

Reflexiones sobre la Ilustración Gráfica en Colombia:

La ilustración en la literatura infantil como otra manera de escribir

Por: Juliet Daniela Galindo Zuleta*
Edison Javier Mora González**

Cortesía Angie Coroline Rocha Rodríguez, estudiante de Diseño Gráfico, Fundación Universitaria Los Libertadores.

Ilustración editorial

“Obiols plantea la siguiente definición: un lenguaje artístico cuya razón de existir radica en su relación con el texto, compañero al que clarifica —saca a la luz—, explica —descubre—, elabora y decora —ilumina— (Obiols, 2004)”.

De acuerdo con esta definición y en aras de explicar a profundidad la ilustración editorial se recurre al siguiente término: el lenguaje visual. Por medio de este código, la ilustración crea imágenes dentro de un contexto específico, en este caso el libro, que suma lo editorial al término. Por lo tanto, podemos decir que la ilustración editorial es un lenguaje visual que se emplea para la creación de imágenes dentro del libro.

Zeegen (2013) menciona que el libro fue probablemente uno de los primeros medios auténticos para el trabajo

* Estudiante de Diseño Gráfico, Pasante de Investigación, Fundación Universitaria Los Libertadores
jdgalingoz@libertadores.edu.co

** Profesor e Investigador, Diseño Gráfico, Fundación Universitaria Los Libertadores
ejmorag@libertadores.edu.co

de los ilustradores y la relación entre el lenguaje escrito y la imagen ilustrada ha sido siempre muy especial. En el mundo editorial, los sectores que han mostrado un mayor interés por el trabajo de ilustradores son los creadores de libros infantiles, los títulos de ficción y, en algunos casos, manuales teóricos. Para muchos ilustradores hay algo especial en la creación de ilustraciones para libros, mientras que para periódicos o revistas resulta imprescindible.

Ilustración editorial infantil

La ilustración es, según Lobato (2000), “uno de los múltiples medios que utiliza el pintor para expresarse y la ilustración infantil es un aspecto dirigido a la infancia y a los lectores interesados por ella” (p.99). Este autor también planteó que la ilustración en los libros infantiles podría comprenderse como objetos que permitían desarrollar y perfeccionar las concepciones estéticas por parte del niño.

Complementariamente, autores como Obiols (2004) señalan una serie de rasgos esenciales de la ilustración que ayudan a caracterizarla y a establecer su auténtica particularidad. Siguiendo a este autor, estas características son:

- El momento de su desarrollo y la finalidad del mensaje que quiera transmitir.
- El grado de iconicidad, los recursos técnicos y los códigos de expresión utilizados por sus autores.
- Los códigos de reconocimiento del lector.
- El lenguaje narrativo de la ilustración, el cual suele ser diferente al del texto.
- Redundar el contenido del texto, lo que supone expresar icónicamente un mensaje ya expresado por la vía verbal.
- Mostrar lo que no expresan las palabras, ya que las imágenes expresan de forma más rentable lo que resulta difícil o muy extenso.
- Contextualizar sobre el lugar o el momento del que habla el texto.

Cuando la imagen aparece en el proceso de lectura, esta es capaz de generar gran sensibilidad en el público infantil, pues posee un carácter comunicativo y a la vez enriquece por sus aportes estéticos, no solamente funcionan para mejorar la comprensión del texto, tampoco su razón de ser decae a lo decorativo u ornamental; la ilustración en asociación con el texto genera una relación en la cual no se llega a doblar ninguna de las partes mencionadas, porque cada cual existe en función de un lenguaje, aporta sus propios significados y comunica de forma particular.

“ Cuando la imagen aparece en el proceso de lectura, esta es capaz de generar gran sensibilidad en el público infantil, pues posee un carácter comunicativo (...) ”

La recepción infantil de la ilustración

El trabajo de un ilustrador dentro de un proyecto editorial infantil va más allá de acompañar el texto con sus imágenes; es importante estar informado sobre lo que la obra quiere contar, al igual que del grupo social al que va dirigido: su género, su entorno, su edad, pues cada etapa del crecimiento del ser humano posee singularidades que le son propias, tales como el nivel de comprensión, la manera como se utiliza la fantasía, el tiempo en el que se puede mantener la atención sobre una imagen determinada, la complejidad de su lenguaje, entre otras.

El ilustrador Javier Gacharná (2011), diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano menciona que para la ilustración editorial infantil es importante una preparación psicológica de cada etapa del niño y así conocer que atrae a cada uno de ellos; para los más pequeños es importante el uso de ilustraciones de alto contraste, para niños de los dos a los seis años se involucran figuras más complejas, que puedan contar una historia por si solas pero así mismo se evocan los juegos de rol e imitación, y ya más adelante las imágenes son más impactantes; personajes fantasiosos y colores más oscuros.

Según Esparza (2018) el filósofo Ernst Cassirer afirma que el ser humano es un animal simbólico, que desarrolla su percepción principalmente a través de la vista: antes de empezar a hablar, el niño mira y aprende a reconocer las formas, a interpretar las luces o a interesarse por los colores. A lo largo de la vida, un individuo crea su propia cultura visual y este proceso depende en larga parte de cómo nos hemos relacionado con las imágenes desde pequeños.

Cuando observamos un texto acompañado por una imagen, activamos en nuestro

Cortesía Angie Caroline Rocha Rodríguez, estudiante de Diseño Gráfico, Fundación Universitaria Los Libertadores.

cerebro sus habilidades hermenéuticas y de elaboración narrativa. Desarrollar este proceso desde pequeños nos permite adquirir capacidades cognitivas más reactivas a los estímulos externos y predisuestas a elaborar un contenido narrativo original (esto se traduce en saber comunicar mejor y en una actitud más creativa) (Esparza, 2018).

Panorama actual

Abordando las tendencias de la literatura infantil en la actualidad, Pardo (2009) y Robledo (2012) concuerdan en que hay un fortalecimiento de la producción del Libro-Álbum, que combina la imagen con el texto escrito, y que hay más apoyo de la industria editorial, que se arriesga a producir libros para niños incentivando tanto a autores como a ilustradores para mejorar la calidad de este tipo de obras literarias.

Cabe señalar que el auge y avance en la literatura infantil ha tenido un impulso desde las políticas públicas que han promovido la lectura con programas en el año 2004, como el Plan Nacional de lectura y bibliotecas y Libro al viento. Así mismo, en el año 2007 se celebró en Bogotá la primera Feria del libro infantil, impulsando aun más el interés por la producción literaria dirigida a este tipo de población.

Otra de las tendencias que se nos presenta hoy son las colecciones, entre las cuales sobresalen *Fuera de Colección* de Alfaguara Infantil (Colección de libro-álbum) y *Nidos para la lectura* (lecturas para tres etapas en el desarrollo de la lectura de los niños) de Norma.

Adicionalmente, algunas de las obras más destacadas de la primera década del siglo XXI entran en su totalidad dentro del subgénero Libro-álbum, entre ellas: *El árbol triste* (2005) de Triunfo Arciniegas, *Chigüiro viaja en chiva* (2006) de Jairo Buitrago

y Rafael Yockteng, Camino a casa (2008) y El primer día (2010) de Buitrago y Yockteng, Vaya que apetito tiene el Zorrito (2007), Dos ratones, una rata y un queso (2008) y Un día de lluvia (2009) de la autora Rueda.

Es posible ver durante lo que va corrido del siglo XXI que la literatura infantil ha continuado su avance, se conservan las corrientes surgidas en los años noventa y se avanza en el tratamiento de diversas temáticas, saliendo del esquema tradicional, para conectar a niños y niñas desde la literatura con la realidad y la cultura de su país, no dejando de lado elementos necesarios como lo maravilloso y lo fantástico.

“ (...) se puede notar que hay una mayor producción en obras de literatura infantil y que cada día surgen nuevos escritores que hacen producciones de calidad; según la Cámara Colombiana del Libro (2019), mientras en 2006 se publicaron al año 61 títulos de este segmento, en 2016 esa cifra llegó a 853 ”

surgen nuevos escritores que hacen producciones de calidad; según la Cámara Colombiana del Libro (2019), mientras en 2006 se publicaron al año 61 títulos de este segmento, en 2016 esa cifra llegó a 853.

Así mismo, se da un fortalecimiento a la literatura para la primera infancia con el libro álbum y aparecen escritores e ilustradores que se han consagrado al arte y han logrado un posicionamiento dentro de la literatura infantil, obteniendo diversos premios a nivel internacional. También se puede notar que hay una mayor producción en obras de literatura infantil y que cada día

<https://unsplash.com/photos/oOEz7c7V3gk>

En conclusión podemos decir que la ilustración infantil demanda un proceso interdisciplinario para entender que su realización debe cumplir con estándares pedagógicos y didácticos relacionados con nuestro contexto educativo, es mucho más que el hacer y la creatividad, y entendemos que pasa

del ejercicio meramente estético, artístico y / o decorativo que muchos suponen que cumple, a un proceso profesional y con un papel preponderante potencializando la narrativa del mensaje que el autor del escrito quiere entregar a sus lectores en un acto de sinergia y simbiosis.

Origen del artículo: Proyecto de investigación “La Ilustración Universitaria, Colección 2015-2020”, financiado por la Fundación Universitaria Los Libertadores, 2020.

Referencias

- Cámara Colombiana del Libro (2019). *El stand de Colombia en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia está buscando ilustrador*. Bogotá D. C., Colombia: Cámara Colombiana del Libro. Recuperado de: <https://camlibro.com.co/el-stand-de-colombia-en-la-feria-internacional-del-libro-infantil-de-bolonia-esta-buscando-ilustrador-2/>
- Esparza, G. (2018). *Ernst Cassirer: una fundamentación biológica de la definición del ser humano como «animal simbólico»*. Universidad Panamericana, México. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4216/421660973006/html/index.html>
- Lobato, A. (2000). *Historia crítica de la ilustración en los libros infantiles y juveniles publicados en lengua castellana*, Mérida, España: Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil.
- Obiols Suari, N. (2004). *Mirando cuentos. Lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil*. Barcelona, España: Editorial Laertes.
- Pardo, Z. (2009). *Panorama histórico del libro ilustrado y el libro-álbum en la literatura infantil colombiana*, Ensayos. Historia y teoría el arte. Bogotá D. C., Universidad Nacional de Colombia.
- Robledo, B. H. (1997). *Antología los mejores relatos infantiles*. Bogotá D. C. Imprenta Nacional de Colombia.
- Zeegen, L. (2013). *Principios de la Ilustración 2º edición*, Editorial:Editorial Gusta