

**ILUSTRACIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE
CUENTO E HISTORIETA, LIBRO ACTIAMBI**

**KAREN JIMENA GUTIERREZ ROJAS
SERGIO ESTEBAN MENDEZ SUAREZ**

**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN GRÁFICA
ZIPAQUIRÁ, 2018**

**ACTYAMBI EN LA ESCUELA
ILUSTRACION, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE
HISTORIETA Y CUENTO**

**KAREN JIMENA GUTIERREZ ROJAS
SERGIO ESTEBAN MENDEZ SUAREZ**

**OPCIÓN DE GRADO
PROYECTO CREATIVO**

**TUTOR:
DANIEL CAMILO VARGAS**

**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN GRÁFICA
ZIPAQUIRÁ, 2018**

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar queremos agradecer a la directora de esta asignatura, Mónica Perassi, por su gran apoyo y perseverancia en el paso a paso de este proyecto, por no dejar de creer en nosotros a pesar de las circunstancias; a nuestro tutor por su compañía y apoyo para realizar el proyecto gráfico, a nuestra Familia por apoyarnos en nuestro camino profesional, a nuestros compañeros de carrera por lo vivido y aprendido en el transcurso de estos semestres; a nuestros profesores, Johan, Luis Fernando, Mónica, Elkin, Erick, Amanda y Camilo, por todas sus enseñanzas y sabiduría, por permitirnos aprender de su experiencia y darnos su confianza, son unas excelentes personas y seres humanos, mil gracias.

CONTENIDO

TITULO, TEMA	5
RESUMEN DEL PROYECTO	6
PALABRAS CLAVE	8
PROBLEMÁTICA	9
OBJETIVO GENERAL	11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
JUSTIFICACIÓN	13
ANTECEDENTES VISUALES	17
REFERENTES VISUALES	19
MARCO TEÓRICO	21
METODOLOGÍA	23
RESULTADOS ESPERADOS	24
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES	25
CONCEPTO DEL PROYECTO	26
BIBLIOGRAFIA	27

TITULO, TEMA

**Ilustración, diagramación y diseño de Historieta y Cuento para texto infantil ambiental,
ACTIAMBI.**

RESUMEN DEL PROYECTO

Éste proyecto consiste en realizar la ilustración del cuento e historieta que hacen parte del texto de educación ambiental ACTIAMBI, realizado por estudiantes de la carrera Licenciatura en pedagogía infantil, el cual para ser publicado necesita la parte gráfica.

Al ser ACTIAMBI un texto para niños la lectura visual es fundamental, este proceso se da con la interpretación de textos vinculados a imágenes como lo son la historieta y el cuento, a esto se le denomina lectura hiperlogográfica, la cual se enfatiza en conceptos como la semiótica, la alfabetización visual y la lectura de imágenes.

Siendo la ilustración una parte fundamental del texto, buscamos dar un mensaje concreto y que sea de fácil interpretación para el lector, puesto que las imágenes están presentes en todos los procesos de comunicación y más en textos dirigidos a niños; ellos se sienten atraídos por las ilustraciones, pues comprenden primero el mensaje de la imagen antes que cualquier otro medio de comunicación, como lo sería el texto.

La lectura visual ayuda y aumenta la imaginación a los niños, es por esto que un texto con ilustraciones es más llamativo y genera una segunda lectura, pues éstas mismas cuentan las historias, a veces sin necesidad de apoyarse en el texto, pero por lo general ilustraciones y textos se complementan y así de ese complemento depende el éxito del cuento o la historieta.

La principal idea de éste proyecto es solucionar el problema comunicativo que tiene ACTIAMBI, puesto que no contenía ilustraciones y se desea complementar, texto e imagen, y así tener acceso a la publicación del libro ya que con éste se pretende transformar y generar una práctica pedagógica que sea trascendental y significativa, que el cuidar nuestro entorno y tener una conciencia

ambiental vaya más allá de un aula de clases y se convierta en un hábito. Éste nombre proviene de dos conceptos, “Acti” de actividad y “Ambi7” de medio ambiente, haciendo enfoque a la necesidad de ser líderes activos a nivel ético y práctico para la protección y el cuidado de nuestro entorno.

Ilustración:

Fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer más atractivo el resultado.

Operación o acción consistente en ilustrar un texto.

Cuento:

Narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos.

Historieta:

Relato breve y curioso o divertido. Relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve.

Lectura visual:

Es el proceso de identificación e interpretación de los diferentes textos vinculados a las imágenes.

PROBLEMÁTICA

ACTIAMBI es un texto infantil que consta de un cuento e historieta, en éste es fundamental la ilustración para representar gráficamente lo que se quiere decir a través de lo escrito, a veces las ilustraciones o imágenes cuentan las historias sin necesidad de apoyarse en los textos, aunque por lo general lo que hacen la imágenes y los textos es complementarse y más en un texto infantil donde se pretende facilitar al niño una mejor comprensión de la lectura , puesto que la ilustración estimula la fantasía y es indispensable para el disfrute estético de los textos.

Aunque hay niños que no saben leer por su corta edad y que hasta ahora están empezando su ciclo en la educación, se sentirán atraídos por las imágenes y dibujos de los libros sin necesidad de entender lo escrito, a esto se le llama lenguaje o lectura visual, éste lenguaje lo desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera en que percibimos a través de los ojos por medio de imágenes y signos gráficos con el objetivo de recibir un mensaje a través de la imagen sin necesidad del texto.

Las ilustraciones juegan un papel muy importante en el desarrollo intelectual del lector, ayudan a fijar conceptos en la memoria, fomentan la imaginación, creatividad y razón crítica, además si son estéticamente agradables ayudan a generar el amor por la lectura, ya que aprender a leer es una de las tareas más emocionantes en la vida de un niño, es abrirse al mundo y es indiscutible que los niños aprenden viviendo y experimentando, cuando un niño empieza la aventura de leer descubre un mundo muchísimo más amplio, si recordamos nuestros primeros pasos en la lectura quizás lleguen a nuestra memoria las imágenes de las ilustraciones infantiles que acompañaban los textos que leíamos.

Las fases por las que pasa un niño, para la interpretación y comprensión de las imágenes son el reconocimiento, la identificación y la imaginación, donde reconoce y distingue la figura o dibujo al que le corresponde un nombre, asocia las imágenes con las experiencias personales, asimila y se expresa a través de la imagen, imaginando una nueva situación.

Es por todas estas razones que nosotros como diseñadores entramos a ACTIAMBI a actuar para darle sentido a los textos de la historieta y el cuento a través de la ilustración y así generar una segunda lectura para el lector (lectura visual) para una mejor comprensión e interpretación de lo que se quiere transmitir a través de ACTIAMBI, generar conciencia ambiental.

Con lo dicho anteriormente se genera una gran incógnita,

¿Cómo por medio de la ilustración y la diagramación del cuento e historieta se puede solucionar el problema comunicativo que se presenta en libro ACTYAMBI en la escuela?

OBJETIVO GENERAL

Realizar proyecto editorial para solucionar el problema comunicativo y gráfico que presenta ATIAMBI, en el primer y segundo tomo del libro, que consta de una historieta y un cuento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recolectar información que nos ayude a comprender la literatura infantil
- Investigar sobre cartillas ambientales para darle un sentido propio a ACTIAMBI
- Lograr un impacto positivo con el diseño de este proyecto en los lectores
- Incrementar la facilidad de lectura en los niños por medio del proyecto editorial.

JUSTIFICACIÓN

John Vernon-Lord, ilustrador británico, puntualiza que: “La ilustración es un arte instructivo: ensancha y enriquece nuestro conocimiento visual y la percepción de las cosas.” un gran potencial que constituye a un lenguaje, y que puede aplicarse a cualquier tipo de herramienta comunicacional o de interpretación; al alcance de ya sean los niños, jóvenes, adultos, de los cuales contengan ilustraciones. A la vez, el ilustrador británico propone que para una buena forma de comunicación, el ilustrador debería tomar en cuenta al momento de comunicar: - Considerar qué fragmentos del texto se pueden ilustrar y cuáles no. - Probar y aprobar las diferentes gráficas que pueden emplearse. - Decidir qué otros objetos, componentes o propiedades hacen falta incluir y cuáles no. - Escoger la composición adecuada para que cada imagen refleje bien la idea o contenido de lo que se quiere expresar. La ilustración como una herramienta comunicacional es algo que nos ayuda a exponer, presentar y facilitar de una manera gráfica y entendible un trabajo, un hecho, y en la mayoría de veces una diversidad de información; por tanto, para este proyecto en su presentación final será la historieta y el cuento del texto ACTIAMBI.

El diseño y la ilustración debe ser un tema indispensable y más si va dirigido a niños, pues ellos cuando van a leer algún texto lo primero que observan son las imágenes, las cuales deben ser llamativas e ir relacionadas con el texto, para que puedan comprender e interpretar lo que se les quiere decir a través del texto en este caso el cuento y la historieta de ACTIAMBI.

De esta manera la idea de ACTIAMBI es empezar a darles información sobre el medio ambiente por medio de las ilustraciones del cuento y la historieta, haciendo que se enteren de todo lo que está viviendo nuestro planeta, y hacerles comprender que son las generaciones que pueden

mantener y garantizar un planeta sin contaminación, por eso hoy más que nunca la educación ambiental por medio del diseño y la ilustración a temprana edad es primordial, siendo los padres los primeros responsables en el hogar de mostrarles desde una temprana edad los textos ilustrados que hablen del medio ambiente como lo es ACTIAMBI , para que ellos logren entender la información que se les quiere dar fácilmente y comprendan la importancia de los recursos naturales para garantizar una conducta basada en valores ambientales.

Las ilustraciones en los cuentos infantiles han cambiado mucho el uso, desde 1658 donde Jan Amos Comenius, conocido como el padre de la pedagogía en su libro de enseñanza, ponía por primera vez garabatos de objetos que explicaban el texto, actualmente los textos infantiles no incluyen simplemente ilustraciones que acompañan el texto, muchas veces son las ilustraciones las que van narrando la historia y aportando todo el significado del texto.

Éste proyecto es realizado pensando en dar una fácil y clara información por medio de las ilustraciones de un cuento e historieta que puedan contrarrestar desde las instituciones educativas la situación tan crítica por la que está pasando el medio ambiente.

Esto se da través de un libro ilustrado que sea llamativo y de fácil comprensión para los niños, con el cual se busca permitir la toma de conciencia en niños de la primera infancia, promoviendo en la ciudadanía el desarrollo de valores y actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales, y buscar la solución de problemas ambientales junto a las consecuencias que se darían si no se llegan a tomar las medidas necesarias para protegerlo.

La idea principal es transmitir por medio de este libro y sus ilustraciones, que si no cuidamos el lugar en donde vivimos podemos sufrir muchas consecuencias con el transcurrir del tiempo,

hacerles saber que darle la importancia que se merece a éste tema con la ilustración es uno de nuestros objetivos.

Para que los niños comprendan fácilmente se realizan las ilustraciones y así logren entender que dependemos del medio ambiente y que si llegase a haber un cambio drástico por el calentamiento global, la contaminación y/o muchas otras cuestiones nos afectaría a todos, y que también podemos generar medidas para mejorar esta situación y así mantener el medio ambiente en un buen estado.

Queremos que los estudiantes aprendan más del tema, sean más creativos y no les de miedo imaginar algo que llegue a ser útil para esta situación, que ellos mismos se imaginen con ayuda de las ilustraciones del cuento y la historieta todo lo que está pasando con el planeta y lleguen a investigar por su propia cuenta la problemática del medio ambiente, porque esto sucede y con esto lleguen a tener sus propios puntos de vista y puedan aportar su granito de arena a esta gran causa.

Hacer que los niños tengan una conexión con la naturaleza por medio de estas ilustraciones, se dediquen a protegerla, respetarla, no maltratarla y que con este libro y sus ilustraciones lleguen a tener habilidades y conocimientos acerca del medio ambiente es otra de nuestras metas, para que puedan dedicarse a fortalecerlo para un futuro y lleguen a compartir sus propias ideas de cuidado y conservación a más personas.

Dar una información ordenada, adecuada, efectiva, con las ilustraciones y brindarles toda la ayuda posible para que ellos entiendan del tema por medio de la imagen que es lo que más les llama la atención a los niños.

La imagen y su representación idiomática ocupan un lugar central en los cuentos, ya que los símbolos de los cuentos se prestan a la representación gráfica. La imagen y la palabra son dos funciones expresivas, que se reflejan y complementan tanto en el desarrollo de la función

idiomática como en la estética. Los niños no sólo se sienten atraídos por las historias sino también por las imágenes que éstos contienen.

Una de las principales ideas de la cartilla que es el lector adquiera conciencia de preservar el medio ambiente para asegurar el futuro de las próximas generaciones, esto es más que una noble justificación, siendo más exactos esto se puede considerar como una obligación ética y moral del ser humano, quien no puede ser inferior a sus antecesores quienes dejaron para el bienestar de esta generación un suelo cultivable y un agua cristalina; por lo tanto la proyección a futuro será poder contar con un medio ambiente sano.

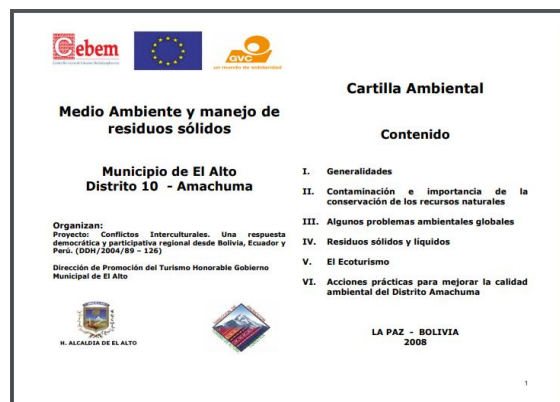
Cabe resaltar que padres, familias y educadores son esenciales para inculcar a los niños y niñas valores ambientales y también textos que los motiven a leer más. ACTIAMBI es una opción para este gran proceso y lo más importante es que los lectores puedan disfrutar los textos y sus ilustraciones para que comprendan la gran responsabilidad y la importancia de su entorno natural. En pocas palabras, se realiza este libro ilustrado con el fin de que los niños perciban la educación ambiental de la forma más creativa y racional, y así puedan tener conciencia y puedan pensar en tener un planeta libre de problemas ambientales, pues ellos son la raíz de la solución.

ANTECEDENTES VISUALES



Cartilla de Educación Sexual

Esta cartilla se realizó para ser publicada en el 2016, pero no se pudo finalizar el proceso por tantos estereotipos que se divisaron. El ministerio de Educación temió en abordar la educación sexual. Cabe resaltar que esto no quedo en el camino, quieren continuar con el proceso, porque se necesita no solo una sino varias cartillas, preparadas por expertos que eduquen y formen en sexualidad para no vivir en la intolerancia e ignorancia como se ha visto en estos tiempos.



Cartilla Medio ambiente y residuos sólidos

La idea principal de ésta cartilla es informar, capacitar y crear conciencia en la población sobre lo que es el medio ambiente, consta de 6 capítulos. Fue creada en La Paz – Bolivia en 2008 en conjunto con la alcaldía del Municipio el Alto en Amachuma.



Mi Cartilla Basura Cero – Alcaldía de Bogota

Guía práctica para el manejo adecuado de los residuos sólidos, ésta cartilla es una iniciativa pedagógica de la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, que ofrece información sobre el programa BASURA CERO y es a la vez una guía práctica para aprender sobre el manejo adecuado de los residuos que producimos.

REFERENTES VISUALES



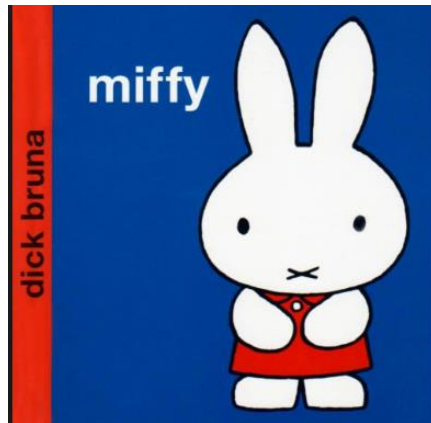
Caricatura Mafalda

Esta creación inolvidable del Genial Quino apareció por primera vez en 1964 e hizo de las suyas con sus amiguitos, ésta cautivó a millones de lectores.



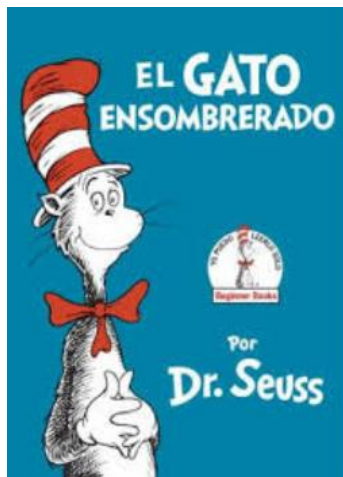
Snoopy – Historieta

Snoopy es junto a Charlie Brown, el personaje principal de la tira cómica Peanuts, conocida en castellano bajo los títulos Carlitos, Charlie Brown y Snoopy o Rabanitos. Snoopy es un perro de la raza Beagle. El dueño de Snoopy es Charlie Brown. Creado en 1950 por el historietista Charles Schulz.



Miffy – Cuento

Miffy es un personaje infantil creado por Dick Bruna. Miffy es una conejita. Su nombre original en el idioma neerlandés es *Nijntje*, que viene de *konijntje*, el cual se traduce como "conejito". El primer libro de Miffy fue producido en 1955, y casi 30 más lo han seguido.



El gato ensombreado – Dr Seuss

El gato en el sombrero es un libro infantil escrito por Dr. Seuss. El personaje principal es un gato antropomórfico, alto, travieso, vestido con un sombrero de copa a rayas rojas y blancas y una corbata de lazo rojo.

MARCO TEÓRICO

“El objetivo de todo arte visual, es la producción de imágenes. Cuando éstas se emplean para comunicar una información concreta, el arte suele llamarse ilustración.” [1] La ilustración además de ser un término referido a la acción y efecto de ilustrar, dio nombre a un movimiento filosófico y cultural del siglo XVIII que se caracterizó por resaltar la influencia de la razón humana y la creencia en la evolución de la especie.

Desde allí puede decirse que existen varias categorías para la misma idea, como lo son:

- Las ilustraciones científicas que hace referencia por lo general a grabados de anatomía o ingeniería que reproducen imágenes de modo realista.
- **La ilustración literaria haciendo referencias a caricaturas o dibujos para libros infantiles, el cual iría incluido la ilustración infantil.**
- La ilustración publicitaria presente en envases, productos, folletos instructivos y/o carteles.
- La ilustración editorial utilizada en medios de comunicación impresos así como también en páginas web.

Al tratarse de un dibujo, la ilustración anteriormente solía hacerse a mano, ya sea con lápiz o con tintas que permitía apreciar cada creación. Sin embargo, ahora con los avances tecnológicos, la tendencia tradicional cambió y las ilustraciones digitales comenzaron a adquirir relevancia.

Dentro del campo de la ilustración, existe la rama del dibujo y/o ilustración infantil. Puede decirse, en general, que estas ilustraciones deben proporcionar una interpretación clara y legible del tema o mensaje que se quiere transmitir, siempre en concordancia con el tipo de obra que se quiere ilustrar. Según los editores de libros infantiles y juveniles, las ilustraciones son

fundamentales en la producción de un proyecto editorial exitoso, ya que las ilustraciones de un libro (en este caso para niños), se complementan de manera exitosa, en donde llegan a tener la fuerza expresiva del texto las acompaña.

[1] S/A, “Historia de la Ilustración”, Taller Ilustración Montt · Olea pdf. Pág. 1

Los dibujos o ilustraciones, “deben complacer a los niños, si bien son ellos los consumidores directos de esas ilustraciones, no los padres, ni tampoco los que se encargan de la ilustración. Como se habló antes, existen diferentes técnicas que han sido trabajadas y perfeccionadas en el campo de la ilustración infantil, entre las más destacadas se encuentran la aerografía, la acuarela, el acrílico, entre otras, las cuales son ilustraciones manuales, y la más recientemente la ilustración digital que es la que se implementa en este caso.

Los colores son esenciales para los estímulos visuales que realzan la imaginación del niño y todo lo que él puede crear, si el color es bien llamativo, en los niños puede generarse diversas reacciones en su organismo y estado de ánimo. El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una apreciación subjetiva nuestra, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos.

La diagramación se realiza a partir de la maquetación , es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios, revistas y en este caso cuento e historieta.

METODOLOGÍA

Para realizar el proyecto, se recolectaron los textos que necesitaban para producir la parte gráfica, se adjuntaron los requerimientos de los autores del texto, continuamente habían cambios en los textos, por esta razón no había gran avance en las ilustraciones, pues al final lo cambiaron totalmente.

Para este proceso se utilizó la imaginación aplicada, ya que es un proceso muy práctico y creativo, y diseño centrado en el usuario, por lo que no es un texto que no es de nuestra autoría, pues se tenía que seguir la instrucciones de los profesores de licenciatura en pedagogía infantil quienes estaban a cargo de dicho proceso, en la bitácora se puede observar el proceso de los personajes y el cuento y la historieta anterior.

Se tuvieron en cuenta varios tipos de ilustraciones, y así darnos una idea de cómo llamar la atención de los niños por medio de la ilustración del libro y la historieta, se eligió un método de ilustración más animado, después de hacer varios tipos de personajes, se pudo conseguir el más adecuado para los niños

Se hicieron varias ideas de la diagramación del libro, para que al lector no se le dificultara entender el cuento con la ilustración, y así poder llamar su atención, esto mismo se hizo con la historieta dándole una forma más de comic, y con mucho color, para que el lector se entretenga al leerlo y no llegue a aburrirse.

RESULTADOS ESPERADOS

- Publicación del libro ACTYAMBI en la escuela
- Aceptación de la ilustraciones por parte del grupo de autores del texto ACTIAMBI
- Que los niños y niñas comprendan el mensaje que les queremos dar a partir de este texto de educación ambiental, sepan y valoren lo importante que son sus aportes para el futuro de nuestro entorno.
- Que las ilustraciones del libro sean agradables y obtengan un gusto visual por los lectores
- Provocar cambios de actitud frente a la situación del medio ambiente
- Que los niños y adultos despierten interés en la lectura visual

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Dado que el proyecto escogido pertenece al grupo de proyectos prácticos, cuyo objetivo busca la realización de un proyecto gráfico, vimos interesante, la propuesta de realizar la ilustración de cuento e historieta de una cartilla ya elaborada.

Es difícil realizar lo que otras personas desean y no lo que nosotros queríamos, también pensar e imaginar cómo niños para saber qué cosas son de su agrado, fue un gran reto, y esperamos sea aceptado por el personal de edición de la cartilla, a pesar de tantos cambios en los mismos textos, se pudo realizar no con el tiempo estipulado y además con varios obstáculos pero se logró.

CONCEPTO DEL PROYECTO GRÁFICO

Las imágenes son fundamentales para apoyar el desarrollo de ideas, siempre será mejor ver un gráfico que leer un conjunto de textos, como lo había dicho anteriormente estos se complementan.

El gran concepto de este proyecto es la imagen, la cual representa gráficamente lo que se quiere decir en el texto o la representación visual de un elemento y causan un desarrollo estético que sirve para fijar conceptos que enriquecen la personalidad, ejercitan la imaginación, la creatividad, la razón crítica y proporcionan amor por la lectura.

A raíz de la imagen se da la ilustración que es la solución para el problema comunicativo que poseía ACTIAMBI en el cuento y la historieta.

BIBLIOGRAFÍA

PDF

- S/A, “Historia de la Ilustración”, Pdf. Págs. 7
- Durán Armengol, Teresa, “ILUSTRACIÓN, COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE”, Pdf. Págs. 15
- APRENDER A RECLICLAR ES FACIL. Págs. 23[Marzo 14 de 2015]
- 7 Cartilla de Educación Ambiental Págs. 2<3

WEB

- www.responsabilidadsocial.mx
- www.cebem.org/medioambiente

- www.leemeuncuento.com.ar Las ilustraciones en la literatura infantil
- [www,maguared.gov.co](http://www.maguared.gov.co) Libro ilustrado fomento lectura
- www.catalogo.artium.org Cuentos imaginados el arte de la ilustración infantil
- www.cuadernodemaestra.es Las ilustraciones para los niños
- www.joaquindora.com Ilustración cuentos infantiles