, para que se tenga dinero suficiente para echar a andar el proyecto, proveerse de los materiales necesarios para su elaboración. Y así es como básicamente trabaja un ilustrador de libros.

Con la gran variedad de imprentas de gran calidad en todo el mundo, el criterio a elegir una es el bajo costo. Por lo general se envían a imprimir a extremo oriente, esto porque la mano de obra es muy barata y la calidad de impresión muy alta. El costo de elaboración de un libro es relativamente bajo en referencia al costo final de venta, por los gastos derivados de su producción. El costo de éste debe de ser de un 10% de su precio de venta para que este sea factible. Actualmente la calidad de un libro ilustrado impreso en papel debe de ser muy elevada, ya que compite para mantenerse fuerte frente a las alternativas digitales.²⁸⁰

Su venta, distribución y marketing juegan un papel muy importante para el éxito de venta de un libro ilustrado. Las editoriales establecen convenios con librerías, prensa e incluso con escuelas para dar a promocionar el producto. Las firmas de libros ayudan también a la venta. La fecha del lanzamiento de una publicación también tiene mucho que ver, por lo general se hace un gran lanzamiento en fechas festivas importantes²⁸¹ o en las grandes ferias de libros.

²⁸⁰ SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte... op. cit.* pp. 170-171

²⁸¹ *Ibíd.* p. 171

CONCLUSIONES

Como hemos visto en el primer capítulo la evolución del libro infantil ilustrado se ha dado a partir de la invención de la imprenta, ha evolucionado desde sus métodos de impresión, su diseño, la elaboración del libro; la industria editorial ha crecido y todo esto se debe a la constante búsqueda de nuevas tecnologías que ayudaron y eficientaron su producción, que pudieran generarse por volumen, bajar sus costos, etc. Así como el ilustrador, la ilustración, el diseño y la industria editorial han crecido, se han desarrollado, y evolucionado a lo largo de los tiempos, así es como en la actualidad y en tiempos futuros van a lograr seguir evolucionando, adaptándose a nuevas épocas, a pesar de que compiten con diversos medios como los digitales. El libro, el ilustrador, el diseñador y la industria editorial sabrán hacerle frente a los nuevos retos que represente su permanencia en este mundo, probablemente encuentre nuevos formatos dónde mostrarse, pero no se perderá, simplemente seguirá evolucionando.

La ilustración en México siendo una disciplina “relativamente nueva” aún tiene mucho que explorar, aportar, crecer y desarrollar, pero va viento en popa, y no me

extrañaría nada que en un futuro la ilustración mexicana goce de gran reconocimiento internacional.

Los libros extraordinarios que se mencionaron en la tesis son solo un pequeño ejemplo, si intentáramos hacer una lista de todos aquellos libros que a más de alguno nos parecen extraordinarios, es probable que ni terminemos y se vuelva una tarea extenuante, sin embargo a mí en lo personal si me quedan ganas no solo de seguir conociendo e investigando sobre ese tipo de libros ilustrados, sino también poder hacer un acervo de ellos, porque son libros que reflejan el trabajo, la calidad y desempeño de aquellos que con gran maestría brindan una obra sin precedentes, piezas que se convierten en íconos de la ilustración infantil y lo que el público experimenta a través de ellos es una experiencia atesorable para la vida.

El libro ilustrado es un vehículo para introducir a los niños al mundo del arte, es indispensable que padres y maestros proporcionen a los niños libros de grandes ilustradores, como los que escogí para el segundo capítulo, ya que son profesionistas altamente preparados, con una capacidad interpretativa y dominio de las diversas técnicas del arte. Con sus obras no hacen más que enriquecer el alfabeto visual de los niños. Si tienes algún ilustrador favorito sería bueno seguirle la pista, ya que día a día van mejorando su trabajo y te seguirán dando gratas sorpresas con sus obra.

Ya hemos visto que el ilustrador hace uso de las diversas técnicas de arte. El ilustrador siempre encontrará la o las técnicas adecuadas a su forma de expresión, ya sea análogas o digitales, de tal manera que enriquezcan su creatividad y proyecten todo aquello que buscan comunicar. Si bien pueden adquirir el dominio de varias técnicas, muchas veces es mejor especializarse sólo en una ellas, ya que de hecho lleva años de práctica el dominio de cualquier técnica, pero lo mejor de todo es que siempre se verá el avance en su trabajo.

Como anteriormente había comentado, la industria editorial de igual manera seguirá avanzando y reinventándose ante el paso de la tecnología y los nuevos medios y adaptándose a sus tiempos. Pero reflexiono acerca de lo siguiente: Sabemos perfectamente que el ilustrador no es más que un eslabón más a la hora de elaborar un libro y que a este se le paga entre un 5% y un 12% aproximadamente, sin restarle importancia al resto de los que conforman ese equipo, teniendo en cuenta lo siguiente que, como recordaremos que ya mencioné, la ilustración está a la par del texto, es algo que aporta y complementa, un plus, no un acompañamiento o mera decoración, por lo tanto, por qué el ilustrador no podría ganar a la par de lo que gana el escritor que va aproximadamente del 10% al 40% (dependiendo cada editorial), probablemente podrían decirme que no se compara el trabajo de uno y de otro, sin embargo, justo lo que pienso es que cada uno tiene un don especial, uno la escritura y el otro la ilustración, y cada uno en su especialidad es igualmente bueno. Todo aquello que aporta la ilustración, la manera en la que enriquece un texto, lo que aporta y la constante preparación del ilustrador lo amerita.

Por otra parte, lo que a mí me deja el haber hecho esta investigación no solo es el conocimiento y disfrute del tema, confieso que en un inicio no sabía gran cosa de cómo es el trabajo de un ilustrador, tenía la romántica y bucólica idea, como mucha gente la tiene, de que el trabajo del ilustrador era tan simple y hermoso como que le hacían un encargo para un libro o para cualquier medio y éste tranquilamente y feliz se la pasaba dibujando o pintando ilustraciones con aquel disfrute y todavía le pagaban, vamos al punto al que voy es, que en realidad es un arduo trabajo, que allá afuera hay miles de ilustradores esperando por una oportunidad, trabajando de sol a sol porque su trabajo sea tomado en cuenta y mejor aún poder vivir de ello, el ilustrador no solo tiene que dedicarse a “dibujar”, por decirlo de algún modo, es un profesionalista que debe de practicar todos los día, buscar oportunidades por cuenta propia, a diferencia de otros países en México no se cuenta con un representante, por lo tanto ese también es trabajo de él ilustrador, funge como su propio representante, asistente, debe estar en constante

capacitación la cual también le cuesta, debe ser un investigador en cada proyecto que hace, leer, ver cine, estar al día respecto de las noticias y las vanguardias, entre muchas otras cosas, entrando a concurso para demostrar que tiene el talento y la capacidad para ser publicado, en fin que si una ilustración representara todo lo que hay detrás de ella no sé si entonces la valoraríamos más, pagaríamos su justo precio o qué, pero sí sé que las oportunidades laborales deben de mejorar para el ilustrador, así como la preparación. Desconozco si en otros países exista como carrera formal de ilustración, pero al menos en este país aquel que quiera dedicarse a la ilustración o sale de una carrera de arte, de diseño gráfico o es autodidacta, pero si existiese dicha carrera me parece le ahorraría tiempo y dinero en su formación, ya que aquel que quiere dedicarse a la ilustración por su cuenta termina tomando cursos, diplomados, o cualquier taller con el fin de especializarse en ésta disciplina. A parte, entrar en la industria editorial no es nada fácil, la ventaja de intentar en otros países son los agentes, evidentemente tienes que pagar un porcentaje, pero vale la pena. Así el agente se dedica a las negociaciones y colocar su trabajo y el ilustrador a ilustrar. No pretendo sonar pesimista con ello, simplemente mostrar que la gente cree que el trabajo del ilustrador es bien pagado, no lo es, un proyecto puede parecer bien pagado, pero si se tuvieran no uno sino varios proyectos en un mes, probablemente lo sería, pero también cada proyecto se lleva su tiempo. El diplomado en la Academia de San Carlos me sirvió mucho para aprender a ilustrar, conocer la labor, entender cómo se trabaja en la industria editorial y cuál es el papel que juega el ilustrador en todo esto. Evidentemente eso para mí no fue más que una pequeña probada, pues como ya lo dije esto requiere de mucha preparación y trabajo constante.

La parte menos pesimista o lo alentador es, que el ilustrador en la actualidad tiene más plataformas para mostrar y vender su trabajo, que a pesar de que es difícil entrar en la industria editorial, también existen editoriales independientes que puedan estar interesados en su trabajo, o que él mismo puede generar sus propios libros de manera independiente y colocarlos, quien quita en una de esas

una empresa grande ve su trabajo y lo contratan para algo de mayor venta y difusión.

Así que ahora que ya conocer un poco más de la ilustración en los libros para niños, de ilustradores y de toda la industria editorial, te voy a pedir un favor, la próxima vez que adquieras un libro para niños no escatimes en comprarlo, no pienses “ay que caro”, piensa mejor que las impresiones a color son más caras, por eso un libro con puro texto es un poco más económico, que, si viene de otro país, es probable que haya sido traducido, adaptado, trasportado, etc., etc., pero que aun así será un libro que valdrá la pena, porque es para el crecimiento intelectual y desarrollo de los niños, recuerda que un niños que desde pequeño aprende a amar los libros será un asiduo lector de grande. Y ya para cerrar solo quiero retomar lo dijo Bruno Munari: que si un niño de pequeño encuentra una sorpresa en un libro continuará buscando sorpresas en los libros toda la vida.

FUENTES DOCUMENTALES

- ADONIS, D. A., *La sintaxis de la imagen, Introducción a la imagen*. Gustavo Gilli. España, 2000.
- ANDERSEN, Hans Christian, Ilustrado por Joanna Concejo. *Los cisnes salvajes*. Fondo de Cultura Económica. México. 2012.
- BRENNNA, Juan Arturo, MARTÍNEZ, Ericka. *Ópera*. Castillo; El armadillo ediciones. México. 2009.
- CARROLL, Lewis, *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas*. Lata de Sal Editorial, China, 2016.
- COLYER, Martin. *Cómo encargar ilustraciones*. Manuales de diseño, G.G. Barcelona, 1994.
- DAUTREMER, Rebecca. *Enamorados.*, Kókinos, Madrid, 2003.
- DAVENPORT, Jane. *Dibujar y pintar rostros hermosos*. Editorial Acanto, China, 2015.

- Diplomado en Ilustración en la Academia de San Carlos, febrero-agosto 2015, México D.F.

- DOUZOU, Livier. *Lobo. Los especiales de a la orilla del viento*, FCE. México. 2011.

- ECO, Umberto. *Cómo se hace una tesis*. Gedisa Editorial, Argentina, 2012.

- EDWARDS, Betty. *Nuevo Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Urano. España. 2011.

- GAIR, Angela. *Manual completo del artista. Materiales y técnicas de pintura y dibujo*. Blume. Italia. 2000.

- HOSENGOOD, Betsy. *Figuras y retratos*. McGraw Hill. México. 2001.

- HUTTON-JAMESON, Iain. *Técnicas de Dibujo con Lápices de colores*. Hermanos Blume Ediciones. Madrid, 1991.

- JANOSCH. *Los músicos de Bremen*. Edition Temen, Alemania. 2009.

- JALIL GIBRAN, Gibran, Ilustrado por Traducción de Leonardo S. Kaim. *Ramo de Cuentos para niños*. México.

- JOHANNES, Itten. *El arte del color*. Editorial Bouret. París.

- JHON, Lynn. *Como preparar para imprenta*. Manuales para diseño. G.G. España. 1994.

- LECHERMEIER, Philippe, DAUTREMER, Rébecca. *Princesas olvidadas o desconocidas*. Delvives. China. 2008.

- MAGALLANES, Alejandro. *¡Ven Hada!* Editorial SM. México. 2010.

- MAGALLANES, Alejandro. *¿Con qué rima tima? Retrato de un poeta contento (porque ya comió)*. Almadía, México, 2011.

- MAGALLANES, Alejandro. *Libro*. CONACULTA, Alas y raíces. México, 2012.

- MANSOUR, Vivian. *El enmascarado de Lata*. Fondo de Cultura Económica. México, 2005.

- MATTOTTI. *Las aventuras de Huckleberry Fin. Basado en la obra de Mark Twain*. Norma Editorial, China, 2013.

- MUNARI BRUNO, *Diseño y comunicación visual, Contribución a una metodología didáctica*. Gustavo Gilli. España, 2002.

- MUNARRIZ, Jaime. *Imagen Digital.*, H. Blume. España. 2006.

- OLIVARES, Eric, VILAHUR, Lia., *Dibujo para diseñadores gráficos. Aula de dibujo profesional*. Parramón. Barcelona.2012.

- OLMOS, Gabriela, Ilustrado por Valeria Gallo. *El Zopilote y la chirimía*. Artes de México. México. 2010.

- PADILLA, Ignacio. *Todos los osos son zurdos*. Fondo de Cultura Económica. México, 2010.

- POE, EDGAR ALLAN, ilustrado por Benjamin Lacombe. *Cuentos Macabros*. Edelvives., Italia, 2013.

- PONIATOWSKA, Elena, Ilustrado por Leonora Carrington. *Lilus Kikus*. Biblioteca Era. México. 1992.

- RABASA, Mariel, RAMÍREZ, María Marcela. *Desbordes 2. Las voces sobre el libro-álbum*. Editorial de la Universidad del Sur, Argentina, 2013.

- REES, Darrel. *Cómo ser ilustrador*. Index Book S. L., Barcelona, 2012.

- SADAT, Mandana. *Mi León*. Los especiales de a la orilla del viento, FCE. México. 2006.

- SALISBURY, Martin., *Imágenes que cuentan nueva ilustración de libros infantiles*. GG, China, 2007.

- SALISBURY, Martin., *Ilustración de libros infantiles. Como crear imágenes para su publicación.*, Editorial Acanto, China, 2005.

- SALISBURY, Martin. *100 Joyas de la literatura infantil ilustrada*. Blume, China, 2015.

- SALISBURY, Martin, STYLES, Morgan, *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, China, 2012.

- SCHONLAU, Julia. *American Illustrator for Kids*. Monsa, Barcelona, 2013.

- TONDA, Juan, FIERRO, Julieta. *El libro de las cochinadas*. ADN Editores, México, 2013.

- VARIOS. *Azul Marino. La vida que me trajo el mar.* Eca a.c. México, 2011.

- VARIOS. *Diccionario para armar.* El colegio de México. México. 2011.

- VARIOS., *El Arte del Dibujo.* Parramón., China., 2014.

- VARIOS, *Escribir e ilustrar libros infantiles. Desde idear personajes hasta desarrollar historias, una guía detallada para crear maravillosos álbumes ilustrados.*, Acanto, China, 2013.

- VARIOS. *Materiales y Técnicas. Guía Completa.* Parramón. España, 2014.

- VARIOS (Les Trois Ourses), *Arte, libros y niños.* CONACULTA. México, 2012.

- VARIOS. *Semántica de las imágenes. Figuración, fantasía e iconicidad.* Diseño y Comunicación Siglo XXI. México, 2009.

- VARIOS. *14º Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles.* CONACULTA-FILIJ, México, 2004.

- ZEEGEN, Lawrence. *Principios de ilustración.* 2ª Edición Actualizada y Ampliada. GG., Barcelona, 2013.

<http://ade-lluneta.blogspot.mx/2013/09/cereza-guinda-un-mini-album-tierno-y.html>
[25/11/14]

<http://adolieday.blogspot.mx/p/questions-faq-in-spanish.html> [24/11/14]

http://agujerostemporales.blogspot.mx/2008_06_01_archive.html [09/10/13]

<https://anediseno.wordpress.com/2013/02/27/rebeccadautremer/> [02/12/14]

<http://barbara-fiore.com/index.php/BFE/libros/> [25/11/2014]

<https://biblioabrazo.wordpress.com/2013/03/29/premio-astrid-lindgren-isol/>
[30/11/14]

<https://biblioabrazo.wordpress.com/2011/10/12/secretos-en-el-bosque/> [25/11/14]

<http://carlossandovalc.blogspot.mx> [30/11/16]

<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4289>

<http://cdnb.20m.es/trasdos/files/2012/04/La-traici3n-de-las-im3genes-1929.jpg>
[20/06/15]

<http://claudiadeteresa.blogspot.mx/2009/06/campana-de-vacunacion.html>
[29/11/16]

<http://david-alvarez.blogspot.mx> [28/11/16]

<http://deliriosdeasiatica.wordpress.com/author/phersoix/page/9/> [25/11/14]

<http://dfinitivo.com/2010/07/este-fin-de-semana-en-cuentacuentos-el-enmascarado-de-lata-de-vivian-mansour-manzur/> [09/10/13]

<http://designskool.net/joanna-concejo/> [22/11/16]

http://elilustradero.blogspot.mx/2010_11_01_archive.html [30/11/2016]

http://elilustradero.blogspot.mx/2012_03_01_archive.html [29/11/16]

<http://elperroenlaluna.blogspot.mx/2012/08/el-pez-que-sonreia.html> [25/11/14]

<https://einailustracion.wordpress.com/2011/06/14/janosch/> [02/12/14]

<https://es.pinterest.com/pin/504614333220265470/> [25/05/17]

<http://espanadores.blogspot.mx/2011/10/bruno-munari-e-genialidade-em-repensar.html> [03/12/14]

https://en.wikipedia.org/wiki/José_Guadalupe_Posada#/media/File:Gran_calavera_eléctrica2.jpg 30/11/16]

<http://es.slideshare.net/leercontigo/el-libro-de-las-cochinadas> [19/10/2016]

http://hinchadelatlas.blogspot.mx/2009_11_01_archive.html [09/10/13]

<http://hinchadelatlas.blogspot.mx/2011/07/ni-pies-ni-cabeza.html> [09/10/13]

<http://illustrationfriday.com/2014/10/editorial-submission-gerardo-suzan/> [29/11/16]

<http://jonathanlevinegallery.com/?method=Exhibit.ExhibitArt&exhibitID=AD9F25AA-9F27-E27F-4046DB5B495563B4&artidx=2&artistidx=9> [24/11/14]

<http://koratai.com/resena/jimmy-liao-sonido-colores> [17/11/16]

http://lacoleccionista-libroalbum.blogspot.mx/2013/06/flicts_19.html [31/05/16]

<http://loquevenmisojos.com/apple-touch-icon-precomposed.png/?paged=58>
[24/11/14]

<http://lorenzomattotti.blogspot.mx/p/illustrations.html> [17/11/16]

http://mamayalosabeshop.blogspot.mx/2011_10_01_archive.html [24/11/14]

http://martinagolafre.blogspot.mx/2010/04/personajes-ilustres-del-mundo-ilustrado_28.html [29/11/16]

<http://miguelcova.blogspot.mx> [30/11/16]

<http://noramillan.blogspot.mx> [29/11/16]

<https://olisucre.wordpress.com/2013/11/26/rebecca-dautremer/> [02/12/14]

<http://paulacarbonell.blogspot.mx/2008/02/alejandro-magallanes.html> [25/11/14]

<http://piartes.blogspot.mx> [03/12/14]

<http://piartes.blogspot.mx/p/publicaciones.html> [03/12/14]

<http://restinpiz.blogspot.mx/2011/11/rumores-taqueros.html> [09/10/13]

<http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jimmy-liao/> [25/11/14]

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/38/c8/56/38c856c87687221499d04edb74c63563.jpg>
[25/05/17]

<http://thebirdking.blogspot.mx/search?updated-max=2015-04-29T05:45:00-07:00&max-results=20&start=20&by-date=false> [25/05/17]

<http://twicsy.com/i/2qnBUb> [09/10/13]

http://weblogs.clarin.com/dsno/2007/09/07/como_soy_argentino_isol/ [30/11/14]

http://weheartit.com/entry/33144092/tag/mike%20ryden?context_user=artboreal
[25/11/14]

<https://williamblakeandenlightenmentmedia.wordpress.com/tag/songs-of-innocence/> [23/05/17]

<http://wordyenglish.com/alice/tenniel.html> [22/11/14]

<https://www.amazon.com/Gowanus-Dogs-Jonathan-Frost/dp/0374310580>
[25/05/17]

<http://www.andalia.com.mx/autor-ilustrador/588> [25/11/14]

<http://www.anormalmag.com/entrevistas/nicoletta-ceccoli/> [25/11/14]

<http://www.apimadrid.net/?p=1373> [01/12/14]

<http://www.bookofdaystales.com/arthur-rackham/> [23/11/14]

http://www.canallector.com/106/El_sapo_que_no_quer%C3%ADa_comer#
[29/11/16]

http://www.canallector.com/10409/Gato_que_duerme# [29/11/16]

http://www.centromanes.org/?page_id=5462 [12/12/16]

<http://www.cgdesign.com.mx/OAC/Alejandro%20Magallanes.html> [20/06/15]

<http://www.childrenslaureate.org.uk/>

<http://www.cultura.gob.mx/noticias/libros-revistas-y-literatura/24451-presentara-alejandro-magallanes-su-propuesta-editorial-libro-la-cual-ofrece-un-mundo-a-la-creatividad-de-los-ninos.html>

<http://www.dw.de/janosch-el-autor-que-encanta-a-los-niños/a-1930667-1>
[02/12/14]

http://www.elconfidencial.com/cultura/2015-02-24/goya-se-rebela-contra-el-blockbuster_717589/ [01/01/17]

<http://www.eurekakids.es/juguete/la-marelle/juego-de-figuras-de-madera-encajables-adolie-day> [24/11/14]

<http://www.fce.com.ar/boletines/chicos39/novedades.asp> [30/11/14]

<http://www.fondodeculturaeconomica.com/librerias/Detalle.aspx?ctit=9786077781141> [09/10/13]

<http://www.formaciondelectores.com.mx/sites/default/files/pdf/leeryleer07.pdf>
[20/06/15]

<http://www.garuyo.com/arte-y-cultura/quien-fue-rufino-tamayo> [30/11/16]

https://www.google.com.mx/search?q=los+prelibros+de+bruno+munari&biw=1172&bih=545&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ujp_VKn5E8v3yQSUx4CYBg&ved=0CCMQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=JrGu_IAArWckLM%253A%3B3__ptl9Q2yazPM%3Bhttp%253A%252F%252Fthe-publishing-lab.com%252Fuploads%252Ffeatures%252Fstandard_images%252Fpublishing-lab_visual-writing_munari_10.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fthe-publishing-

lab.com%252Fes%252Ffeatures%252Fview%252F135%252Fbruno-munaris-books-hybridization-against-linear-thinking%3B625%3B430 [03/12/14]

<http://www.gq.com.mx/articulos/cronicas-de-un-dandy-9/704> [09/10/13]

<http://www.huma3-archive.com/huma3-spa-reviews-id-500.html> [01/01/17]

<http://www.ibbymexico.org.mx/apoya/ilustradores> [29/11/2016]

<http://www.identi.li/index.php?topic=91816> [02/12/14]

<http://www.isol-isol.com.ar/ISOL/4-perfil.htm> [30/11/14]

<http://www.kalandraka.com/es/novedades/>

http://www.lainsignia.org/2005/noviembre/cul_036.htm [09/10/13]

<https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/rivera/es/content/mural/sugar-cane/detail.php> [30/11/16]

<http://www.mujeresfreaks.com/en-el-divam-con-la-pintora-e-ilustradora-ana-juan/> [17/11/16]

<http://www.nostraediciones.com/>

<http://www.nicolettaceccoli.com/books.php> [25/11/14]

<http://www.nicolettaceccoli.com/work.php> [24/11/14]

<http://www.pileup.com/babyart/blog/?p=2290> [25/11/14]

<http://www.pinterest.com/debirae52/illustrations-adolie-day/> [23/11/14]

<http://www.pinterest.com/kikaki1/adolie-day/> [23/11/14]

<http://www.pinterest.com/pin/332492384963588931/> [02/12/14]

http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/infantil-juvenil/Reeditan-Flucts-literatura-infantil-latinoamericana-Zirald0_0_1078092394.html [31/05/16]

<http://www.rugusavay.com/francisco-toledo-paintings/> [1/12/16]

<http://www.sugoilab.com/palabrava/lectobus/4.pdf> [02/12/14]

<http://www.taringa.net/posts/arte/17171779/Benjamin-Lacombe---Ilustrador.html>
[25/11/14]

<http://www.taringa.net/post/arte/17081885/FLICTS-Un-color-excepcional.html>
[31/05/16]

<http://www.tecnicolor.es/files/tag-rebecca-dautremer.html> [01/12/14]

<http://www.timeoutmexico.mx/df/arte-cultura/los-monstruos-y-tu> [09/10/13]

<http://www.trino.com.mx/curriculum/> [13/11/13]

<http://www.trino.com.mx/curriculum/> [13/11/13]

<http://www.zapanines.es/bisuteria/1434-colgante-bailarina-eve-adolie-day.html>
[24/11/14]

http://2.bp.blogspot.com/-H1N3sfE7C68/UWEP0gANGGI/AAAAAAAAAH4/-YF_9PPSSvg/s1600/442_37.jpg [29/11/16]

<http://2.bp.blogspot.com/-4wO3hvtphQ/VfWbQQGX8TI/AAAAAAADE8/tWq7m7izbf8/s1600/verdad%2Bmentira.jpg> [25/05/17]