

La ilustración infantil: abriendo una ventana hacia nuevas lecturas

Nadia Rojas*

La ilustración es, según Arcadio Lovato (2000), «uno de los múltiples medios que utiliza el pintor para expresarse y la ilustración infantil es un aspecto dirigido a la infancia y a los lectores interesados por ella». Este autor también planteó que la ilustración en los libros infantiles eran objetos que permitían desarrollar y perfeccionar las concepciones estéticas por parte del niño.

Actualmente, las obras impresas para las diferentes etapas de la infancia llevan un trabajo cuidadoso de ilustración, tanto, que en ocasiones pesa más la riqueza de la ilustración que la del texto.

La revista *Infancias Imágenes* entrevistó a tres ilustradores infantiles con diferentes experiencias, para que respondieran a los interrogantes principales acerca de su profesión u oficio.

Lorena Álvarez, diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia e ilustradora independiente desde hace más de 5 años, comentó la diferencia que existe entre la ilustración y otras artes.

Infancias Imágenes: ¿Cuál es la diferencia que existe entre la ilustración y los otros modos de arte visual?

Lorena Álvarez: Creo que la diferencia es más de función que de estética, o que se necesite para una obra de arte más tiempo o más concepto que la ilustración, no siempre sucede así.

La ilustración casi siempre está unida a un referente que reinterpreta, sea un texto, una canción o un tema en especial; en cambio, la obra de arte habla por sí misma. Pero, ¿volvemos al mismo problema!, porque la ilustración puede hablar por sí misma en algunos casos.

La ilustración es algo mucho más abierto al público, el arte académico es cerrado y tiende a explicarse a sí mismo, pero no alude a lo que las personas en general piensan o sienten, eso sí sucede con la ilustración, donde uno tiene que comunicarse con las personas pues no se puede quedar en la imagen cerrada, es un diálogo entre uno y la persona que ve la obra.

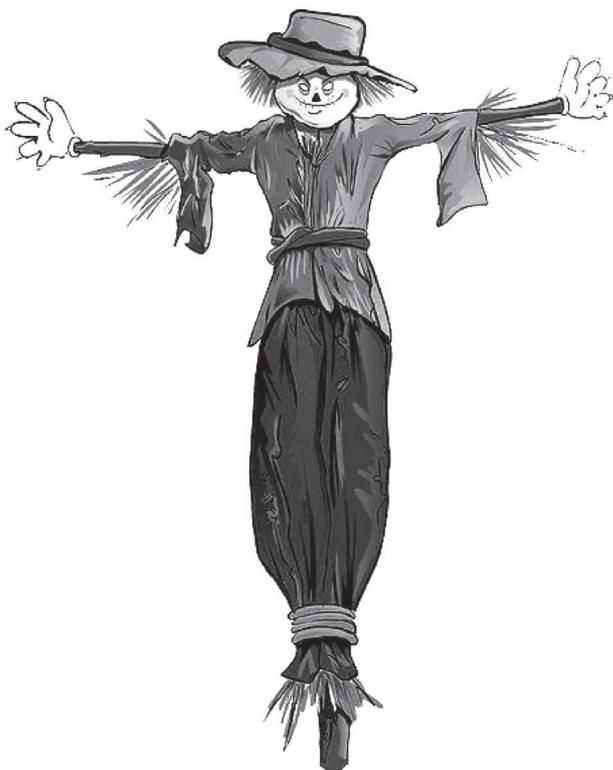
Diana Virviescas, diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, habla sobre la comunicación en la ilustración.

Infancias Imágenes: ¿Cuál es el lenguaje de la ilustración?

Diana Virviescas: La ilustración tiene su lenguaje propio, yo diría que hay que vivenciarla y vivirla, ya sea que la estés produciendo o seas parte del público objetivo. Si se parte de un texto (a no ser que sea literal) se toman los trazos con un lenguaje muy personal del creador: pensando en hacer un uso determinado del color, las facciones de cierta manera, la expresión de tu mundo a través de las líneas, de los colores, de las texturas, personajes, espacios, distribución de los elementos y de las imágenes que tú creas. El lenguaje de la ilustración es como sacar tu mundo interior y compartirlo con el exterior a partir de los elementos gráficos que creas.

Aproximándonos más al concepto del lenguaje en la ilustración infantil, le pedimos al ilustrador Javier Gacharná, diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ilustrador desde hace más de 8 años, que nos introdujera a esa diferencia entre la ilustración infantil y los otros tipos de ilustración.

* Comunicadora social de la Universidad Santo Tomás. Asistente de la cátedra UNESCO en desarrollo del niño de la Universidad Distrital.

Despantapájaros, Ilustrador: Javier Gacharná

Infancias Imágenes: ¿Cuál es la diferencia entre la ilustración infantil y los otros tipos de ilustración?

Javier Gacharná: Para ser ilustrador infantil se necesita preparación en psicología de cada etapa del niño. La primera etapa, la de los bebés va desde los 0 a los 2 años; la gente suele relacionar esta etapa con los colores pastel, pero hay que tener en cuenta que los ojitos de los bebés no diferencian bien los colores, por lo que se necesitan ilustraciones de alto contraste, a ellos eso les llama la atención.

Cuando los niños son más grandes (de los 2 a los 6 años) se pueden involucrar figuras más complejas. La ilustración debe contar historias, se debe investigar sobre lo que hacen los niños a esas edades; por ejemplo, para hacer una ilustración sobre lectura, me basé en que los niños tienden a imitar algunos comportamientos de sus padres, por lo que planteé a un niño imitando a un adulto en el ejercicio de leer cuentos a otros. En esta etapa otra labor importante de la ilustración es alimentar la imaginación, a ellos les planteas algo y ellos se imaginan el resto.

Más adelante, en las edades de los 6 a los 10 años, las imágenes son más impactantes, más complejas, se hace uso del degradé, de fondos, de personajes fantásticos, se tiende a colores más oscuros. Ya de los 10 a los 15 años se da mucho el estilo cómic, dibujos animados y manga.

La diferencia entre la ilustración infantil y la de adultos es que la infantil cuenta historias y la de adultos presenta conceptos.

Hay cualquier cantidad de tipos de ilustraciones, están la editorial, la fantástica, la científica, la corporativa, la gótica, la publicitaria y cada una tiene que cumplir un objetivo, bien sea educar, entretener o incentivar la lectura. Considero que la ilustración debe incentivar no solo la lectura de textos, sino imágenes. Recientemente ha ido teniendo acogida la elaboración de libros álbum, en ellos la fotografía y la ilustración tienen un papel más importante que el texto escrito.

En las producciones para niños, vemos gran variedad de técnicas de ilustración con respecto al uso de técnicas artísticas.

Infancias Imágenes: ¿Qué técnicas se utilizan en la ilustración?

Lorena Álvarez: Se usa de todo, de hecho estoy en una obra de teatro con títeres para adultos y estamos investigando cómo la ilustración pasa a nuevos medios, por ejemplo, el de los títeres. Estamos ilustrando historias a través de los títeres y de su movimiento.

Las otras técnicas son el collage, las técnicas tradicionales del óleo, acrílico, la acuarela... como influencia cuenta el tatuaje y el manga que, sobre todo en ciertas generaciones, es muy fuerte.

Diana Virviescas trabajó como docente de artes en un colegio, daba clases a estudiantes de diferentes edades y hace una distinción en las necesidades del uso de las técnicas en cada etapa.

Infancias Imágenes: ¿Qué técnicas se utilizan en las etapas de exploración artística de niños y adolescentes?

Diana Virviescas: Los niños disfrutaban todo, por ejemplo el trabajo con témperas. Les gusta el manejo de todo lo que es táctil (témperas, lanas, plastilina) y si en cada clase se maneja una técnica diferente mucho mejor, así no sienten que están cayendo en la rutina.

A los 12 y 13 años quieren superar y dejar atrás las técnicas de niños, por lo que comienzan a manejar otras técnicas como el lápiz, carboncillo, ecolines, acuarelas, pasteles y sobre todo, a los que les gusta, lo disfrutaban también al máximo. Con sus miedos e inseguridades se van dando cuenta, a través del proceso de bocetación, que pueden cuestionarse sobre lo que se está haciendo y que una vez se llegue al producto final se van a sentir felices por los resultados.

Cuando son más grandes, inician una búsqueda técnica y eligen aquello con lo que se sienten más cómodos para trabajar; en este orden de ideas, les llama mucho la atención los cómics y el manga, también empiezan a manejar mucho el positivo y negativo, quieren incluir los tribales en sus creaciones. En un ejercicio de ilustración, la mayoría utilizó un estilo manga para los personajes.

La ilustración en la clase de artes permite un acercamiento diferente a las publicaciones ilustradas, pero en ambas existen contenidos y propósitos educativos.

Infancias Imágenes: ¿Existe alguna relación entre la ilustración y la enseñanza?

Lorena Álvarez: Se hizo una exposición en el planetario recopilando imágenes de libros escolares desde los años 20 hasta el presente, mucha gente cree que eso pasa desapercibido, pero las ilustraciones que uno ve en la infancia, con las que uno crece en el colegio o con las que uno interactúa luego, sí influyen mucho en la formación de las personas.

Tú puedes hablar de temas muy pesados con ilustración, encontrando el lenguaje adecuado para que el niño aprenda el tema y genere una opinión, también se puede maleducar a la gente por medio de la ilustración. Esa exposición rescataba mucho eso, por

ejemplo cómo se representaban las otras razas; el indiecito con la pluma en la cabeza, los estereotipos. Las imágenes que uno utiliza no puede tomárselas a la ligera y de cierta manera van a quedar y reflejan tanto el nivel de conocimiento, la amplitud de mente del autor, como la necesidad en la que uno está.

La gente toma mucho a la ligera este tema, cree que porque son ilustraciones en un libro y como éste se renueva, se van a olvidar, pero eso no sucede así.

Infancias Imágenes: ¿A qué retos debe enfrentarse un ilustrador infantil?

Javier Gacharná: Parto de que toda ilustración es un reto, el ilustrador mediocre no se reta, el ilustrador profesional investiga, hace pruebas de color, de iluminación y ve que lo que hace le guste no sólo a los clientes, sino también al lector final. Un ilustra-

Vivo en las nubes, Ilustradora: Lorena Álvarez

dor trabaja con el corazón, para mí es más satisfactorio ver la reacción de los niños cuando miran y dicen: «¡uy! mire esto», «¡ay! tan chévere», se siente una alegría indescriptible.

Diana Virviescas: Diría que hay varios retos, porque los niños cambian rapidísimo. Pienso que los ilustradores –lo digo personalmente– somos niños en un cuerpo de determinados años. Cuando estuve trabajando con niños, me di cuenta que la niña que yo soy es muy diferente al niño de este tiempo, es diferente en todo, a nivel de comunicación me daba cuenta del manejo del color. Sus niveles de comunicación en la imagen es mucho más contundente, lanzada y atrevida, sin decir que los niños que fuimos hace unos años fuéramos bobos, no, es diferente. El manejo de la comunicación va cambiando.

Es una responsabilidad, porque tú debes ser consciente que, según las imágenes que estás creando, éstas pueden convertirse en un apoyo para ellos en determinadas situaciones de la vida, y más si se trata de libro texto.

Pienso que otro reto importante es que los niños se sientan cómodos con las imágenes, que esas imágenes que les estás ofreciendo no los limiten, ¡al contrario!, la ilustración debe abrir ventanas. Tú le regalas una imagen a un niño y él, a partir de allí, debe crear sus mundos, sin importar que haya un

texto de por medio, pues la imagen no lo debe encerrar; así mismo, ellos también tiene una etapa en la que dicen «los libros, las animaciones que ven en televisión, realmente son bonitas y lo que yo hago no es tan bonito y no está tan bien hecho».

Hay que abrirles ventanas y no creerlos bobos, son súper creativos, ellos tienen un lenguaje exquisito, a medida que tú les des van a empezar a exigir imágenes y a crearlas y, aunque no sean ilustradores, constituyen un público que debe ser muy respetado. Ellos no son sólo el futuro, pienso que en muchas cosas deberíamos guiarnos más por los niños.

Los ilustradores presentaron su mundo y la complejidad de la ilustración en su elaboración, preparación, contenido y la función comunicativa que cumple. Destacando, especialmente, la ilustración infantil por la dedicación y responsabilidad que merece este público: lector de textos e imágenes.

Bibliografía

Lovato, A. (2000). Historia crítica de la ilustración en los libros infantiles y juveniles publicados en lengua castellana. En. *Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil*. Universidad de Extremadura. pp. 107-111.

