

ILUSTRADOS
para soñar

ILUSTRADOS
para soñar

MEMORIA DE TÍTULO de Leslie Soto Valenzuela en colaboración con el profesor guía Andrea Aspeé

*“ Los libros de nuestra infancia, con
sus páginas resplandecientes de luces
y sombras, decidirán quizás, por
encima de cualquier otra cosa, la
naturaleza de nuestros sueños ”*

André Breton (Point du jour 1942)

*A mis padres,
Por ser las primeras personas
en enseñarme a soñar,♥*

Contenidos

6	<i>Desde la autora, motivación personal</i>
7	<i>Resumen</i>
	<i><u>I Presentación del tema</u></i>
9	<i>Introducción</i>
11	<i>Problemática</i>
13	<i>Metodología</i>
	<i><u>II Antecedentes generales</u></i>
	<i>I. Lectura, lectores</i>
17	<i>La importancia de la lectura</i>
18	<i>El valor de las lecturas compartidas</i>
	<i>II. Los libros, La ilustración</i>
20	<i>La importancia de leer cuentos</i>
22	<i>La importancia de la ilustración en los libros para niños</i>
23	<i>La ilustración como lenguaje creativo</i>
25	<i>La recepción infantil de la ilustración</i>
	<i>III. Los libros. Los niños</i>
27	<i>Los libros ilustrados</i>
28	<i>El álbum ilustrado</i>
33	<i>Formato y estilo</i>
34	<i>Temas y destinatario</i>
35	<i>Materialidad</i>
36	<i>Intertextualidad visual, aspectos gráficos</i>
	<i><u>III Proyecto</u></i>
38	<i>Ilustrados para soñar</i>
39	<i>Objetivos</i>
40	<i>Mapa de Sistema, propuesta general</i>
41	<i>Perfil Usuario</i>
44	<i>Usuario</i>
45	<i>Soñar es, mapa sistema</i>
46	<i>Análisis FODA</i>
48	<i>Sistema Producto</i>
50	<i>Proceso creativo</i>
52	<i>Story Board</i>
56	<i>Busqueda de personaje, código gráfico</i>
58	<i>Financiamiento</i>
60	<i>Conclusión</i>
62	<i>Bibliografía</i>

Desde la autora

Motivación personal

La mirada de un niño es creadora y en este aspecto diseñadoras e ilustradoras podemos sentirnos identificadas con ellos, ya que la creatividad está asociada a esa mirada y juntos podemos disfrutar de miles de cosas.

Está claro que un niño se puede entretener con una caja vacía o mirando una hormiguita por largo tiempo, pero cuando el objeto que le ofrecemos para divertirse es producto de una construcción y mirada hecha por un adulto (en este caso un libro). Tendría que tener por lo menos un poco más de personalidad y creatividad para llamar su atención.

La idea de ver al libro como una ventana que te toma de la mano y te lleva a un lugar nuevo y desconocido. Es entender que un libro más allá de la enseñanza que tiene intrínseca. Podemos permitirnos un espacio mayor de libertad donde la imagen es concebida como forma de pensamiento hacia un momento mágico y soñador.

Cuando un adulto lee y mira un libro ilustrado junto con un niño, se genera un momento especial. Se fortalecen los lazos ya que se genera un instante único y significativo que quedara plasmado en la mente y corazón de quienes lo practiquen.

Desde una mirada a la emocionalidad y creatividad se forman los pilares que motivan este proyecto. Un espacio donde podemos utilizar códigos de la imagen, del texto, de lo que se ve, de lo que se palpa, que nos permite ser tremendamente emocionales y comunicativos.

Personalmente, este proyecto busca dar los primeros pasos firmes como diseñadora e ilustradora en el campo de los libros ilustrados. Un lugar que habla de como el texto surge junto con la imagen, y no sé si esto se lograría de otra forma, a menos que un escritor también tuviera ideas visuales al momento de generar una idea de libro. Este es un género exclusivo que ubica al diseñador e ilustrador como único autor de la obra, generador de nuevas propuestas visuales y miradas sobre un tema. Algo que me mueve enormemente como profesional. Diseñar para que otros puedan imaginar, descubrir y disfrutar, utilizando la imagen como forma de pensamiento, donde el poder de la imagen y su emocionalidad te llena de palabras.

Resumen

Este es un proyecto de carácter emocional y comunicacional que busca la aproximación a sensaciones que contacten con nuestras emociones más básicas y sencillas. Facilitar a través de distintos medios lo que la imagen real y presencial ya no puede proporcionar, “la fantasía”.

Este proyecto indaga desde la disciplina del Diseño a la promoción de la lectura y al fomento del hábito lector en los niños a través de una creativa sintonía entre lenguaje escrito y el de las imágenes.

Según varias investigaciones, el niño que empieza a tener contacto con los libros desde muy pequeño, incluso antes de aprender a leer, simplemente ojeándolos, se encontrará más preparado para tener éxito en los estudios y en la vida de una forma general. El acto de leer o simplemente de ojear un libro hará niños más inteligentes, imaginativos y creativos.

Es muy importante que los niños adquieran el hábito de la lectura, y más importante aún, es que esto suceda mediante una estimulación de los padres. Hoy en día los adultos tienen cada vez menos tiempo para dedicarle a sus hijos. Y parece ser que “leer un cuento antes de dormir” es un hábito que se ha ido perdiendo con los años.

Es así como surge la idea de nuestro proyecto de Diseño. A partir de querer incentivar en adultos como padres, hermanos, tíos o abuelos, a tomarse un tiempo para leerle a sus niños. En un proyecto de diseño editorial, emocional y creativo que pueda ser leído más allá de las palabras.

Presentación del tema

Introducción

La importancia de leer cuentos a los niños, tiempo mágico

Contar cuentos a los niños es un hábito que ha pasado de generación en generación, ¿A quien no le han gustado esos cuentos? ¿Quién no desearía volver a esa época donde escuchábamos con palabras suaves las mágicas y más bellas historias?. Lo importante de leer cuentos a los niños, es entregarles un momento especial, de cariño y cercanía. Un espacio donde se crean lazos muy fuertes entre el adulto que lee y el niño. Es como si juntos se fueran a un universo paralelo y vivieran las más entretenidas historias. Se genera un vínculo porque además de la entretención, hay afecto, tiempo y eso queda en la memoria. Es un espacio sagrado, irremplazable. Algo que sin duda, quedará registrado tanto en la mente como en el corazón.

La lectura es especial para el desarrollo de la imaginación, el aprendizaje y el pensamiento crítico. Es una actividad que despierta múltiples habilidades y capacidades en el ser humano por la cantidad de retos lingüísticos, cognitivos y estéticos que implica su práctica. Distintas investigaciones nos afirman que los niños que durante la infancia tienen a un adulto que les haya leído cuentos, es muy probable que más adelante se inclinen por la lectura, pues el escuchar estas bellas historias aumentarán las ganas de conocer más relatos hasta adquirir un hábito lector.

Hay una frase conocida que dice “Leer es un buen hábito” y nadie podría negarlo. Sin embargo no siempre se le da el espacio que debería tener. Generalmente se deja para una hora de descanso muy por debajo de cualquier otra actividad.

Si se tiene en cuenta que los niños aprenden imitando a sus mayores. Se puede afirmar que de los padres que no leen resulten niños que tampoco adquieran este hábito. Esto no necesariamente es así pero es muy probable que ocurra. Es muy difícil para un niño adquirir solo el hábito de la lectura, necesita de un adulto que lo incentive y lo guíe en este camino.

La idea de poder compartir la importancia que tiene estar cercanos a los libros. Que niños desde su temprana infancia puedan tener acceso a ellos y que las familias comprendan que compartir cuentos es una posibilidad de comunicación que les servirá para la vida entera. Es lo que mueve este proyecto. Ya que cuando estas propuestas son para los mas pequeños, particularmente en un libro para niños, debemos priorizar la idea de que este no le habla a todos, si no que lo hace a cada uno en un diálogo apenas susurrado. Donde el modo de combinar la imagen con la palabra logra formar un nuevo lenguaje creativo capaz de seducir a grandes y pequeños.

Es un área en donde jóvenes diseñadores vemos un mundo de muchas oportunidades creativas y de emprendimiento ya que podemos comunicar ideas gráficas que son invisibles y que de otra manera no verían la luz. Convirtiéndose en un nicho y medio inagotable de producción, difusión y comunicación creativa.

Problemática

Este proyecto indaga desde la disciplina del Diseño a la promoción de la lectura y al fomento del hábito lector en los niños a través de una creativa sintonía entre lenguaje escrito y el de las imágenes.

En Chile los niveles de lectura son muy bajos, “leer un libro no es prioridad” así lo demuestran los últimos estudios de Chile y los libros 2010. Donde la lectura sigue siendo una actividad que no motiva y para la cual no se encuentra tiempo.

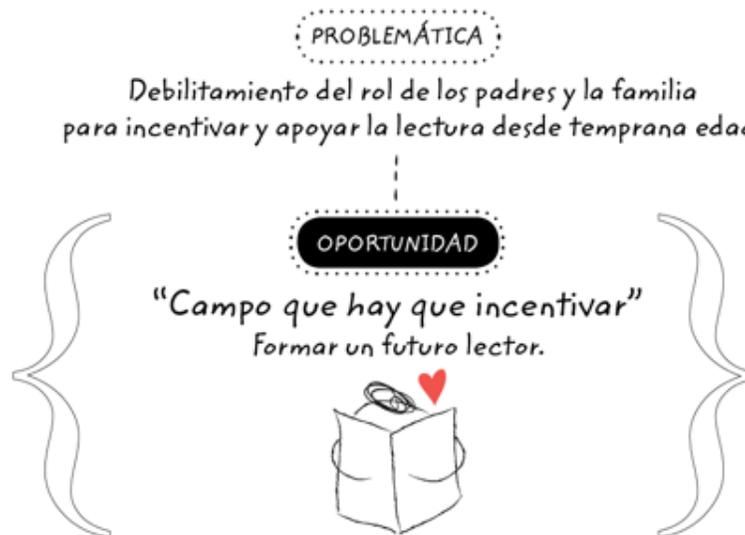
El último estudio de Comportamiento Lector, encargado por el Consejo de la Cultura al Centro de Micro datos de la Universidad de Chile. Nos dice que el 34% de los lectores afirma que ni familiares ni padres les regalaron textos después de aprender a leer. Mientras que un 39% declaró nunca haber sido estimulados por sus padres a leer textos más allá de los obligatorios. Por otra parte, un 54% de los encuestados afirmó que de todos los entes que pueden aportar al incentivo de la lectura, sus padres fueron quienes más contribuyeron en este campo.

Datos que reafirman que es muy importante el rol de los padres y de la familia para incentivar y apoyar la lectura desde temprana edad. Que más de la mitad de los encuestados declare que sus padres fueron quienes más contribuyeron a la lectura, nos afirma que es un campo que hay que incentivar.

Por otra parte, muchos son los estudios que nos dicen que leer a los niños pequeños tiene un efecto muy positivo ya que los libros ilustrados pueden resultar como esenciales en su formación y educación, ya que estos los invitan a entrar en mundos imaginarios que sirven para presentar la idea

del lenguaje escrito y su relación con el mundo real. No olvidemos que un libro ilustrado puede entregar valores, conocimientos y sensibilidades, son un estímulo a la creatividad y proveen al pequeño lector de herramientas para su adaptación en sociedad y su formación como ser humano.

Bajo esta perspectiva, estos libros proponen un lenguaje creativo que está ligado directamente con habilidades comunicativas donde el diseñador e ilustrador puede situarse como el principal actor. El “como” se cuenta es fundamental y expresa una visualización propia del autor, es decir, como se crea y comunica la narrativa visual en estos libros es lo que hace la diferencia.

Metodología

El modelo de investigación utilizado es de tipo cualitativa de alcance principalmente descriptivo y se constituye en base a tres grandes etapas.

La primera etapa responde a un proceso previo de recopilación y asociación de antecedentes que sustentan y ordenan la base conceptual y teórica del proyecto. Se emplea una técnica de tipo documental por medio revisión de libros especializados, investigaciones, citas de autores en otros textos. Esta parte equivale a los antecedentes generales del proyecto.

La segunda etapa, se forma a través de dos grandes ejes que nos permitirán obtener información clara y precisa para la creación de nuestro Proyecto de Diseño.

El primer eje corresponde a los resultados obtenidos de las entrevistas a expertos y del estudio documental realizado en Tesina de Grado¹. Donde se establecen los aspectos gráficos que debe tener un álbum ilustrado, es decir, todos los elementos formales que lo componen íntegramente y que lo determinan como tal.

El otro eje corresponde a una búsqueda plástica personal para la creación de imágenes que cuenten historias. Esta búsqueda se realizó en el taller 1 y 2 “Mil y un ojos” dictado por la connotada ilustradora chilena Isabel Hojas y por la estudiosa del tema Carolina Muñoz. En este taller se busca una aproximación vivencial y cercana a la creación de un álbum ilustrado como un objeto completo. Además, de una búsqueda en el pensamiento y responsabilidad como autor; una mirada particular.

¹ Tesina de Grado (2010) : Análisis del libro álbum chileno y sus aspectos gráficos en la primera década del siglo XXI.

De esta manera, se podrá controlar todos los factores que permitirán la construcción de un modelo o manera de hacer para nuestro proyecto de diseño. Dos grandes ejes que sustentan en parte el mérito de este proyecto.

Y finalmente, en una **tercera y última etapa** que consiste en la construcción de nuestro proyecto en base a nuestro modelo (o receta) para la creación de la narrativa visual en un proyecto de diseño con carácter editorial, emocional y creativo que pueda ser leído más allá de las palabras.

Antecedentes generales

El futuro de las sociedades esta marcado por la capacidad de las personas que la forman en comprender mejor su entorno y en definir los propósitos y caminos que han de emprender en conjunto. Así, la lectura, herramienta clave en la formación del juicio critico y la construcción de la autonomía de las personas, se transforma en una llave elemental para abrir los horizontes del conocimiento y la imaginación que dan sentido a nuestras vidas. Leer es, sin dudas una de las actividades más importantes en la vida de las personas.

(Extracto desde Plan Nacional de Fomento de la lectura, Lee Chile Lee, 2013)

I lectura, lectores

La importancia de la lectura

La lectura es esencial para el desarrollo de la imaginación, el aprendizaje y el pensamiento crítico. Es una actividad que despierta múltiples habilidades y capacidades en el ser humano. Es una práctica que contribuye al desarrollo individual y social, en una estrecha relación con otras competencias intelectuales, como hablar, escuchar y escribir.

Las investigaciones aportadas por la literatura, estudios culturales, ciencias sociales, antropología, lingüística, entre otras disciplinas, han demostrado que la lectura es una práctica diversa, compleja, que cambia históricamente y varía según los grupos sociales, las épocas y los contextos culturales.

A continuación, un resumen sobre las visiones a la práctica lectora con las cuales se trabaja en el PNFL (Plan Nacional Fomento Lector) en Chile.

- La lectura es una actividad fundamental en el desarrollo de la imaginación y creatividad humanas, del aprendizaje y del conocimiento del lenguaje. También representa un factor clave en el cultivo de la capacidad de expresar ideas y desarrollar un pensamiento crítico. Desde esta perspectiva, la lectura puede ser una fuente de placer y recreación, a la vez que un factor de identidad y conquista intelectual.
- La lectura es una experiencia formadora del gusto estético y de los distintos aspectos de la sensibilidad. Por lo tanto, incide profundamente en la estimulación de las emociones y propicia la relación afectiva con los textos y el entorno.

- La lectura es un derecho de todos y todas y, en cuanto tal, favorece la participación ciudadana. Leer y escribir son prácticas que ayudan a construir tanto la individualidad como la sociabilidad.
- La lectura es un factor de desarrollo, pues es fundamental para desenvolverse en el mundo actual. La lectura resulta importante como componente básico del capital humano, con mayor capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y mejor comprensión del contexto en el que se desempeñan. Así, la lectura puede jugar un papel preponderante en el desarrollo económico del país.

El valor de las lecturas compartidas

Los estudios sobre este tema nos dicen que la lectura compartida entre padres e hijos es una de las experiencias más gratificantes. Adultos que leen en voz alta, fluidamente y enfatizando los tonos emocionales, con el fin de captar y mantener la atención de sus hijos, convierten a la lectura en una actividad encantadora, de cercanía y aprendizaje significativo para la vida.

La lectura compartida permite que los niños desarrollen la habilidad de escuchar, aumenta la capacidad de atención y concentración, estimula la sensibilidad estética a través de la valoración de las ilustraciones, enriquece el vocabulario, introduce a los niños con naturalidad en el lenguaje escrito, e incentiva el interés por la lectura. Sin duda es un espacio privilegiado para el desarrollo de la inteligencia emocional.

La lectura compartida también favorecen y generan un poderoso vínculo afectivo entre padres e hijos, basado en el placer de compartir, de acompañarlos en el proceso de realizar sus propios descubrimientos y develar la realidad que le van mostrando los libros.

Para los padres el hecho de compartir juegos y lecturas da un espacio para recuperar su propia infancia a través de juegos, canciones y libros se reviven y recuerdan emociones que sintieron cuando eran pequeños. Esto crea un fuerte lazos entre padres e hijos.

No importa la cantidad de libros que una familia tiene. Lo que interesa es el placer, la confianza y el contenido que ellos inspiran. Un hogar donde los libros son amados por las personas a quienes el niño ama, donde son deseados como compañía, como elemento de sueños, de diversión, de emoción, provocarán en los niños la curiosidad de leerlos.

II los libros, la ilustración

La importancia de leer cuentos

En este punto, tomaremos la información de un estudio que publica la revista *Developmental Psychology*®². Quienes analizan la capacidad niños menores de 30 meses de extraer información útil de las ilustraciones y fotografías en los cuentos ilustrados. Donde los niños son capaces de percibir, interpretar y comprender las ilustraciones y sus relaciones con los objetos reales.

Según los autores de esta investigación, la lectura de cuentos con ilustraciones a los pequeños promueve el desarrollo precoz de la capacidad de lectura y les enseña el funcionamiento del mundo que les rodea. Se afirma que las interacciones con ilustraciones de colores que imitan a la realidad pueden ser útiles para el aprendizaje infantil.

Los investigadores estudiaron a niños cuyos padres indicaron que disponían de decenas de libros infantiles con ilustraciones y que pasaban aproximadamente 40 minutos diarios leyendo a los pequeños. Para analizar la capacidad de los niños para aprender a partir de estas lecturas, los investigadores analizaron si podían imitar determinadas acciones sobre objetos del mundo real a partir de la base de una interacción con las ilustraciones.

Así, se organizaron tres grupos de niños según su edad: 18, 24 y 30 meses, a los que se les proporcionó un libro con ilustraciones que representaban cómo ensamblar un sonajero. Uno de ellos con fotografías y el otro con dibujos coloreados sobre las fotografías. Tras la lectura, se les pidió que imitaran las instrucciones representadas y la mayoría de éstos fueron capaces de hacerlo.

La autora principal del estudio, Gabrielle Simcock, afirmó que “esta investigación muestra que los niños muy pequeños pueden aprender a realizar nuevas acciones con objetos nuevos a partir de la lectura de un libro infantil”. Esta forma común de interacción, que tiene lugar muy pronto en la vida de los pequeños, podría proporcionarles una importante fuente de información del mundo que les rodea.

Los expertos en psicología infantil señalan que es preocupante que los cuentos estén perdiendo protagonismo en una sociedad dominada por las pantallas. “Estamos saturando a los niños de imágenes y otros estímulos pasivos, cuando la creatividad depende sobre todo del desarrollo de la fantasía, para la cual son ideales las palabras”, dice Carmen Martínez, pediatra miembro del Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría.

Según esta investigación y lo que hemos revisado hasta ahora en nuestra memoria de título, podemos dejar en manifiesto que leer un cuento a un niño es una actividad muy recomendable, que reforzará los vínculos familiares a la vez que promueve habilidades para la lectura y la escritura.

² *Developmental Psychology*® publica artículos de conocimiento anticipado y la teoría sobre el desarrollo durante toda la vida. La revista incluye contribuciones empíricas significativas, así como comentarios académicos y artículos teóricos o metodológicos.

La importancia de la ilustración en los libros para niños

Si observamos el momento mientras un adulto lee un cuento en voz alta junto a un niño, así como es importante el contenido del cuento, es igual de importante las imágenes que acompañan el texto, más todavía si existen libros infantiles cuyas imágenes gráficas no requieren de texto alguno debido a que son tan sugerentes que cuentan la historia por sí sola, en niño al enfrentarse a esta situación, inmediatamente es cautivado por las láminas de colores, esto se debe a que comprende antes que ningún otro idioma las láminas que le transmiten mensajes y le suministran emociones que derivan de las formas y de la estética.

Este es un proceso dinámico que refleja la importancia del dibujo, de la imagen y como esta influye en la mente humana. Todos somos conscientes de que el niño, a diferencia del adulto, tiene un pensamiento mágico y la capacidad de poder imaginar una realidad que se diferencia del pensamiento lógico, es decir, lo que para el adulto se mantiene en conceptos abstractos (en ideas) para el niño se manifiesta directamente en imágenes. Por lo que la ilustración infantil es la puerta que conduce hacia el complejo proceso de aprendizaje a la lectura. En este contexto, las imágenes y la concepción gráfica son de gran relevancia en un libro para niños pues sin duda cumplen un rol de apoyo y motivación al acto y predisposición de leer.

Por otro lado, se hace importante reconocer a las ilustraciones como imágenes que evocan mundos. Son ventanas por las cuales los niños ven diversas situaciones, ficticias o reales. Las ilustraciones estimulan, crean emociones, narran. Son las primeras imágenes impresas a las que un niño tiene acceso. Otorgan diversión y placer, momentos de tranquilidad para observar y largos tiempos para imaginar. Los libros de la infancia, son quienes a veces pueden dejar una huella a lo largo del tiempo, y en ocasiones, acompañar de por vida, especialmente si tienen ilustraciones de calidad, ya lo decía Alicia en el país de las Maravillas: “¿De qué sirve un libro sin ilustraciones?”, hoy esta afirmación hecha casi un siglo atrás, cobra mayor importancia cuando los libros ilustrados deben competir con los medios audiovisuales y la comunicación cibernética que representa indudablemente un interés en ellos.

La ilustración como lenguaje creativo

Para lograr convertirse en un lenguaje narrativo, la ilustración debe tener una articulación discursiva. Particularmente en el álbum ilustrado las ilustraciones se unen narrativamente y secuencialmente, a un ritmo que determinara el tránsito de la lectura. Creo que enseñar a valorar este tipo de libros, es uno de los grandes retos que la lectura infantil tiene hoy.

En este punto, y para efectos de nuestra investigación, vamos a describir las opciones que se dan al momento de emprender la tarea de ilustrar. Y así observar como la ilustración se convierte en una herramienta de comunicación e interpretación del texto. Para esto, nos referiremos los estudios de John Vernon-Lord , profesor de futuros ilustradores. Enumerando las prácticas profesionales que cree interesantes para resolver el reto comunicativo de ilustrar un libro.

- Observar siempre atentamente todo cuanto acontece a su alrededor.
- Leer cuidadosamente qué es lo que dice el texto y lo que no dice.
- Considerar qué pasajes del texto se pueden ilustrar y cuáles no.
- Estudiar una secuenciación posible en la medida en que se pueda mantener un ritmo secuencial constante.
- Diagramar dicha secuenciación en imágenes cerradas o abiertas, grandes o pequeñas, centradas o descentradas, etc.
- Valorar en qué punto de la acción se puede congelar una imagen, cómo y por qué con respecto a las anteriores y posteriores.
- Probar y aprobar las diferentes graffías que pueden emplearse (a trazos e incididores suaves corresponden sensaciones más suaves que a trazos fuertes).
- Buscar el tono del relato en la medida en que se pueda mantener constante (tono equivale no tanto a cromatismo cuanto a registro: lírico, satírico, épico...).
- Efectuar el casting de los personajes, con las expresiones y actitudes adecuadas para cada momento, seleccionando éstas con sumo cuidado con el fin que el pequeño lector pueda penetrar en la personalidad de cada cual.

- Escoger los escenarios, tanto exteriores como interiores, decidiendo si se van a presentar de manera simple o detallada.
- Decidir qué otros objetos, componentes o propiedades hacen falta incluir y cuáles no.
- Seleccionar el punto de vista para cada imagen, porque pueden aportar contraste y dinamismo al relato.
- Optar por la estación del año, el momento del día o de la noche, o el tiempo meteorológico en que transcurre la imagen, porque, a menudo, el escritor no indica nada al respecto, y porque así se pueden obtener matizaciones lumínicas de gran expresividad. Optar también entre incluir o no sombras cortas o largas.
- Escoger la composición adecuada para que cada imagen refleje bien la idea o contenido de lo que se quiere expresar.
- Decidir el ritmo que imprimiremos a las acciones representadas y el procedimiento técnico más adecuado para ellas.
- Apostar por un determinado tipo de valores que se quieren transmitir. Por ejemplo: la presencia o no de violencia, de sexismo, de integración multicultural, de simbolismo...
- Reflexionar seriamente sobre lo que aquella obra concreta pueda aportar de nuevo, considerando si aquel texto merece una aportación vanguardista o, al contrario, una continuidad tradicional.

Como muchos ilustradores afirman, tampoco creo que exista una única manera correcta de ilustrar para niños. Sin duda, hay algunas opciones mejores sobre otras. Y esto dependerá del camino que escoja o descubra cada uno en la búsqueda.

La recepción infantil de la ilustración

Una de las funciones esenciales de las ilustraciones dirigidas a los más pequeños consiste en familiarizar progresivamente al niño con la representación de la realidad. Porque, cognitivamente, percibir la realidad o percibir su representación son dos cosas bien distintas en las que el niño desarrolla habilidades y experiencias sumamente básicas para su desarrollo y sociabilización. Y esta iniciación a la experiencia plástica pasa por el habla del adulto. El intercambio oral adulto/signo/niño es imprescindible para la lectura en general y para la lectura visual en particular.

Espontáneamente un bebé no vería en las imágenes de un libro ninguna señal inteligible. Y es probable que en su mente el lenguaje de un libro, el diseño tipográfico de una caja de zapatos o la marca de algún producto fuesen similares. Dice la psicopedagoga francesa Jeanine Despinette: “La actitud de los padres respecto a la relación niño/libro durante la etapa preescolar es fundamental, porque determina el interés o la indiferencia del niño hacia el objeto libro y el clima afectivo de esta relación (...)”

Para un niño pequeño la mediación de un adulto al momento de encontrarse con un libro es completamente necesaria, no sólo para establecer la relación esencial entre el dibujo y la palabra, sino también para llegar a un adecuado desarrollo de la experiencia de leer un libro. Para el niño, la experiencia de la representación gráfica, constituye la primera fase del proceso de la lectura visual, consistente en reconocer qué es aquello, aquella mancha, aquel dibujo. Esta es la fase de aprendizaje donde nos encontramos con la pregunta ¿qué es? formulada, a menudo, mediante un gesto del dedo índice sobre el papel, el adulto responde designando aquella forma gráfica con un nombre “Mira, un perro” o “Mira, un gato” (a veces, en vez de un sustantivo se utiliza una onomatopeya: un guau-guau o un miau-miau).

Poco a poco, la ilustración le irá ofreciendo una mayor complejidad. La ilustración irá ganando autonomía narrativa. En ella se insinuará la vida, con sus actores, sus decorados, sus acontecimientos. Ya no se limitará a mostrar, sino a explicar, adquirirá un argumento. Las cosas que representa ya no sólo son eso o aquello, también hacen y les pasan cosas: suben, bajan, comen, saltan,

ríen, lloran, etc. La segunda fase del proceso de lectura visual consiste en identificarse a sí mismo a través de lo que la imagen representa, en llorar si el otro llora o en reír si el otro ríe, en definitiva, en aplicar el propio mundo de experiencias emocionales a la representación de las experiencias del otro. Y la tercera fase de este proceso de aprendizaje de la lectura visual consiste en imaginar, es decir, en ser capaz de proyectar una realidad (otra) a la realidad gráfica de la ilustración que a su vez representa otra realidad que la propia del lector. Imaginar es sumar, el resultado de sumar dos experiencias reales (la del lector y la de la imagen) para conseguir otra.

Cuando un niño, observando la ilustración de una página es capaz de proyectar lo que habría más allá o más acá del marco del encuadre, o de “oír” el murmullo de las olas en la representación de una acuarela sobre el mar, o de “volar” junto a un personaje aunque esté acostado en su cama, ha alcanzado su madurez en las competencias de la lectura visual. Y eso ocurre en edades muy tempranas en nuestra mente.

La gran virtud de la lectura visual que nos ofrecen los libros ilustrados es la de que nos permiten adquirir unas competencias, experiencias y emociones que resultan básicas para nuestro desarrollo cultural y social. Reconocer signos, identificarse emotivamente e imaginar otros mundos posibles.

III los libros, los niños

Los libros ilustrados

Dentro de los libros ilustrados podemos encontrar diferentes tipos, ya sea por su estructura, formato, imagen, etc. Es fundamental entender que según varios autores e ilustradores, podemos definir tres tipos de libro ilustrado.

1. La imagen ilumina: cuando el texto es comprensible por sí mismo y las imágenes solo acompañan e ilustran el texto escrito.
2. El álbum ilustrado/libro álbum: donde la imagen y el texto conviven juntos, se necesitan el uno al otro. Las imágenes son narrativas. El texto en conjunto con las ilustraciones muestra el relato.
3. Construido exclusivamente en imágenes: No existe texto escrito. Por tanto, obliga al lector a encontrar una lectura. Es un tipo de libro misterioso, simple y complejo.

Dentro de estos, el álbum ilustrado o libro álbum es uno de los géneros más destacados de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Conocido como un híbrido porque combina la escritura con la imagen. Dos lenguajes que se interrelacionan para resolver un texto ya sea narrativo o poético. El libro álbum tiene códigos que son propios en donde cada elemento que se presenta en él tiene una importancia fundamental para historia, las tipografías, las guardas, la intertextualidad, el uso del color, la técnica, etc. son parte de la imagen total que lo conforma como un objeto físico en conjunto.

EL Álbum ilustrado

Picture Book en inglés

Álbum en francés

Libro álbum o álbum ilustrado en Iberoamérica

Libro d'imagini en Italia, etc.

Lo que caracteriza al álbum ilustrado es que utilizan los dos códigos, la imagen y el texto para contar una historia. Si bien este recurso puede utilizarse con propósitos distintos y la obra resultante puede dirigirse a distintas edades, uno de los grandes campos de aplicación ha sido en la creación de obras para niños.

El libro álbum destaca la función estética, la interrelación de la imagen con la grafía y la rica posibilidad del libro objeto, le exige al lector vincular todo a través de la imaginación y de la interpretación de los elementos que lo conforman, para comprender lo que se dice. Esto requiere una lectura compleja, los dos códigos utilizados suponen múltiples formas de lectura, interpretación y relación.

La utilización de imágenes en el libro álbum va más allá de la intención de ilustrar o decorar un texto. Ya que al hacer uso de imágenes complejas que dialogan, contraponen o complementan al texto, lo enriquecen ofreciendo un tipo de lectura diferente.

Al leer libros-álbum el lector integra dos códigos distintos, en donde todos los elementos que lo integran están al servicio de la historia, tanto las palabras como las imágenes funcionan para crear atmósferas, representar situaciones o personajes, enfatizar, determinar tonos o insertar puntos de vista en una narración.

El texto y las imágenes en un libro álbum se relacionan dinámicamente, esto es, las imágenes interpretan el texto sin redundarlo, lo amplifican o potencian en lugar de anularlo o minimizarlo y si las imágenes llegan a contradecir el texto se pretende intencionalmente causar una oposición que habrá de guiar el sentido de la historia.

Las imágenes en el libro álbum no se presentan como cuadros aislados sino que se unen narrativamente gracias a la secuencia y ritmo que determinan el tránsito de la lectura.

El libro álbum se identifica por los elementos gráficos que juegan un papel fundamental, por el formato del libro, por las características del material en el que esté impreso, por la retícula en el que estén ajustados los personajes y ambientes de la historia, por la tipografía que se utilice para los textos con una jerarquización que determine los tonos o que diferencien los títulos o bloques de texto, por la paleta de color que aproxime a los lectores a sensaciones que el autor del texto y de las ilustraciones deseen imprimir, así como por los elementos que permitan complementar o enriquecer la dimensionalidad del libro.

¿CÓMO SURGE EL LIBRO ÁLBUM?

Los precedentes de lo que más tarde se identificó como libro álbum son: el libro *Der Struwwelpeter* escrito en 1844 por Heinrich Hoffmann, que revela la idea de éste “el niño sólo comprende y concibe lo que ve”, y la materializa a través del desequilibrio en las imágenes de este libro resultando irreales, exagerando las acciones del protagonista para provocar que los niños las admiren, se extrañen y tomen conciencia de lo que “deben” hacer para ser vivir en la sociedad de la época.

En 1931 Paul Faucher escribió *Les Albums du Père Castor* que inspirados en el modelo editorial soviético su finalidad era llegar a muchos niños, ser buenos libros por su contenido, agradables, de precio accesible, de formato manejable, con pocas páginas y que respondieran a exigencias artísticas escrupulosas, con ello, esta obra logró cambiar el aspecto del libro infantil pero además creó un concepto nuevo de lectura. Ante estos precedentes, las

ediciones sencillas de precios asequibles, con encuadernaciones rústicas, textos breves al lado de los dibujos, sin panorámicas a doble página, contrarias a lo estipulado por Faucher eran simplemente cuentos.

Con la llegada de este género se crearon nuevos formatos de lectura y por ello, los libros que parecían limitados a un público lector infantil o juvenil, pueden dirigirse a lectores de otras edades. Esta multiplicidad lectora se debe al desarrollo tecnológico que se produjo durante la Modernidad, ya que a partir de ese momento hasta nuestros días se han experimentado diferentes técnicas de representación artística que mejoran el trabajo de los ilustradores, grabadores e impresores gracias a los adelantos tecnológicos en lo que a producción editorial masiva se refiere. Además de una diversidad creativa porque se han retomado recursos visuales de otros campos expresivos como el cine, la publicidad y el diseño gráfico, lo que da como resultado la inclusión de otros lenguajes visuales que enriquecen el género. La difusión y las posibilidades de creación han permitido una amplia variedad de temas y técnicas visuales en los libros álbum.

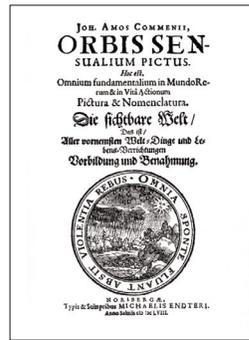
Tras la primera guerra mundial, la aparición del arte de vanguardia y las nuevas técnicas de impresión, nace lo que conocemos hoy como el “álbum moderno”. Un libro en donde la imagen se libera del texto y se transforma poco a poco en un actor principal de la narración.

A partir de los años 60, el libro álbum se desarrollo con gran dinamismo especialmente en Europa. En este momento de la historia nos encontramos con los primeros álbumes provenientes de diseñadores que instauran una revolución en el ámbito de la literatura infantil. Nella notte buia (1956) o Nella nebbia di Milano (1968) de Bruno Munari, El pequeño Azul y el pequeño Amarillo (1959) de Leo Lionni, Donde viven los monstruos (1963) de Maurice Sendak, El globo rojo (1967) de la diseñadora italiana Lela Mari, o Flicts (1968) brasilero Ziraldo. Estos son posiblemente algunos de los pilares más sólidos y significativos donde apuntar la base de lo que actualmente es un álbum.

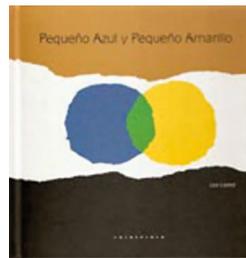
Entre los 70` y80`, estas obras vivieron su “época dorada” con sobre producción e incluso saturación en el medio. Muchos pensaron que debido a esta exposición no tendrían futuro, pero, y poco a poco el sector parece recuperarse y la producción de álbumes vive nuevos tiempos de esplendor gracias al buen hacer e impulso de los diseñadores e ilustradores y también por la apuesta de varias casas editoriales.

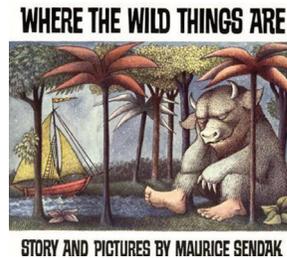
"Der Struwwelpeter"
<http://northwestladybug.com>

"Orbis sensualium pictus"
<http://imaginaria.com.ar>

"Pequeño azul y pequeño amarillo"
<http://imaginaria.com.ar>

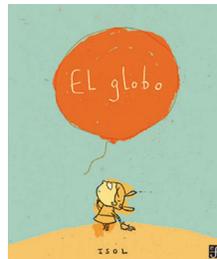
"Donde viven los Monstruos"
<http://novelasdefantasia.blogspot.com>

Si bien en Latinoamérica el libro álbum no ha tenido el mismo grado de desarrollo. Hay países como Brasil, México y Venezuela en donde ha encontrado un espacio, logrando instalarse como género independiente. En nuestro país aún constituye una novedad, pero que ha comenzado a abrirse paso lentamente.

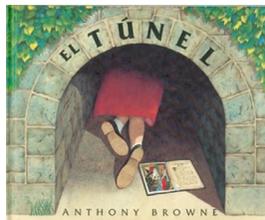
Algunos de los autores reconocidos internacionalmente por sus obras, son; Shaun Tan, Maurice Sendak, Leo Lionni, Lane Smith, David Mckee, Chris Van Allsburg, Kvêta Pacovská, Etienne Delessert, Anthony Brown, Oliver Jeffers, Isol, entre otros.

"El Pastor Raul"
Eva Muggenthaler

"El Globo"
ISOL

"El túnel"
(Anthony Browne)

"El misterioso caso del oso"
Oliver Jeffers

"El árbol rojo"
Shaun Tan

FORMATO Y ESTILO

La imagen es el código preponderante en estos libros. Tiene la función de narrar parte de la historia y en ocasiones llega a contar un cuento paralelo, en este sentido, la imagen es vital porque no se puede comprender el texto sin ellas. Poseen puntos clave dentro de la narración para que el libro pueda ser comprendido en su totalidad.

La ilustración tiene un carácter narrativo y es el ilustrador quien debe decidir sobre las técnicas más adecuadas para desarrollar en el texto, por ejemplo, no será lo mismo si prefiere utilizar tinta china y expresarse en blanco y negro o elegir una paleta de colores cálidos para ilustrar el polo sur. Sin duda la semántica del color se habría trastocado en este último ejemplo. Por lo que “el estilo” sería una manera de dar a conocer, es interpretación.

Ahora bien, el proceso de ilustración no es casual ni accidental, sino una construcción ordenada y pensada para que el proceso comunicativo sea eficiente. “El libro álbum se es concebido como una totalidad integrada por todas y cada una de sus partes” (Kenneth Marantz 1995, p 19), portadas, guardas, tipografías, imágenes, diseñadas como una secuencia, en donde sus relaciones internas son vitales para la comprensión del libro.

Donde el diseño gráfico cumple una labor fundamental, ya que establece una relación significativa entre los códigos o elementos que constituyen el mensaje.

TEMAS Y DESTINATARIO

Los libros para niños fueron producto de una necesidad, desde sus inicios tuvieron una clara intención didáctica, enseñar, dar ejemplos, e incluso determinar patrones de conducta y de moral. El libro álbum de algún modo rompe con esta directriz ya que propone temas nuevos y polémicos. Un ejemplo, es el caso del clásico “Donde viven los Monstruos” de Sendak, criticado por el trato que se presenta entre madre e hijo.

En un libro álbum nos podemos encontrar temas de todo tipo, que tratan por ejemplo; de la muerte, de racismo, o de otros. Muchas veces temas que son de relevancia y más fuertes que los de costumbre.

Si bien estos libros están pensados para los más pequeños. De hecho algunos expertos los clasifican como libros para primeros lectores (0-5 años) o que recién están empezando a leer (6-8 años). Por otra parte, existen quienes los ven como un libro para todas las edades.

MATERIALIDAD

“Como fórmula editorial, el libro álbum auténtico tiene una estructura narratológica, es decir, una estructura capaz de contar algo a través de los distintos elementos que lo componen” (Fanuel Hanán, 2007.p 97)

Uno de estos elementos son las denominadas “guardas”, esas páginas que funcionan como entrada, en términos de encuadernación. Se encuentran entre la tapa y la tripa de un libro que cubren el reverso de la portada y el reverso de la contraportada. Este espacio propone elementos que anticipan la historia que se va a contar, incluso se adelantan escenas o hechos que se resuelven más adelante. Otras veces, las guardas sirven para crear una atmosfera, para adelantar el tono del relato, o como superficie donde se distribuyen elementos visuales que contribuyen a la fijación del detalle.

Otro elemento que denota materialidad en un libro álbum es el “formato”, en términos de edición, existen muchos formatos que dependen del tamaño del pliego del papel que se utiliza en prensa, sin embargo, en términos de resultados existen tres formatos básicos: el cuadrado, el rectangular tipo retrato o portrait y el apaisado. El libro álbum puede estar concebido en cualquiera de estos formatos e incluso otros, esto va a depender sin duda de los recursos con los que se cuenta para la realización de la obra.

En este aspecto, también aparece el concepto de “doble página” que muchas veces está presente en algunas, varias, o todas las páginas en un álbum, como un módulo de distribución espacial para el desarrollo secuencial de la historia, la doble página no solo impone un ritmo de lectura fragmentado, sino que también propicia los juegos alrededor de ese espacio textual, como por ejemplo, la simultaneidad de historias, la presentación de detalles significativos y el desplazamiento del fondo y la figura.

INTERTEXTUALIDAD VISUAL / ASPECTOS GRÁFICOS

EL LIBRO ÁLBUM

- 1 Como característica principal; "intertextualidad visual". Esto significa; que el texto y la imagen se unen para contarnos una historia, dependen el uno del otro. En otras palabras, el texto narra una parte de la historia y la imagen otra para entenderlo en su totalidad. (sin esta característica no puede ser un libro álbum)
- 2 La ilustración debe ser protagonista; la imagen tiene la función de narrar parte de la historia y en ocasiones llega a contar un cuento paralelo, no se puede comprender el texto sin ellas, poseen puntos clave dentro de la narración para que el libro pueda ser comprendido en su totalidad.
- 3 El Texto debe ser corto, no debería tener más de 5 párrafos²³, pero existen excepciones.
- 4 Las técnicas de la ilustración deben ser variadas y novedosas. Esto se traduce en los recursos que utiliza el ilustrador para comunicar, por ejemplo; paleta cromática, la línea, el trazo, texturas, etc.
- 5 Influencias / Orígenes. (del arte/pintura), debe tener una alusión en su visualidad a algún referente histórico de arte, debe "decir", "aludir" la ilustración dentro de su contemporaneidad a algún referente antiguo de la historia del arte en cualquier dosis.
- 6 Temas de relevancia, estos son muchas veces más fuertes que los de costumbre en los libros para niños, por ejemplo; social, de edad, emocional, global, familiar, etc.
- 7 Manejar un lenguaje paralelo, para adultos, que puede pasar desapercibido por los lectores más pequeños. El "Efecto SHREK", se actualiza en el tiempo, dura toda la vida.
- 8 Tiene una enseñanza, "una moraleja", pero no una verbal tiene que estar implícita en el cuento.
- 9 Dentro de su formato físico, el álbum debe tener tapa dura en lo posible, y en promedio no más de 48 páginas.
- 10 Poseer guardas, este espacio muchas veces propone elementos que anticipan la historia que se va a contar, incluso se adelanta, puede dar indicios, algunas pistas que se resuelven más adelante, otras veces, las guardas crean una atmósfera para adelantar el tono del relato o sirven como superficie donde se distribuyen elementos visuales que contribuyen a la fijación del detalle.
- 11 Portada y contraportada deben aportar información, estímulo, sintetizar, y exponer el contenido del libro.

Esquema sobre los aspectos gráficos del libro álbum
(Elaboración propia)

Proyecto ♥

Ilustrados para soñar propone crear un trabajo de carácter emocional y comunicacional, un laboratorio de ideas orientado hacia un escenario mágico y exclusivo bajo un contexto editorial. Un espacio que busca promocionar y fomentar el hábito lector. Promover la lectura como una experiencia entre padres e hijos es un camino a seguir.

Leer y mirar libros ilustrados con los niños genera un momento espacial, de cariño y cercanía donde se fortalecen los lazos. Es algo que quedara plasmado en la mente y corazón de quienes lo practiquen.

Este proyecto busca concebir al libro como una posibilidad de viaje, objeto de placer, interesante e imaginativo. Entender el libro como un objeto completo que puede acercarnos a sensaciones que contacten con nuestras emociones a través de una creativa sintonía entre lenguaje escrito y el de las imágenes. Un espacio donde la imagen es concebida como forma de pensamiento hacia un momento mágico y soñador.

Objetivos

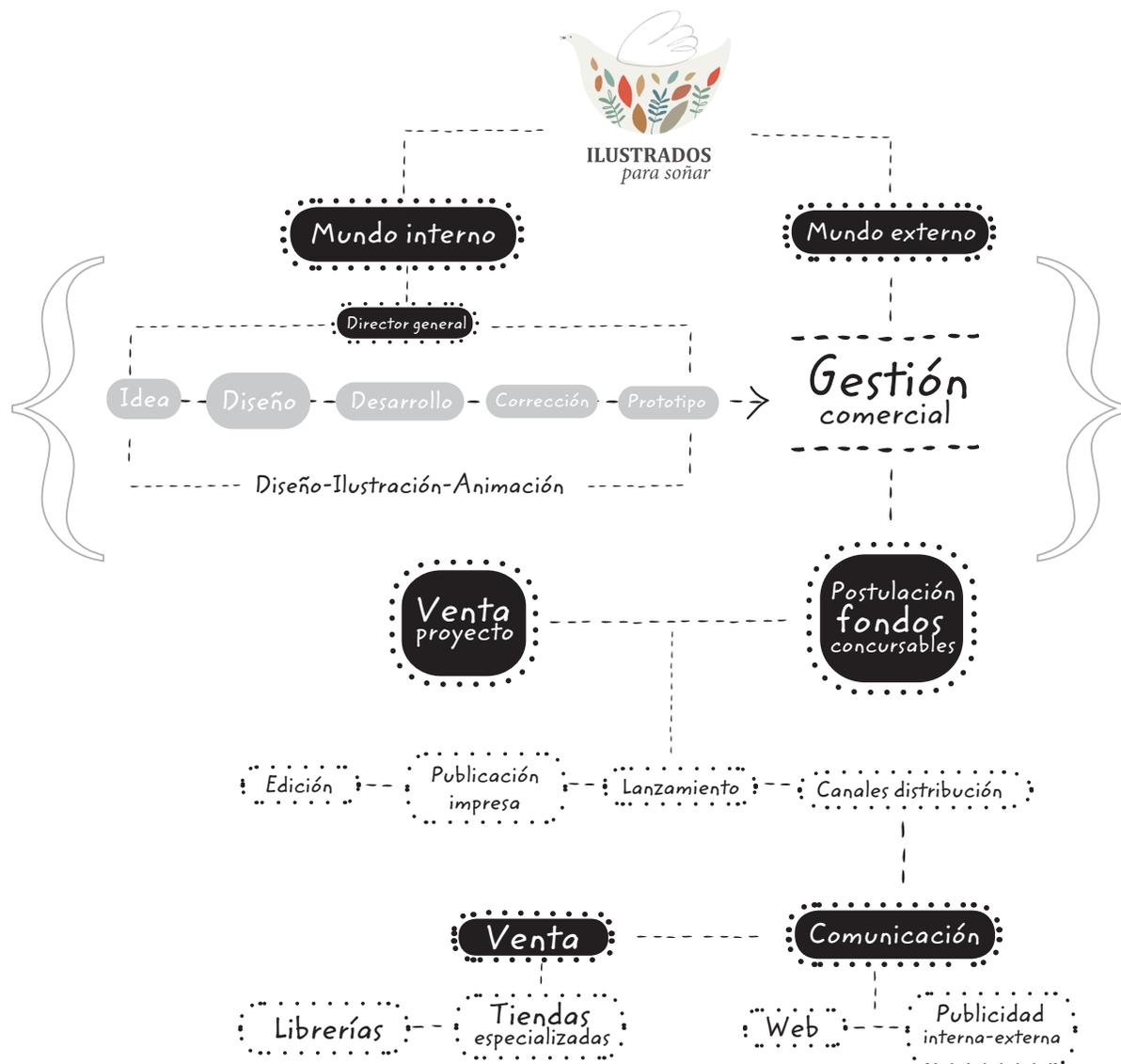
General:

Incentivar la lectura entre padres e hijos

Específicos:

- Promover la lectura y fomentar el hábito lector a través de temáticas que presenten nuevas maneras de ver el mundo interior.
- Crear una comunicación empática con el lector mediante la propuesta gráfica y cercana.
- Desde la historia desarrollar objetos pensados para niños que motiven la experiencia lectora.

Mapa de sistema · propuesta general

Perfil del Usuario

Los cuentos infantiles deben ser adecuados según la edad del niño, dado que su desarrollo y entendimiento no es el mismo dependiendo de la edad que tenga.

Niños de 2 años

Aquí, los niños son atraídos por libros para mirar a los que pueda escuchar con placer. Comienzan a descifrar colores con lo cual son buenos los cuentos con variedad de colores, formas, tamaños y volúmenes. Las ilustraciones grandes y amplias que pueda llegar a identificar con el entorno son muy apreciadas por los niños, quienes a través de estos cuentos (por los dibujos y las palabras) experimentan muchas sensaciones corporales.

Niños de 3 años

Los niños de tres años son atraídos por libros con historias o poemas breves que puedan repetir. Les gusta escuchar la historia y relacionarla con los dibujos.

A los 5 años

Los cuentos o libros deben caracterizarse por tener unidad en el tiempo y lugar y personajes sencillos con roles bien definidos. En cuanto a los dibujos, deben ser claros pudiendo ser más detallistas y pequeños que los cuentos característicos de las edades más pequeñas. Aquí, el lector suele reconocer la escritura de algunas palabras y disfruta poder hacerlo, les gusta escuchar varias veces el cuento y memorizar algunas partes.

Desde los 6 años

Los libros deben tener una rica historia acompañada por dibujos y un relato que conserve una clara línea argumental. Los niños son muy imaginativos y los cuentos pueden abrir mundos de fantasía. Suelen identificarse con los personajes del libro, tienen un gran sentido de la justicia y necesitan gratificación cuando hay elementos dolorosos.

Desde los 9 años

Las ilustraciones no son tan necesarias como en edades anteriores, aunque siguen llamando la atención. Incluso los dibujos se presentan más como mensajes a decodificar y al estilo historietas (muy populares en esta franja edad). También, los cuentos o novelas con cortos capítulos son adecuados a esta edad. Los niños son atraídos por los personajes e inician a elegir y fabricar a sus ídolos. Vale mencionar que en esta etapa puede existir un gran contraste. Niños fascinados por la lectura y niños que no pueden aceptarla.

Por último, a los once años

Los cuentos y libros deben ser armónicos con buen equilibrio en el texto. En esta etapa entran las novelas cortas con capítulos, el humor, la ciencia ficción, aventura... Los niños son atraídos por el terror, el suspenso, los monstruos, el humor y la realidad misma, apreciando una rica ilustración. A partir de aquí, ya pueden comenzar a seleccionar a sus escritores preferidos.

(Fuente web: Léeme un cuento.cl)

De acuerdo a esto, nuestro usuario estaría dentro del rango de edad de los 6 a 8 años de edad. Para profundizar más en este rango de edad. Nos basamos en los estudios de PLEC España, un proyecto de lectura para centros escolares.

Características de los cuentos y etapa de desarrollo lector para niños de 6 a 8 años de edad:

- 1 Etapa de desarrollo cognoscitivo y sus características en el niño
/ Etapa de operaciones concretas
Reconoce la existencia de opiniones distintas a la suya.
Desarrolla preferencia por los temas realistas y pide que le expliquen los reglamentos de las cosas.

Conoce posibilidad de interpretar palabras/hechos de diversas maneras.

Manipula ideas y no sólo objetos.

Demuestra capacidad de «conservar» conceptos de cantidad y volumen: recuerda y organiza los conocimientos.

Separa pensamiento de percepción y acción.

2 Etapa de lectura usual en esta edad / Lectura comprensiva

Desarrolla alguna autonomía en la lectura.

Comprende textos cortos de lectura fácil, sin ilustración.

Puede leer comprensivamente la ficción y la fantasía.

3. Características de la narrativa que mejor se asimilan

Narrativa que incluya claramente la diferencia de puntos de vista del narrador y personajes más complejos.

Vocabulario de lectura fácil.

Historias, eventos y ubicaciones definidas, reales.

Narrativa que use diversas figuras de expresión.

Personajes con los que le sea posible identificarse.

Narrativa con episodios.

Primeros libros con capítulos.

Ejemplos:

Aventuras del ambiente más cercano: familia, escuela...

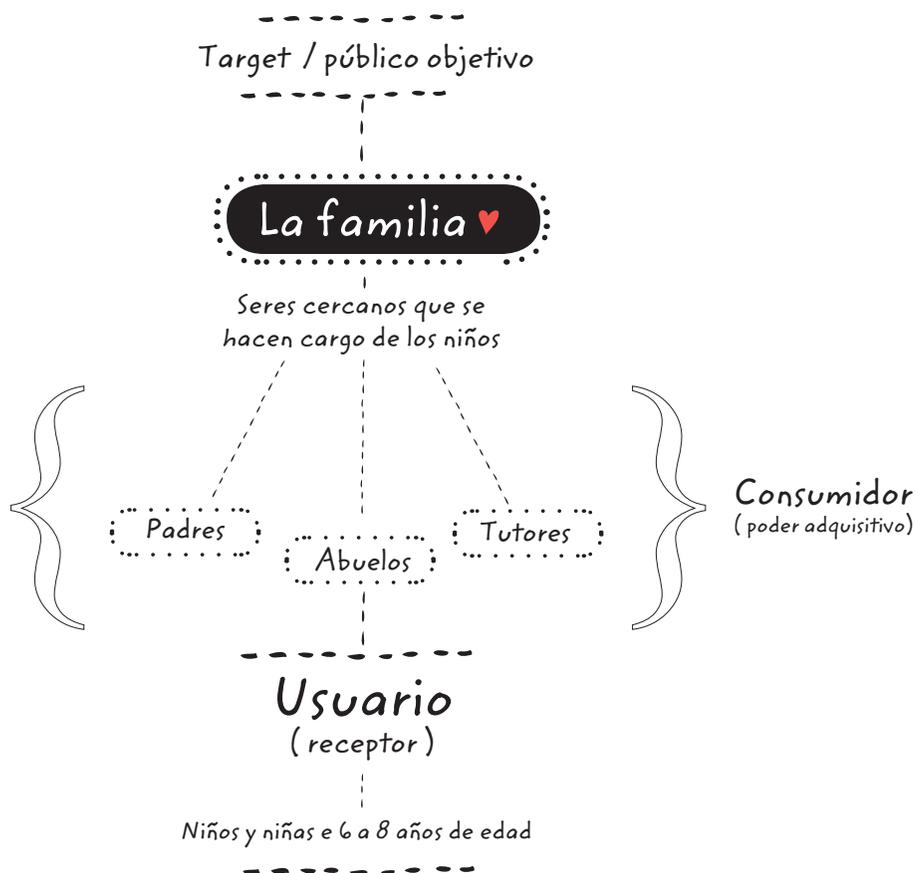
Cuentos sobre sus propios problemas.

Cuentos modernos.

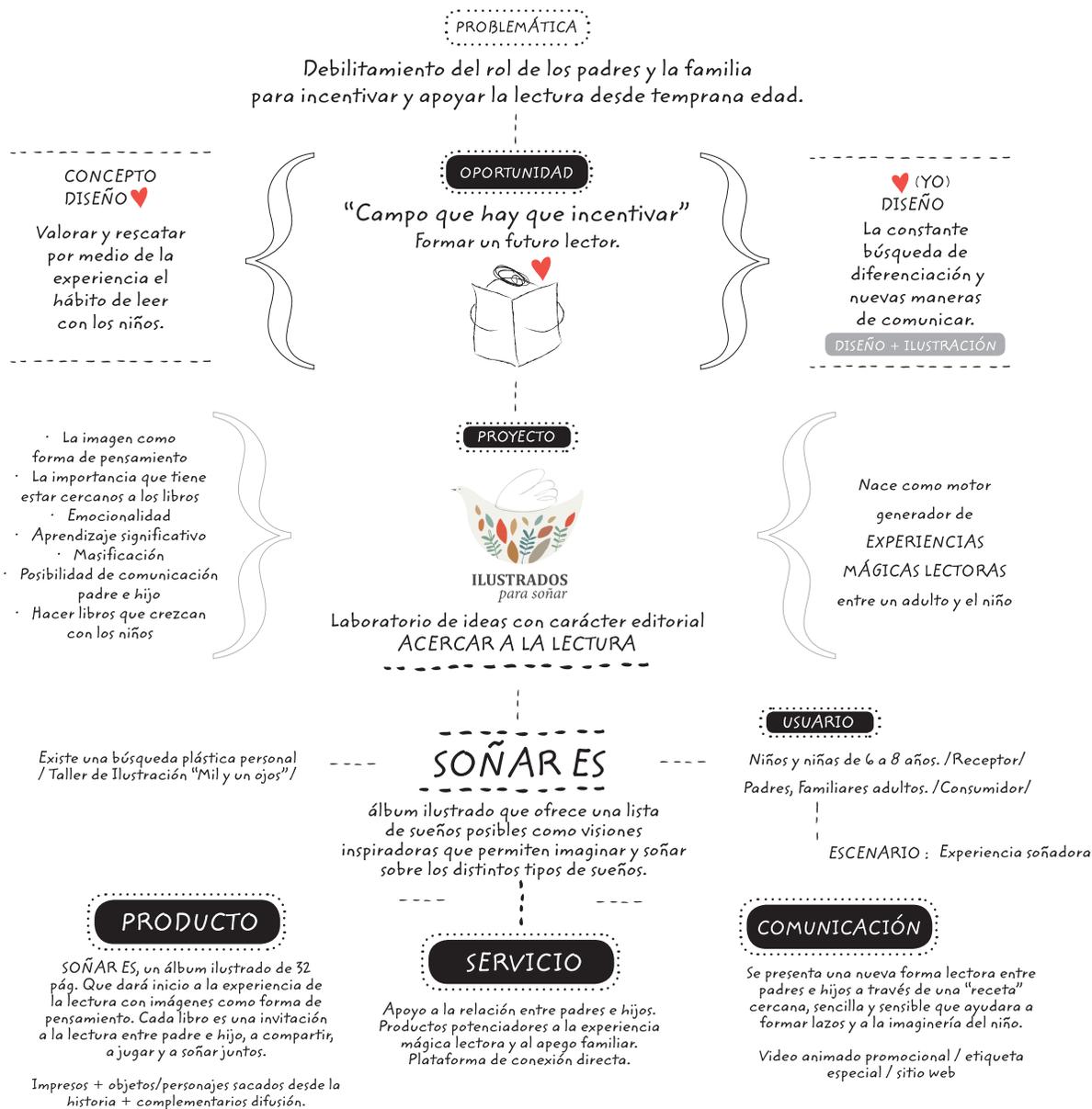
Perfil del Usuario

Niños y niñas de 6 a 8 años.

El proyecto esta enfocado a niños en participación de la familia, padres o tutores. Sin embargo, no podemos definir un perfil único para nuestro usuario ya que por la amplitud de temas dentro de nuestro laboratorio editorial. Es posible llegar a públicos de distintos gustos e intereses, donde el punto en común serán los niños.

Soñar es · mapa de sistema

Analisis FODA

Fortalezas:

- Incentivar y apoyar el rol que cumplen los padres en el fomento de la lectura en los niños.
- Aportar por medio de la comunicación del diseño a la sensibilidad del pequeño lector.
- Promocionar y aportar hábitos de lecturas a los niños.
- Por medio de la lectura, aportar a las facultades cognitivas de los lectores.
- Entregar un momento especial de cariño y cercanía, donde se establezcan lazos fuertes entre el adulto, la lectura y el niño

Oportunidades:

- Poder insertar en el mercado este tipo de proyectos de carácter mágico (el libro no tan solo como aprendizaje, sino como experiencia)
- Sacar del contexto cotidiano a los lectores, proporcionando la oportunidad de vivir experiencias sensitivas, emocionales y educativas.
- El fuerte crecimiento de las redes sociales ofrece un vitrina interesante para publicitar el proyecto en Chile y el extranjero.

Debilidades:

- Los padres tienen cada vez menos tiempo para dedicarle a sus hijos, por eso la instancia de lectura hacia ellos se puede dejar en segundo plano y o obviarla.
- Las encuestas y estudios dan cuenta que los niveles de lectura en Chile son bajos, por lo cual leer un libro en este país no es prioridad.

Amenazas:

- El poco interés que pueda existir en los padres hacia proyectos de estas características.
- El impuesto del 19% de los libros en Chile hace más complicado el acceso a estos.

SISTEMA PRODUCTO

comunicación

Identidad: marca, tipografía, paleta cromática, concepto en relación a visión, aplicación gráfica.
Difusión: generación de un discurso, exposición en plataformas virtuales, animación en plataformas web.

producto

Impresos: libro álbum, contenido, personajes, guión, relato, impresión.
Objeto-personaje: sacado de la historia

servicio

Distribución: librerías y tiendas especializadas.
Sitio Web: plataforma virtual que explique la misión del proyecto, opción de compra del producto, consejos para la lectura entre padres e hijos.

Comunicación:

“Soñar es” presenta una nueva forma de lectura entre padre e hijo a través de una receta cercana, sencilla y simple de comprender, buscando sensibilizar y vincular los valores afectivos de la familia.

La difusión para dar a conocer el proyecto se presentara fuertemente en la web por medio de un video animado promocional usando como canales de distribución sitios de uso masivo como blogspot, tumblr, vimeo, youtube, Facebook y twitter.

Lo segundo será publicitar el producto en locales especializados y en librerías por medio de publicidad interna (flyers, marcadores de libros).

Producto:

“Soñar es” es un álbum ilustrado de 32 pag. que dará inicio a la experiencia de la lectura con imágenes como forma de pensamiento. El libro es una invitación a la lectura entre padre e hijo, a compartir, a jugar y lo más importante, una invitación a soñar.

Soñar es consta de un libro impreso más un objeto, un personaje sacado de la historia que acompañara al niño a recrear este mágico momento.

Servicio:

La distribución del producto se hará en librerías como lea+, feria del libro, contrapunto, tesoro ediciones, entre otras. Y en tiendas especializadas tales como galería Plop.

En el sitio web se encontrara la génesis del proyecto, que influencio su desarrollo y el porque de este tipo de iniciativas. También se encontrara en detalle consejos para incentivar la lectura entre padres e hijos, ofertas de lanzamiento y opciones de compra.

Proceso Creativo

En esta etapa del proyecto, vamos a dar cuenta de una manera, modelo o receta para la construcción de “SOÑAR ES”. Teniendo en cuenta el previo estudio documental que hemos revisado hasta ahora y la participación a los talleres de ilustración Mil y un ojos donde se centra la búsqueda para la creación de imágenes que cuenten historias.

Claves para la creación de un álbum ilustrado.

1. *El diseñador e ilustrador como autor tiene una responsabilidad y debe pensar en el lector. Ser generoso y entregarle espacios para la reflexión y el pensamiento propio.*
2. *Como autor debemos tener una mirada. Saber que quiero decir. (honesto. Atrevido. Desprejuiciado)*
3. *El libro ilustrado no necesariamente tiene que enseñar. Existe un espacio de libertad y hay que saber aprovecharlo para la innovación.*
4. *Un principio: Las imágenes deben ser BRUTALES / SIMPLÉS / AMIGABLES.*
BRUTALES: Tienen que impactar. (como la música que atraviesa).
SIMPLES: Tienes que decirlo de una forma simple aunque hables de algo complejo.
AMIGABLES: Te tiene que acoger
5. *Debe tener ritmo, pausas, temperatura, ruido, sutilezas.*
6. *Tiempo y estructura, cuanto lo dice la imagen, cuanto lo dice el texto. Controlar todos los factores.*
7. *Estructura formal que debe considerar: Tamaño, imagen, recurrencia de los elementos, encuadres, terminaciones, formatos, materialidad, impresión, color.*

8. La imagen = muchas palabras. Como la imagen te llena de palabras.
9. La imagen como un mapa. Capas de lecturas.
Con que vuelvo a mirar?
10. La imagen capaz de entregarle emocionalidad, clímax y contexto. El sentir a través de la imagen.
11. Preocuparse del factor SORPRESA y la presencia de códigos culturales.
12. Priorizar y jerarquizar. Hablar en distinto volumen.
Como un coro, con una primera voz y las demás apoyan.
13. La importancia de un Story boar. Siempre antes de comenzar a hacer originales.!

SOÑAR ES, habla de la importancia que tienen los sueños y la imaginación para la vida de las personas. **SOÑAR ES**, nos ofrece una lista de sueños posibles como visiones inspiradoras que nos invitan a imaginar, interpretar y jugar sobre los distintos tipos de sueños que podemos tener dormidos o despiertos.

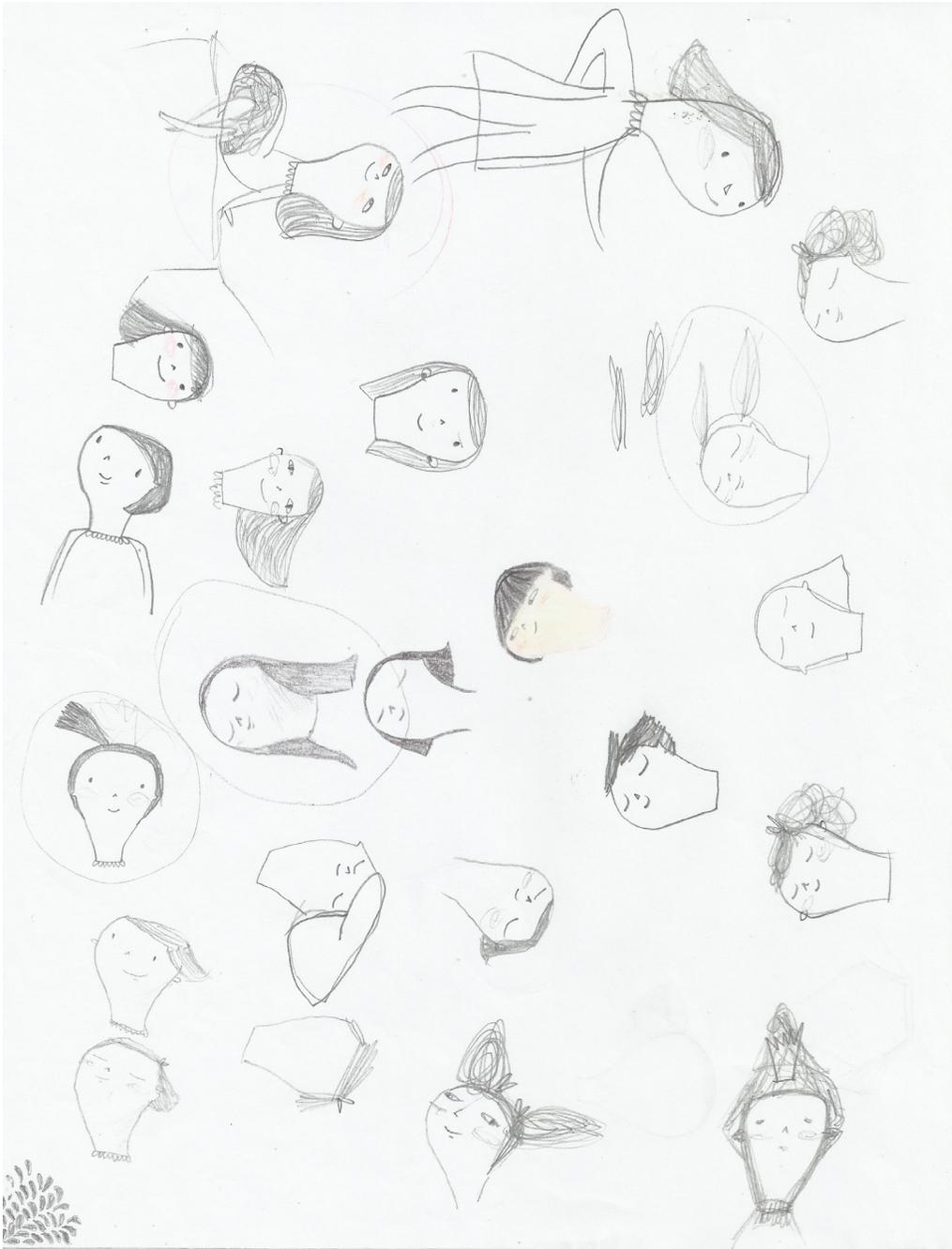

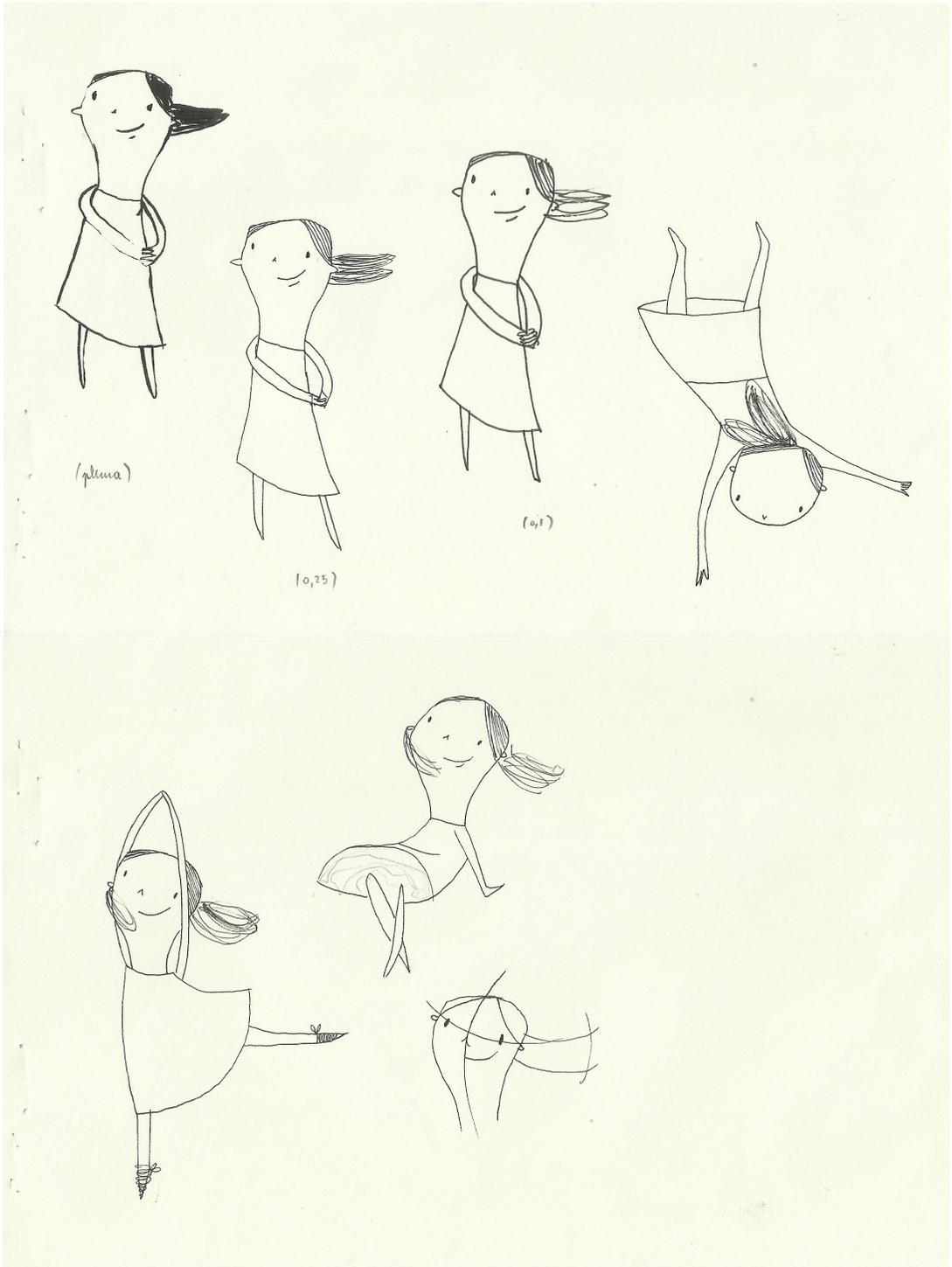
Para resguardar derechos de autor. El guión y las ilustraciones solo se podran ver en el libro **SOÑAR ES**.

Búsqueda del personaje · código gráfico

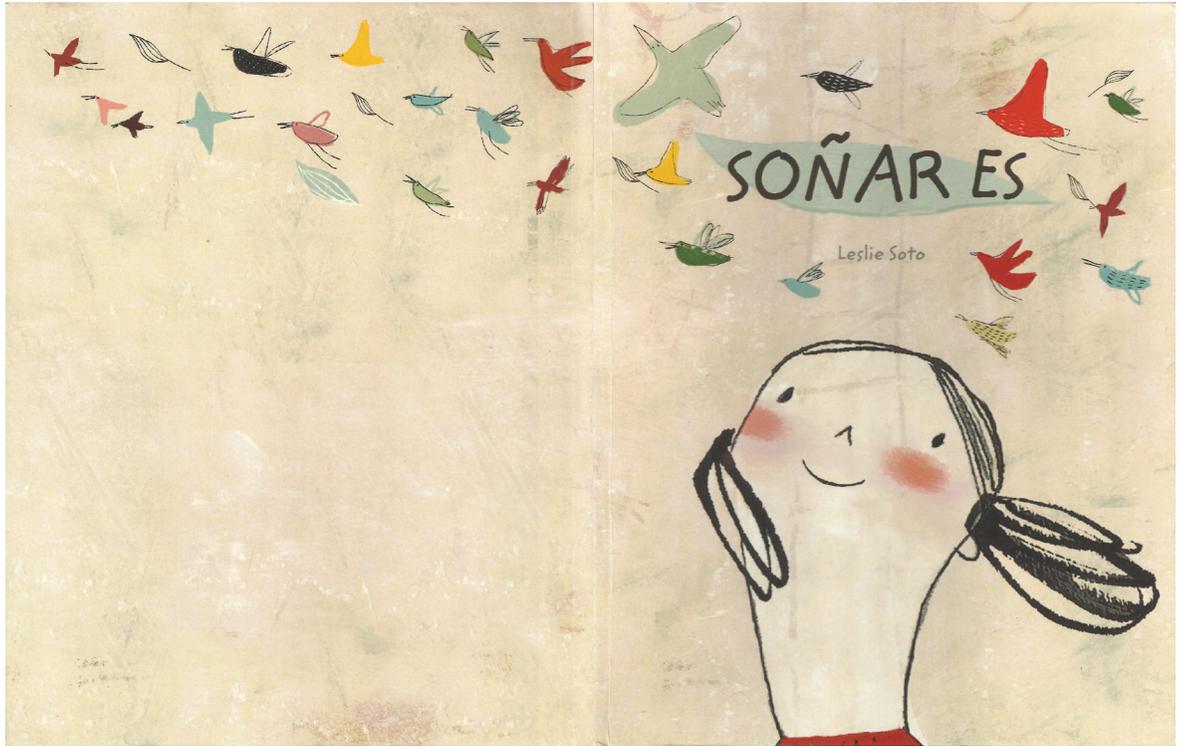
En el intento de crear personajes con características únicas, pero a la vez de carácter general. Se revisó el panorama actual de la ilustración en los libros para niños. Con referentes como Isol, Paloma Valdivia, Elena Odriozola, Oliver Jeffers y Wolf Erlbruch.

Financiamiento

El proyecto será financiado a través de Editorial Amanuta y el Fondo Nacional de Fomento del libro y la lectura mediante la Línea Fomento del Libro otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La participación será a través de la modalidad de apoyo a ediciones individuales y colecciones.

La ventaja de postular a través de Editorial Amanuta es que nos apoya con su prestigio y trayectoria. Al igual que nos asegura un canal de distribución masivo ya que sus libros se distribuyen lo largo de muchas librerías en el país.

Inversión

Titulo: Soñar es
Autor: Leslie Soto
Formato: 18 x 23 cm
Portada: Tapa dura, cartón 2 mm. 4/0 colores.
Couche opaco 180 grs.
Más guardas ilustradas en couche opaco 170 grs.
Impresas a 4/4 colores.
Acabado: Termo laminado matte.
Texto: 32 paginas couche opaco 170 grs. 4/4 colores.
Encuadernación: costura hilo
Cantidad: 2000 ejemplares.
Valor Neto: \$2.200.000 + iva

Etiqueta especial
Formato: 6 x 12 cm
Couche opaco 200 grs. 4/2 colores.
Acabado: Termo laminado matte.
Cantidad: 2000
Valor Neto: 660.000 + iva

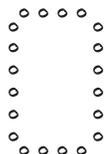

Sitio Web

www.ilustradosparasoñar.cl

Host y dominio, servicio 2 años.

Valor neto: \$900.000 + iva

Promoción

Marcador de libro

Formato: 15 x 3,5 cm

Couche opaco 200 grs. 4/1 colores.

Acabado: Termo laminado matte.

Cantidad: 1500

Valor Neto: 560.000 + iva

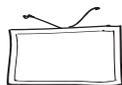
Flayer Promocional lanzamiento

Formato: Tabloide

Couche opaco 165 grs. 4/0 colores.

Cantidad: 500

Valor Neto: 370.000 + iva

Animación Promocional y explicativa de 30seg

Diseño de Storyboard, Diseño de Audio y Animación

Costo: 100000 x segundo animado

Valor Neto: 3.000.000 + iva

Diseño:

Editorial

Ilustración

Diseño de complementos gráficos comunicativos

Valor Neto: \$ 2.000.000 + iva

TOTAL: 9.690.000 + iva

Conclusión

Durante este tiempo de investigación y búsqueda personal el proyecto se fue haciendo cada vez más interesante, y cada vez más, una posibilidad real y cercana para su realización.

Existe un proceso clave y muy importante de maduración que viene desde la Tesina de Grado, donde se encontró el tema particular que nos mueve hoy en día, los álbumes ilustrados. Del trabajo en el computador se paso a un escenario actual y real del medio donde nos queremos insertar. El trabajo en Editorial Amanuta por casi 18 meses y la asistencia al taller de la ilustradora chilena Isabel Hojas con el apoyo de una gran experta en el tema Carolina Muñoz, fueron piezas fundamentales para encontrar un discurso y mirada particular. Es muy importante este período ya que representa el inicio hacia una futuro como diseñadora e ilustradora.

El querer que mas padres conozcan y entiendan sobre los beneficios que trae leer cuentos a sus hijos es un propósito con fuerte impacto y connotación social. Ya que es fundamental para la unión familiar y las experiencias que ayudan a fortalecer lazos significativos que acompañaran la vida entera.

Crear historias, desarrollar personajes y generar un modo particular de hacer, producir y gestionar proyectos editoriales creativos ha sido una experiencia extremadamente satisfactoria. Sentir que como persona podemos aportar a la vida del otro es un logro invaluable.

No sabemos hasta que pasen unos años si este proyecto es una buena propuesta. Pero quedara y existirá siempre la intención de hacer un momento especial entre padres e hijos entorno a la lectura de un cuento ilustrado. Compartir con todos la importancia que tiene estar cercanos a los libros es un trabajo muy satisfactorio. Y más aun si un libro te habla sobre la importancia que tienen los sueños y la imaginación para la vida de las personas. Un tema universal que invita a viajar por lugares inspiradores llenos de magia.

Bibliografía

Libros

Martin Salisbury (2011) Ilustracion de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2012) Plan Nacional de Fomento de la Lectura LEE CHILE LEE.

Hanán, Fanuel (2007) Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?, Colombia, Norma.

Kenneth Marantz (1995) Libro álbum, invención y evolución de un género para niños. Caracas Venezuela, Banco del Libro

Ministerio de Educación (2003) Ver para leer acercándonos al libro álbum, Chile

Shelevitz, Eri (1999) Libro álbum, invención y evolución de un género para niños. Caracas Venezuela, Banco del Libro.

Sipe (1998) Libro álbum, invención y evolución de un género para niños. Caracas Venezuela, Banco del Libro

Webs

Durand y Bertrand (1975) Lapointe (1995)
Ilustración, Comunicación y Aprendizaje,
Teresa Durán Extraído el 17 de noviembre de
2010 desde: [http:// revistaeducacion.mec.es/
re2005/re2005_18.pdf](http://revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_18.pdf)

Durán, Teresa (2007)
El libro álbum. Extraído el 20 de octubre de
2010, desde: [http://www.fundaciongsr.org/
documentos/8202.pdf](http://www.fundaciongsr.org/documentos/8202.pdf)

Durán, Teresa (2001)
« Pero, ¿qué es un álbum? » Hojas de lectura. 59.
Extraído el 26 de octubre de 2010 desde:
[http://javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/
pdfs/ac_lit_2.pdf](http://javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/pdfs/ac_lit_2.pdf)

Muñoz, Manuel (1982)
Bibliotecas-cra, Manuel Peña Muñoz, “La Litera-
tura Infantil Chilena”, extraído el 25 de octubre
de 2010 desde [http://www.memoriachilena.cl/
archivos2/pdfs/mc0011023.pdf](http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0011023.pdf)

Muñoz, Manuel (2006)
Manuel Peña Muñoz, Breve Historia de la
Ilustración en Chile. Extraído el 31 de octubre
de 2010 desde: [http://corepeneca.blogspot.
com/2006/05/breve-historia-de-la-ilustracion-
en.html](http://corepeneca.blogspot.com/2006/05/breve-historia-de-la-ilustracion-en.html)

