Análisis de códigos visuales e identitarios en la Ilustración Infantil actual de Mitos, Leyendas y Creencias chilenas

Tesina de grado

Joceline Pérez Gallardo

Escuela de Diseño Universidad de Valparaíso Diciembre 2010

Resumen

A lo largo de esta investigación se propone realizar una revisión del escenario actual que viven las tradiciones orales, comprendiendo su origen, características y aplicaciones, de las cuales nos enfocaremos específicamente en el mito, la leyenda y las creencias folclóricas chilenas, inmenso imaginario que cada uno de nosotros posee y del cual hemos estado rodeados desde niños, recordando de este modo las misteriosas atmósferas que se generaban cuando estos relatos eran transmitidos por medio de la palabra. En esta investigación entendemos a estos relatos como elementos de ficción, folclóricos, que se transmiten de generación en generación, que dan una explicación a sucesos inexplicables y que son aceptados por una comunidad, logrando de este modo definir que estos relatos nos entregan identidad territorial, además de brindarnos respuestas y explicaciones, en definitiva conocimiento, propiedad, imagen y unidad a un grupo cultural en particular.

En el desarrollo de nuestro marco teórico, estos relatos los llevaremos al contexto del mundo infantil, entendiendo que para los niños estos son el primer acercamiento a la cultura, para entender de dónde venimos, quienes fueron nuestros antepasados, cómo se construyó el lugar donde vivimos, nuestro barrio, nuestras ciudades, nuestro país... y así un sinfín de información que inocentemente se va adquiriendo.

Es así como indagaremos en los campos donde se mueven este tipo de relatos, siempre enfocándolos en el mundo infantil, haciendo un alto en el campo editorial ya que es en la literatura infantil donde se han recogido estos relatos y se han llevado al plano escrito en primera instancia, y posteriormente a una ilustración dirigida a los niños, encontrando una variedad de publicaciones referentes a temas de la tradición oral chilena y de nuestros pueblos originarios, siendo entonces nuestro objeto de estudio, los libros ilustrados.

A través de esta investigación podremos detectar cuales son las editoriales que actualmente lideran el mercado de las publicaciones dirigidas a los niños, ubicando a Editorial Amanuta, Pehuén editores, Sol y luna libros, y Editorial Santillana, entre estas, y a partir de sus catálogos y colecciones y desde ahí lograr definir una serie de libros ilustrados referentes al mito, la leyenda y el relato popular, con la finalidad de identificar sus rasgos visuales e identarios.

Palabras claves: Tradición oral, literatura infantil, ilustración infantil, sintaxis visual.

Índice

1. Introducción	7
1.1 Objetivos de Investigación.	9
1.1.1 Objetivo Generalmente	9
1.1.2 Objetivo Específico.	9
2. Metodología	9
2.1 Propuesta metodológica	9
2.1.1 Objetivo Generalmente	9
2.1.2 Objetivo Específico	10
2.2 Lista de cotejo	11
2.2.1 Factores y parámetros para lista de cotejo	11
2.3 Objeto de estudio	14
2.3.1 Listado de libros	14
3. Marco teórico	17
3.1 Tradición Oral	17
3.1.1 Patrimonio Cultural Inmaterial	19
3.1.2 La Leyenda y el Mito	19
3.1.3 La Leyenda y el Mito en Valparaíso	21
3.1.4 El Cuento como Relato Oral	23
3.1.5 Misterio en la Tradición Oral	26
3.2 La Tradición Oral en Diversos Medios	27
3.2.1 La Lira Popular	27
3.2.2 La Radionovela	28

3.2.3 El Siniestro Dr. Mortis	28
3.2.4 Tradición oral de misterio y terror en la televisión nacional	28
3.3 Literatura Oral: la Tradición Oral en el medio editorial	31
3.3.1 Editorial Amanuta	31
3.3.2 Pehuén editores	33
3.3.3 Sol y Luna libros	34
3.3.4 OQO editora	34
3.4 Ilustración Infantil	45
3.4.1 Ilustración infantil en Chile	46
3.4.2 Ilustración infantil en la actualidad	51
3.4.3 Técnicas de ilustración	57
3.5 Conclusiones	59
4 Desarrollo de la investigación	61
4.1 Introducción al desarrollo de la investigación	61
4.2 Análisis de la ilustración infantil de la tradición oral	61
5 Presentación y discusión de resultados	77
5.1 Resultados	77
5.1.1 Tabla de resultados de la técnica empleada en la ilustración	77
5.1.2 Tabla de resultados sobre el trazo y Contorno	77
5.1.3 Tabla de resultados sobre las aplicaciones de color	78
5.1.4 Tabla de resultados sobre dimensión y espacialidad	79
5.1.5 Tabla de resultados de estilo aplicado en la ilustración	80
5.2 Discusión de los resultados	82

5.2.1 Técnicas utilizadas en la ilustración	82
5.2.2 Trazo y contorno	83
5.2.3 Aplicación de Color	83
5.2.4 Dimensión y espacialidad	84
5.2.5 Estilo	84
5.2.6 Respuesta a Objetivo General	86
5.2.7 Respuesta a Objetivo Específico	86
6. Conclusiones	89
6.1 Resumen y discusión de los nuevos resultados	89
6.2 Límites y aspectos negativos	90
6.3 Desarrollo futuro	90
7 Bibliografía y fuentes	92
7.1 Fuentes bibliográficas	92
7.2 Fuentes digitales	92
7.3 Indice de figuras y cuadros	93

1. INTRODUCCIÓN

Las tradiciones orales abarcan una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, etc. Las cuales son fundamentales para mantener vivas las culturas, ya que las tradiciones orales son una herencia de nuestros antepasados, potente en conocimientos y costumbres que se transmiten de generación en generación, logrando así una conexión con la identidad de un pueblo, haciéndonos parte. Los esfuerzos de estas expresiones, entonces se basan en generar este vínculo de "memoria", el nexo entre el pasado y el presente, dirigido especialmente a las nuevas generaciones, como Peña (2009) señala, el folklore de los pueblos es donde se halla el verdadero alimento de la imaginación de los niños. Rondas, adivinanzas, rimas, cuentos de nunca acabar, trabalenguas y cuentos tradicionales orales como las leyendas, creencias y mitos, conforman el patrimonio cultural de los pueblos y el más vivo incentivo de la fantasía creativa del niño.

Si nos enfocamos especialmente en el mito y la leyenda, podemos entender que ambos son relatos de ficción, folclóricos, vernáculos si esto lo puede expresar de mejor manera, que dan una explicación a sucesos inexplicables, que son aceptados por una comunidad. A demás entendemos que son parte de la expresión oral, por lo tanto podemos decir que las leyendas y mitos también otorgan identidad a una comunidad, nos entregan respuestas y explicaiones, es decir la leyenda y el mito entregan conocimiento, propiedad, imagen y unidad a un grupo cultural en particular.

Si comenzáramos a recordar cuándo fue la primera vez que escuchamos una leyenda o un mito, nuestra memoria retrocedería a la infancia, recordando como nuestros padres, o abuelos nos contaban esas historias que parecían ser de gran importancia. Relatos que iban desde cómo fue creado el mundo hasta el por qué la Loica tiene el pecho rojo... relatos que fueron llenando de maravillas la imaginación de los niños, ansiosos por descubrir nuevas respuestas fantásticas a todas esas preguntas, y es así como dentro de la infancia, las leyendas y los mitos son fundamentales, son el primer acercamiento a la historia, a los personajes heroicos, a las grandes civilizaciones, ciudades y pueblos originarios, son el primer acercamiento a la cultura, para entender de dónde venimos, quienes fueron nuestros antepasados, cómo se construyó el lugar donde vivimos, cómo se comenzó a poblar nuestro barrio, nuestras ciudades, nuestro país... y así un sinfín de información que inocentemente se va adquiriendo. Y eso es lo importante, ese es el propósito de estas expresiones: el nexo del pasado con el futuro, a través del presente.

Por lo tanto la infancia es un momento que el adulto debe aprovechar para poder enriquecer de conocimientos las mentes de los niños y es así también como lo ha entendido la industria editorial, que considera dentro de los esfuerzos por colaborar con el enriquecimiento de estas tradiciones orales de los pueblos antiguos, la producción de libros ilustrados para niños, contando con un variado número de editoriales que han aparecido en los últimos años, especializadas en el tema y enfocadas a un público infantil, tal es el caso de la Editorial Amanuta, Pehuen editores y Editorial Sol y Luna Libros, y grandes casas editoriales como Santillana y alfaguara, que incluyen en sus catálogo colecciones completas sobre las tradiciones de nuestro país, sus mitos, leyendas y costumbres, encargándose de este modo de registrarlas en un plano escrito y en especial en un plano ilustrado, entendiendo a la ilustración como una manera diferente de narrar, destacando el fomento de

la literatura nacional con identidad, con ello el uso de la ilustración sólo de manos de chilenos, exponiendo en librerías y bibliotecas ejemplares chilenos para niños chilenos.

Es por eso que resulta fundamental revisar qué es lo que actualmente se ha desarrollado en este marco de tradición oral llevado a la literatura infantil, la cual actualmente posee ejemplares de libros ilustrados, ya que a partir del año 2000 nace una nueva generación de ilustradores con una amalgama de nuevas ideas, texturas, color y forma de ilustrar, las páginas de los libros infantiles.

De este modo podemos percibir en primera instancia, que al ilustrar cuentos para niños referente a temas mitológicos y leyendarios, se debe generar una selección especial del contenido visual que se debe mostrar, tomando en consideración en primer lugar, que éste va dirigido a los niños, segundo, que trata sobre temas ancestrales y tradicionales con gran carga cultural, lo que supone un conocimiento iconográfico e investigación del tema que se va a ilustrar, por otro lado, el mito y la leyenda poseen una atmósfera misteriosa y de asombro, por lo que se debe conseguir una estética trabajada bajo este filtro, así como también el trabajo visual de lo legendario, entendiéndolo como algo antiguo, ancestral e histórico que poseen los mitos y las leyendas. Es por eso que el desarrollo de ilustraciones de este tipo, conllevan a una selección rigurosa de los elementos a comunicar, y es que, ¿acaso los ilustradores han abordado estas características recién nombradas en su obra realizada para la ilustración infantil de la tradición oral, o se han valido de variados recursos gráficos, o de su propia expresión o estilo personal?

La propuesta de esta investigación consiste en introducirnos de modo exploratorio en la situación actual de la ilustración infantil de leyendas, mitos y creencias, para esclarecer los códigos visuales que han sido utilizados, identificando qué criterios, recursos gráficos y características los diferencian de la ilustración infantil en general.

Abordar este tema, permite al diseñador conocer las tendencias y los recursos visuales con los que se cuenta para realizar este tipo de ilustraciones, reforzando el conocimiento de las técnicas y los criterios empleados para que futuros ilustradores y diseñadores puedan desarrollarlos bajo un sustento, así como también es importante su estudio, dado que el desarrollo de este tipo de ilustraciones permite fortalecer la cultura y nuestra identidad territorial, además de fortalecer el desarrollo del libro ilustrado chileno, permitiendo posteriores estudios acerca de nuestra identidad a través de la ilustración.

Para esto se realizará una investigación exploratoria y descriptiva. Exploratoria en el sentido de esclarecer los parámetros que definen la tradición oral y la ilustración infantil en el ámbito de la leyenda y el mito y exponer lo que se ha desarrollado sobre el tema. Y descriptiva al momento de analizar las imágenes contenidas dentro del tema de estudio.

Las técnicas que se llevarán a cabo en esta investigación serán la observación de campo (etnografía de material cultural, los libros ilustrados), estudio histórico y análisis de contenido.

1.1 Objetivos de investigación.

1.1.1 Objetivo General.

Identificar los códigos visuales que presenta la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas.

1.1.2 Objetivo específico.

Determinar si existen rasgos gráficos identitarios en la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas.

2. METODOLOGÍA

2.1 Propuesta metodológica.

La propuesta metodológica de esta investigación se basará en un estudio exploratorio y descriptivo, entendiendo por éstos, en el primer caso, exploratorio, con el fin de esclarecer los parámetros que definen la tradición oral y la ilustración infantil en el ámbito de la leyenda y el mito, en especial esclarecer el ámbito de la ilustración ya que sobre ésta no existen parámetros de clasificación más allá de una ilustración infantil y su clasificación por técnicas empleadas, o por el estilo propio del autor. Por otro lado es descriptiva al momento de analizar las imágenes contenidas dentro del tema de estudio a través de la sintaxis visual, entendiendo a esta como un compendio de todos los componentes visuales y la significancia de los elementos de modo individual, como el color, el tono, la línea, la textura, la proporción y el poder expresivo de las técnicas individuales, entre otros, para lograr determinar los códigos visuales que conforman cada una de estas imágenes.

El instrumento que se utilizará para el desarrollo de esta investigación será la Etnografía visual y cualitativa (ver figura 1) especialmente utilizando el análisis de materiales que forman parte de la cultura, en este caso los libros ilustrados de leyendas y mitos chilenos para niños, por medio de herramientas como la fotografía, listas de cotejo y análisis de contenido.

2.1.1 Objetivo General

Identificar los códigos visuales que presenta la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas.

- A) Instrumento y criterios de selección: Etnografía de material cultural visual, en este caso ilustraciones de libros para niños de mitos y leyendas chilenos. El instrumento se configurará bajo los términos de la sintaxis visual y el instrumento se aplicará utilizando listas de cotejo.
- B) Estrategia de aplicación de instrumentos: Registro fotográfico y recopilación de imágenes. Identificar las editoriales que han publicado este tipo de libros y las colecciones

donde se ubican. Recopilar ilustraciones de al menos 20 libros referentes a mitos, leyendas y creencias chilenos. Se recopilarán sólo ilustraciones de libros publicados a partir del año 2000 hasta la fecha, considerando este rango de tiempo como el límite que asigna esta investigación como ilustración actual.

2.1.2 Objetivo específico

Determinar si existen rasgos gráficos identitarios en la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas.

- A) Instrumentos y criterios de selección: Etnografía de material cultural visual. Comparación de resultados.
- B) Estrategia de aplicación de instrumentos: Registro fotográfico y recopilación de imágenes. Identificar los rasgos visuales en común que presenta la ilustración infantil de leyendas y mitos chilenos.

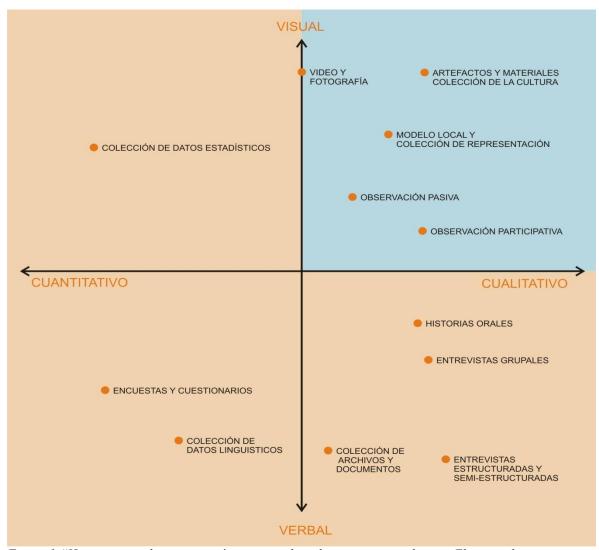

Figura 1: "Herramientas de investigación para condusir la etnograia academica. El area celeste representa las que se utilizan principalmente en el área comercial.

El Instrumento a realizar entonces es la Etnografía Visual de material cultural, registro fotográfico, análisis de sintaxis visual, lista de cotejo y análisis comparativo de contenido. A continuación describiremos los aspectos a evaluar sobre la sintaxis visual los cuales se aplicarán en una lista de cotejo.

2.2 Lista de Cotejo

Consiste en un listado de aspectos a evaluar que actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de desarrollo de la investigación, de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su presencia o ausencia. Con los efectos de esta investigación se implementará entonces un análisis visual de ilustraciones.

La lista de cotejo será utilizada para realizar análisis de sintaxis visual de las imágenes de la ilustración infantil de leyendas, mitos y creencias chilenos. Para esto se desprenderán una serie de parámetros que nos ayudarán a clarificar las cualidades visuales de cada ilustración, recordando que el objetivo general es dar cuenta de los códigos visuales que poseen estas ilustraciones, y más específicos, definir si poseen características que las diferencien y además conocer el estilo personal de los ilustradores más relevantes dentro del catastro realizado. Es por ello que se fijan los siguientes parámetros los cuales se desprenden del libro *La sintaxis de la imagen* (Dondis, 1985), del libro *Ilustración de libros Infantiles* (Salisbury, 2004) y *Punto y Línea Sobre el Plano* (kandinsky, 1952)

Además, gracias a la construcción de nuestro marco teórico, pudimos obtener conclusiones claves para definir ciertos aspectos que deben poseer las ilustraciones de mitos, leyendas y creencias chilenos, entendiendo que las cuales se detallarán en el siguiente listado de parametros que se abordarán para definir las características visuales de estas ilustraciones.

2.2.1 Factores y parámetros asignados para el análisis

- Línea: Descripción de la línea en relación a las cualidades que presenta y que definen caracteres expresivos de gran importancia. En la ilustración las líneas se liberan de la técnica para expresar los sentimientos. Estas líneas reciben el nombre de trazo. Según la clasificación hecha por Betty Edwards en su libro "aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro" hacemos una selección del trazo y el contorno que genera.

- Trazo y contorno:

- -Intenso: De trazo definido y potente, producto de la presión que se aplique con la herramienta de dibujo.
- -Roto: Es una línea que se repite, ya que no es un solo trazo, se va conformando con varias líneas indefinidas.
- Fino: trazo preciso y fino.
- Regular: El límite de la figura es constante, sea una línea gruesa o no.

- Irregular: Presenta variaciones, cambiando de grosor o de forma.
- Difuso: No presenta una línea marcada, se relaciona al tipo de material utilizado, se puede mezclar con el color de fondo, aparece y desaparece.
- No delineado: No existe línea de límite, solo se sustenta en el extremo de la figura.
- Textura: Es el elemento visual que sirve para representar las cualidades que nos entrega el sentido del tacto, de manera óptica. Las reconocemos visualmente.
- Color: Atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. Analizaremos el color en las ilustraciones antes los siguientes criterios:
 - Saturación: Es la intensidad cromática o pureza de un color. Valor es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad de luz que un color tiene. Valor y luminosidad expresan lo mismo. En este caso se dividirán en saturación alta, baja y media donde se mezclan áreas con colores de ambas características.
 - Temperatura del color: Colores cálidos y fríos, siendo colores cálidos los que están dominados por el rojo y el amarillo, y fríos, los dominados por azul y verde. La gama de azul y verde poseen un carácter recesivo que indica distancia, en cambio la gama de rojo y amarillo expresa expansividad. A demás la calidez y la frialdad atienden a sensaciones térmicas. Los colores, de alguna manera, nos pueden llegar a transmitir estas sensaciones.
 - Tono: Se refiere al brillo, que va de la luz a la oscuridad, es decir al valor de las gradaciones tonales. La combinación de claro-oscuro, tendrá mayor peso visual el elemento con mayor oscuridad
 - Contraste: El contraste de color más importante, es el contraste cálido-frío.
 De éste modo, el contraste creado entre dos colores será mayor cuanto más alejados se encuentren del círculo cromático.

Los resultados que obtengamos por medio de esta herramienta nos permitirán entender si este tipo de ilustraciones pertenecen al mundo del imaginario y de la fantasía, tomando en consideración que la utilización de colores con mayor saturación, o con mayor contraste cromático, definen de mejor modo este tipo de ilustración.

- Dimensión y espacialidad: Se utilizan diversos métodos para lograr generar una sensación de volumetría y tridimensionalidad en un plano bidimensional, bajo los efectos que produce la perspectiva.
 - Un plano: Es la superficie limitada por 2 líneas horizontales y 2 verticales. No se ve profundidad.
 - Más de un plano: Genera la impresión de profundidad.

- Volumen: Adhesión de luz y sombra a los objetos así como en el manejo de las líneas del dibujo.
- Contraste: Al igual que la luminosidad, la temperatura del color sugiere proximidad o distancia, de esta manera los colores fríos expresan distancia, en cambio, los colores cálidos sugieren cercanía. Cualidades que pueden afectar a la posición espacial.
- Estilo: Se han definido algunos estilos generales para categorizar los rasgos, características y elementos que presentan las figuras, ya que estos elementos serán claves para distinguir una ilustración de este tipo, teniendo como consideración principal de que estos relatos no son hechos reales e históricos, sino que pertenecen a la fantasía y al imaginario.
 - Rasgos abstractos: Se sintetiza la idea real, se reducen a sus componentes visuales y elementales básicos, generando una representación que busca mostrar lo esencial de la imagen de manera simbólica. Para definir si este parámetro se cumple en las ilustraciones que serán analisadas, se juzgará a partir del grado de distorción y exageración de los rasgos de las figuras representadas en cada ilustración, entendiendo que estas características se ussan deliberadamente para distorsionar la realidad, lo cual es fundamental en este tipo de relato fantástico.
 - Rasgos simbólicos: Por un lado vemos lo simbólico como la representación de lo tradicional y ancestral por medio de la abstracción de la realidad, los cuales sabemos que requieren la reducción del detalle visual al mínimo, generando un signo o ícono que no sólo debe verse, sino que debe recordarse y reproducirse. La figura responde a la idea que fue pensada, trabaja mediante símbolos codificados que el hombre ha creado y al que adscribe un significado. Estos elementos simbólicos serán evaluados en las ilustraciones que serán analizadas considerando la cantidad que cada ilustración posea de este tipo.

Por otra parte, los rasgos simbólicos serán analisados a través de su presencia como la abstracción de flora y fauna que representen e ilustren entornos que serán claves para complementar el escenario de un relato tradicional, así como también la presencia de seres y criaturas mitológicas y fantásticas.

También se incluirá el análisis de indumentaria y objetos tradicionales en las ilustraciones. Y finalmente, generando una revisión de los colores que posee cada ilustración, entendiendo que los colores que estén más alejados de nuestro entorno natural-real, serán más cercanas a la fantasía, y por lo tanto a la leyenda.

Tomando en consideración estos parámetros, se realiza una tabla de análisis adjuntando las imágenes que serán analizadas, para tener una mayor claridad.

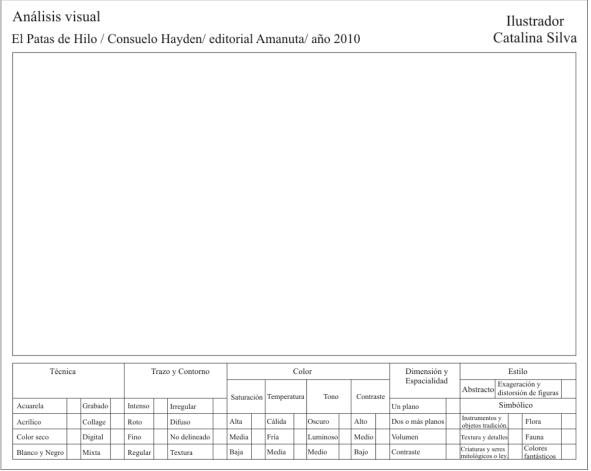

Figura 2: Tabla para realizar lista de cotejo. Fuente: elaboración propia.

2.3 Objeto de estudio.

Como objeto de estudio, se han seleccionado 30 publicaciones realizadas en Editorial Amanuta, Pehuén Editores, Sol y Luna Libros, Editorial Santillana y Lom ediciones. Se han seleccionado de estas editoriales debido a su inquietud de difundir el patrimonio intangible y tradiciones de nuestro país y de sus pueblos originarios.

Así damos paso al listado de publicaciones que se encuentran dentro del marco de la tradición oral las cuales son "Cuentos basados en Mitos, Leyendas, Creencias, Tradiciones y Vivencias" por lo que nos referimos a todo relato que tiene relación con Leyendas y Mitos de nuestro país, o bien relatos que se han creado en torno a estos mitos y leyendas. entendiendo esta última como los relatos que se han creado a partir de las experiencias que otros han vivido, así como también relatos de ficción a partir del conocimiento de creencias y tradiciones.

2.3.1 Cuentos basados en Mitos, Leyendas, Creencias, Tradiciones y Vivencias.

- Los espíritus Selknam. Autor: Ana María Pavez y Constanza Recart. Ilustración: Raquel Echenique. Editorial Amanuta, año 2003.

- Artemio y el Caleuche. Autor: María de los Ángeles Pavez. Ilustrador: Paloma Valdivia. Editorial Amanuta, año 2009.
- -Licanrayén. Autor: Mireya Seguel Burgos. Ilustrador: Carmen Cardemil. Editorial Amanuta, año 2003.
- Piedras de Fuego. Autor: Ana María Pavez. Ilusrador: Raquel Echenique. Editorial Amanuta, año 2003.
- Lágrimas de Oro. Autor: Luz Philippi. Ilustrador: Isabel Hojas. Editorial Amanuta, año 2007.
- Elal y los animales. Autor: Ana María Pavez y Constanza Recart. Ilustrador: Carmen Cardemil. Editorial Amanuta, año 2007.
- La música de las montañas. Autor: Marcela Recabarren. Ilustrador: Bernardita Ojeda. Editorial Amanuta, año 2005.
- La maravillosa historia del mundo y del fundo de Segundo. Autor: Alvaro Prieto. Ilustrador: Nicolás Candia. Editorial Pehuén, año 2010.
- El día en que Txeg y Kay Kay no se saludaron. Autor: Carmen Muñoz Hurtado. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Pehuén, año 2007.
- El niño y la ballena. Autor: Marcela Recabarren. Ilustrador: Bernardita Ojeda. Editorial Amanuta, año 2005.
- La niña de la Calavera. Autor: Marcela Recabarren. Ilustrador: Raquel Echenique. Editorial Amanuta, año 2004.
- Mito del Reyno de Chileno. Autor: Marcelo Escobar. Ilustradores: Marcelo Escobar, Marcela Paz Araneda, Marcelo Baeza. Editorial Lom, año 2009.
- Una mágica víspera de Carnaval. Autor: Carmen Muñoz Hurtado. Ilustrador: Raquel Echenique. Editorial Pehuén, año 2006.
- El Calafate. Autor: Ana María Pavez y Constanza Recart. Ilustrador: Paloma Valdivia. Editorial Amanuta, año 2005.
- El patas de hilo. Autores: Consuelo Hayden, Nicolás Lastra, Eloísa Maldonado, Danieña Miranda, Elisa Silva. Ilustrador: Catalina Silva. Editorial Amanuta, año 2010.
- El Cóndor y la Pastora. Autor: Marcela Recabarren. Ilustrador: Paloma Valdivia. Editorial Amanuta, año 2004.

- Lugares de asombro y creencia popular. Autor: Víctor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Santillana, año 2002.
- La noche que nos regalaron el fuego. Autor: Carmen Muñoz Urtado. Ilustrador: Alejandra Oviedos. Editorial Pehuen, año 2007.
- Los soñadores de la Colina. Autor: Victor Carvajal. Ilustrador: Soledad Sebastián. Editorial Sol y Luna Libros, año 2006.
- Sueño Azul. Autor: Elicura Chihuailaf. Ilustrador: Alberto Montt y María de los Ángeles Vargas. Editorial Pehuén, año 2009.
- Juguemos en el Bosque. Autor: Bertina Araya. Ilustrador: Raquel Echenique. Lom Ediciones, año 2008.
- La pequeña Chonek. Autor: Víctor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2008.
- El pequeño Manu. Autor: Víctor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2002.
- La pequeña Yagan. Autor: Víctor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2009.
- La pequeña Tololo Pampa. Autor: Víctor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2008.
- El pequeño Eijol. Autor: Víctor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2008.
- El pequeño Meliñir. Autor: Victor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2003.
- La pequeña Lilén. Autor: Victor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2002.
- La pequeña Rosa Rosalia. Autor: Victor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2003.
- El pequeño Anik. Autor: Victor Carvajal. Ilustrador: Alberto Montt. Editorial Sol y Luna libros, año 2004.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Tradición oral

Se define como tradición oral a la forma de transmitir desde tiempos anteriores la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de diversas expresiones orales.

El arte de contar ha estado junto al ser humano desde los albores de su propia historia, por esto, resulta complejo llegar a determinar en qué época o en qué lugar concreto nacieron las primeras historias o relatos. Se trata de una actividad inherente a la vida humana, que se ha desarrollado conjuntamente con el sujeto, a partir del momento en que hablamos del nacimiento de la humanidad y del lenguaje. Así, se puede establecer que, el relato comienza con la historia misma del hombre y no ha existido en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos y son compartidos en común por hombres de culturas diversas e incluso opuestas.

Según lo establecido por Unesco, las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva, siendo fundamentales para mantener vivas las culturas. Estas abarcan una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, poemas épicos, sortilegios, oraciones, plegarias, canciones, fábulas, cuentos infantiles, leyendas, mitos, etc. En las cuales el punto en común es la transmisión oral de conocimientos, de imaginarios y tradiciones, siendo estas expresiones "medios de transmisión del patrimonio cultural inmaterial." Si agregamos a estas expresiones orales los detalles que la complementan, por ejemplo la entonación de la voz, el ritmo, la gestualidad, vestimentas especiales y un gran número de detalles y ritos folclóricos que construyen en sí la tradición, podríamos referirnos entonces a estas como una memoria hablada y representada.

Estas expresiones y tradiciones orales, al transmitirse verbalmente, suelen variar mucho, ya que el relato oral es una mezcla de imitación, improvisación, creatividad y memoria, además de ser una forma de expresión trasmitida de boca en boca, que depende de un contexto, de un lugar geográfico, del intérprete y sus características propias para relatar, y un sinfín de variables que hacen de este modo verbal de transmisión una expresión viva y llena de imágenes, sin embargo su fragilidad depende de una cadena ininterrumpida de transmisión de generación en generación, contemplando los cambios que sufrirá así como también su vigencia en el tiempo.

Rojas (2001) explica este fenómeno en su libro Valparaíso, el Mito y sus Leyendas, mencionando un juego infantil que consiste en ponerse en círculo e ir repitiendo de boca en oído un mensaje. Al final, lo que llega a las orejas del primer emisor es tan distinto al mensaje inicial, que daría miedo si no fuera porque da asombro.

La Unesco, como una de sus misiones fundamentales de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, advierte la fragilidad y el peligro que corren las tradiciones orales debido a la rápida urbanización, la emigración, industrialización y sobre todo los medios de comunicación de masas, que han ido complicando el curso y trayectoria de los relatos orales.

"Al igual que otras formas del patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones orales corren peligro por la rápida urbanización, la emigración a gran escala, la industrialización y los

¹ Según un planteamiento de Adam (1999) "Lingüística de los textos Narrativos" para hacer un comentario referido a la relación existente entre el relato y la historia de la humanidad.

cambios medioambientales. Los libros, periódicos y revistas, así como la radio, la televisión e Internet, pueden surtir efectos particularmente nocivos en las tradiciones y expresiones orales. Los medios de información y comunicación de masas pueden alterar profundamente, o incluso reemplazar, las formas tradicionales de expresión oral."

Además recalca que para preservar las tradiciones y expresiones orales es de gran importancia mantener su presencia diaria en la vida social, de modo esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, las relaciones entre nuevas generaciones con las generaciones mayores, seguir celebrando festividades populares, culturales y folclóricas e incentivando los espacios que proponen la expresión oral como los festivales de narración, o festejos rituales. La Unesco propone además el aprovechamiento de la tecnología de la información para recopilar e inmortalizar estas expresiones, aportando en la conservación e incluso el fortalecimiento de estas tradiciones.

"Las comunidades, los investigadores y las instituciones pueden utilizar la tecnología de la información para contribuir a salvaguardar las tradiciones orales en toda su variedad y riqueza, incluidas las variaciones textuales y los diferentes estilos de interpretación. Actualmente se pueden grabar por medios audiovisuales elementos expresivos únicos en su género, como la entonación, y un número de variantes estilísticas mucho mayor, así como los intercambios entre los recitadores y el público y los elementos no verbales del relato, por ejemplo los gestos y la mímica."

Sugiere esto una diferencia con respecto al trabajo realizado por compiladores que se han dedicado a registrar y recuperar la oralidad, llevándola a un plano escrito, como las recopilaciones de cuentos de realizadas por Charles Perrault², Hans Christian Andersen³ o los hermanos Grimm⁴, convirtiéndose en "literatura oral", término criticado debido a la asociación con la escritura que no contempla la palabra hablada ni menos los elementos no verbales, resultando un traspaso incompleto. Uno de los primeros críticos de la escritura fue Platón que objetaba el hecho de que "la escritura pusiera fuera del pensamiento lo que solamente podía ocurrir en el" y que por lo tanto debilitaba el pensamiento. A pesar de sentir que la escritura era demasiado artificial, objetiva e inmóvil, fueron las palabras y por ende la escritura lo que permitió que hoy podamos saber cómo pensaba Platón sobre este tema, a demás éstas han sido las modalidades establecidas para la transmisión del conocimiento, y por lo tanto podemos decir que de este modo se ha conseguido preservar gran parte de poemas, cuentos, canciones, oraciones, mitos y leyendas milenarias que hasta nuestra actualidad han podido seguir vigentes, así como también tradiciones culturales ajenas a nuestro entorno y que podemos conocer en parte, sin vivirlas, sino a través de la trasmisión de conocimientos escritos.

Sin embargo el valor de las nuevas tecnologías contribuye a un enriquecimiento de la experiencia que se puede obtener al conocer por otros medios, estas expresiones orales del pasado.

La importancia de la memoria es el nexo entre el pasado y el futuro, Miguel de Unamuno decía que la memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición es la

² Charles Perrault (1628 - 1703) fue un escritor francés, reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos de infantiles la tradición oral tales como Caperucita Roja y El gato con botas, alivianando en muchos casos la crudeza de las versiones orales

³ Hans Christian Andersen (1805 - 1875) fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, entre ellos "El patito feo" o "La sirenita".

⁴ Jakob Grimm y Wilhelm Grimm., fueron dos hermanos alemanes célebres por sus cuentos para niños recopilados a partir del relato oral popular. Conocidos también por sus Leyendas alemanas, la Mitología alemana y Cuentos de Grimm

base de la personalidad colectiva de un pueblo; "vivimos en" y "por" el recuerdo –afirmaba Unamuno- y nuestra vida espiritual no es en el fondo sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan esperanzas para que nuestro pasado se vuelva futuro. ⁵

De este mismo modo, la Unesco plantea que evoluciones de las tradiciones orales, en respuesta a su entorno, contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente.

Es especial, entonces el rescate que se puede hacer sobre las expresiones orales del folclore para dirigirlas a nuestras nuevas generaciones, con el propósito de continuar esta cadena de oralidad, de traspaso del conocimiento vernáculo y popular, tal como Peña (2009) expresa que es en el folklore de los pueblos donde se halla el verdadero alimento de la imaginación de los niños. Rondas, adivinanzas, rimas, cuentos de nunca acabar, trabalenguas y cuentos tradicionales orales conforman el patrimonio cultural de los pueblos y el más vivo incentivo de la fantasía creativa del niño.

3.1.2 Patrimonio Cultural Inmaterial

Así como los monumentos y obras de arte se identifican y coleccionan, el patrimonio cultural inmaterial también se puede recopilar y registrar.

La Unesco, que es el único organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo mandato trata específicamente de la cultura, ayuda a sus Estados Miembros a concebir y aplicar medidas para la salvaguardia efectiva de su patrimonio cultural. Entre esas medidas, la adopción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue un paso importante hacia la formulación de nuevas políticas en la esfera del patrimonio cultural.

Según Unesco, el patrimonio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente, integrador, representativo y está basado en la comunidad.

Estas tradiciones también pueden ser contemporáneas de usos rurales y urbanos que den características a una comunidad o diversos grupos culturales.

Es integrador porque contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.

Es representativo porque florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.

3.1.3 La Leyenda y el Mito

Si bien ya sabemos que la leyenda forma parte de las tradiciones orales, al igual que el mito y muchas otras expresiones, sabemos también que las leyendas por su parte, son relatos folclóricos que refieren episodios falsos y considerados verdaderos por una comunidad, Rojas (2009) y el mito no es más que una explicación de la causa o del origen imaginado de tal o cual ser, cosa, fenómeno o hecho. (...) Plath (2008)

Por lo tanto entendemos que ambos son relatos de ficción, folclóricos, vernáculos si esto lo puede expresar de mejor manera, que dan una explicación a sucesos inexplicables, que son

⁵

aceptados por una comunidad. A demás entendemos que son parte de la expresión oral, la cual, a su vez, forma parte del patrimonio cultural inmaterial, por lo tanto podemos decir que las leyendas y mitos también otorgan identidad a una comunidad, nos entregan respuestas y explicaciones, es decir la leyenda y el mito entregan conocimiento, propiedad, imagen y unidad a un grupo cultural en particular.

Si comenzáramos a recordar cuándo fue la primera vez que escuchamos una leyenda o un mito, nuestra memoria retrocedería a nuestra infancia, recordando como nuestros padres, o abuelos nos contaban esas historias que parecían ser de gran importancia. Relatos que iban desde cómo fue creado el mundo hasta el por qué la Loica tiene el pecho rojo⁶, relatos que fueron llenando de maravillas la imaginación de los niños, ansiosos por descubrir nuevas respuestas fantásticas a todas esas preguntas.

Dentro de la infancia las leyendas y los mitos son fundamentales, son el primer acercamiento a la historia, a los personajes heroicos, a las grandes civilizaciones, ciudades y pueblos originarios, son el primer acercamiento a la cultura, para entender de dónde venimos, quienes fueron nuestros antepasados, cómo se construyó el lugar donde vivimos, cómo se comenzó a poblar nuestro barrio, nuestras ciudades, nuestro país... y así un sinfin de información que inocentemente se va adquiriendo. Y eso es lo importante, ese es el propósito de estas expresiones: el nexo del pasado con el futuro, a través del presente.

"El mito se convierte así en la hormona síquica que nutre desde antiguo el alma en desarrollo de 1os niños. A través de un relato inverosímil o mágico, el mito es capaz de interpretar a los niños el mundo y los sentimientos. Este mismo principio rige para las civilizaciones antiguas, porque el hombre primitivo, como el niño, también utilizó su imaginación para explicar la vida y el cosmos." Peña (1982)

Por lo tanto la infancia es un momento que el adulto debe aprovechar para poder enriquecer de conocimientos las mentes de los niños.

Por otro lado, si volvemos a hacer el ejercicio de recordar cuál fue la primera leyenda o mito escuchado, pero en esta ocasión, uno de misterio o terror, probablemente nos trasladaríamos una vez más a nuestra infancia, recordando esas historias tenebrosas que se contaban cuando se reunía la familia, anécdotas y eventos sin explicación que aterrorizaban y emocionaban a todo el grupo, pero que a la vez protagonizaban eventos de unión y entretención familiar, así como también entre amigos.

"El niño cultivaba su imaginación con lecturas, pero principalmente con las historias populares que circulaban en 1os ruedos familiares alrededor del brasero o fogón. Historias terroríficas de brujerías, demonios, fantasmas, cementerios, animas en pena, asombran la mentalidad del niño chileno." Peña (1982)

Además nos entrega una descripción ilustrativa de estos momentos en que la familia se reunía para contar historias, sentados alrededor de un brasero, junto a la chimenea, o en el círculo familiar, cuando en nuestra niñez oíamos relatos de gnomos, hadas y fantasmas, y sin saberlo, al oír estas narraciones prodigiosas se cultivaban nuestras emociones, formando la parte más cálida de nuestro espíritu.

Claramente, bajo nuestro ritmo de vida actual, estos eventos han sido suplidos por actividades individuales en el poco tiempo libre que nos resta.

6

3.1.4 La Leyenda y el Mito en Valparaíso.

Este momento es donde se hace precisa la mención de nuestros recopiladores locales, que han tenido la iniciativa y el interés de rescatar y proteger el material intangible de las expresiones orales de nuestra ciudad.

En primer lugar se debe nombrar a Víctor Rojas Farías (1960) profesor de Castellano y Licenciado en literatura por la Universidad Católica de Valparaíso. Estudia luego Diplomado en Lenguas Clásicas y Magíster en Literatura Hispánica. Cronista, ha ejercido en los principales medios del país. Poeta y cuentista, es autor de los libros Tango dos (1986), La gran enciclopedia del mar (1999) y Valparaíso, el Mito y sus Leyendas (2001). Su labor como estudioso de la literatura oral queda testimoniada por numerosos artículos, trabajos de campo y el libro Colección legendario porteño.

Su libro Valparaíso, el Mito y sus Leyendas es tomado como caso referencial de recopilaciones de leyendas porteñas, en el cuál el autor aspira a mostrar un registro panorámico de las leyendas y creencias legendarias más difundidas en la ciudad. Estas leyendas y creencias las agrupo en cuatro secciones de su libro:

- a. "Valparaíso, su Mito y sus Leyendas", fue publicado en fascículos en el diario El Mercurio, en 1986, [en varias láminas acompañadas de imágenes y fotografías, publicaciones que tuvieron gran aceptación]. Es un capítulo que da la idea de las leyendas clásicas, con distinta vigencia, entre los distintos estratos de nuestra ciudad: sector puerto, sector urbano, sector campesino; comunidad infantil, juvenil, adulta; culta, inculta, etc. (Rojas, 2001, p. 17)
- b. "Creencias y Personajes Tradicionales", es parte de lo publicado por diversas revistas entre 1988 y 1990. Por un lado es una especie de Libro de Bruja, con consejos para atraer o dañar, y por otro informa sobre personajes del memorial que conviene conocer porque, a su manera, son nosotros. (Rojas, 2001, p. 17)
- c. "Testimonios", sección tomada de nuestra colección de leyendas porteñas (publicada en 1998, que había sido colectada entre 1982 y 1984), transcribe relatos tal cual los cuenta la gente. (Rojas, 2001, p. 17)
- d. "Crónicas Legendarias" contiene algunas crónicas de tema legendario más amplio, que aparecieron en diarios como El Líder y La Época, entre 1993 y 1999. Son textos sumarios, compilatorios, cuyo mérito es un tono de conversación ilustrada. (Rojas, 2001, p. 17)

De este modo, Farías rescata leyendas como La cueva del Chivato, El Cristo de la Matriz, El viejo del saco, La llorona, El hombre-chancho, Emilio Dubois, entre varias más, las cuales son contadas me manera descriptiva, como si fuera una conversación entre el autor y el lector.

Interesante libro con gran cantidad de información, donde las leyendas se pueden apreciar de al menos tres puntos de vista diferentes, y que por cierto, llevan incluidas sus variaciones y diferentes versiones.

Otro gran compilador fue César Octavio Müller Leiva, más conocido por el nombre Oreste Plath (1907-1996), folclorista nacional que se dedicó por entero a recopilar las imágenes cotidianas y populares atesoradas en cada rincón de nuestro país. En el libro Geografía del Mito y la Leyenda Chilenos, expone una amplia cantidad de leyendas y mitos recopilados a lo largo de todo el territorio nacional, otorgando un capítulo para cada región. En el caso de

la Región de Valparaíso, Plath nos cuenta las leyendas del Oriflama, La Piedra Feliz, La Roca del Buey, El tesoro de Sir Francis Drake y La Casa Misteriosa, siendo estas leyendas propias de la ciudad de Valapraíso, además incluye leyendas de otros lugares de la V región, como La Aventura de Robinson Crusoe, El "Encanto" de La Campana, entre otras. Finalmente es importante mencionar a Manuel Peña Muñoz (1951), profesor de castellano y doctor en filología hispánica. Para él, la literatura infantil es un mundo inmenso de posibilidades, que le ha abierto muchas puertas para investigar y trabajar en una especialidad que nadie tenía en Chile. Es así como se ha convertido en uno de los más importantes estudiosos del tema, razón por la que lo llaman a dictar conferencias en España y casi en toda Latinoamérica.

Peña, en la segunda edición de su libro Historia de la Literatura Infantil Chilena (2009) nos muestra un completísimo panorama de nuestra literatura infantil, desde la época de la Colonia hasta nuestros días. Además se muestra detalladamente el relato oral y el folclore infantil en Chile, así como también tendencias actuales: el realismo social, el realismo psicológico, la fantasía épica, la ecología, la ciencia-ficción, las leyendas, cuentacuentos y el libro álbum, entre otras. Es importante además el espacio que brinda dentro de las temáticas de la literatura infantil, al mito y la leyenda, donde hace una breve reseña de estos relatos ordenados por regiones de nuestro país. En el caso de Valparaíso, ciudad natal del autor, realiza una breve descripción de algunas leyendas porteñas, como por ejemplo, Casas encantadas, el relato de La Piedra Feliz, La cueva del Chivato, entre otras. Peña (2009) comenta que los habitantes de Valparaíso cuentan sucedidos extraordinarios. Con razón dicen que en Valparaíso, vive la imaginación. Sus habitantes dan a la geografía del puerto su cariz fantasmagórico y espectral (...) Aventurarse por el laberinto de Valparaíso es entrar a una dimensión presidida por la añoranza y el recuerdo fantasmal de otras épocas." (Peña, 2009, p. 418)

Al haber mencionado a estos autores junto con nombrar algunas de las leyendas y mitos que se han recopilado de la ciudad, nos dan una idea preliminar del panorama leyendario de Valparaíso. La obra de Rojas (2001) es una de las recopilaciones con mayor grado y acercamiento a la "realidad" de la leyenda y el mito en la ciudad, dado que el autor genera un diálogo con sus habitantes, quienes dan su testimonio y responden al conocimiento de la leyenda.

Las leyendas y mitos de Valparaíso que se perciben como vigentes en el tiempo, debido a que su cualidad material los hace aun presentes o porque aun se mantienen en el recuerdo de los habitantes de la ciudad. Según los testimonios recopilados de Rojas (2001), las leyendas con mayor vigencia en la actualidad resultan ser, la leyenda de Emile Dubois, dado que su animita en el Cementerio N°1 de Playa Ancha, El Cristo de la Matriz, ubicado en la iglesia La Matriz, aun sigue generando el mito de su figura, al igual que La Estatua de la Justicia ubicada a los pies de los tribunales de justicia. La piedra Feliz, aunque ésta se haya dinamita hace años atrás, continúa siendo un lugar misterioso y de tragedia y se encuentra presente en la memoria de todo porteño así como también la leyenda de la Cueva del Chivato, en donde actualmente se encuentra el edificio de El Mercurio de Valparaíso. Es así como estas leyendas forman parte del imaginario local y cabe mencionar que todo este material rico en identidad local, no se ha trabajado en el área que estudia esta investigación, es decir no se ha desarrollado una ilustración infantil para estos relatos, así como tampoco estos se han llevado a una literatura infantil.

3.1.5 El cuento como Relato Oral.

"El cuento forma parte de la tradición oral, del folclore narrativo, que es como decir del universo de conocimientos de una comunidad legado como relatos (mitos, leyendas, creencias, vivencias transmitidas como narraciones). Es suma de conocimientos o "sabiduría popular" (folk-lore) es siempre comunicación interactiva y, aunque a menudo espontánea, posee una verdadera dimensión artística que a menudo despreciamos" (Beltrán, R. & Haro, M., 2006, p.11)

La palabra cuento proviene del latín computare⁷ y significa contar, enumerar hechos, es decir relatar, narrar una historia que, como toda historia, necesita de un argumento que la sustente, que le otorgue un sentido, una razón de ser: que le dé vida.

En el discurso cotidiano, cuando hablamos con amigos o familiares, el verbo contar aparece en muchas oportunidades: "¿Te cuento?", "Me contaron que...", "Cuéntame...", y así está inmerso en nuestro lenguaje habitual. De un modo sencillo y coloquial habitualmente contamos nuestras historias y anécdotas, dándole dramatismo y tratando de generar un orden, una estructura para que nuestro relato de "aquel acontecimiento o anécdota" pueda ser entendido por nuestro interlocutor.

Bruder (2009) nos entrega una completa definición del cuento y sus características:

- Un cuento es una metáfora, y como toda metáfora el cuento tiene un significado. La metáfora tiene valor en sí misma, representa un lenguaje simbólico que permite conectarnos con lo más íntimo de nosotros
- En el cuento, el tiempo y el espacio están condensados, sometidos a una presión espiritual y formal. Podríamos homologarlo con el sueño: al igual que en el cuento, en el sueño los contenidos aparecen condensados, sintetizados.
- Todo cuento consta de un principio o exposición, un nudo y un desenlace. En el nudo se manifiesta el conflicto que deberá resolver en el final. En el cuento, la presentación de un conflicto y su resolución final nos identifican con el concepto de crisis según el primer criterio, es decir como oportunidad de vida.
- El cuento es juego. La creación de un juego, como la creación de un cuento, amplifica lo esencial y lo singular que cada uno de nosotros lleva dentro. A través del juego, como en el cuento, el niño expresa o confronta sus angustias. Un niño que juega aprehende el estar solo, ejercita la capacidad de encontrarse una y otra vez a sí mismo.

En Homo ludens, Huizinga (fecha) nos recuerda cuáles son las características más importantes que tiene el juego:

- Es una actividad libre.
- Es una evasión de la vida diaria.
- Es un suceder en el espacio y en el tiempo.
- Puede repetirse.
- Es y crea orden, y ello lo sitúa en el campo estético.

Bien se pueden homologar estas características con las del cuento.

⁷ Fragmento de definición extraído desde el Diccionario de la Real Academia Española http://www.rae.es/rae.html.

- el cuento es síntesis. La posibilidad de transmitir emociones en un espacio-tiempo tan breve, seguramente hace la fuerza de los cuentos.
- El cuento es memoria. Es la memoria que captura cada historia personal, la de cada sujeto, de cada familia; es la memoria de cada cultura, de cada pueblo.

Peña (1982) nos entrega una visión que complementa la definición anterior "las narraciones orales contadas en grupos crean lazos afectivos y forman espíritu de socialización, a1 igual que en la antigüedad, cuando en torno a enormes hogueras se narraban cuentos portentosos sobre lluvias o truenos, uniendo a los hombres remotos bajo una misma simple emoción. El cuento se convierte así en un modo poético de entender e interpretar la vida, a la vez que cumple su eterna función social, ética y estética en quienes lo escuchan."

Continuando con nuestra aclaración acerca del cuento, Bruder (2000) menciona trece propósitos o funciones que posee el cuento. Ella nos comenta que sirven para el desarrollo de la creatividad y de la inteligencia, para el desarrollo de las emociones, para estimular el lenguaje y el humor, para crecer, para discriminar fantasía de realidad, para aprender a dar y a recibir., para el desarrollo del arte, para sublimar, para jugar, para aprender a enfrentar conflictos y finalmente para desarrollar una identidad armónica.

Estas funciones otorgan al cuento un nivel grandioso de importancia que complementa el desarrollo personal de los niños. El cuento por lo tanto es un elemento de la tradición oral que enriquece el espíritu, las emociones, la inteligencia y la creatividad de los niños, los ayuda a crecer y a entender su entorno, los ayuda en el discernimiento, en la solución de problemas. A demás entrega conocimientos, entrega perspectivas y ejemplos de vida.

El lenguaje de los cuentos es un lenguaje fantaseado, imaginado. Los personajes, los lugares, son pura ficción y cobran vida a partir del argumento, por medio de la historia narrada. (...) Un mundo fantástico introduce en otro mundo, distinto de la realidad cotidiana, y produce en los oyentes diferentes sensaciones: placenteras, angustiantes, divertidas, tristes, emocionantes, vibrantes, apacibles, de plenitud, desasosiego, incertidumbre, alegría, esperanza. (Bruder, 2000, p. 50)

Cuentacuentos

En los último años ha habido una revitalización de la narración oral debido a una necesidad del ser humano por conectarse con su verdadera naturaleza, que se ha ido perdiendo en un mundo consumista y rodeado de actividades que nos alejan de esta actividad tan natural, la cual es relatar.

El hombre desde siempre ha necesitado contar cuentos y que le cuenten cuentos. Y en los últimos años esto se ha acrecentado como una manera de recuperar una forma perdida de la relación humana. La necesidad de contar historias se presenta de un modo natural e inherente al hombre, la necesidad de oír historias y de transmitirlas por vía oral, desde la época de las cavernas, cuando el hombre se congregaba en torno a hogueras a interpretar los fenómenos de la naturaleza bajo la forma de mitos, o el surgimiento de las leyendas debido a esta necesidad del ser humano de contar historias.

En los últimos años se ha fomentado en todo Latinoamérica la narración oral de cuentos, por medio de festivales internacionales e itinerantes de narración, como un modo de volver al cuento que se relata ante un auditorio, es decir, el resurgimiento de la oralidad.

En general los cuenta cuentos o cuenteros se han dedicado a la recolección de estos recorriendo pueblos y diversos lugares, recogiendo estas historias populares y agregándolas

a su repertorio, Peña (2009) nos cuenta que en Venezuela los cuenteros recorren los pueblos y cuentan cuentos en las plazas a los niños, revitalizando el género. En Perú, el escritor Mario Vargas Llosa rescata el cuento y registra en la novela El Hablador, que es el hombre que en las civilizaciones antiguas, lleva las noticias, aprendiendo y reproduciendo las historias de los antiguos.

Peña (2009) nos explica que en varios países de centroamérica y sudamérica existen clubes de cuenta cuentos que integran a abuelas narradoras, como en Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela especialmente.

En Chile, los cuentos orales datan desde mucho tiempo , cuando los mapuches relataban también sus mitos a los niños. Luego aparecieron los cuentos campesinos narrado a la luz del fogón, muchos de los cuales serían muy sorprendentes para narrarlos a nuestras nuevas generaciones.

Debemos saber que a lo largo de todo Chile se concentran relatos íntimos en cada ciudad, pueblo, barrio, calle o campo, los relatos nacen, crecen, se transforman y siguen su curso, la idea es poder aportar con esta oralidad.

Blanca Santa Cruz Ossa escribió los Cuentos chilenos y los Cuentos araucanos, que constituyen una rica fuente para formar repertorios, así como también toda la obra realizada por Oreste Plath en especial el libro Geografía de la leyenda y el mito chilena y en especial la recolección que ha realizado Víctor Rojas Farías durante toda su carrera profesional acerca de las leyendas y mitos de Valparaíso. Todas estas recolecciones y estudios del folclore nutren el espíritu de estos relatos auspiciándoles vida a futuro.

En los últimos años en nuestro país ha surgido un interesante movimiento de cuenta cuentos que acuden a los colegios a contar historias a los niños con la idea de encantar solamente con la palabra como lo hacían los contadores de cuentos de la antigüedad.

Fue en 1993 cuando un grupo de chilenos que regresaron de Colombia, lugar donde el cuenta cuentos es una institución, vivieron la experiencia del cuentero y al regresar al país, decidieron revitalizar el género de la narración oral en un viejo café ubicado en el barrio Bellavista en Santiago, llamado La Casa en el Aire, donde por las noches una vez a la semana, los contadores de historias iban rotando para contar cuentos, y así hasta ahora, sigue funcionando todos los días con diversas actividades relacionadas a estos relatos, cursos de cuentacuentos y espacios en donde cualquiera que quiera puede contar su historia. En Valparaíso también existe un movimiento constante de cuentacuentos como colectivos universitarios o compañías, o simplemente particulares, que van rotando en diversos espacios como es el Café con Letras en el cerro Concepción o en La tertulia, ubicado en calle esmeralda, estos cuentacuentos enfocados a un público adulto, sin embargo para los niños, hace algunos años se inauguró El TeatroMuseo del Títere y el Payaso en el cerro Cárcel, Valparaíso, espacio donde se desarrollan diversas actividades para niños y una constante exposición de cuentacuentos con una gran afluencia donde las historias son disfrutadas tanto por lo niños como por sus padres.

Si hablamos del cuentacuentos en Valparaíso, no podemos dejar fuera del tintero a don Carlos Genovese, uno de los contadores de cuentos más famosos y de mayor prestigio en Chile, ha contado cuentos en toda Latinoamérica y en Europa, comunicando sentimientos y emociones solamente con su voz. Además imparte talleres de cuentacuentos que tienen mucha aceptación. En el cuento no hay que saberse la historia, hay que saberla contar. Carlos Genovese ha escrito el libro Las más bellas historias para ser contadas (1999)en el cual reúne una serie de relatos de los que narra habitualmente y se debe comentar que estos

relatos incluidos en el libro vienen directamente de sus espectáculos de narración oral, es decir, el autor no escribió las historias sino más bien las transcribió de sus propias actuaciones, lo que tiene un gran valor porque están ahí escritas con toda la fuerza de la espontaneidad del lenguaje oral, además muchas de estas historias se inspiran en relatos y leyendas de los pueblos originarios, dándoles un valor cultural agregado.

3.1.6 Misterio en la Tradición Oral.

Tal y como bien ilustra la conocida frase de H. P. Lovecraft⁸, La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido, y como es lógico esperar de un género tan estrechamente relacionado con las emociones primitivas, el cuento de horror es tan viejo como el pensamiento y el lenguaje humanos (. . .)

La Edad Media, sumida en fantásticas tinieblas, dio un gran impulso a las representaciones trascendentales, y tanto en Oriente como en Occidente se trató de preservar y ampliar el sombrío legado extraído tanto del folklore como de la magia y los textos cabalísticos, que había llegado hasta ellos. Las brujas, los hombres-lobos, los vampiros y otras criaturas tremebundas, estaban en labios de las ancianas y también de populares, y era muy corto el paso que faltaba dar para rebasar los límites que separaban a los relatos orales de la composición literaria. (Lovecraft, 1999, p. 10)

Efectivamente, el terror aparece como un ingrediente del folklore más antiguo de todas las razas, y se perpetúa en las narraciones orales y en las canciones, crónicas y textos sagrados más arcaicos. En efecto, constituyó una característica destacada de la magia ceremonial prehistórica y se desarrolló ampliamente en todas las cultura antiguas, desde la egipcia hasta la celta, cuyas antiguas leyendas eran un medio para intentar encontrar una explicación ante las leyes físicas de un mundo que les resultaba hostil y espantoso. Eran el espejo de las pesadillas, historias surgidas del inconsciente, de los impulsos de destrucción y deseo que se encuentran ocultos en nuestra más profunda y escondida consciencia interior. El germen del terror se encuentra no más allá de la misma naturaleza humana, ese es el motivo de las intensas emociones que lo producen y que él mismo hace nacer.

En nuestro país, la inquietud por lo desconocido también se ha hecho presente entre la gran variedad de relatos que se han construido en torno al misterio, el terror y seres fantásticos. Una extensa mitología que se ha creado a lo largo de nuestro territorio, desde los pueblos originarios que intentaban dar explicaciones a los fenómenos y situaciones inexplicables que hasta nuestros tiempos podemos encontrar vigentes dentro de este imaginario cultural, así como la mitología chilote, mitología, rituales y leyendas mapuches, creencias diaguitas, relatos aymaras y de diversas etnias y pueblos que habitaron antiguamente nuestro país. A estas historias se suman los relatos que nacieron en la época de la conquista donde se genera un contagio de relatos traídos de otros países de América y Europa, donde se generan leyendas y creencias del campo conocidas como la noche de San Juan, historias de hechizos, brujas, creencias como el mal de ojo, pactos con el diablo y una gran variedad de relatos.

_

⁸ Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror,

La Mitología de Chiloé posee una gran variedad de criaturas misteriosas que conforman una identidad cultural de la zona y que apelan a su geografía, naturaleza, clima y estilo de vida, leyendas relacionadas con el trabajo en el mar, el trabajo de la tierra y la vida cotidiana. Las más conocidas son El Caleuche, El Trauco, La Pincoya, y criaturas extrañas como el Chon-Chón, el Basilisco, el Culebrón, entre otros.

En Valparaíso, debido a su calidad multicultural en su época de oro como puerto principal, se generan una serie de relatos con imágenes y personajes que se repiten en diversos países, pudiendo ser reconocibles en cualquier parte, como es el caso de la llorona, el viejo del saco, la cueva del chivato, esta última leyenda, insertada por la cultura hispánica, que a su vez había absorbido parte de la mora y la del resto de Europa, que a su vez devenía de la romana, que en mucho se nutrió de la griega...

Estos relatos al mismo tiempo de haberse conservado de manera oral fueron llevados a la escritura, generando una extensa literatura oral de la mitología chilena, cuentos y leyendas referentes a estos relatos para conservar al legado patrimonial de este imaginario.

Dentro de los esfuerzos por colaborar con el enriquecimiento de estas tradiciones orales de los pueblos antiguos, han aparecido editoriales especializadas en el tema y enfocadas a un público infantil, tal es el caso de la Editorial Amanuta, Pehuén editores y Editorial Sol y Luna Libros, las cuales expondremos brevemente.

3.2 La Tradición Oral en diversos medios.

3.2.1 La Lira Popular

Se trataba de un tipo de literatura popular que se plasmaba en pliegos sueltos impresos que surgieron a finales del siglo XIX y en los que poetas populares publicaron sus poesías en décimas, antigua forma métrica que pasó a América con la Conquista, junto a otras variadas expresiones literarias y orales usadas por el pueblo, como adivinanzas, refranes, cuentos, leyendas y romances, siendo en Chile entre los años 1860 y 1920 el tiempo de mayor auge de este tipo de literatura popular, aproximadamente.

En cada pliego, el poeta incluía cinco o seis composiciones o décimas, por lo general glosadas por una cuarteta, en las que comentaba, desde su propia perspectiva, los sucesos nacionales y los hechos locales que le afectaban. Se mezclaban, así, sucesos de actualidad, que hacían alusión a lo humano, con hechos o personajes bíblicos, que ponían en escena a lo divino, brindis, payas, contrapuntos, cuecas y tonadas.

Cada pliego pertenecía a un solo poeta y estaba encabezado, por lo general, por toscos grabados populares que ilustraban los temas, realizados también por alguno de ellos. Los poetas vendían sus pliegos anunciándolos a gritos por las calles, mercados y estaciones de ferrocarriles. En Europa se llamaba "literatura de cordel", por la forma en que sus autores ofrecían sus hojas colgadas en un cordel o lienzo, atadas de un árbol a otro. Los poetas populares publicaron también cuadernillos de pequeño tamaño con décimas y romances, así como cuecas y canciones de moda en la época.

Especialmente valiosos son los grabados populares con que los poetas ilustraban sus décimas, sobre todo las relacionadas con hechos trágicos o violentos: crímenes y fusilamientos, considerándose actualmente su valor como expresión cultural digna de estudio. Es así como investigar y observar el complejo contexto que rodea la producción de esos pliegos impresos en papel ordinario, en el que se leen décimas, brindis, contrapuntos y

hasta cuecas, puede ayudarnos a entender e interpretar no sólo parte de nuestra literatura oral, sino también un buen tramo de nuestra historia.

Figura 3: Ayes y Lamentos del criminal Yuta al verse prisionero en un tétrico calabozo. Fuente: www.memoriachilena.cl.

3.2.2 La radionovela

La radionovela forma parte de nuestra historia oral, la cual, en su tiempo logró poner en valor la oralidad, ya que desde la invención de la imprenta hasta comienzos del siglo XX, y con el aumento de la alfabetización, el papel y la tinta fueron el soporte privilegiado por los creadores tanto cultos como populares. Con esto la oralidad perdió parte de su relevancia, quedando restringida a los sectores rurales y a las capas bajas de la sociedad. Sin embargo, esta situación sufrió un vuelco con la invención de la radio. Con ella, la palabra conquistó nuevos espacios, validándose como soporte de la transmisión literaria.

Surgió entonces la radionovela, relato dramatizado difundido por capítulos a través de las ondas de radio. Heredera de la novela por entregas y sobre todo del folletín, la duración de la obra dependía muchas veces del interés de la audiencia, alargándose a veces por meses. En nuestro país hubo algunas radionovelas que mantuvieron a las generaciones pasadas pegadas a la radio. Ejemplo de ello fue la dramatización de la novela Adiós al Séptimo de Línea, escrita por Jorge Inostroza, El Derecho de Nacer, Lo que cuenta el viento, La tercera oreja y El doctor Mortis, este último llevado posteriormente al cómic, quién se ha convertido en un personaje de culto que actualmente se sigue valorando y explotando en nuevos medios.

3.2.3 El siniestro Dr. Mortis

El Siniestro Dr. Mortis es un personaje chileno que comenzó como una radionovela en Punta Arenas, en 1945. Desde entonces se emitieron centenares de episodios radiales y se llegaron a publicar poco más de 180 revistas de historietas con este exitoso personaje, cuyo éxito rivaliza con el de Condorito y mampato en popularidad. Siempre escritos por su creador: Don Juan Marino Cabello en colaboración con su esposa Eva Martinic, Mortis siguió emitiéndose casi sin interrupciones durante décadas, y en la actualidad se reviven sus episodios en formato podcats⁹ en un sitio web¹⁰ creado por un grupo de seguidores de este

⁹ Consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y notas.

¹⁰ Sitio web:http://www.mortis.cl

personaje de culto, el cual es el principal referente de investigación y divulgación del Dr. Mortis y la plataforma para nuevos proyectos inspirados en el clásico personaje chileno de terror.

Figura 4 y 5: Portada realizada por Sergio López para la revista de historietas.

3.2.4 La tradición oral de misterio y terror en televisión.

Es la televisión un medio del cual se ha tomado partido para poder exponer, en programas tipo documentales, las tradiciones de nuestro país, su gente, su patrimonio, sus técnicas, tal como Tierra adentro que propone llenar la pantalla de esas cosas simples, cotidianas, que suceden en tantos lugares alejados de la ciudad donde se encuentra el reservorio de nuestra identidad. El programa comienza a emitirse a partir del año 1999, pasando por diferentes canales nacionales hasta la fecha donde se transmite por canal Mega. Programas similares bajo el mismo concepto es Frutos del País, que se transmite en TVN desde el año 2005 a la fecha, donde también se da a conocer la vida de personas que aportan un gran valor al patrimonio de nuestro país, con sus costumbres, técnicas, oficios, etc.

Desde el punto de vista de la tradición oral de leyendas, mitos y relatos de misterio, podemos destacar el programa dirigido y animado por Carlos Pinto llamado El día menos pensado, que se comienza a transmitir desde el año 1999 en TVN y actualmente se transmite una nueva temporada. El programa trata temas de experiencias paranormales vividas en nuestro país y son recreadas por actores y relatadas por Carlos Pinto. Los temas que se desarrollan en cada episodio resultan de investigaciones periodísticas que realiza el equipo, a casos paranormales que suceden a lo largo de nuestro país, donde reúne una gran variedad de relatos e historias que contribuyen al relato oral y que son parte del imaginario popular de nuestro país.

Raúl Ruiz

Todo film conlleva siempre otro film secreto, y para descubrirlo, basta desarrollar el don de la doble visión que consiste en ver en una cinta no ya la secuencia narrativa que se da a ver efectivamente, sino el potencial simbólico y narrativo de las imágenes y de los sonidos aislados del contexto...Raúl Ruiz.

Raúl Ruiz, cineasta chileno, nace en Puerto Montt en 1941, hijo de marino mercante, a los quince años ya escribía obras de teatro a un ritmo frenético. A los 21 años ya había escrito cien. En estas historias se perfila ya su estilo corrosivo y lúdico. Luego de trabajar varios

años como guionista de televisión, el año 1968 marcó su despegue como cineasta, gracias a su primer largometraje Tres Tristes Tigres.

Ha ejercido como dramaturgo, novelista, académico, pensador de cine e instalador de arte, pero es conocido principalmente por su labor como cineasta.

Dentro de este campo, ha realizado Más de cien obras, en diversos formatos y extensiones, en las que propone nuevas formas de contar a partir de una poética constructiva específica, que se aleja de la teoría del conflicto central; ésta es utilizada por la mayoría de los directores, y consiste en idear las imágenes fílmicas a partir de la narración, es decir, las imágenes que mejor sirvan a la historia.

En el cine de Ruiz, esta ley es ignorada en pro de la exploración de un espacio Más amplio de posibilidades, a partir de imágenes que determinan ellas mismas la narración. De este modo, el director primero filma la película, luego escribe el guión y posteriormente refilma o edita, reajustando las escenas a lo que se desea 'contar'.

El propósito de este método es descubrir y asentar el lenguaje del cine como ente independiente del lenguaje literario: la imagen no es lineal como la palabra, sino que es una especie de destello que dispara significados hacia todos lados, y no necesariamente hacia un tronco central. Por lo tanto, en una película hay múltiples lecturas de sentido.¹¹

De este modo se valoran piezas audiovisuales que han sido llevadas a la pantalla de la televisión, siendo el caso de *La Recta Provincia*¹² la cual es una serie realizada por Raúl Ruiz para TVN en septiembre del año 2007. Constaba de cuatro capítulos basados en mitos y leyendas del campo chileno.

Este era un hombre. Vivía con su madre. Cuidaba una casa patronal, en el campo de Chile. Un día el hombre encontró un hueso en el jardín. El hueso estaba agujereado. Era una flauta ese hueso. El hombre toco música con esa flauta. Y la música se volvió canción. La voz de la canción suplicaba que buscaran los otros huesos de su cuerpo disperso. El hombre y su madre se fueron por esos caminos de Dios y de los mil demonios, buscando los huesos con que componer el esqueleto de aquel cristiano. Y darle santa sepultura. Y vieron lo que vieron, vivieron lo que vivieron. Muchas historias vivieron. Y aunque no se la contaron a nadie, otros la contaron por ellos. 13

El antecedente de este trabajo, además de toda su obra cinematográfica, es que durante largos años de estudio y de conversaciones con antropólogos Ruiz se internó en el mundo de los cuentos folklóricos. Después de esa experiencia descubrió que en muchas ocasiones el folklore de cada país tiene elementos comunes con el de otros. "Hay mitos vikingos - dice- que son parecidos a los chilenos. Los cuentos folklóricos unen más que separan". 14

Otro caso que podemos nombrar es *El Ojo del Gato*, serie de dibujos animados en 3D, de 12 capítulos de 15 minutos cada uno, realizada por la productora de televisión Atiempo que fue exhibida el año 2006 por las pantallas de canal 13.

La serie está ambientada en Valparaíso en el sector del barrio puerto, mostrando escenarios como la Iglesia de la Matriz y sus alrededores. La serie se enriquece tomando la mitología y

¹¹ Biografía obtenida desde: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=raulruiz(1941-)

¹² Nombre con que se autodenominaban los "brujos" de Chiloé.

¹³ Con esta narración comenzaba el primer episodio de La Recta Provincia.

¹⁴ Citas obtenidas desde: http://gongora5.blogspot.com/2007/08/ral-ruiz-la recta-provincia.html

las leyendas de Valparaíso, cobrando vida a personajes como el Chivato y el fantasma de Sir Francis Drake, donde el personaje principal es un niño que se convierte en un súper héroe gatuno y tiene que luchar contra estos fantasmas que vuelven del pasado.

Así damos paso para hablar acerca de las tradición oral que contiene temáticas de misterio, esos que a través de la fantasía nos hacen sentir intriga, es ese cuento que nos hace sentir miedo y que luego nos hacen pensar, nos hace tratar de esclarecer un misterio, en definitiva es el cuento para los curiosos.

Figura 6: Imágenes de la serie de animación El Ojo del Gato.

3.3 Literatura Oral: La tradición oral en el medio Editorial.

3.3.1 Editorial Amanuta

La Editorial Amanuta nace con la intención de entretener y aportar al desarrollo cultural de los niños de América Latina a través de relatos que reflejen la cultura de los pueblos originarios. Tanto las temáticas como las ilustraciones de sus libros para niños reflejan algunos aspectos de la identidad, la cultura y la historia pasada y actual de los pueblos latinoamericanos, donde, en todos sus libros, se tiene un cuidado especialmente en la ilustración.

Uno de estos libros es La niña de la calavera, un cuento basado en la cultura mapuche, con ilustraciones de Raquel Echeñique. En la portada vemos la indumentaria y accesorios que refleja el atuendo de la mujer mapuche y de fondo el paisaje sureño de la Araucanía.

Este libro forma parte de la colección Pueblos originarios para niños a partir de cuatro años, donde podemos encontrar libros como El cóndor y la pastora, que es un cuento atacameño, La música en las montañas, cuento aimara, y La ballena, cuento yámana.

La colección Milsur consta con libros para niños a partir de 8 años, donde podemos encontrar cuentos basados en mitos, leyendas, relatos y creencias de los pueblos originarios de Chile y del sur del continente americano. Entre estos podemos revisar El Patas de Hilo, cuento basado en las creencias del campo y la noche de San Juan; Artemio y El Caleuche, cuento basado en la leyenda chilote del buque fantasma; Licanrayen, basada en la mitología mapuche; Los espíritus Selk´nam, basado en la leyenda Ona en la Patagonia, entre otros. Estos cuentos están basados en leyendas y creencias que tratan temas más fuertes como espíritus, la muerte, sacrificios, pactos con el diablo y penas de amor.

Amanuta y sus ilustradores poseen un cuidado especial en la narrativa que componen sus libros, donde se refleja el estudio y compromiso real con entregar el conocimiento legendario de nuestros antepasados.

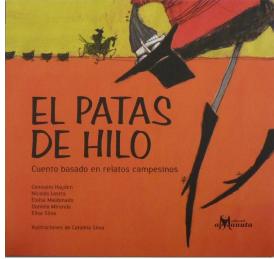
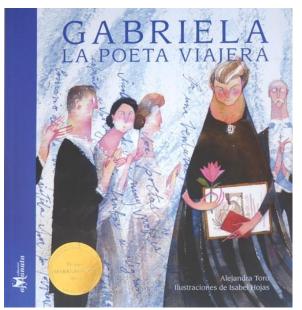

Figura 7 y 8: Portadas de libro "El Calafate" y "El patas de Hilo" de editorial Amanuta.

También cabe destacar la colección Mi Historia, libros a partir de los 7 años, donde se busca acercar la historia a los niños de una forma atractiva y entretenida. Cada libro trata de un personaje de la historia, con relatos e ilustraciones destinados a que los niños conozcan tanto los hechos importantes como aspectos de la vida cotidiana del pasado. En este caso destacamos el libro Francis Drake, que rescata la leyenda del pirata ingles quién saqueó el puerto de Valparaíso. Este libro lo destacamos como uno de los pocos libros ilustrados de las leyendas de Valparaíso dirigidos a un público infantil.

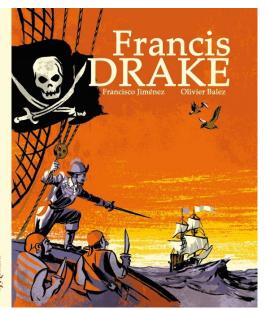

Figura 9 y 10: Portadas de libro "Gabriela la poeta viajera" y Francis Drake" de editorial Amanuta.

3.3.2 Pehuén editores

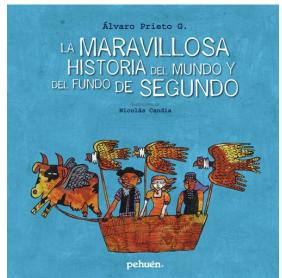
Esta empresa editorial chilena tomó su nombre de la voz indígena pewen, palabra mapuche para denominar a la araucaria, tradicional árbol del sur de América, escogiéndola como emblema del enraizamiento de su producción cultural.

Es fundada en septiembre de 1983 por Jorge Barros y Alicia Cerda, después de la Quinta Protesta de la Civilidad, y una vez levantada la censura a los libros, desde sus comienzos se constituyó como una casa editora amante de la libertad, respetuosa de las ideas democráticas y afanosas por ayudar al rescate cultural de Chile. Si bien no es una editorial especializada en publicar libros dirigidos a los niños, pero sí posee colecciones para este público, con el propósito fundamental de dar a conocer a los nuevos lectores el entorno cultural del país, su historia, pueblos originarios y el rescate patrimonial.

Libros como *La Maravillosa Historia del Mundo y del Fundo de Segundo*, ver figura 11, dan valor al patrimonio del relato oral, en especial al "canto a lo poeta" o "canto a lo divino y humano", el que fuera difundido antiguamente a través de la Lira Popular, tradición que merece ser reconocida como una de las manifestaciones culturales más típicamente chilenas. Acompañando al texto, y tan relevantes como este, se encuentran las ilustraciones llenas de color y símbolos, de Nicolás Candia, que no sólo contextualizan el relato, sino que además lo profundizan.

Otros libros importantes de destacar que siguen la misma línea del rescate patrimonial son *Sueño Azul*, ver figura 12, donde el poeta y orador, Elicura Chihuailaf Nahuelpan nos cuenta de su infancia en la región de la Araucanía. Allí, en una casa azul, en un ambiente de ternura y libertad, rodeado de bosques, correteando ovejas, oyendo cantos y cuentos de sus abuelos en atardeceres al calor del fogón, va creciendo y transformándose en poeta, donde la ilustración de Alberto Montt ayuda a construir estas imágenes de su entorno de infancia.

Una mágica víspera de carnaval es un cuento aymara que narra la historia de Nakara, una niña que recibe un mágico regalo de las wara wara, doncellas caídas del cielo para la gran fiesta celebrada para agradecer a la Pacha Mama o madre tierra. Ilustrado por Raquel Echenique y traducido por Felino García.

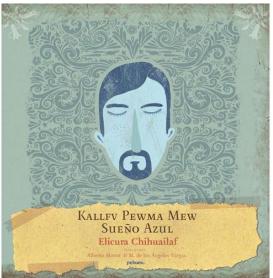

Figura 11 y 12: Portadas libro "La maravillosa historia del mundo y del fundo de Segundo" y "Sueño Azul" de Pehuén editores.

La noche que nos regalaron el fuego es un cuento mapuche que narra como Kalfurayen logra tranquilizar a su pequeño hijo Lincoyan frente al temor que le produce el bosque en la noche. Ilustrado por Alejandra Oviedo y traducido al mapudungun por el poeta Elicura Chihuailaf.

El día que Txeg Txeg y Kay Kay no se saludaron es un relato que nos presenta el mito de origen de la cultura mapuche. Trata de dos serpientes, una encargada de cuidar a todos los seres que habitan la tierra y la otra preocupada de todos los seres y paisajes del agua y del desastre que sucedió el día que no se saludaron. Ilustrado por Alberto Montt y traducido por el poeta Elicura Chihuailaf.

3.3.3 Sol y Luna Libros

El sello editor Sol y Luna Libros nació como librería hace más de una década. Fue su principal característica definirse como un centro de venta dedicado especialmente a jóvenes y niños.

Sol y Luna Libros se define como una editorial infantil y juvenil que recoge en sus publicaciones aquellos temas nacionales, considerados de interés general, en el entendido que frente a un mundo cada vez más globalizado, se hace en extremo necesario acentuar, difundir y desarrollar los aspectos propios de nuestra nacionalidad que nos definen como tales, entendiendo que en los niños se encuentra el ciudadano del mundo que se está gestando.

Entre su catálogo de libros, se encuentran una serie dedicada a historias protagonizadas por niños que nos acercan a las diversas culturas de nuestro país. Es así como por ejemplo El Pequeño Anik nos relata la historia de un niño Selknam que quiere ir a cazar el viento que alarga el invierno; El Pequeño Manu es una historia pascuense donde el protagonista sale de su casa en auxilio de una anciana en dificultades y recorren la isla buscando ayuda; El Pequeño Meliñir es una historia ambientada en la Araucanía, donde el protagonista cosecha piñones en el pehuén (araucaria) con la ayuda de muchos chilchihuén; finalmente, La Pequeña Lilén, es una niña mapuche que se apodera del cultrún de su abuela y sale a jugar con él. Todas estas historias están escritas por Víctor Carvajal¹⁵ e ilustradas por Alberto Montt, donde a través de la ilustración se entrega toda la riqueza del paisaje, entornos, animales, vestuarios típicos y detalles de nuestras culturas y pueblos originarios.

Además del rescate patrimonial que actualmente proponen estas editoriales dirigiéndose a un público infantil, durante nuestra historia han existido diferentes plataformas para difundir el relato oral y las tradiciones y creencias populares, siendo una de ellas fue la lira popular.

3.3.4 OQO Editora

Dentro de la tradición oral llevado al campo editorial, podemos destacar a esta casa editorial española dedicada a un público infantil, donde se puede apreciar la calidad y el cuidado que tienen cada una de sus ediciones con respecto a la imagen y la sensibilidad del ilustrador. Poseen una amplia colección de libros que tocan los temas de misterio y fantasía, ilustrando en casos, viejos relatos de toda Europa, así como leyendas, mitos y narraciones populares, resultando cuentos ilustrados de una manera muy especial.

¹⁵ Actor, dramaturgo, guionista y profesor de arte dramático, ha dedicado su vida a escribir obras literarias para niños con temas relacionados a los pueblos originario y al patrimonio de nuestro país.

Podemos encontrar en sus colecciones libros que es de gran importancia señalar dentro de esta investigación, ya que nos entregar rasgos gráficos del campo de la ilustración infantil que se ha desarrollado sobre el tema a tratar, en diversos países, entonces con éste propósito revisaremos una serie de álbumes ilustrados, publicados en ésta editorial.

La Bruja Rechinadientes:

Los cuentos y leyendas sobre brujas constituyen un repertorio vivo y abundante, prácticamente universal. A menudo, los niños personifican sus miedos en personajes malvados de apariencia humana. Pero para ganar confianza y superar los temores, resulta como un apoyo el escuchar cuentos en que los protagonistas triunfen sobre esos seres aterrorizantes.

El personaje de la bruja devoradora de niños que vive en una casita en medio del bosque, aparece en la tradición oral de muchos pueblos (Turquía, Rusia, Europa...) y posee también antiguos antecedentes literarios.

Este libro escrito por Tina Meroto, es realizado a partir de un cuento popular turco-ruso e ilustrado por Maurizio A. C. Quarello.

Figura 13: Portada del libro "La bruja rechinadientes" de OQO editora.

El cuento trata sobre las aventuras de tres hermanos que, desoyendo las advertencias de su madre, se adentran en un bosque oscuro y misterioso, donde cualquier cosa puede suceder. El más pequeño, temeroso y consciente del peligro, trata de avisar a los dos hermanos mayores, pero cuando tiene que tomar una decisión acaba por acompañarlos. Como no saben el camino de vuelta, deciden entrar en la casa de la bruja, donde huele a comida

Figura 14: Imagen de páginas interiores del libro "La bruja rechinadientes".

Corre corre, calabaza:

Este es un cuento popular portugués, de gran tradición en su país, y que, sin embargo, nunca había sido editado en castellano. Cuenta la historia de una viejecita que, de camino a la boda de su nieta, encuentra a un lobo, un oso y a un león que quieren comérsela. Ella convence a los animales para que la esperen a su regreso de la comida y, después de la celebración, la nieta y la viejecita traman un plan muy original para burlar a las tres fieras. Escritores como Alice Vieira y compiladores de cuentos tradicionales portugueses como Adolfo Coelho, S. Romero, A. Oliveira o L. Vasconcellos, han recogido variantes de esta historia en todo Portugal e incluso Brasil, con historias que han dado en llamar A vella e os lobos, O macaco e a cabaça (en la variante brasileira). En alguna de estas versiones los animales se comen a la abuela, pero en esta versión se optó por un final en el que la vieja y la nieta, reuniendo ingenio, humor e imaginación, consiguen superar los conflictos y darle a las tres fieras su merecido.

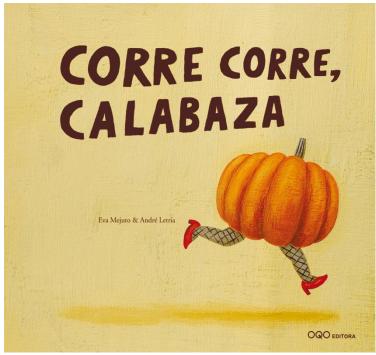

Figura 15: Portada del libro "Corre corre, Calabaza", OQO editora.

Este libro ha sido ilustrado por André Letria, ilustrador de gran prestigio en Portugal y ganador en varias ocasiones del Premio Nacional de Ilustración del país vecino. Crea personajes con mucha fuerza y personalidad, acentuando su expresividad y enriqueciendo las imágenes con un imaginario humorístico muy definido.

Míster cuervo:

El cuento trata sobre un pastor que se gana la gratitud de un viejo cuervo, al arrancarle una espina de la pata. Tras este gesto, el pájaro le ayudará a conseguir sus sueños, mediante una serie de intercambios que, a partir de la espina, serán la línea conductora de la narración. Por la espina, una vela; Por la vela, una vaca; Por la vaca, una moza; Por la moza...¡UNA FLAUTA!(pie de página... relato al interior del libro)

Luisa Morandeira adapta este cuento original turco, a partir del esquema de fórmula común o fórmula de rima, que aparece en Europa, que según los lugares, podemos encontrar series de objetos diferentes, a veces con más elementos (rabo, navaja, sardina, harina, niña, guitarra), pero en todas las versiones aparece un animal como protagonista (gato, mono, zorro). En esta adaptación libre, pese a que la autora enriquece la trama con elementos tomados de la tradición de Oriente Medio, mantiene el final propio de las versiones europeas y concluye con una canción, interpretada por el protagonista con la flauta, el último objeto obtenido del trueque.

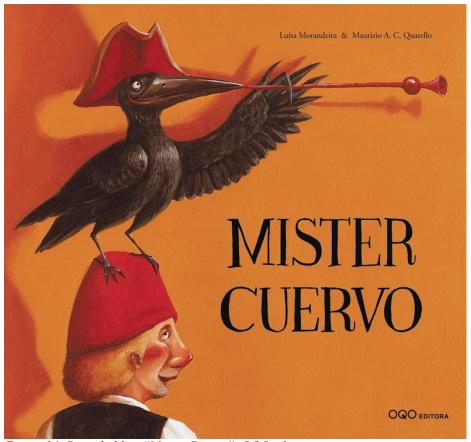

Figura 16: Portada libro "Mister Cuervo", OQO editora.

El simbolismo del cuervo está lleno de contradicciones en las diferentes manifestaciones culturales. Pájaro de mal agüero para algunos, desempeña sin embargo, un papel esencial para otros pueblos, que lo consideran un símbolo de gratitud, anunciador de triunfos, protector, mago, adivino, mensajero celeste.

Se asocia igualmente a la soledad, al aislamiento voluntario y a la perspicacia (en el Génesis, será el que verifique, tras el diluvio universal, si la tierra vuelve a ser un lugar habitable).

Como ilustrador de este cuento, Mauricio A. C. Quarello refleja todas estas connotaciones, derivadas en parte de las características físicas del animal, y con sus magníficos trazos, le otorga una fuerza simbólica que para ningún lector pasará desapercibida.

Por medio de una gama de colores cálidos que van desde los ocres a los rojos, crea una atmósfera alegre pero intencionadamente irónica. También juega con paisajes y morfologías que remiten a los ambientes de los que procede el cuento (Turquía) y crea sombras muy bien usadas, otorgando los volúmenes a sus personajes, manejando los planos y perspectivas.

Figura 17 y 18: páginas interiores libro "Mister Cuervo", OQO editora.

Verlioka:

Este es un cuento tradicional ruso que apuntaba Vladimir Propp. Verlioka es un ejercicio de estilo, regido por normas y reglas arquetípicas; pero esta versión literaria toma prestado un punto de partida de la tradición oral para crear la trama narrativa.

Los animales y los humanos colaboran, enfrentándose a las adversidades para superarlas y obtener finalmente la victoria. En otras versiones de Verlioka, las ayudas vienen ofrecidas por elementos que van apareciendo en el camino del abuelo (cuerda, molino de agua, horno, bellota...); objetos mágicos ligados a la cultura del pueblo ruso. Con ánimo de ofrecer una estructura nueva para hacer memorable al terrorífico gigante, la autora opta en esta versión por la colaboración de los animales. La transformación de los animales (pueden hablar, ayudar, dar consejos) hace que se conviertan en eternos compañeros que proporcionan tranquilidad, compañía y alivio de temores para los más pequeños.

Detrás de las fuerzas adversas del gigante, existe el mundo benigno del hombre que, acompañado por sus astutos e ingeniosos amigos, triunfará definitivamente sobre el maléfico gigante.

Las ilustraciones juegan con el carácter hiperbólico de los personajes, incidiendo el sentido humorístico del cuento. Con un universo de colores intensos, Sergio Mora ofrece un

ambiente que evoca los libros antiguos y las estampas de época, a través del craquelado y texturas de la imagen.

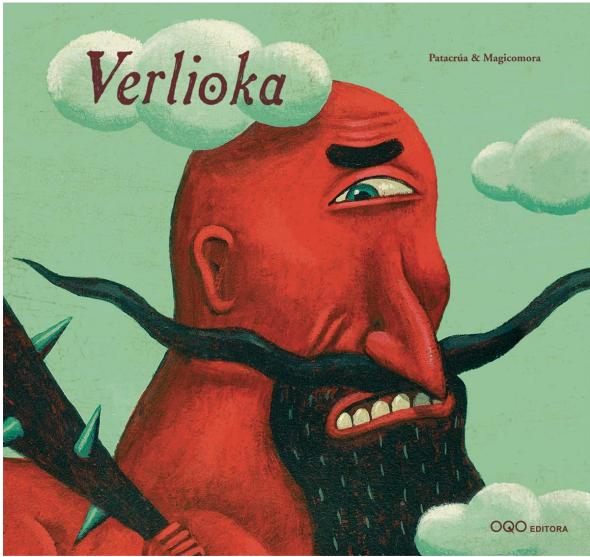

Figura 19: portada libro "Verlioka", OQO editora.

Figura 20: imagen de página interior del libro "Verlioka".

La Higuera de Pelostuertos:

¡Antes me lleven las almas en pena, que daros un higo de mi higuera!

Hay que tener cuidado con lo que se dice alegremente, sobre todo, si lo que merecemos es un buen escarmiento, como le ocurre al avaro protagonista de este terrorífico y divertido relato.

La cuentacuentos española Ana García Castellano (http://www.anag-castellano.com/) hace una adaptación de este relato tradicional español con diferentes versiones como *El tío Pelostuertos*. Para ello, cuenta con las ilustraciones de Mikel Mardones, de reciente incorporación al mundo de la ilustración infantil.

En esta versión, la relación texto-ilustración es claramente favorable a las imágenes, que ocupan la mayor parte del conjunto. De este modo, Mardones nos deja en este cuento una muestra de su capacidad creativa.

Sus óleos de gran fuerza plástica y colorista nos recrean un conjunto de imágenes de ambientación naturista. El álbum presenta una serie de ilustraciones de corte clásico, con inclinaciones expresionistas y enorme fuerza expresiva, con abundantes planos medios y espectaculares primeros planos.

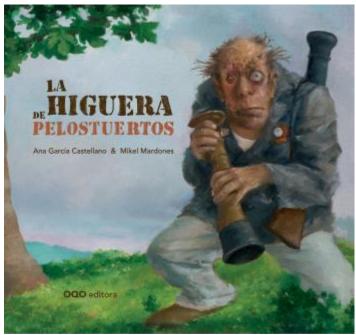

Figura 21: portada libro "La Higuera de Pelostuertos", OQO editora.

Figura 22: ilustración de página interior, libro "La Higuera de Pelostuertos".

El Tragaldabas:

"La abuela decide prepararles a sus tres nietas una sorpresa en la bodega: pan con miel (se había olvidado de que esa era precisamente la comida favorita del Tragaldabas). Las nietas, una por una, bajan por las escaleras oscuras, frías y misteriosas; empujan la puerta y..." (pie de página extracto)

El Tragaldabas es uno de los "comeniños" más populares en toda la geografía de España, y por este motivo presenta características diferentes según la zona. Con todo, hay ciertos rasgos recurrentes que siempre se mantienen en las distintas versiones y que permiten identificarlo: un gigante, cabezón, de aspecto bruto y gran voracidad, que se traga a los niños enteros y sin masticar.(pie de página Seres míticos y personajes fantásticos españoles Escrito por Manuel Martín Sánchez, 233) Al contrario de los otros monstruos que actúan sin avisar, el Tragaldabas advierte de sus intenciones y de su voracidad natural. Y aquellos que a pesar de todo, osan acercarse a los lugares que frecuenta son engullidos sin rechistar. La identidad del insólito héroe que resuelve la situación se repite en todas las versiones. Se trata de una pequeña hormiga, presente también en otros cuentos tradicionales de estructura narrativa similar.

La versión de Pablo Albo se ajusta en gran medida a la tradicional, aunque él trata el asunto con mucho más sentido del humor y se decide por un desenlace amable y divertido. Mientras que en el cuento recogido por Aurelio Espinosa (y también en otras versiones similares documentadas en el primer tercio del siglo pasado) el héroe mata al monstruo, Pablo Albo opta por una divertida transformación simbólica del gigante, que acaba integrándose en el mundo al que pertenece el héroe. De esta manera, el bien triunfa sobre el mal, y gracias a la intervención solidaria de varios personajes con los que se identifica el lector.

"Las distintas denominaciones para el "comeniños" en todos los lugares de españa presentan una etimología transparente: Papón en Galicia, Papu en Cataluña..., y todas ellas han sobrevivido hasta nuestros días en la memoria." Sánchez (2002). A ello hay que añadir que a menudo se ha utilizado su figura con fines diversos, por ejemplo, para que los niños aprendan a portarse bien, para que se acuesten temprano, para que no salgan de noche, para que no se acerquen a desconocidos, etc. Su equivalente en nuestro país podría ser el viejo del saco, la cual, a su vez se encuentra presente en casi todo el continente americano, siendo éste la antítesis del "viejo pascuero", hombre malo que roba a los niños y los pone en su saco para luego cocinarlos y comerlos. Pero la leyenda del Tragaldabas posee mayor similitud con "el hombre chancho", leyenda de Valparaíso, esta criatura, hija del demonio, intentaba entrar a las casas para devorar todo lo que encontrase, a lo que las personas dejaban comida en las veredas y en los patios. Esta leyenda es contada a los niños con la misma finalidad que el tragaldabas.

La imaginación y también la necesidad de prevenir actos temerarios han propiciado la aparición en el marco de la cultura popular de personajes como los espantos y asustadores que han llegado hasta nosotros gracias a las narraciones orales transmitidas de generación en generación. El carácter universal de estos relatos fantásticos se debe, entre otras razones, a que constituyen un valioso complemento para el desarrollo infantil. Con ellos los niños pueden entender conceptos abstractos de forma sencilla, ya que los problemas y angustias existenciales se presentan a través de personajes populares. Además, los asustadores de la

infancia conforman un mundo mitológico con componentes análogos al mundo mitológico de los adultos.

El ilustrador Maurizio A. C. Quarello emplea las sombras de una forma magistral, en composiciones arriesgadas, y una vez más, deja constancia también de su creación de escenas bien compuestas y de gran espacialidad.

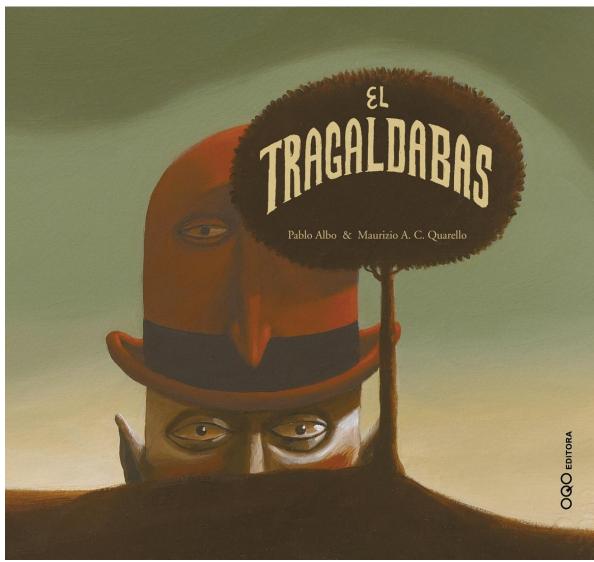

Figura 23: Portada del libro "El Tragaldabas", OQO editora.

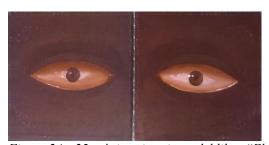

Figura 24 y 25: páginas interiores del libro "El Tragaldabas".

El Cuarto Prohibido:

"¿Quién se atreve a destrozar mi casa y a despertarme?, gritó el gigante enfurecido por el hueco del árbol, al recibir un golpe de la hacha que se le había caído al leñador. Y, por el descuido, el leñador tuvo que llevarle a la mayor de sus hijas... Un cuento escalofriante, tomado de la tradición popular castellana, que traslada al lector a un mundo misterioso y desconcertante". PIE PAGINA ESTRACTO LIBRO.

El malvado gigante seduce con su fortuna a las tres hijas del leñador, pero en realidad todo es un engaño que las conduce a un terrible final. Sin embargo, la astucia de la más pequeña conseguirá devolverles la vida. En este caso, la muerte representa el viaje trascendental para las niñas resultando una experiencia de la que saldrán más sabias y triunfantes sobre el mal.

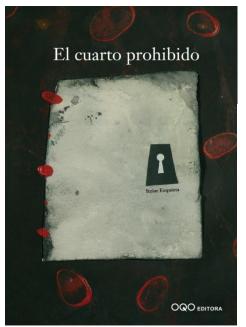

Figura 26 y 27: portada libro "El Cuarto Prohibido", OQO editora y página interior.

A pesar de la aparente crueldad de la historia, los lectores entenderán de manera intuitiva su carácter simbólico. Ante sus ojos aparece un complicado laberinto de cuartos y corredores subterráneos, que fascina tanto por la palabra como por la imagen. Las ilustraciones funcionan con un ritmo perfecto y confieren una singular fuerza al mundo misterioso. Itziar Ezquieta, artista plástica e ilustradora española, traslada al nivel plástico un escenario inquietante de oquedades y espacios enigmáticos, que transportan al lector a un universo desconocido, peligroso y a la vez atrayente.

El tema del cuarto prohibido aparece en gran parte de la tradición europea con distintos esquemas narrativos, pero la versión que nos presenta Itziar Ezquieta se encuentra más próxima de las antiguas variantes de España, en Castilla. Además, esta versión coincide en algunos aspectos con el Barbazul de Perrault o con Il nasso d'argento, recogido por Italo Calvino.

Figura 28: página interior del libro "Cuarto Prohibido" donde se ilustran los laberintos y cuartos enredados del interior de la casa.

Figura 29: página interior del libro "Cuarto Prohibido" donde se ilustra el momento en que las niñas vuelven a la vida.

3.4 Ilustración Infantil

Para definir el término "ilustración infantil" es importante primero aclarar a qué nos referiremos con la palabra ilustración.

Según la definición de la Real Academia Española Ilustrar, (Del lat. illustrāre) es "Dar luz al entendimiento.", "Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes, o de otro modo.", "Adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto." ¹⁶

De acuerdo a su definición podemos decir que ilustrar supone ser un apoyo para el entendimiento, una manera de esclarecer detalles generando una descripción visual (a través de la palabra o imágenes), estas descripciones visuales entonces nos permiten generar una idea más clara de lo que se está tratando de explicar en un texto por ejemplo, o también en una narración oral. Por lo tanto podemos decir que ilustrar es sinónimo de explicar, de aclarar ideas y entregar conocimientos, en otras palabras, una manera de comunicar.

Si nos centramos específicamente en los libros, podríamos decir que las ilustraciones informan acerca de una serie de pormenores, estén o no expresados en el texto, de tal modo que orientan al lector dentro del ámbito en que se desarrolla la narración.

En una entrevista de la revista imaginaria ¹⁷, Schritter ¹⁸ comenta que ilustrar es traducir un lenguaje de palabras a otro de formas y color. Al verlo de este modo estaríamos hablando de una narración a través de imágenes, entonces las ilustraciones, por medio de sus formas, colores, trazos, y una serie de características propias de ésta, nos entregan un conocimiento que no está incluido en las palabras dentro de un texto, nos entregan detalles, opiniones, emociones, una narración de los hechos que sí tiene que ver por supuesto con el texto como un complemento de éste, pero que además funciona por sí misma, como un modo distinto de comunicación capaz de sensibilizar con el lector o receptor. Sería en definitiva otro modo de lectura. ¹⁹

Tomando a la ilustración como una herramienta del diseño gráfico, podemos entender que esta posee una complejidad comunicacional. Primero, al igual que en el proceso de diseño, el ilustrador debe estudiar el contexto en el que la ilustración se encontrará inmersa, pudiendo ser una ilustración con fin editorial (revista, libros, diarios, etc.), narrativa, decorativa, publicitaria, corporativa, de moda, científica, etc. Se deberán definir conceptos, ideas y opiniones que se quieren expresar de una manera clara (mensaje), escoger las técnicas precisas que harán posible una efectiva transmisión del mensaje. Siendo la imagen es el resultado de una serie de decisiones efectuadas por su creador, que al seleccionar algunos signos por sobre otros configura un mensaje determinado²⁰. Además de esto, se debe generar un estudio del público a quién irá dirigida esta ilustración. Es aquí donde hacemos un alto para poder dirigir nuestra definición de ilustración a una ilustración infantil, entonces ésta es un tipo de ilustración que tiene como público objetivo a los niños (no tomaremos en cuenta la ilustración realizada por niños para incluirla en esta definición).

¹⁶ Definiciones obtenidas del Diccionario de la Real Academia Española, día 15 de Octubre de 2010 desde el sitio http://www.rae.es/rae.html

¹⁷ Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil, Argentina. http://www.imaginaria.com.ar

¹⁸ Istvan Schritter (1968), Madrid, España. Radicado en Argentina. Ilustrador, diseñador y autor de libros para niños.

¹⁹ Concepto que se expresa en el libro "La otra lectura: la ilustración en los libros para niños" (2005) y en el documento "Ver para leer. Acercándonos al libro-álbum" (2005)

²⁰ Fragmento extraído acerca de la lectura de la imagen "Ver para leer, Acercándonos al libro-álbum"

Entonces es en la literatura infantil donde se aplica con mayor frecuencia la ilustración, debido al atractivo comunicacional que posee esta, funcionando como un apoyo y un incentivo de la lectura, así como lo manifiesta García, (2004), "La ilustración sirve, esencialmente, para despertar el interés de ese receptor, y, a la vez, para estimular y enriquecer su capacidad comprensiva a favor de un mejor y más completo acceso a la totalidad del mensaje contenido en una obra ilustrada." Los niños de esta generación que han crecido en un mundo visual, se encuentran en constante exposición a imágenes en la televisión, en internet, en el cine, en la publicidad, donde quiera que vayan están presentes, siendo éste su medio natural, un lenguaje con el que se encuentran acostumbrados a dialogar, es por eso que las ilustraciones en los textos para niños tengan esta connotación de despertar el interés por la lectura, ya que las imágenes son parte de sus códigos.

Podemos decir también que para los niños el proceso de aprender a leer comienza a través de la ilustración. Los textos para niños de 2 a 5 años, están plagados de ilustraciones, estos libros están confeccionados para que los padres lean el contenido a los niños, mientras ellos observan las imágenes y las relacionan con las palabras.

Entonces a partir de esta edad los niños comienzan a relacionar al libro con ilustraciones y palabras, o como ellos dirían "con dibujos y letras".

Finalmente podemos establecer la ilustración infantil como un tipo de ilustración dirigida a un usuario infantil de entre 2 a 13 años²¹ aproximadamente, la cual es aplicada con frecuencia en la industria editorial (literatura infantil), teniendo como objetivo reforzar visualmente el texto, desarrollar y potenciar la propia imaginación y creatividad del lector, desde lo visual y lingüístico, produciendo una doble estimulación.²²

3.4.1 Ilustración Infantil en Chile

La ilustración infantil en Chile se encuentra desde sus inicios ligada al desarrollo de la literatura infantil, por lo que es necesario hacer una regresión a los años en que comenzó a esbozarse esta literatura.

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los primeros textos para niños datan desde la implementación de la imprenta en Chile. En un comienzo con textos de carácter pedagógico y religioso. Es un siglo más tarde, en 1908 con la publicación de la primera revista para niños, el Peneca, que podemos comenzar a hablar de ilustración infantil en Chile.

El Peneca, creada por la editorial Zig-Zag, entre otras revistas como la Revista de los Niños (1905), Chicos y Grandes (1908), fue la única capaz de mantenerse vigente, tanto por la calidad de sus contenidos, como por la relación cercana que mantuvo con sus pequeños lectores.²³

Es en los años 40's, bajo la dirección de Elvira Santa Cruz , después de haber pasado por momentos de crisis, surge la mejor época de El Peneca. Este período se caracterizó por bellas e innovadoras portadas, entre las cuales se destacaron las del ilustrador Coré, las

²¹ Textos y edades http://www.lecturaviva.cl/tutorial/textos.html

²² Breve mirada a la ilustración infantil, opinión de Paloma Valdivia, publicado en blog corepeneca http://corepeneca.blogspot.com/

²³ Texto extraído memoria chilena, http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=literaturainfantilchilena(1821-2002)

historietas cómicas, seriales como "Quintín el Aventurero" y cuentos que, semana a semana, enganchaban al lector. ²⁴

Dado esto como un comienzo de la ilustración, aprovecharemos este espacio para dar a conocer una serie de ilustradores representativos de la historia de la ilustración chilena.

Mario Silva Ossa (1913-1950)

Mario Silva Ossa, más conocido por el pseudónimo Coré, nació en San Fernando en 1913. En 1932, se integró al equipo de la revista El Peneca, dirigida entonces por Elvira Santa Cruz Ossa, (Roxane). Su trabajo marcó ese período de la revista con portadas, entre las cuales se destacaron las ilustraciones de seriales como "Quintín, el Aventurero" y cuentos que, semana a semana, entretenían a niños y grandes. Coré fue un artista de gran sensibilidad que logró dar con un estilo propio de inspiración medieval. Muebles, puertas, bisagras y baúles provienen del mundo de los cuentos que leyó siendo niño. Y de su imaginación prodigiosa surgen hadas y princesas tocadas siempre por turbantes y sombreros. Fue un genio del color. Pintó a las hadas de color azul celeste y logró obtener un color amarillo único, el amarillo Coré. Durante los años 30 y 40, ilustró portadas de libros de cuentos y también el famoso Silabario Hispanoamericano en el que millones de niños de nuestro continente aprendieron a leer a través de medio siglo. 25

Figura 30,31 y 32: primeras portadas para la revista infantil "El Peneca" realizadas por Mario Silva Ossa.

Elena Poirier (1921 – 1999)

Nace en el sur de Chile, en Gorbea. En sus interesantes memorias, escribe: "Para jugar con los primos y otros niños teníamos a disposición campos y bosques estupendos, con tantas moras, fresas, flores silvestres, etc. Al atardecer, solíamos buscar luciérnagas entre la hierba y las encerrábamos en una cajita de fósforos para soltarlas en la cama cuando no apagaban

²⁴ Texto extraído desde http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elpeneca(1908-1960)

²⁵ Extraído desde Aladino a la tempera maravillosa: Breve historia de la ilustración en Chile por Manuel Peña Muñoz.

la luz. Yo estaba segura de que aquellos puntitos luminosos saltando en la oscuridad, eran mágicos y que tenían algo que ver con las hadas"

A los 14 años inició su carrera profesional en Zig Zag. Allí conoció a Elvira Santa Cruz, Roxanne, directora de El Peneca y a los ilustradores Federico Atria y Coré que le tomó gran aprecio, la guió en su desempeño profesional y le enseñó a dibujar hadas y duendes a la acuarela.

Dibujó en las revistas infantiles El Cabrito y Simbad que circularon en la década del 40. En esa época ilustró portadas para la editorial Rapa Nui, la única editorial dedicada exclusivamente a los libros para niños.

A la muerte de Coré ocurrida en 1950, Elena Poirier desarrolló un intenso trabajo como ilustradora de cuentos para niños hasta 1957, fecha en que decide emigrar a España con una beca en busca de mejor comprensión para su arte y con los deseos de perfeccionarse ya que era autodidacta en el uso de los pinceles.

Figura 33 y 34: Portada para el libro "La Porota" de Hernan del Solar. Portada para revista infatil "El Peneca".

Eduardo Armstrong (1931-1973)

Nacido en Valparaíso y siendo muy joven se sintió inclinado hacia las artes plásticas. Se perfeccionó en la Real Academia de San Fernando, en España y desde Europa viajó a diversos destinos exóticos, escribiendo cuadernos de viaje con certeros apuntes del natural. Con sus pinceles, una brillante imaginación, un conocimiento del mundo y un optimismo radiante, Eduardo Armstrong creó la revista infantil Mampato en 1968, encargándose personalmente de cada uno de sus detalles. A través de sus páginas maravillosamente ilustradas por su pluma finísima, entregó cultura, saber, entretenimiento, magia y un

profundo sentido del arte. Realizó hermosas ilustraciones porque era un artista con el lápiz y la plumilla. Junto a una fascinante galería de retratos universales, Armstrong realizó bellas acuarelas sobre marfil y papel con motivos históricos o fantásticos.²⁶

Figura 35 y 36: Ilustración para Mampato. Portada de revista de historietas "Mampato".

Marta Carrasco

Ha ilustrado numerosas obras literarias desde 1968 y ha ganado prestigiosos premios, entre ellos el Apell'les Mestres de Barcelona por su obra El Club de los Diferentes, escrita e ilustrada por ella misma. Junto con revitalizar la ilustración clásica de Papelucho, ha ilustrado numerosos textos de estudio, libros de cuentos y silabarios siendo una ilustradora muy reconocida con una obra fina, poética y de rasgos sencillos y delicados.²⁷

Carlos Rojas Maffioletti

Ha realizado exposiciones individuales tanto en Chile como en el extranjero, siendo actualmente profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Su actividad como artista está orientada al diseño de portadas e ilustraciones para diferentes editoriales, principalmente para Andrés Bello, mereciendo ser incluido en la lista de Honor del IBBY²⁸ en 1988. Entre los libros ilustrados se cuentan Ben Hur, Las manchas de Vinca, La Casita de los Invisibles y muchos otros en los que emplea la acuarela, la témpera, el lápiz de color, el grafito, la fotografía tratada o la técnica mixta con gran profesionalismo²⁹.

Andrés Jullian.

Con estudios de arquitectura en la Universidad de Chile, ha ilustrado numerosos libros para niños y jóvenes en prácticamente todas las editoriales de Chile. Su obra se caracteriza

²⁶ Extraído desde Aladino a la tempera maravillosa: Breve historia de la ilustración en Chile por Manuel Peña Muñoz.

²⁷ Extraído desde Aladino a la tempera maravillosa: Breve historia de la ilustración en Chile por Manuel Peña Muñoz.

²⁸ Organización Internacional para el Libro infantil y Juvenil

²⁹ Extraído desde Aladino a la tempera maravillosa: Breve historia de la ilustración en Chile por Manuel Peña Muñoz.

por una fina y acuciosa observación de la realidad, un riguroso trazado y una mirada poética.

Ha ilustrado Expedición a Chile, libros de botánica y muchos cuentos y novelas, entre ellos La vuelta al Mundo en Ochenta días, Cuentos Cortos de la Tierra Larga, María Carlota y Millaqueo (Lista de Honor del IBBY 1992 por sus ilustraciones), Misión Alfa Centauro y muchos otros. Radica en Las Cruces, en donde encuentra el medio propicio para desarrollar mejor su arte en comunión con el mar. "El trabajo es muy gratificante" dice. "Como cuando recibí una carta de felicitación del escritor Francisco Coloane diciendo que le había gustado mucho la ilustración que le hice para su libro Tierra del Fuego. Decía que había interpretado fielmente lo que él había querido decir".

Antonio Castell

Formado en España se ha impuesto en las editoriales chilenas con una obra fresca, llena de humor e imaginación. En Barcelona permaneció entre 1973 y 1992 colaborando incansablemente con diversas editoriales, entre ellas Anaya, Teide, La Abadía de Montserrat y muchas otras. De regreso a Chile ha publicado sus ilustraciones en las principales editoriales chilenas, entre ellas Andrés Bello, Salo, Arrayán y otras. Está considerado como uno de los más prestigiosos ilustradores chilenos, participando en diversas exposiciones tanto en Chile como en el extranjero.

Rodolfo Hoffmann Marechal

Autor e ilustrador de Los Hijos del Bosque editado por Pehuén que acaba de publicar el cuarto y último tomo de una obra magna inspirada en la impenetrable selva austral de Chiloé. Arboles, aves, insectos y una serie de personajes míticos pueblan el universo fantástico de este autor que despliega una gran riqueza plástica y visual, llena de colorido y con una remembranza clásica de los cuentos antiguos.

Figura 37: "Expedición hacia la Madre del Mundo" ilustración para el libro IV de "Los Hijos del Bosque".

"De ascendencia franco alemana, nació el año 1934 en Santiago de Chile. (...) Sus estudios de arquitectura en la Universidad de Chile le redituaron, según él mismo, el reconocimiento necesario para acallar las voces de la familia y la de su propio estómago, los obstáculos más evidentes al momento de definir, en su adolescencia, el rumbo de su vida pública.

Sus otras elecciones, las importantes, permanecieron siempre veladas bajo un obsesivo despliegue de virtudes intelectuales, artísticas y filosóficas que le permitían ocultar pudorosamente sus catacumbas íntimas, donde secretamente albergaba su versión emocional del universo. Constituían éstas, verdaderas catedrales de lo absoluto, telúricas algunas, oquedades de lo primitivo que le habrían acunado ya desde antes de su nacimiento, esculpiendo desde la matriz del mundo su ser bioquímico; metafísicas otras, que le conectaban directamente con la matemática divinidad del Cosmos." (Muñoz, 2007, p. 11)

3.4.2 Ilustración Infantil en la actualidad

Es probablemente debido a nuestro entorno que nos bombardea de imágenes a cada momento y sobre todo a las nuevas generaciones que han nacido rodeadas de estos fenómenos masivos de la comunicación, que la ilustración ha tomado un valor importantísimo en la industria editorial, traspasando los límites de la literatura infantil, encontrándolas en portadas y páginas de libros para adultos o en diferentes medios.

La ilustración en la actualidad se encuentra en un momento donde es bien recibida por diferentes públicos, especialmente en el público infantil, ya que se considera como un modo efectivo de incentivar la lectura, de educar la lectura de diversos códigos visuales, educar el sentido estético, intelectual y cultural.

Debido a esta importancia y súper exposición de la ilustración, los ilustradores se han tomado enserio su tarea para crear imágenes acorde a este momento especial. Se han preocupado de desarrollar un estilo personal que los identifique como ilustrador, logrando de este modo poder distinguir entre uno y otro, además se han preocupado de generar expresión en sus ilustraciones por medio de las técnicas que pueden aplicar desde la plástica, o técnicas digitales, tomando al color como un elemento muy importante para la expresión, generando ilustraciones que se comunican por si solas. Además, el ilustrador actualmente ha logrado tener el espacio para generar discurso, dar opinión, entregar su punto de vista y agregar información valiosa de modo visual dentro de la compleja ilustración cargada de significados confabulados que enriquecen el propósito de la imagen, ya sea que esta se encuentre en las páginas de un libro, de una revista, en caricaturas de un diario, en páginas de internet, en animaciones 3D, en películas animadas, publicidad, etc.

Generando entonces una breve descripción de cómo el ilustrador ha logrado validarse más allá del dibujante que se dedica a complementar en segundo plano las ideas verbales del autor de un libro, pasa ahora a ser un ilustrador que ha ganado terreno en la autoría, dado el nivel de comunicación que ha podido generar con la ilustración. Ahora el ilustrador podría ser un co-creador junto con el escritor, ambos autores de un mismo libro, y si se fijan, el nombre del ilustrador ya no se ubica en las páginas interiores de los libros, sino que en la misma portada, junto con el nombre del escritor, generalmente en una frase como "escrito por tal e ilustrado por tal".

En otros casos es el ilustrador quien combina el lenguaje de la imagen con el de la palabra, generando una narrativa única, en este caso, podemos hablar entonces de un ilustradorautor, quién toma sus propias decisiones en el discurso completo del libro, el cual se

comunica con mayor eficacia a través de las imágenes, por ejemplo si el libro trata sobre temas de la naturaleza o sobre comida, las imágenes son quien comunicarán este mensaje antes que las palabras del título por ejemplo.

Es así como el ilustrador tiene mucho camino por explorar y desarrollar aprovechando este momento exitoso en el que se le ha otorgado un espacio que antiguamente era tan limitado. Por otro lado, tomando en valor las riquezas y discursos que nos pueden entregar las imágenes, el libro ilustrado ha ido modificándose para otorgar más espacio a estas imágenes, transformándose en un libro con diferentes lecturas y en consecuencia transformando el modo en que el lector lo "lee", en estos casos podríamos hablar del libro álbum y en un caso más experimental, de libro objeto. Es en estos libros donde la ilustración infantil se ha tomado todo el formato e inventado otros nuevos para poder enriquecer y sorprender la mirada del pequeño lector, a través de la narrativa visual que estos generan.

A continuación podremos revisar algunos ejemplos del trabajo de ilustradores de nuestro país más destacados en la actualidad, así como también ilustradores destacados de otros.

Isabel Hojas

Isabel Hojas, es una mujer que a través de la imagen expresa su sensibilidad. Nació en Santiago el año 1977, ciudad en donde reside actualmente. Egresó como

Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad Católica de Chile, al principio combinaba la ilustración con su trabajo personal y de a poco empezó a ocupar todo su tiempo, dedicándose a la ilustración, oficio en el cual se reúne su amor por los libros y la imagen. Su trabajo lo ha desarrollado principalmente para libros infantiles, pero colabora con sus ilustraciones en revistas y diversas publicaciones.

Sus ilustraciones se caracterizan por los trazos sutiles y delicados, por lo general utiliza una paleta de colores bastante suave, logrando así imágenes verdaderamente poéticas.

Aunque sus ilustraciones sean delicadas y de contornos suaves, logra conseguir gran nivel de detalles por ejemplo el detalle que consigue en las manos o en los vestuarios de cada uno de sus personajes ilustrados.

Figura 38: ilustración realizada para el libro "Gabriela la Poeta Viajera" de editorial Amanuta.

Alberto Montt

Residió 25 años en Ecuador, donde estudió artes plásticas y diseño gráfico.

Actualmente trabaja como ilustrador independiente y ha colaborado con numerosas editoriales y medios de difusión gráficos, entre ellos, El Mercurio, y varias revistas como: Capital, Que pasa, Fibra, Blank.

Ha participado también, en varias exposiciones colectivas, tanto en Chile como Ecuador.

Figura 39: páginas interiores del libro "El día que Txeg Txeg y kay kay no se saludaron".

Su estilo ilustrativo es de carácter chispeante, a pesar de la paleta de colores tierra que suele utilizar, el humor siempre ha sido una fuente de inspiración y una constante reflexión dentro de su vida, y es desde este punto, que enfoca su trabajo. Dentro de sus referentes se encuentran Gary Larson, Fontanarrosa y Les Luthiers que le han permitido orientar su trabajo desde una perspectiva diferente.

Las técnicas que utiliza al momento de ilustrar, son el lápiz de color negro y programas digitales, todos los dibujos los hace en papel, para luego escanear y trabajarlos en photoshop, donde a través de texturas, degradaciones de luz, y colores terracotas va dando forma a sus personajes.

Carmen Cardemil

Estudió grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Miguel Allende, México y en el Taller de Arte El cuadratín, Querétaro.

Ha ilustrado más de cien libros colaborando con las principales editoriales de México, Chile y USA.

En Chile ilustra para las principales editoriales y diarios del país.

Ha recibido varios premios y distinciones internacionales. Ha realizado nueve exposiciones individuales y numerosas colectivas en galerías de arte y museos de Chile y México.

Alex Pelayo

Nace en Matanzas, Cuba. 1977

Estudia Artes Plásticas en la Escuela Vocacional de Arte de Matanzas, especialidad Pintura, Licenciatura en Artes Visuales. Universidad de Chile, especialidad Grabado. (1999)

Ha ilustrado en diversos editoriales, diarios, revistas, etc. como en Humor Sapiens, Alfaguara, Santillana, sudamericana, Grijalbo, Hombrecito sentado, Arrayán, Universitaria, El Mercurio, La Tercera, Marsik Kitap, Libresa, Harvard Business Reviews, Sol y luna libros.

Alex tiene un estilo pictórico súper entretenido, pues mezcla el buen manejo de técnicas con la desproporción de sus personajes. Su trabajo para niños se caracteriza por la exageración extrema de la formas, me refiero a imágenes figurativas, con referentes de la realidad. Otra cosa que trata con especial ahínco es el humor, sus estilizaciones se construyen en pos de causar risa, más cerca a la risa interior que la exterior.

En cuanto a técnicas trata de no identificarse, ni casarse con ninguna. Le gusta el acrílico, el grafito, raspar papel negro, tintas, mezclar mucho. Siempre cuidando de no repetirse muy seguido, o buscando nuevas alternativas para su trabajo.

Figura 40: ilustración de Alex Pelayo. Fuente: http://www.sieterayas.cl/

Bernardita Ojeda

Diseñadora gráfica, directora de televisión e ilustradora. Estudió diseño en la Universidad Católica de Chile.

Su conexión con la ilustración se dio en el último año de la carrera, es así como su proyecto de título fue una serie audiovisual, "Clarita", que muestra a una niña con sus 7 compañeros de curso y Miss Olga, con esto gana el premio del Consejo Nacional de Televisión y Clarita

es llevaba por las pantallas de TVN. También es creadora de la serie animada infantil "Chilian Geografic", ganadoras del Fondo del Consejo Nacional de Televisión de Chile. Como ilustradora, ha publicado los libros "El Mono Jacobo" (2002), "El que no corre vuela y otros cuentos" (2003), "El niño y la ballena" (2005) y "La música de las montañas" (2005) "Cirilo, el miedoso" (2007) y "Fra-francisco" (2007) y ha ilustrado en diversos proyectos educacionales y editoriales.

La técnica que más utiliza hoy, es la digital. Siempre dibujando a mano alzada y coloreando en el computador. Ha hecho libros con diversas técnicas, pues cree que es necesario estar siempre en la búsqueda de nuevos manejos de materiales y técnicas. Esa inquietud de probar también la ocupa en su modo de dibujar, donde observa lo que hay a su alrededor, para fusionarlo con lo de ella, creando así nuevos estilo. Más de alguna vez ha copiado la forma en cómo dibuja la nariz alguno de sus compañeros.

Actualmente trabaja como docente en la Universidad del Desarrollo, como ilustradora independiente y directora audiovisual en la productora SIMU y como ilustradora y creativa audiovisual en la agencia "Pájaros" que formaron junto a un grupo de amigos hace 6 meses.

Figura 41: página interior del libro "El niño y la ballena", editorial Amanuta.

Paloma Valdivia

Ilustradora y diseñadora gráfica de la Universidad Católica de Chile.

Ha ilustrado más de 10 libros para niños, ganando por su trabajo el premio BIB Plaqué en la XVIII Bienal de ilustraciones de Bratislava, Eslovaquia.

Ha sido nominada dos veces para el premio a las artes nacionales ALTAZOR.

Ilustra hace cinco años en el periódico chileno EL MERCURIO y para diferentes medios de difusión gráfica. Guionista de dibujos animados para la Televisión Nacional y profesora de ilustración en dos prestigiosas Universidades Chilenas.

Actualmente radica en Barcelona donde cursa un postítulo en Ilustración en la Escuela de diseño y arte Eina. Colabora regularmente con Caixa Forum, editorial Kalandraka, medios catalanes de gran difusión y editoriales y revistas Chilenas.

En su trabajo podemos ver simplicidad en las formas, utilización de texturas y colores vivos, como el rojo que siempre está presente.

Figura 42 y 43: ilustración de página interior del libro "El Calafate". Ilustración de página interior del libro "Artemio y el Caleuche" ambas para editorial Amanuta.

Raquel Echenique

Ilustradora y diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en numerosas editoriales, revistas y diarios, ilustrando más de 20 libros, principalmente para niños. Su trabajo ha sido premiado por IBBY en varias ocasiones. Dentro de sus técnicas, las más utilizadas son los pasteles secos, acrílicos y acuarelas. Actualmente trabaja para El Mercurio y en distintos proyectos editoriales.

Figura 44: ilustración de página interior del libro "Una mágica víspera de carnaval".

3.4.3 Técnicas de Ilustración

Podemos apreciar a través del tiempo como la ilustración ha estado ligada al progreso de las tecnologías de reproducción masiva. El grabado en madera fue sinónimo de la ilustración hasta que las técnicas de impresión dieron un paso adelante.

Con la llegada del computador, desaparecieron algunos procesos técnicos, no existe un trabajo definitivo de ilustración en soporte papel, sino que el ilustrador realiza una parte del proceso en papel, luego escanea la imagen y la retoca en el computador; además se utilizan fotografías o texturas que mezclándolas en un programa computacional genera la ilustración final. Se utilizan programas como Photoshop, Ilustrator, además de la incorporación de tabletas digitales. Esta tecnología, es una herramienta más, ya que cada técnica y material depende exclusivamente del ilustrador.

Es importante que el ilustrador conozca la gama de técnicas que tiene a su alcance, sus características y propiedades, y como entenderlas y sacarles provecho.

- Acuarela

Una de sus características es la transparencia, húmedo sobre húmedo/ húmedo sobre seco, papel de dibujo, de lo claro a lo oscuro.

Es transparente, ya que se trabaja con el pigmento y agua, la densidad del color está condicionada por el grado en el que se trasluzca el color blanco del papel.

Se necesitan pinceles redondeados y suaves, el papel con un gramaje superior a 150 gramos.

"Entre los muchos errores que circulan de la acuarela, es que es una técnica proclive a la espontaneidad. Lo cierto es que usar la acuarela como pode ser usada exige mucha planificación". (Salisbury, 2004, p. 42)

Entre sus beneficios, es que se puede jugar con una gran gama de tonalidades que dejan entrever el papel soporte.

Pintura Acrílica

La podemos distinguir ya que crear texturas, se puede generar opacidad, transparencia y capas, además tiene un tiempo de secado menor, en comparación con el óleo.

Sus colores son intensos y vibrantes, se seca con rapidez y tiene un acabado ligeramente plastificado. Se pueden usar con mucho espesor u opacidad, sobre cualquier soporte, y con diferentes tipos de pinceles.

"Aparecieron en la década de 1950, fueron la primera aportación importante de tecnología de la pintura en varios siglos, este material de secado rápido y base acuosa, significó una alternativa para la pintura al óleo". (Salisbury, 2004, p. 47)

- Pintura al Óleo

Podemos identificarla por su tiempo de secado lento, utilización de diluyentes, texturas, superficie.

De colores intensos y pigmentos espesos, tarda en secarse y su naturaleza de solventes es tóxica, el beneficio es que la tardanza de su secado permite corregir. No es muy utilizada en la ilustración infantil, aun así se rescata "la riqueza y profundidad del Óleo, no pudiéndose comparar con ninguna otra técnica". (Salisbury, 2004, p. 48)

- Pasteles (color seco o graso)

Existen los pasteles al óleo y los secos, los más utilizados en la ilustración infantil, son los secos ya que con ellos se pueden obtener efectos sutiles de mezclas. Es conveniente trabajar con un papel coloreado para paste, que dará un medio tono como punto de partida.

"Un alumno mío, que no tenía muy buena opinión sobre los lápices pasteles, comparo la experiencia con intentar pintar con un pintalabios femenino". (Salisbury 2004, p. 49)

- Blanco y Negro

Podemos utilizar pinceles, plumillas y lápices para generar sombreado, sugerir tonos, detalles, tramas y texturas.

Trabajar con pura linealidad se puede crear una ilusión de tonalidades mediante el trazo, se pueden utilizar diversos tipos de lápices, pero las plumas o plumilla y tinta china son unas de las más utilizadas, a diferencia de un lápiz, permite jugar con el grosor y el tipo de línea. Otra alternativa, es utilizar un pincel muy fino y tinta china, creando grandes variaciones de la línea.

"El hecho de que la mayoría de los estudiantes de ilustración privilegien el trabajo en color hace que el dibujo lineal ya no tenga la misma popularidad de antes, aun así existe una gran demanda de ilustraciones en blanco y negro dirigidas a un público mayor". (Salisbury 2004, p.52)

Técnicas de grabado

- Madera y linóleo: la tradición de la xilografía ha logrado pervivir hasta el siglo XXI. Con gubias o cinceles se va sacando la madera, quedando una superficie que se entinta y se aplica a la superficie del papel.
- Serigrafía: este proceso ha servido para imprimir tiradas de carteles grandes, por lo general en colores planos. La tinta se traspasa al papel por una pantalla mediante la aplicación de una escobilla de goma, después de que la pantalla haya sido tratada de modo que la zona de la imagen deje pasar la tinta. No es un proceso muy práctico para los encargos de ilustración, ya que exige muchos preparativos y disponer de un equipo pesado.
- Aguafuerte: es otro proceso poco adecuado para la ilustración de gran tirada, por requerir productos químicos peligrosos. Se trabaja con placas de metal, que se tratan para dibujar sobre ella, luego el ácido que corroe el material, permitiendo ver las incisiones.

Collage y técnica mixta

Se pueden realizar collage con pintura, collage con fotografía, infringir las normas, aprovechar la casualidad, incluir papel, tela y texturas.

Podemos decir que cualquier material está permitido, más aun si se combinan texturas, colores incluso volúmenes, con el fin de plasmar las ideas de manera ingeniosa. Cortar, pegar, colorear, rasgar, entintar.

- Medios Digitales

Los software de ilustración y gráficos ofrecen una amplia gama de herramientas, que en muchos casos pueden reemplazar de modo fácil a la técnica manual. Junto a estos

programas computacionales está la tableta gráfica, que consiste en un lápiz que a través de una tabla donde se dibuja y traspasa la información a la pantalla del computador.

3.5 Conclusiones

Luego de la revisión detallada de un marco teórico que se enfocó especialmente en el desarrollo de la tración oral en diferentes áreas, ya sea en la oralidad como tal, en la literatura infantil, y en otros medios, enfocándolo especialmente en la ilustración infantil, refiriéndonos en todo momentos a la leyenda, el mito, costumbres y creencias, como un modo de generar identidad cultural, através de los rasgos específicos que este tipo de tradiciones poseen.

Entendiendo que la leyenda forma parte de las tradiciones orales, al igual que el mito y las creencias, sabiendo también que las leyendas por su parte, son relatos folclóricos que refieren episodios falsos y considerados verdaderos por una comunidad, Rojas (2009) y el mito no es más que una explicación de la causa o del origen imaginado de tal o cual ser, cosa, fenómeno o hecho. (. . .) Plath (2008), podemos llegar a ciertas conclusiones mara enmarcar y definir características de cómo debería ser una ilustración del mito, la leyenda y las creencias populares y tradicionales de nuestro país, ésto ayudado además de la recopilación realizada en este marco teórico, sobre la literatura oral de libros ilustrados sobre leyendas, mitos y creencias del imaginario de difenrentes lugares. Tomando como una refencia a los álbumes ilustrados de la editorial OQO.

Entonces, a partir de estas consideraciones podemos decir que la ilustración de las tradiciones orales anteriormente nombradas, serían en primer lugar, la carga cultural que posean, representada através de lo simbólico, por medio de signos, entornos específicos que contengan por ejemplo paisajes donde se representen elementos simbólicos que sean claves para relatar la leyenda o el mito, por medio de la naturaleza, como animales mitológicos, o mediante sus personajes y su indumentaria, en definitiva una serie de elementos ancestrales y tradicionales que logren representar el escenario del relato. Esto se manifiesta a través del nivel de detalle que posea la ilustración.

Por otra parte, sabemos que estos relatos pertenecen al imaginario, es decir a la fantasía y ficción. No son hechos históricos verídicos, sino más bien, son episodios, que ha raíz de su misterio y extrañesa, pueden ser explicados de manera fantástica, es por esto que otra de las consideraciones que debe guardar una ilustración de este tipo de relatos, es la atmósfera fantástica que logre conseguir. Ésto se puede obtener a través del color, utilizando colores alejados de la realidad, para posicionar a estos relatos como hechos no verídicos, sino pertenecientes a la fantasía. Se podrían utilizar una paleta de colores saturados, o de alto contraste cromático, aplicado de manera reiterada en diversas figuras, generando una composición fantástica, así como también utilizando una paleta de colores con alta opasidad y luminosidad, generarndo un plano onírico, diferente a la realidad.

Otro modo para conseguir esta atmósfera de irrealidad resultaría através de la abstracción de las figuras, exagerando y distorsionando sus rasgos, para crear seres que pertenezcan a una fantasía, acercándolos más a la imaginación. Por ejemplo, una fotografía no sería un buen resultado para acompañar de manera ilustrativa a una leyenda o mito, ya que ésta retrata una realidad.

Tomando en consideración que las leyendas, mitos y creencias, en general poseen un cierto grado de misterio, alguno más que otro, es necesario generar ésta atmósfera optando por una paleta de colores que posean tonos oscuros de baja saturación, o que simplemente no posean color y se trabaje con el contraste del blanco y el negro.

Finalmente, las ilustraciones de mitos, leyendas y creencias populares deben recoger elementos tradicionales a través de símbolos, paisajes, naturaleza, personjes y su indumentaria y elementos del entorno.

Deben generar una atmósfera de fantasía e irrealidad, por medio de paletas cromáticas que no se presenten en la realidad, buscando contrastes bruscos, que sean aplicados reiteradas veces en diversos elementos. Para este mismo propósito, es clave también la abstracción de las figuras, por medio de la exageración y distorción de rasgos, logrando figuras irreales y fantásticas.

Por otra parte, para conseguir una atmósfera de misterio, se debe considerar la utilización de una paleta de colores de tonos oscuros, así como también la utilización de blancos y negros.

Finalmente, y muy importante, siempre tener en consideración que estas ilustraciones están dirigidas a los niños, para esto se ha entendido, através del marco teórico, que dentro de este tipo de relatos, la presencia de los niños dentro del relato, como parte de la historia, y actuando como protagonista o participantes, ya que para entregar experiencias, aprendizajes y conocimientos, a través de esta fórmula, al niño le resulta más atrayente.

Por lo tanto se concluye que las tradiciones orales como las leyendas, mitos y creencias populares, pertenecen al imaginario, por lo tanto la ilustración de éstas debiera contener elementos simbólicos que representen lo tradicional de estos relatos, por medio de la fantasía, ubicándolos fuera del contexto de nuestra realidad material.

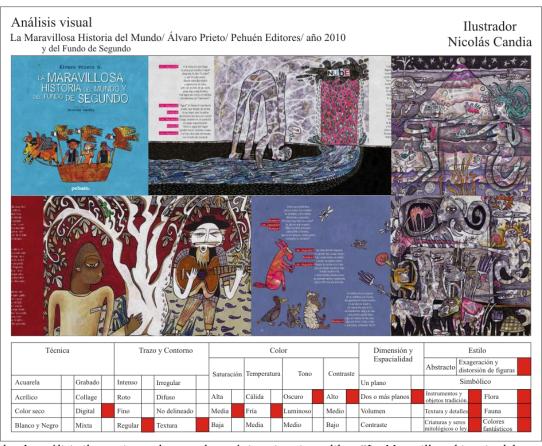
4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Introducción al desarrollo de la investigación.

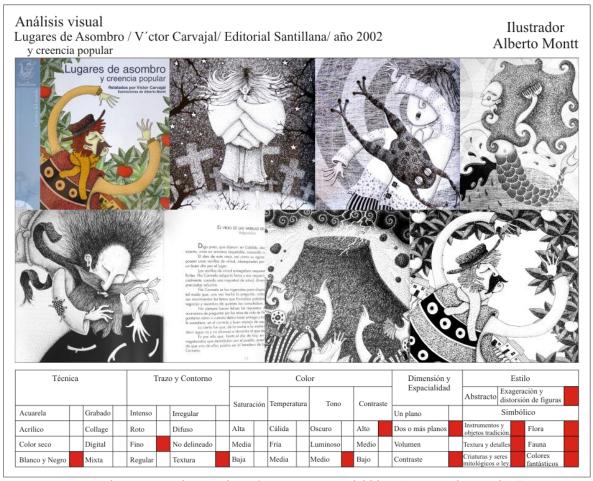
Gracias a la construcción de nuestro marco teórico, pudimos obtener conclusiones claves para definir ciertos aspectos que deben poseer las ilustraciones de mitos, leyendas y creencias chilenos, entendiendo que las tradiciones orales como las leyendas, mitos y creencias populares, pertenecen al imaginario, por lo tanto la ilustración de éstas debiera contener elementos simbólicos que representen lo tradicional de estos relatos, por medio de la fantasía, ubicándolos fuera del contexto de nuestra realidad material.

Las ilustraciones serán evaluadas por medio de un listado de parámetros, para dar respuestas a nuestros objetivos, sabiendo que nuestro objetivo principal es "Identificar los códigos visuales que presenta la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas." y nuestro objetivo particular, "Determinar si existen rasgos gráficos identitarios en la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas."

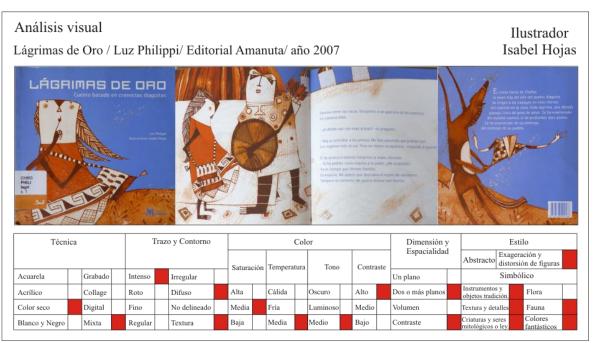
4.2 Análisis de la ilustración infantil de mitos, leyendas y creencias populares chilenas.

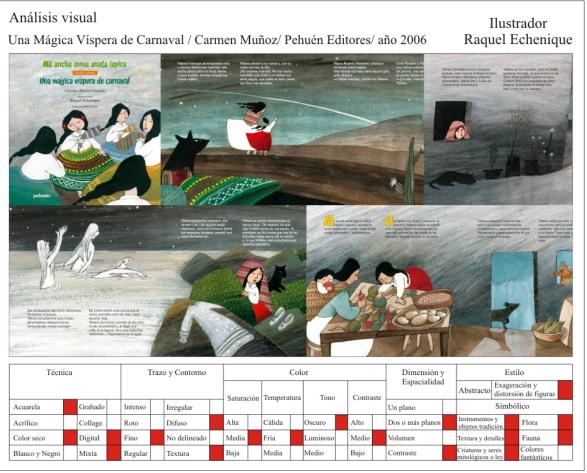
Cuadro 1: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores libro "La Maravillosa historia del mundo y del fundo de segundo".

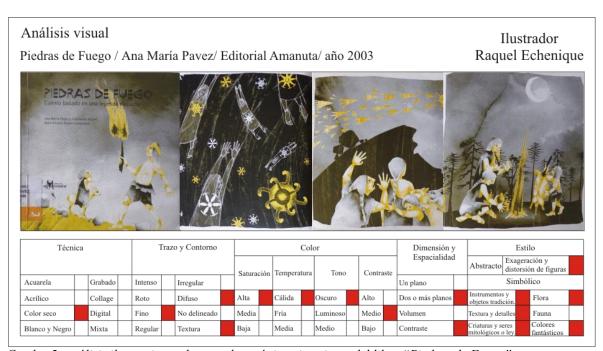
Cuadro 2: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Lugares de Asombro".

Cuadro 3: análisis de ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Lágrimas de Oro".

Cuadro 4: análisis ilustraciones de páginas interiores de libro "Una mágica víspera de carnaval".

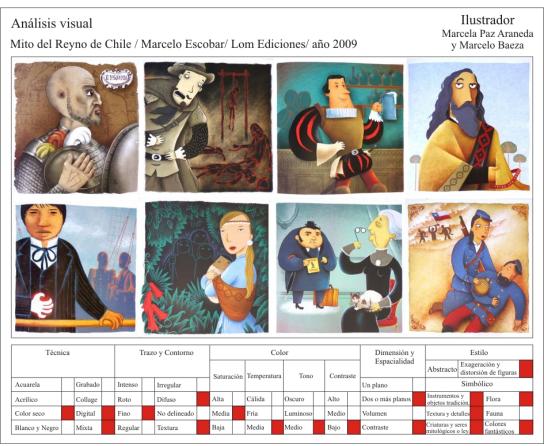
Cuadro 5: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Piedras de Fuego".

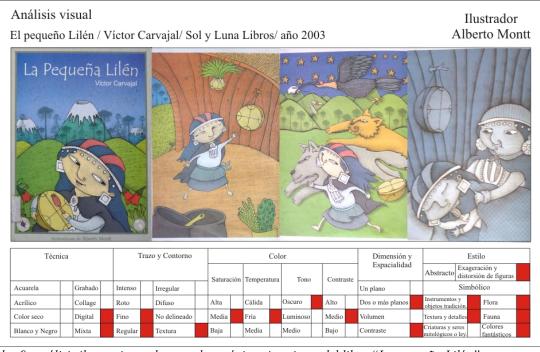
Cuadro 6: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Tololo Pampa".

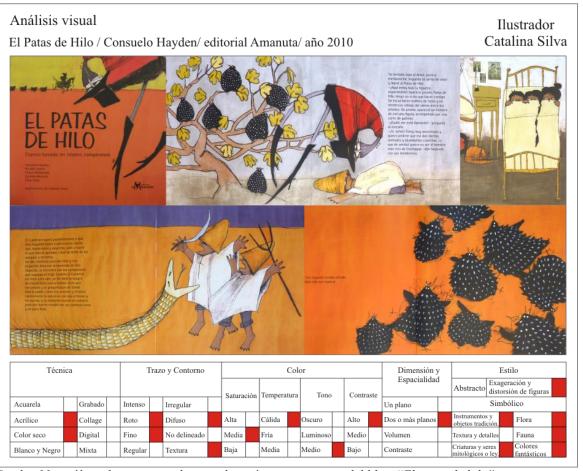
Cuadro7: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Yagán".

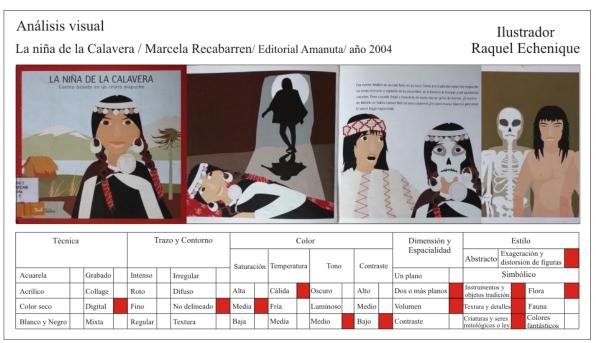
Cuadro 8: análisis ilustraciones de páginas interiores del libro "Mito del Reyno de Chile".

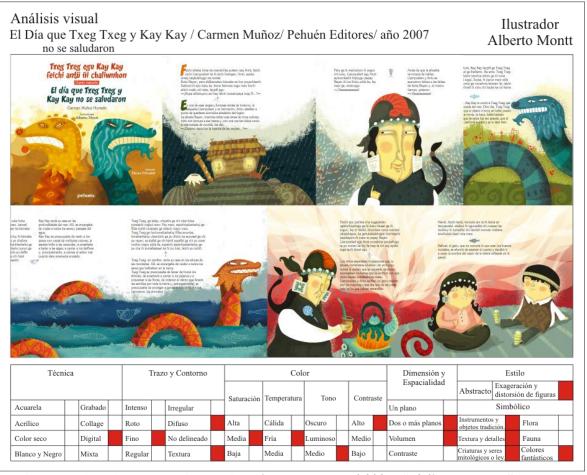
Cuadro 9: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Lilén".

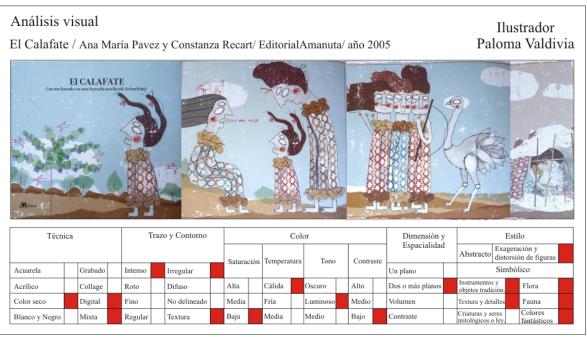
Cuadro 10: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El patas de hilo".

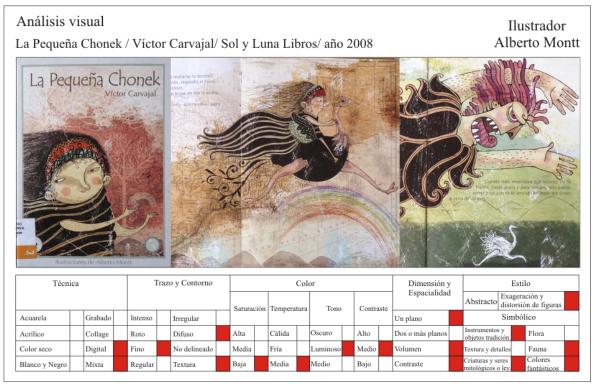
Cuadro 11: análisis ilustraciones portada y páginas interiores del libro "La niña de la Calavera"

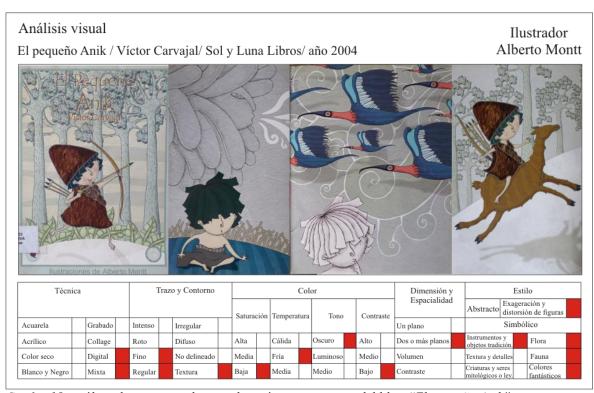
Cuadro 12: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El día que Txeg ..."

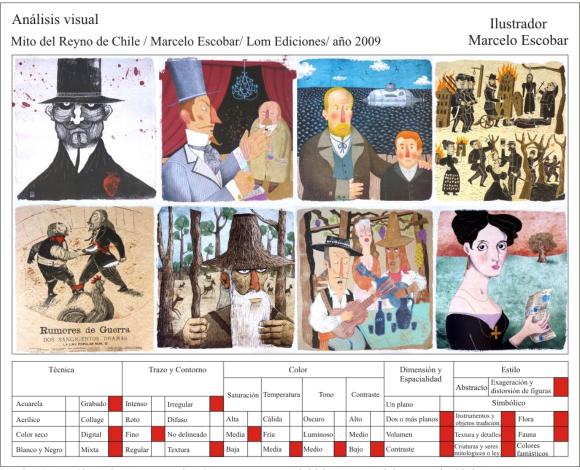
Cuadro 13: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El Calafate".

Cuadro 14: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Chonek".

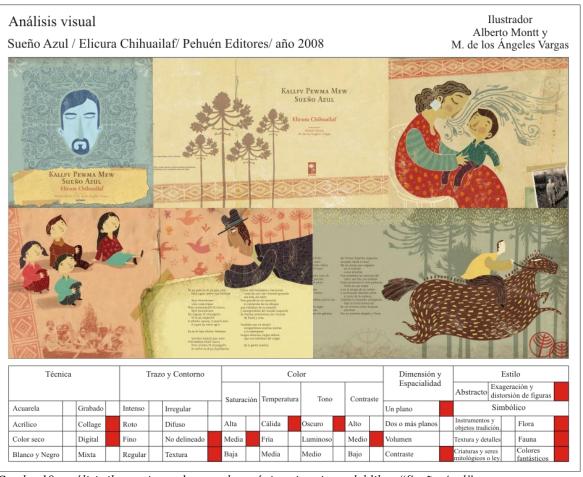
Cuadro 15: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Anik".

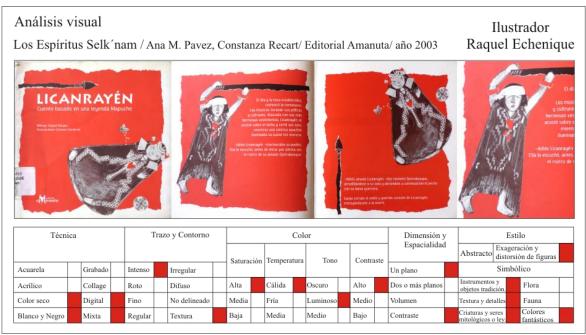
Cuadro 16: análisis ilustraciones de páginas interiores del libro "Mito del Reyno de Chile".

Cuadro 17: análisis de ilustraciones portada y páginas interiores del libro "Los espíritus Selk'nam".

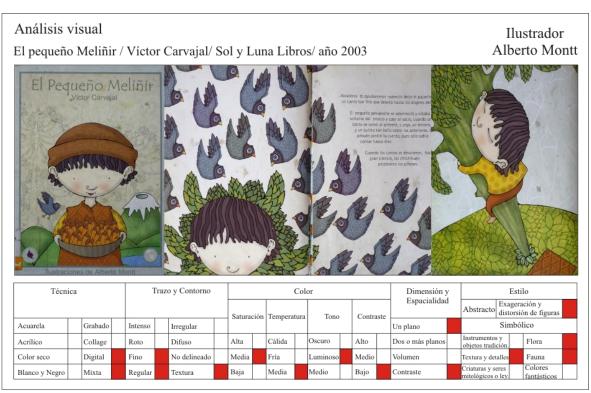
Cuadro 18: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Sueño Azul".

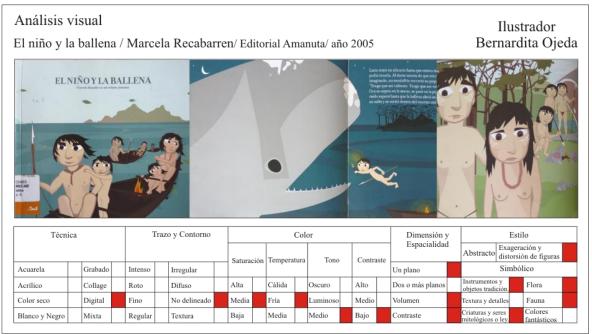
cuadro 19: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Licanrayén".

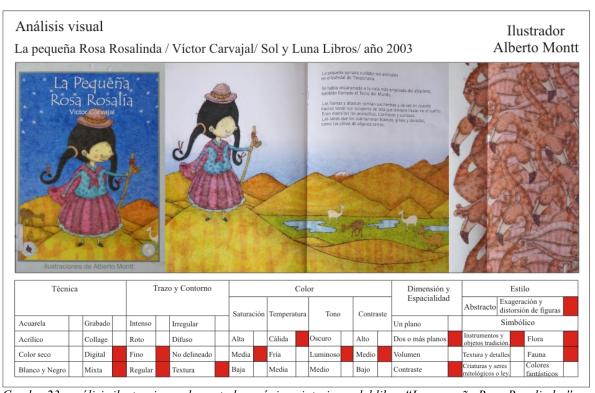
Cuadro 20: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Elal y los animales".

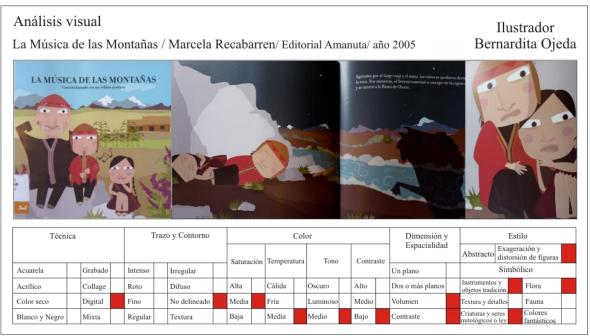
Cuadro 21: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Meliñir".

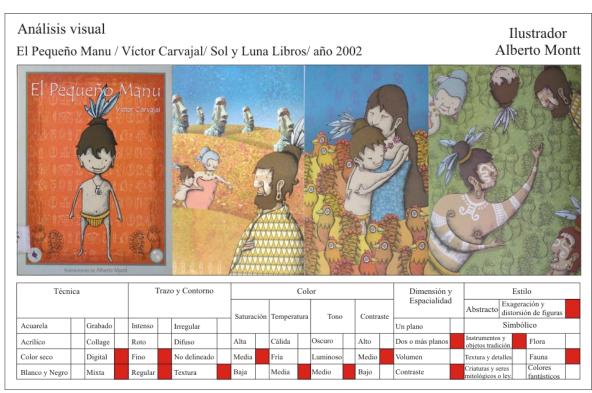
Cuadro 22: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El niños y la ballena".

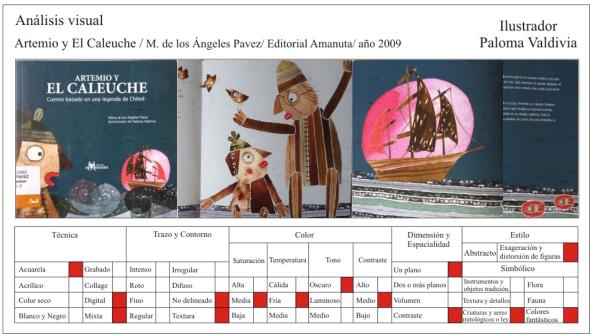
Cuadro 23: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Rosa Rosalinda."

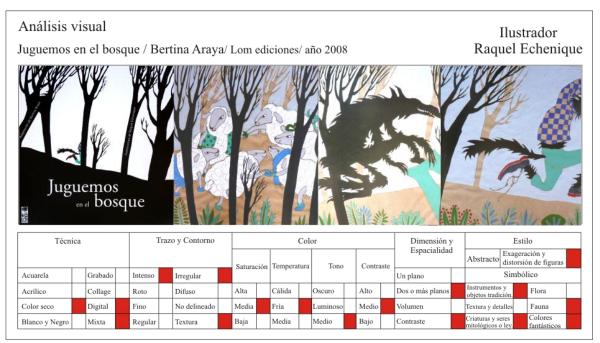
Cuadro 24: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La música de las montañas."

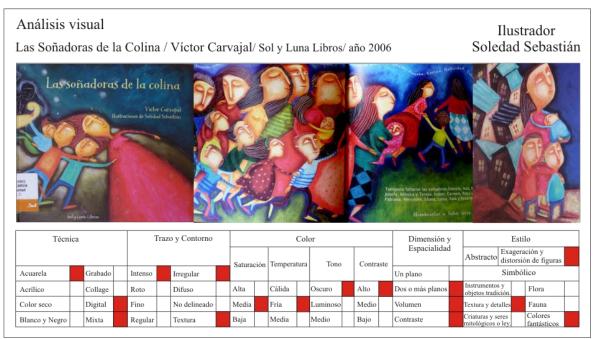
Cuadrado 25: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Manu".

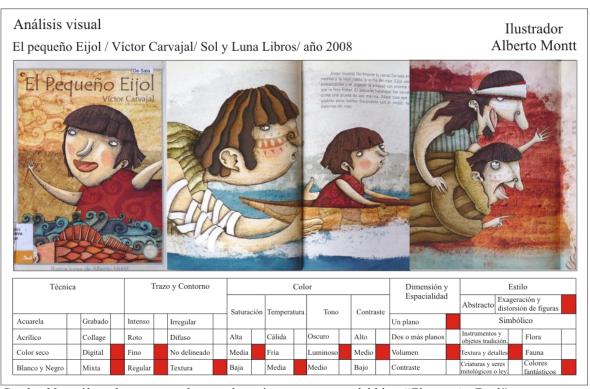
Cuadro 26: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Artemio y el Caleuche".

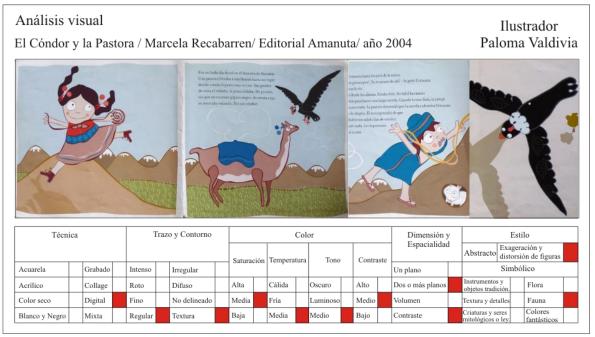
Cuadro 27: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Juguemos en el bosque".

Cuadro 28: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Las soñadoras de la colina".

Cuadro 29: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Eijol".

Cuadrado 30: análisis ilustraciones de páginas interiores del libro "El cóndor y la pastora".

Las figuras han sido ordenadas de acuerdo al grado de información que nos ha brindado en el análisis de cada ilustración, siendo ordenadas por mayor a menor grado logrado con respecto a los parámetros propuestos.

5. PRESENTACIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADAS

5.1 Resultados

5.1.1 Técnica empleada en la ilustración.

Técnicas	Cantidad	Porcentaje %
Acuarela	2	6,6
Acrílico	2	6,6
Color seco	8	27
Blanco y Negro	2	6,6
Grabado	1	3,3
Collage	2	6,6
Digital	25	83
Mixta	19	63

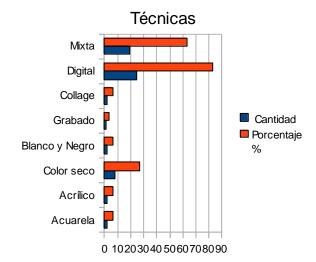
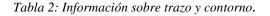

Tabla 1: Información sobre técnicas.

Gráfico 1: Niveles de aplicación de técnicas en la ilustración infantil.

5.1.2 Trazo y contorno en la ilustración.

Trazo y contorno	Cantidad	Porcentaje %
Intenso	4	13
Roto	1	3,3
Fino	16	53
Regular	9	30
Irregular	5	16
Difuso	8	27
No delineado	6	20
Textura	24	80

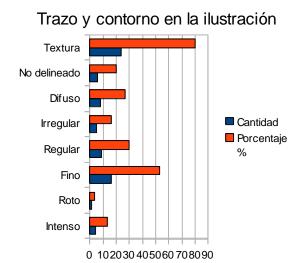

Gráfico 2: Niveles de utilización de diversos trazos y contornos en la ilustración.

Aplicaciones de color 5.1.3

Saturación del color.

Grado de Saturación	Cantidad	Porcentaje %
Alta	3	10
Media	22	73
Baja	4	13

Tabla 3: información sobre saturación del color.

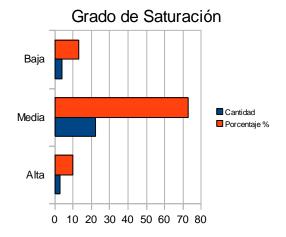

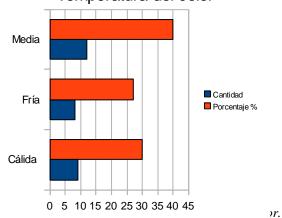
Gráfico 3: Niveles de saturación presentes en el color.

Temperatura del color.

Temperatura	Cantidad	Porcentaje %
Cálida	9	30
Fría	8	27
Media	12	40

Tabla 4: información sobre temperatura del color.

Temperatura del color

Tono del color en las ilustraciones.

Tono	Cantidad	Porcentaje %
Oscuro	9	30
Luminoso	6	20
Medio	15	50

Tabla 5: información sobre tono del color.

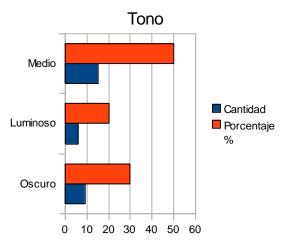

Gráfico 5: tipos de tono en el color.

Contraste en las ilustraciones.

Contraste	Cantidad	Porcentaje %
Alto	8	27
Medio	15	50
Bajo	7	24

Tabla 6: información sobre niveles de contraste.

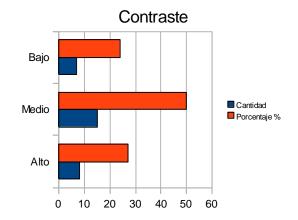

Gráfico 6: niveles de contraste en la ilustración infantil.

Con respecto al color.

A raíz de los resultados obtenidos se desprende que:

Color	Cantidad	Porcentaje %
Saturación media	22	73
Temperatura media	12	40
Medio Tono	15	50
Medio Constraste	15	50

Tabla 7: variables del color.

Variedades del Color

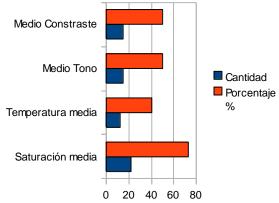

Gráfico 7: Porcentajes entre variables del color.

5.1.4 Dimensión y espacialidad.

Dimensiones	Cantidad	Porcentaje %
Un plano	9	30
Dos o más planos	21	70
Volumen	10	33
Contraste	21	70

Tabla 8: información sobre espacialidad.

Dimensión y Espacialidad Contraste

Dos o más planos

Un plano

0 20 40 60 80

Gráfico 8: porcentajes entre elementos que conforman la espacialidad.

Volumen

Estos factores se repiten simultáneamente en algunas ilustraciones, por lo que se graficará la presencia de más de una de estas variables.

Espacialidad	Cantidad	Porcentaje %
Un plano más Volumen	3	10
Un plano más contraste	5	16
Un plano más Volumen y Contraste	1	3,3
Más de dos planos y Volumen	2	7
Más de dos planos y Contraste	11	37
Más de dos planos, Volumen y Contraste	4	13,3

Tabla 9: valores de elementos que conforman la espacialidad.

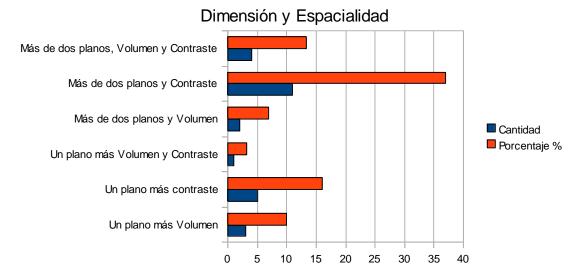

Gráfico 9: porcentajes de los elementos que conforman la espacialidad.

5.1.5 Estilo de la ilustración infantil de mitos, leyendas y creencias.

Lo abstracto, dado a través de la exageración y distorsión de rasgos figurativos.

Lo Abstracto	Cantidad	Porcentaje %
Exageración y distorsión	30	100

Tabla 10: valores sobre lo abstracto en la Ilustración infantil.

Elementos simbólicos en la ilustración de mitos, leyendas y creencias populares de Chile.

Simbólico	Cantidad	Porcentaje %
Indumentaria y objetos tradicionales	22	73
Texturas y detalles	17	57
Colores fantásticos	20	67
Flora	16	53
Fauna	21	70
Criaturas y seres mitológicos o legendarios	18	60

Tabla 11: valores sobre elementos simbólicos presentes en la ilustración infantil.

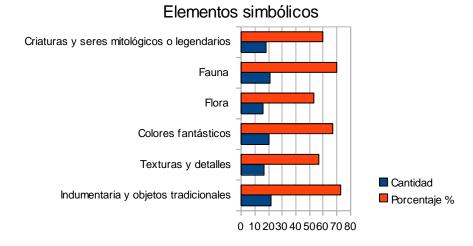

Gráfico 10: porcentaje de los elementos simbólicos presentes en la ilustración infantil.

Los elementos designados para definir una ilustración simbólica de mitos, leyendas y creencias, se definen como; indumentaria y objetos tradicionales; texturas y detalles; colores fantásticos; flora; fauna; criaturas o seres mitológicos. Estos completan una cantidad de 6 elementos que se van repitiendo en diversas ilustraciones analizadas.³⁰

Lo simbólico	Cantidad	Porcentaje %
6 elementos presentes	3	10
5 elementos presentes	8	27
4 elementos presentes	5	17
3 elementos presentes	9	30
2 elementos presentes	4	13
1 elemento presente	1	3,3

Tabla 12: valores sobre presencia de elementos simbólicos en la ilustración infantil.

³⁰ Al ver las ilustraciones analizadas en cada cuadro, podemos advertir en cuáles son las que se cumplen los seis elementos sobre lo simbólico en la ilustración de mitos, leyendas y creencias populares chilenas.

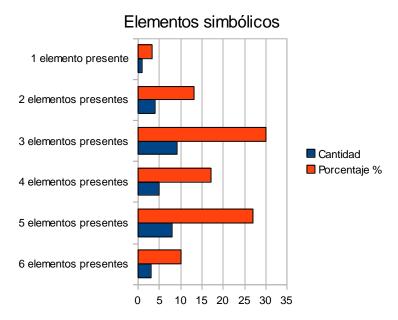

Gráfico 11: porcentajes de presencia de elementos simbólicos en la ilustración infantil.

5.2 Discusión de los resultados.

A través de los datos obtenidos de cada parámetro definido para analizar los códigos gráficos de un número de 30 libros ilustrados, donde se analizaron 5 grandes temas, como la técnica, el trazo, el color, la espacialidad y el estilo, y que a partir de éstos, podemos identificar cuáles son los códigos gráficos que presentan estas ilustraciones.

A continuación revisaremos los resultados de cada uno de estos parámetros para poder dar respuestas a nuestro objetivo general, el cual es "identificar los códigos visuales que presenta la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas" y para nuestro objetivo específico "determinar si existen rasgos gráficos identitarios en la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas."

5.2.1 Técnicas utilizadas en la ilustración de mitos, leyendas y creencias chilenas.

Con respecto a las técnicas que se han utilizado para las ilustraciones analizadas, podemos decir que la técnica digital presenta un dominio por sobre las técnicas tradicionales, como lo son el acrílico con un, al igual que la acuarela y la utilización de técnicas del blanco y negro como lo son las tintas, lápices delineadores, que presentan un 6,6 %, utilizados en escasas ocasiones como material principal, siendo éstas aplicadas como técnicas mixtas, o por medio de pinceles digitales reemplace estas técnicas. Entonces las técnicas digitales son las que de mayor modo representa la ilustración actual, en general, de las cuales sólo un 20% son de elaboración única de elementos digitales, en contraste con un 80% que utiliza diversas técnicas tradicionales llevadas a un plano digital. Por lo revisado en el marco teórico, uno de los modos de trabajo de los ilustradores actuales es realizar dibujos a mano

alzada, para luego llevarlos al plano digital donde completan las ilustraciones agregando texturas, pinceles que simulen otras técnicas, como la acuarela por ejemplo. Podemos decir también que los colores secos, ya sean estos lápices pasteles secos, o grasos, o lápices de colores, comprenden un porcentaje de 27% siendo utilizados en pocas ocasiones como técnica principal, sino más bien aplicado como una técnica mixta, y aplicado para definir contornos y trazos. Siendo de este modo, la técnica mixta la segunda con más presencia con un 63%, ubicándose por debajo de las técnicas digitales.

5.2.2 Trazo y contorno.

En relación al trazo y al contorno utilizado en las ilustraciones escogidas, podemos observar en reiteradas ocasiones un trazo fino con un 53%, siendo este tipo de trazo predominante en las ilustraciones de tipo digital o desarrolladas con colores secos, seguido. La línea fina representa una ilustración digital donde se generan contornos regulares, como un límite constante entre las figuras, el contorno regular representa un 30% de las ilustraciones, siendo éstas dos los recursos más utilizados, repitiéndose en un 23% esta combinación de trazo fino y contorno regular. Sin embargo esta constante se mantiene a un modo parejo con un trazo fino y difuso cuya combinación presenta un 20%, el contorno difuso representa una línea que se puede mezclar con el color de fondo, que aparece y desaparece esto según el tipo de material que sea utilizado. Este tipo de trazo fino y difuso se presentó en las ilustraciones donde la técnica utilizada para realizar el dibujo, fue el pastel seco o lápices secos, consiguiendo líneas finas, siguiendo su curso espontáneo por sobre la superficie, que cuando presenta textura, tiende a generar esta característica del contorno difuso.

Por otro lado, la creación de texturas por medio del trazo, se presenta en gran parte de estas ilustraciones, representando un 80% de éstas. La textura se logra por medio de diversas técnicas del trabajo lineal, y que significan un trabajo detallado para conseguir destacar ciertos aspectos de la ilustración, generando un elemento visual que sirve para representar las cualidades que nos entrega el sentido del tacto, de manera óptica. Así destacando niveles de lectura dentro de una misma imagen.

5.2.3 Color

Anteriormente, bajo la conclusión del marco teórico, pudimos comprender que la utilización del color en este tipo de ilustraciones, genera, de manera simbólica, una atmosfera irreal y de fantasía, gracias a la utilización de colores puros, saturados, que generan inmediatamente un impacto diferenciándolos de nuestro entorno natural, o en el caso de generar atmósferas de misterio utilizando colores de tonos oscuros. Sin embargo en el caso de las ilustraciones analizadas, pudimos notar que el color es usado de una manera tímida en general, sin restringir las reglas de lo pre establecido.

Con respecto a la saturación, ésta se presenta con niveles medios, representando un 73% de las ilustraciones en total. La saturación alta y baja se presenta en un 10% y 13% respectivamente, lo que significa que el color es aplicado a niveles normales.

La temperatura del color también es aplicado en gran equilibrio, poseyendo la mayor parte de estas ilustraciones un nivel medio correspondiente a un 40%, de todas maneras estos niveles se presentan en forma pareja, conformando un 30% las ilustraciones con colores cálidos y un 27% ilustraciones con colores fríos. Esta característica del color permite

percibir sensaciones, genera atmosferas y sugiere situaciones, así como también planos lejanos y cercanos.

El tono, es otro aspecto revisado dentro de esta selección de imágenes, donde se puede observar que la aplicación de tonos luminosos representa un 20% y tonos oscuros representan un 30%. Con esta característica sugiere atmósferas y ambientes de irrealidad y misterio, sin embargo, a presar que ambas conforman el 50% del total de imágenes, la otra mitad, poseen una tonalidad dentro de lo que podemos llamar normal.

El contraste en estas ilustraciones también resulta parejo entre un contraste normal, de colores que representan un 50% del total de las imágenes, comparado con un 27% que conforman un alto contraste y un 24% un bajo contraste.

En conclusión, con respecto al color, sabemos que los extremos, ya sean de alta o baja saturación, temperatura cálida o fría, tonos oscuros o luminosos, o de alto o bajo contraste, ya que este tipo de aplicación del color representa lo fantasioso, irreal y misterioso de las leyendas, mitos y creencias. Sin embargo, el color que se ha aplicado en estas ilustraciones se puede apreciar como un color que no pertenece a lo real, ya que de todas formas se exagera en su aplicación en el caso de figuras que presentan colores que en nuestra realidad material nunca hemos percibido.

5.2.4 Dimensión y espacialidad.

En las ilustraciones, la sensación de espacialidad y de profundidad es aplicada con mayor reiteración a través del contraste cromático, ya que esto sugiere qué figuras son las protagonistas, las que se presentan en un plano más cercano o lejano, ésta representa un 70% del total de las imágenes, que en la mayoría de los casos es acompañada por la presentación de dos planos.

La presencia de dos o más planos se encuentra también en un 70% del total de las imágenes analizadas, esto se genera a través de los elementos espaciales que se generan en la ilustración. Las ilustraciones que presentan sólo un plano, conforman el 30% de las imágenes totales, donde a través del contraste, o el volumen que se aplique, logra generar profundidad o dimensión. El volumen que se le otorga a las imágenes se presenta en un 33% del total de las imágenes, y que mediante la aplicación de luz y sombra en las figuras, se logra conseguir un volumen que sugiere espacialidad.

En su totalidad, todas las ilustraciones analizadas, poseen espacialidad y dimensión, permitiendo notar el trabajo de escenas que presentan diversos elementos y perspectivas que componen una narrativa visual.

5.2.5 Estilo

Habiendo concluido en nuestro marco teórico que las tradiciones orales como las leyendas, mitos y creencias populares, pertenecen al imaginario, y que por lo tanto la ilustración de éstas debiera contener elementos simbólicos que representen lo tradicional de estos relatos por medio de la fantasía, ubicándose entonces fuera del contexto de nuestra realidad

material, revisamos los resultados de los parámetros que definimos a partir de esta conclusión.

Lo abstracto, resultante de la abstracción de los elementos esenciales de las figuras, ya sean cuerpos humanos, animales, abstracciones de la naturaleza y de todo nuestro entorno, por medio de la exageración y la distorsión de las figuras. Pudimos corroborar que en todas las ilustraciones observadas, estaban presentes estas características. Estas figuras exageradas, sugieren personajes que habitan en un mundo de fantasía, de imaginación. No se busca acercarlos a la realidad, como antiguamente ocurría en la ilustración infantil, sino que se trabaja con estos rasgos distorsionados creando personajes con identidad y estilo propio, reconocibles y rememorables. Los rasgos de las figuras que se generan son similares, o poseen detalles que los hacen similares unos de otros, donde podemos encontrar figuras redondeadas, tiernas y divertidas. Para los niños, los rasgos exagerados y distorsionados se acercan a lo ridículo, a lo divertido y curioso. Los niños aceptan estas formas y las prefieren a las imágenes que tratan de representar una realidad.

Con respecto a lo simbólico ya definimos que podía ser representado a través de indumentaria u objetos tradicionales, texturas y detalles, colores fantásticos, flora, fauna, y criaturas o seres mitológicos. Estos elementos fueron escogidos a partir del enfoque que nos entrega la fantasía mezclado con lo tradicional, los elementos que representan por ejemplo a los pueblos originarios, o el entorno de lugares reconocibles. Ya sabemos que por medio de la abstracción exageración y distorsión de las imágenes, se consigue descontextualizarlas de la realidad, por lo que los resultados de estas variables aportarán al grado de tradición y de fantasía que éstas poseen.

La indumentaria y objetos tradicionales, como las vestimentas de los personajes, su entorno objetual y sus viviendas, logran conformar un escenario rico de tradiciones, y es así como se presenta en las imágenes analizadas, conformando un 73% del total de todas las imágenes. Las texturas y detalles, pasan a complementar estos elementos tradicionales y su entorno, otorgando riqueza de significado a la lectura de las imágenes, jerarquizando los grados de importancia de los elementos presentes en la composición. La textura se presenta en un 57% del total de las ilustraciones.

Por otro lado, un tópico que ya ha sido evaluado anteriormente, pero que esta vez se le dio un enfoque diferente, relacionado a la fantasía y a lo irreal, es el color, que en este caso se buscó como un elemento que provoque la descontextualización del color real. En las ilustraciones que pudimos observar en nuestro marco teórico, el color se aplica con gran atrevimiento y libertad, sin tomar en cuenta las características del color como lo vemos en nuestro entorno, sino como un valor que genere atmósferas, y significados. Viéndolo de este modo, el color fantástico surge amplia presencia en las ilustraciones observadas, abarcando un 67% del total de las imágenes, que sin embargo, a raíz del análisis detallado del color, como un elemento visual, no representa lo que se busca en una ilustración de corte fantástico.

Con respecto a la flora y fauna, estos elementos se presentan mediante la abstracción figurativa, y colaboran con el escenario que se intenta generar en una ilustración específica, actuando como referentes geográficos, en el caso de leyendas, mitos o creencias.

La presencia de elementos que pertenecen a nuestra naturaleza, como árboles nativos, algunos considerados sagrados por algunos de nuestros pueblos originarios, hacen

presencia en las ilustraciones en un 53%, dotándolas de detalles que sugieren lo tradicional de la ilustración de este tipo de relatos. Al igual que los animales, que con el mismo valor simbólico y representativo, conforman un 70%.

Finalmente, se mide la presencia de criaturas o seres mitológicos o legendarios, tienen una presencia de un 60% del total de todas las imágenes. Este resultado es dado ya que un porcentaje de las ilustraciones escogidas para este análisis pertenecen a relatos de creencias populares o vivencias, donde lo importante de contar son los relatos ancestrales y tradicionales de sucesos que no necesariamente se conformen como un mito o leyenda.

5.2.6 Respuesta al Objetivo General.

De este modo logramos definir el objetivo general de nuestra investigación, la cual es "identificar los códigos visuales que presenta la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas."

Es así como en resumen, podemos identificar que los rasgos visuales de las ilustraciones analizadas, se definen por la utilización de una técnica mixta llevaba al plano digital donde es retocada, también se identifica un trazo fino de contorno regular, en ocasiones difuso, que mediante el trazo se genera variedad de texturas en los interiores de los elementos. La presencia de color en las ilustraciones analizadas, que se definen por medio de una saturación media, una temperatura moderada y equilibrada entre los colores cálidos fríos, por lo poseen un contraste equilibrado y medio, al igual que sus tonos. El color en definitiva es utilizado equilibradamente, sin presenciar niveles exagerados de saturación o alto o bajo contraste. Con respecto a la espacialidad y dimensiones, estas ilustraciones logran generar en su totalidad escenarios con profundidad y diversos elementos que generan planos, perspectivas y volúmenes. Se definen en su estilo figurativo, como imágenes abstractas, con rasgos exagerados y distorsionados, además de ser imágenes simbólicas, presentando una serie de elementos tradicionales y fantásticos como lo son la indumentaria y el entorno objetual, la representación de entornos naturales como flora y fauna, texturas y detalles, y criaturas o seres mitológicos y legendarios.

5.2.7 Respuesta al Objetivo Específico.

Recordando que nuestro objetivo específico es "determinar si existen rasgos gráficos identitarios en la ilustración infantil actual de mitos, leyendas y creencias populares chilenas."

Para dar respuestas a este objetivo, se observarán los rasgos que se repiten dentro de cada ilustración tomando en mayor consideración los rasgos que componen el estilo de estas ilustraciones, dado que estas entregan un grado mayor de rasgos identitarios de este tipo de ilustraciones. No nombraremos los códigos visuales de la técnica, así como tampoco el del trazo y contorno, dado que estos dependen mucho del estilo propio de cada ilustrador. Por otra parte, dado que los resultados con respecto al color se revelaron como un color con mucho equilibrio, siendo los rasgos constantes de estos, un color de saturación media, con temperatura moderada, medios tonos, y con un contraste equilibrado, los cuales no coinciden con nuestras conclusiones derivadas del marco teórico, significando que el color en este tipo de ilustraciones no significan un rasgo que provoquen identidad visto desde un punto de vista de la sintaxis visual, pero sí pueden generar identidad cuando se analiza una

por una las ilustraciones y descubrimos que el color representa de manera simbólica una idea o un entorno geográfico específico.

Un rasgo que se pude percibir en todas las imágenes analizadas fue la característica espacial que se genera como un elemento que propone espacialidad y volumen, pero que no nos entrega datos identitarios, sino más bien un espacio en donde se ubican estos rasgos.

Finalmente, tomando en cuenta la totalidad de ilustraciones en donde se manifiestan figuras abstractas y simbólicas, como la exageración y distorsión de rasgos, éstos nos permiten descubrir elementos que conforman identidad. Con respecto a los rasgos exagerados de la ilustración, nos muestran personajes que para los niños resultan divertidos, extraños y que les causa curiosidad e interés, no son algo que pertenece a su realidad natural, por lo que construyen algo novedoso, que a su vez es extraído de la tradición, por lo tanto cada personaje creado responde a un arquetipo conocido a través de la descripción que se tiene como referente de las versiones anteriores de estos relatos.

Los elementos simbólicos nombrados en nuestro análisis, conforman en su totalidad rasgos gráficos identitarios en este tipo de ilustración, destacando tres ilustraciones que resultaron representar grandes aspecto identitarios tales como indumentaria y objetos tradicionales, su textura y detalles, colores fantásticos, su entorno natural (flora y fauna) y criaturas o seres mitológicos o leyendarios, las cuales son las ilustraciones realizadas para La Maravillosa Historia del Mundo y del Fundo de Segundo, ilustradas por Nicolás Candia, donde se caracteriza por sobre todo, la utilización de un estilo simbólico con rasgos exagerados y distorsionados, con alta saturación en sus imágenes y contrastes, lo que genera una atmósfera de ficción. Por otra parte presenta todos los elementos anteriormente nombrados, como lo son los objetos y vestuarios de los personajes existentes, el entorno donde toma gran presencia la higuera como un elemento simbólico y leyendario, así como también criaturas mitológicas que se observan. Otro de los libros que destacamos por sus ilustraciones logradas con respecto a los elementos simbólicos ya nombrados, es el libro Lugares de Asombro y creencia popular, en donde las ilustraciones realizadas por Alberto Montt, a través de un trazo fino que conformar una ilustración saturada de texturas, donde mediante las técnicas del blanco y negro, se logra expresar un clima misterioso, y que por otro lado presenta elementos tradicionales, que generan rasgos identitarios, como los detalles de la indumentaria tradicional y la variedad de signos y personajes mitológicos presentes en los paisajes retratados. Finalmente otro caso de ilustraciones que entregan rasgos identitarios son las que se incluyen en el libro Mito del Reyno Chileno, realizadas por Marcelo Escobar, Marcela Paz Araneda y Marcelo Araneda, donde reflejan a través de los paisajes y elementos naturales, rasgos identitarios de nuestra tradición oral, con gran utilización de elementos simbólicos, y un gran conocimiento de la leyenda y el mito chilenos, logran representar los personajes que han protagonizado estos relatos, de un modo que podemos percibir signos y elementos que sin duda pertenecen a nuestra cultura.

No podemos dejar de nombrar los libros ilustrados que se destacaron por sus ilustraciones cargadas de rasgos identirarios como son *El Patas de Hilo* (Hayden, 2010) islutrado por Catalina Silva, *Una Mágica Víspera de Carnaval*, (Muñoz, 2006) ilustrado por Raquel Echenique, *Lágrimas de Oro*, (Philippi, 2007) ilustrado por Isabel Hojas, *Piedras de Fuego*,

(Pavez, 2003) ilustrado por Raquel Echenique, *La Pequeña Chonek*, (Carvajal, 2008), ilustrado por Alberto Montt, entre otros libros³¹.

Por otro lado, debemos nombrar las ilustraciones de los libros donde no se encontraron rasgos identitarios, o que en su defecto, fueron encontrados de manera mínima o mal lograda, como es el caso de las ilustraciones realizadas para el libro *El cóndor y la pastora*, (Recabarren 2004), realizadas por Paloma Valdivia, donde se pueden definir rasgos territoriales como los son la presencia de la Cordillera en un plano de fondo, y la presencia de animales que forman parte de nuestra fauna natural, pero de todas maneras, las forma en que fueron graficadas resultan insuficientes ya que no poseen una riqueza visual simbólica, el cual es el mismo caso de las ilustraciones presentes en el libro *El Pequeño Manu*, (Carvajal, 2002) ilustrado por Alberto Montt, y en otro caso, *Las Soñadoras de la colina*, (Carvajal, 2006), ilustrado por Soledad Sebastián, donde a pesar de que presente una atmosfera fantástica y misteriosa, no genera rasgos que podamos definir como identitarios.

Para finalizar los resultados de este objetivo, es preciso determinar que dentro de los elementos simbólicos que representan mayores rasgos identitarios en las imágenes analizados, todos se cumplen por sobre un 50 % del total de ilustraciones, siendo la indumentaria y objetos tradicionales, uno de los rasgos que etregan mayor identidad con un 73% del total de las imágenes, seguido por la fauna nacional a modo simbólico, (animales de nuestro entorno) que constituye un 70% de las ilustraciones totales, por otro lado, los colores fantásticos (entendiéndolos como colores descontextualizados de la realidad) se encuentran entre los tres primeros elementos que proporcionan rasgos identitarios a los mitos, leyendas y creencias populares chilenas con un 67%, seguido por la presencia de criaturas o seres mitológicos y leyendarios que se conforman por un 60% del total de imágenes analizados, luego se observa que la presencia de texturas y detalles posee un 57% y finalmente los elementos de Flora (entorno natural, geográfico) pudo ser percibido en un 53% de todas las imágenes analizadas.

-

³¹ Los resultados del análisis detallado de cada imagen se puede observar en las láminas ubicadas en las páginas del cuerpo de la investigación.

6. CONCLUSIONES

6.1 Resumen y discusión de los nuevos resultados.

A lo largo de esta investigación hemos revisado el escenario actual que viven las tradiciones orales, de las cuales nos enfocamos específicamente en el mito, la leyenda y creencias populares chilenas, entendiendo que estos son relatos de ficción, folclóricos, que se transmiten de generación en generación, que dan una explicación a sucesos inexplicables y que son aceptados por una comunidad, logrando de este modo definir que estos relatos nos entregan identidad territorial, además de brindarnos respuestas y explicaciones, en definitiva conocimiento, propiedad, imagen y unidad a un grupo cultural en particular.

En el desarrollo de nuestro marco teórico, estos relatos los llevamos al contexto del mundo infantil, entendiendo que para los niños estos son el primer acercamiento a la cultura, para entender de dónde venimos, quienes fueron nuestros antepasados, cómo se construyó el lugar donde vivimos, cómo se comenzó a poblar nuestro barrio, nuestras ciudades, nuestro país... y así un sinfín de información que inocentemente se va adquiriendo.

Es así como indagamos en los campos donde se mueven este tipo de relatos, siempre enfocándolos en el mundo infantil, definiendo que es el campo editorial quién ha recogido estos relatos y los ha llevado al plano escrito en primera instancia, y posteriormente a una ilustración dirigida a los niños, encontrando una variedad de publicaciones referentes a temas de la tradición oral chilena y de nuestros pueblos originarios, siendo entonces nuestro objeto de estudio, los libros ilustrados.

A través de esta investigación pudimos detectar cuales son las editoriales que actualmente lideran el mercado de las publicaciones dirigidas a los niños, ubicando a Editorial Amanuta, Pehuén editores, Sol y luna libros, y Editorial Santillana, entre estas, y a partir de sus catálogos y colecciones pudimos generar una selección de las publicaciones más adecuadas para ser analizadas.

Con respecto a los resultados del análisis de los rasgos visuales, pudimos concluir que con respecto a las técnica que se utilizan para desarrollarlas, depende en gran medida del ilustrador y en cómo aborde el tema, pero se marcó como una tendencia la utilización de técnicas mixtas, llevadas posteriormente al plano digital, teniendo el ilustrador gran libertad para generar composiciones, retocar las imágenes luego de haberse desarrollado un trabajo análogo con técnicas tradicionales.

Las texturas son un recurso visual que en la actualidad se utiliza comúnmente, dado el nivel de detalle y enriquecimiento que puede otorgar a la ilustración, la utilización de los programas de procesamiento de imágenes que constituyen una herramienta indispensable del ilustrador actual, permiten poder desarrollar este tipo de recursos, así como también utilización de pinceles y diferentes variables que pueden enriquecer la imagen. Es así como podemos observar la evolución del color en la ilustración actual. Ahora se puede aplicar una gama de colores diversa, teniendo la libertad de escoger paletas de colores que estén alejados de la realidad y pudiéndolos combinar de manera atrevida. Esto gracias a que los avances de la tecnología permiten obtener una edición con características del color que antes no eran pensadas. Por otra parte, los niños aceptan estos recursos del color en los libros ilustrados ya que estos se convierten en una realidad paralela, descontextualizada y

cargada de fantasía, evidenciando la afinidad que los niños tienen por las imágenes, porque han crecido en un mundo visual, se encuentran en constante exposición a imágenes en la televisión, en internet, en el cine, en la publicidad, donde quiera que vayan están presentes, siendo éste su medio natural, un lenguaje con el que se encuentran acostumbrados a dialogar, ya que las imágenes son parte de sus códigos.

Es por esta razón que para los niños no resulta extraño una ilustración con recursos cromáticos exagerados o irreales. Sin embargo podemos contrastar que el color en la ilustración chilena, a pesar de su evolución, en algunos casos aun se encuentra enmarcado dentro de lo tradicional que nos entrega la observación de nuestro entorno natural, de acuerdo a lo analizado en las ilustraciones de las publicaciones seleccionadas, que por un lado, estos resultados se definieron como un aporte del entorno natural en los escenarios que se ubican los relatos de estas publicaciones, también puede jugar en contra debido a la intensión de generar una semejanza a la realidad. Pues ya hemos definido que este tipo de relatos pertenecen a la ficción, entonces destacamos por otro lado, las combinaciones de colores osadas que se encontraron en alguno de estos relatos, ya que apoya el carácter irreal de estos relatos, por medio del color.

Otro punto que se puede desarrollar, es el alto nivel expresivo que posee la ilustración actual, evidenciado en un estilo figurativo, mediante imágenes abstractas, con rasgos exagerados y distorsionados, lo cual fue una tendencia dentro de las imágenes analizadas, ya que todas poseían estos rasgos exagerados y distorsionados. Este tipo de ilustración potencia fuertemente el relato de leyendas, mitos y creencias, ya que representa de una manera descontextualizada de la realidad, generando personajes, paisajes, animales, y toda una composición del relato en general, como un mundo fantástico. La presencia de imágenes simbólicas, en donde una serie de elementos tradicionales y fantásticos generan rasgos identitarios, que finalmente conforman un elemento visual narrativo que se presenta inocentemente como una manifestación cultural frente a los ojos de los niños.

Retomando nuevamente el propósito del relato oral como un traspaso de conocimientos folclóricos de generación a generación, se debe destacar la carga narrativa que poseen la gran mayoría de las ilustraciones analizadas, ya que gracias a la conjugación de diversos elementos, generan un traspaso de estos relatos, por medio de la imagen.

Creo que uno de los mayores esfuerzos que debe realizar el ilustrador para lograr tener sintonía con el relato oral es que por medio de la ilustración pueda explorar en la creación de personajes con alto grado de caracterización y detalles, explorar los entornos que conforman el escenario del relato, mediando signos y elementos tradicionales que apoyados por una atmósfera generada a partir de los atributos del color, dejen en claro que es una ilustración que está representando una escena de ficción con fuerte carga cultural y tradicional.

6.2 Limitaciones y aspectos negativos.

Al tener como objetivo identificar los rasgos visuales que componen las ilustraciones de mitos, leyendas y creencias chilenas, así como también determinar sus rasgos identitarios de una ilustración actual, surgen como limitaciones la complejidad de abordar un tema tan amplio como lo son estos relatos, a pesar de haber generado a lo largo del marco teórico una definición completa con respecto al relato oral, su presencia en la literatura y

especialmente en la ilustración, resulta difícil de abarcar ya que muchos de los rasgos y criterios aplicados en el desarrollo de cada ilustración dependen exclusivamente de la visión y estilo del ilustrador. Por otro lado, sabemos que las tendencias y los rasgos visuales de la ilustración se encuentran en constante evolución, a mano de los aportes que entrega la tecnología y el entorno mediático, actualmente todo avanza muy rápido y las tendencias de la ilustración se mueven en diversas direcciones, no sólo hacia adelante, sino que también tomando rasgos y recursos de la ilustración de años anteriores y mezclándolas con nuevas ideas. Cada ilustrador va adecuando y desarrollando su técnica y su estilo, y que por lo demás, al abordar temas, el ilustrador es quién toma las decisiones del mensaje, los conceptos, ideas o intenciones que pretende entregar por medio de su trabajo.

Pero, gracias al estudio previo de las características de las leyendas, mitos y creencias folclóricas, pudimos generar unos parámetros por los cuales finalmente se consiguió determinar los rasgos identitarios de estas ilustraciones aplicadas a las tradiciones orales, así como también logramos tomar una "fotografía" a los rasgos visuales con que actualmente la ilustración está llevando a cabo este tema.

6.3 Desarrollo futuro.

Dado que este tipo de relatos tradicionales avanzan en el tiempo para ser transmitidos a las próximas generaciones, y entendiendo que estas tradiciones no utilizan solamente la oralidad como medio, definiendo a la literatura infantil y la narrativa visual que entrega la ilustración, como uno de los medios que actualmente ha constituido un resguardo de estas tradiciones. Es por eso que es interesante generar próximos estudios con respecto al avance de estos temas a través de la ilustración, ya que sabemos que al ser relatos que avanzan en el tiempo, es normal que se generen adiciones voluntarias o involuntarias de nuevas visiones y versiones, ya que una de las características de estos relatos son el grado de fragilidad y transformación que van adquiriendo con el tiempo. Es así como al generar estudios sobre estos temas, podemos vislumbrar a la vez, rasgos de la identidad actual que se van fusionando con lo tradicional, como pudimos apreciar en esta investigación.

Sería interesante también generar un seguimiento de alguna leyenda o relato en particular, observando los rasgos visuales que han obtenido al pasar el tiempo, pudiendo definir qué elementos esenciales se han mantenido o cuales se han agregado, y que a su vez sirve como un modo de rescatar rasgos identitarios de varias épocas a lo largo del desarrollo ilustrativo e iconográfico de las leyendas, sin embargo este tipo de investigaciones requiere de mayor tiempo para ser llevadas a cabo.

Por otro lado, una de los desarrollos futuros que se podrían realizar con respecto al mismo tema, podría ser el estudio de los registros gráficos de las leyendas y mitos de Valparaíso, de los cuales sabemos que existe muy poco material ilustrado, por lo que resulta necesario activar y revitalizar estas leyendas por medio de la ilustración, ya que sabemos que estos relatos poseen un gran valor cultural, más aun si sabemos que nuestra ciudad posee un imaginario y un leyendario muy potente, del cual poco se sabe porque no ha sido desarrollado.

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

7.1 Fuentes bibliográficas.

Agundez, José Luis (2006). El cuento folclórico en la literatura y en la tradición oral. Valencia, Universidad de Valencia.

Bruder, Mónica (2000). El cuento y los afectos. Buenos Aires: Galerna SRL.

Dondis, D.A. (1985). La sintaxis de la imagen. Editorial Gustavo Gili.

García, Jaime (2004). Formas y Colores: la ilustración infantil en España. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha.

Kansinsky, Vassili (1952). Punto y línea sobre el plano. Editorial Labor, S.A.

Lovecraft, H. P. (1999). El horror sobrenatural en la literatura. Editorial Elaleph.

Peña, Manuel (1982). Historia de la literatura infantil chilena. Santiago: Editorial Andres Bello.

Peña, Manuel (2009). Historia de la literatura infantil chilena. Santiago: Editorial Andres Bello.

Peña, Manuel; Carvajal, Víctor, et al.(2006). Ver para leer: acercándonos al libro-álbum. Santiago: Equipo de bibliotecas escolares CRA del ministerio de Educación, Gobierno de Chile.

Plath, Oreste (2008). Geografía del mito y la leyenda chilenos. Santiago: Editorial Fondo de Cultura Económica.

Propp, Vladimir (1981). Morfología del cuento. Editorial Fundamentos.

Rojas, Farías (2001). Valparaíso, el mito y sus leyendas. Valparaíso: Ril editores.

Salisbury, Martin (2004). Ilustraciones de libros infantiles. Paidós arte y educación.

Sánchez, Manuel (2002). Seres míticos y personajes fantásticos españoles. Madrid: Editorial EDAF S.A.

Schritter, Itsvan (2005). La otra lectura: la ilustración en los libros para niños. Buenos Aires: Lugar Editorial.

7.2 Fuentes Digitales

Colectivo de ilustradores Siete rayas, (2010, 25 de Nombiembre). http://www.sieterayas.cl

Corporación de fomento de le lectura, Manuel Peña Muñoz, (2010, 9 de Octubre)"Breve historia de la literatura infantil". http://www.lecturaviva.cl/articulos/brevehistoria.html

IV Congreso sobre patrimonio cultural: instantáneas locales. (2010, 6 de Octubre) http://www.dibam.cl/seminario_2004)public.htm.

7.3 Indice de figuras y cuadros.

- Figura 1: "Herramientas de investigación para conducir la etnografía académica". Fuente: Laurel, Brenda, et al. (1993) Design Research.
- Figura 2: Tabla para realizar lista de cotejo. Fuente: elaboración propia.
- Figura 3: "Ayes i lamentos del criminal Yuta al verse prisionero en un tétrico calabozo i sin esperanza de salir en libertad. Pliegos de Cordel"; Colección Alamiro de Avila. Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares: Universitaria: DIBAM, Departamento de Extensión Cultural, 1999.
- Figura 4: "Ayes i lamentos del criminal Yuta al verse prisionero en un tétrico calabozo i sin esperanza de salir en libertad. Pliegos de Cordel"; Colección Alamiro de Avila. Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares: Universitaria: DIBAM, Departamento de Extensión Cultural, 1999.
- Figura 4 y 5: Portada realizada por Sergio López para la revista de historietas Dr. Mortis. Fuente: http://www.mortis.cl.
- Figura 6: Imágenes de la serie de animación El Ojo del Gato. Fuente: http://www.onoff.cl/mo-list.php?idcat=6
- Figura 7 y 8: Portadas de libro "El Calafate" y "El patas de Hilo" de editorial Amanuta. Fuente: Colección propia.
- Figura 9: Portadas de libro "Gabriela la poeta viajera". Fuente: Colección propia.
- Figura 10: Francis Drake" de editorial Amanuta. Fuente: Catálogo web http://amanuta.jimdo.com/catálogo/colección-mi-historia/
- Figura 11 y 12: Portadas libro "La maravillosa historia del mundo y del fundo de Segundo" y "Sueño Azul" de Pehuén editores. Fuente: http://www.pehuen.cl/Catalogo/infantil.html

- Figura 13: Portada del libro "La bruja rechinadientes" de OQO editora. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 14: Imagen de páginas interiores del libro "La bruja rechinadientes". Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 15: Portada del libro "Corre corre, Calabaza", OQO editora. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 16: Portada libro "Mister Cuervo", OQO editora. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 17 y 18: páginas interiores libro "Mister Cuervo", OQO editora. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 19: portada libro "Verlioka", OQO editora. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 20: imagen de página interior del libro "Verlioka". Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 21: portada libro "La Higuera de Pelostuertos", OQO editora. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 22: ilustración de página interior, libro "La Higuera de Pelostuertos". Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 23: Portada del libro "El Tragaldabas", OQO editora. ". Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 24 y 25: páginas interiores del libro "El Tragaldabas". Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 26 y 27: portada libro "El Cuarto Prohibido", OQO editora y página interior. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 28: página interior del libro "Cuarto Prohibido" donde se ilustran los laberintos y cuartos enredados del interior de la casa. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 29: página interior del libro "Cuarto Prohibido" donde se ilustra el momento en que las niñas vuelven a la vida. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 30,31 y 32: primeras portadas para la revista infantil "El Peneca" realizadas por Mario Silva Ossa. Fuente: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elpeneca(1908-1960)

- Figura 33 y 34: Portada para el libro "La Porota" de Hernan del Solar. Portada para revista infatil "El Peneca". Fuente: http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0010602
- Figura 35 y 36: *Ilustraciones de Armstrong para revista "Mampato"*. Fuente: http://www.ergocomics.cl/imagenes/img/20031011164913.jpg
- Figura 37: "Expedición hacia la Madre del Mundo" ilustración para el libro IV de "Los Hijos del Bosque". Fuente: Peralta, Jorge (2007). Los mundos de Hoffmann. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Figura 38: ilustración realizada para el libro "Gabriela la Poeta Viajera" de editorial Amanuta. Fuente: Colección Personal.
- Figura 39: páginas interiores del libro "El día que Txeg Txeg y kay kay no se saludaron". Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 40: ilustración de Alex Pelayo. Fuente: http://www.sieterayas.cl/
- Figura 41: página interior del libro "El niño y la ballena", editorial Amanuta. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 42: ilustración de página interior del libro "El Calafate", editorial amanuta. Fuente: Colección propia.
- Figura 43: Ilustración de página interior del libro "Artemio y el Caleuche" para editorial Amanuta. Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Figura 44: ilustración de página interior del libro "Una mágica víspera de carnaval". Fuente: Colección Biblioteca de Santiago.
- Cuadro 1: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores libro "La Maravillosa historia del mundo y del fundo de segundo". Fuente: elaboración propia.
- Cuadro 2: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Lugares de Asombro". Fuente: elaboración propia.
- Cuadro 3: análisis de ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Lágrimas de Oro". Fuente: elaboración propia.
- Cuadro 4: análisis ilustraciones de páginas interiores de libro "Una mágica víspera de carnaval". Fuente: elaboración propia.
- Cuadro 5: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Piedras de Fuego". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Tololo Pampa". Fuente: elaboración propia.

Cuadro7: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Yagán". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8: análisis ilustraciones de páginas interiores del libro "Mito del Reyno de Chile". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 9: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Lilén". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 10: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El patas de hilo". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 11: análisis ilustraciones portada y páginas interiores del libro "La niña de la Calavera". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 12: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El día que Txeg...". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 13: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El Calafate". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 14: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Chonek".

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 15: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Anik". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 16: análisis ilustraciones de páginas interiores del libro "Mito del Reyno de Chile". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 17: análisis de ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Los espíritus Selk'nam".

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 18: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Sueño Azul". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 19: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Licanrayén". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 20: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Elal y los animales". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 21: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Meliñir". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 22: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El niños y la ballena".

Cuadro 23: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La pequeña Rosa Rosalinda."

Cuadro 24: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "La música de las montañas." Fuente: elaboración propia.

Cuadrado 25: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Manu". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 26: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Artemio y el Caleuche". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 27: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Juguemos en el bosque". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 28: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "Las soñadoras de la colina". Fuente: elaboración propia.

Cuadro 29: análisis ilustraciones de portada y páginas interiores del libro "El pequeño Eijol". Fuente: elaboración propia.

Cuadrado 30: análisis ilustraciones de páginas interiores del libro "El cóndor y la pastora". Fuente: elaboración propia.