

El diseño gráfico aplicado a la literatura infantil ancestral desde la pedagogía

The graphic design applied to ancestral children's literature from a pedagogical approach

*MSc. Jenny Johanna Palacios-González, jenny.palacios@utelvt.edu.ec,
<https://orcid.org/0000-0002-4730-8905>;*

*MSc. Ana Carmínea Bedoya-Gutiérrez, ana.bedoya@utelvt.edu.ec,
<https://orcid.org/0000-0001-9365-2128>*

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador

Resumen

El estudio que se muestra en el presente artículo tiene como objetivo adaptar el diseño gráfico en el libro “Esmeraldas Encantadas, leyendas para niños”, uniendo lo literario con lo artístico, permitiendo al lector infantil el entendimiento y la introducción al mundo de la fantasía que le caracteriza a la literatura infantil. La literatura permite el desarrollo de la función imaginativa del lenguaje. Debido a las experiencias de aprendizaje relacionadas con el disfrute y la recreación, promueve la creatividad y el desarrollo de la fantasía en la producción espontánea de textos imaginativos. Con la investigación se revela la importancia de la formación de lectores autónomos y productores de textos recreativos donde el niño tenga la oportunidad de pasearse, por los diferentes géneros literarios, aumente su acervo cultural, reafirme su identidad y descubra otros mundos que favorezcan el proceso del pensamiento divergente.

Palabras clave: diseño gráfico, literatura infantil, pedagogía.

Abstract

The study shown in this article aims to adapt the graphic design in the book "Enchanted Esmeraldas, legends for children", uniting the literary with the artistic, allowing the child reader to understand and introduce the world of fantasy that characterizes children's literature. Literature allows the development of the imaginative function of language. Due to the learning experiences related to enjoyment and recreation, it promotes creativity and the development of fantasy in the spontaneous production of imaginative texts. The research reveals the importance of the formation of autonomous readers and producers of recreational texts where the child has the opportunity to walk through the different literary genres, increase their cultural heritage, reaffirm their identity and discover other worlds that favor the process of learning. divergent thinking.

Keywords: graphic design, children's literature, pedagogy.

Introducción

La presente propuesta tiene como eje técnico la ilustración infantil y herramientas informáticas y tecnológicas, para tratar desde la perspectiva del diseño gráfico temáticas infantiles culturales ecuatorianas. Se percibe en los últimos tiempos pobre hibridación de elementos culturales en los procesos gráficos de conceptualización y construcción, que permita desde la pedagogía, incluir elementos gráficos culturales en productos editoriales impresos, dirigidos hacia un público infantil. Este análisis se desprende desde una investigación comparativa e interpretativa de elementos culturales y de qué manera estos elementos intervienen dentro del proceso de diseño.

En la actualidad, los libros infantiles ilustrados son importantes como elemento comunicador hacia los niños y niñas permitiéndoles entender de mejor manera y adquirir el hábito de la lectura. El niño participa de las creaciones imaginarias de una realidad que le son brindadas en las creaciones literarias, las hace suyas y las recrea. Comprende, intuye y descubre los significados entrañados en el carácter plurisemántico del lenguaje, en este sentido; Perriconi (2013), define a la literatura infantil como: “un acto comunicativo entre un receptor niño y un emisor adulto que tiene como objetivo sensibilizar al niño por medio de la capacidad creadora y lúdica del lenguaje”. (p. 2)

En el Ecuador la literatura infantil ha ido ganando presencia, siendo importante el lenguaje visual como el escrito dando forma al mundo de las palabras e invitando a la creatividad y la imaginación del niño lector. El presente artículo evidencia el uso del método etnográfico el cual permite analizar, investigar y adaptar las leyendas pertenecientes a la tradición oral. Para “complementar, argumentar y sustentar los fenómenos observados con el fin de brindar un recurso didáctico al público objetivo, niños de 0 a 5 años de edad”. (López, 2020)

Con la investigación se busca, además mejorar la experiencia de lectura en el infante mediante el diseño gráfico del libro *Esmeraldas Encantada leyendas para niños*, que propone 5 leyendas de la mitología de la provincia de Esmeraldas, basadas en su popularidad y aceptación del colectivo local. Estas leyendas pertenecientes a la tradición oral, son: *La Tunda*, *El Bambero*, *La Gualgura*, *El Riviel* y *El Duende*, que fueron adaptadas para niños en su etapa inicial, es decir de 0 a 5 años de edad; presentado un lenguaje acorde al ámbito en el que se desarrollan, manifestando acontecimientos propios de la cultura local; incentivando “al cuidado de la naturaleza, el respeto por los demás

mediante moralejas, el conocimiento de aspectos culturales locales; y sentando las bases para motivar el amor hacia la lectura”. (Cervera 2017)

En este contexto, el recurso didáctico tiene el fin de “desarrollar habilidades comunicativas tanto en el lenguaje verbal y no verbal, por medio de la ilustración para captar la atención de los niños, incentivar a la curiosidad, a su vez la narración visual de la historia”. (Vilà y Badia, 2022, p. 12)

Cervera (2014) afirma que “la literatura infantil se caracteriza por su afán de globalización. Bajo el nombre de literatura infantil deben acogerse todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño” (p.1). A partir de esta idea entendemos que la literatura infantil vendría a ser un medio “que se utiliza como recurso didáctico para desarrollar habilidades lingüísticas orales en los niños y niñas”. El lenguaje oral es “la manera más común para que el pequeño aprenda su lengua materna, permitiendo expresar y comprender mensajes”. (Pelegrín, 2014, p. 12)

Por otro lado, Bortolussi (2015) lo define como: “la obra estética destinada a un público infantil”. (p. 16). Esta definición es muy simple y se entiende de forma clara, pues, es un material escrito en el cual el autor expresa un relato con palabras muy simples y fáciles de entender, con el afán de que los niños y niñas, capten el mensaje que los autores quieren transmitir a los pequeños.

En la actualidad, hay muchos libros para niños que no son literatura infantil aunque así se llamen. Debe distinguirse con claridad lo que es literario de lo que no lo es y diferenciar en este campo “los libros imaginativos y de ficción de los libros informativos y de conocimientos más o menos disfrazados de cuentos que confunden la literatura con la didáctica”. (Costa, 2017, p. 23)

Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comunidades, culturas y sociedades), Caines (2010) y Álvarez-Gayou (2003) consideran que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente (se analiza a los participantes en “acción”), así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, y finalmente, “presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural”. “Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas”. (Estévez, 2017)

El estudio que se muestra en el presente artículo es con el objetivo de adaptar el diseño gráfico en el libro “Esmeraldas Encantadas, leyendas para niños”, uniendo lo literario con lo artístico, permitiendo al lector infantil el entendimiento y la introducción al mundo de la fantasía que le caracteriza a la literatura infantil.

Materiales y métodos

La investigación se dirigió a un público objetivo de niños de 0 a 5 años de edad. Se llevó a cabo un análisis descriptivo a partir de una aproximación conceptual, analizando las narraciones, canciones, arrullos y versos libres, esta actividad se realizó con una población de 12 estudiantes de la materia de Comunicación y Lenguaje en la Infancia I de la carrera de Educación Inicial, Facultad de Pedagogía, de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. La muestra coincide con la población y fue escogida de manera intencional.

Para la investigación se utilizaron rasgos estéticos, simbólicos y lingüísticos que, aplicados a técnicas de ilustración digital y representación infantil, permitan desarrollar un estilo de ilustración, en la cual se integran rasgos estéticos y que cumplan con su objetivo comunicacional y de enseñanza.

Se asumen los postulados de Hernández (2014), quien argumentó que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados.

Los planteamientos cualitativos elaborados son un plan de exploración (entendimiento emergente) apropiados al interés en el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes. Se asumen también los planteamientos de Patton (2012) quien identifica las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para tanteos cualitativos referentes a procesos de un programa educativo o cambio organizacional:

1. El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso, particularmente si subraya resultados individualizados.

2. Es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso.
3. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso. Es en este tipo de cuestiones que la investigación cualitativa puede tener diferentes aplicaciones en las ingenierías.

Se emplearon también diferentes métodos teóricos y empíricos, entre ellos:

- Análisis–síntesis, para el examen de fuentes teóricas y prácticas que permitieron profundizar en el objeto de investigación, precisar los fundamentos; así como las valoraciones de los resultados de su implementación.
- Inductivo, como estrategia de razonamiento lógico que permitió llegar a las premisas particulares y el arribo a conclusiones generales desde una orientación en un paradigma crítico.
- La observación de actividades y sesiones de lecturas.

Resultados

A partir de las observaciones realizadas se pudo conocer que:

- En la actualidad los niños están acostumbrados a imágenes infantiles compuestas por una serie de detalles complejos dentro de la composición de personajes e ilustraciones compuesta por trazos modernos con alto nivel de detalle y conceptualización, dentro del cual es fundamental la forma y el color.
- Los cuentos o relatos, tienen un sustento histórico y sirven como un estímulo al ejercicio de lectura mediante el cual el niño se sienta atraído y por sobre todo serán utilizados como material educativo dentro de la malla curricular.
- El diseño es una actividad de comunicación de múltiple sentido, que basado en conceptos crea mensajes semióticos claros y propios que en dicha proyección, crea una relación social de integración que se denomina civilización, a partir de sus lenguajes culturales.

Estando inmersos en el centro de una sociedad postmoderna, dentro de la cual el principal medio promotor de comunicación es la imagen, es momento de tomar en cuenta a la ilustración como un proceso de construcción y desarrollo de ideas que no debe ser diferente de otras artes plásticas, y como la ilustración es un camino intermediador, para el proceso de aprendizaje dentro del proceso educativo en cualquier nivel de educación que se encuentre el individuo.

Diseño editorial didáctico

Gran parte del diseño editorial ha tenido como objetivo comunicar o transmitir una idea o una narración mediante la organización y presentación de imágenes y de palabras. (Zappaterra, 2008, p. 6). Sin embargo a la hora de realizar una publicación, ya sea un libro, revista o periódico, es importante tomar en cuenta ciertos aspectos básicos:

- Formato, se refiere a la manifestación física de una publicación. Es necesario utilizar formatos estándares que faciliten la optimización del papel.
- Otro aspecto es la jerarquía visual, que permite destacar los elementos más importantes de la publicación.
- La Maquetación hace referencia a la ubicación del contenido (texto y/o imágenes) y como se relacionan estos elementos entre sí y la publicación con un todo. Siendo el contenido y la forma en la que se usará la publicación lo que determinarán, en mayor parte la maquetación.

El figura 1 muestra un diseño editorial didáctico:

Figura 1: Diseño Editorial didáctico

La tipografía (figura 2) es otro elemento importante en el diseño y hace referencia a la manera en la que las ideas escritas reciben una forma visual. Cada tipo de letra tiene personalidad propia y la variación de tamaño permite la jerarquía del texto.

Figura 2: Tipografía

El color es la forma más inmediata de comunicación no verbal. Ningún otro elemento del diseño permite representar ideas y emociones como el color. Se asume lo planteado por Ambrose & Harris (2014) quienes afirman que “el color da vida, ayuda a establecer jerarquías y a destacar la información principal, y añade ritmo y emoción a un diseño” (p.

156). El color ofrece un sinfín de posibilidades al diseñador. Permite destacar información concreta que de otro modo pararía desapercibido llamar la atención, orientar, dirigir y observar.

Libro infantil ilustrado

La ilustración que acompañan los libros infantiles que son de carácter literario, y tanto el texto como la imagen se complementan entre sí para formar un todo y facilitarle la comprensión de lectura al niño. Según Uribe y Delón (2013) “las imágenes constituyen por sí mismas un lenguaje de fácil aprehensión por parte de los niños, que pueden tener tanta o más importancia que el lenguaje escrito”. Por este motivo, es indispensable prestar atención a la calidad gráfica de los libros para los niños (p. 27).

Por lo general, los libros ilustrados (Figura 3) son el resultado del trabajo en equipo de un escritor y un ilustrador. Sin embargo, en algunas ocasiones, el mismo escritor tiene la capacidad necesaria para ilustrar sus textos. En un libro ilustrado es primordial que la ilustración sume significados, es decir que no solo transcriba lo que dice el texto.

Figura 3: Libro infantil ilustrado

Libros infantiles desplegados

También conocidos como libros pop-up (figura 4) son aquellos que al abrirlos despliegan figuras dinámicas y multidimensionales. Sus elementos gráficos animados resultan llamativos tanto para niños como adultos, y permiten participar activamente de la historia, creando una experiencia única y agradable.

Figura 4. Libro infantil desplegable

Según Bermejo (2009) “en los libros desplegables la imaginación se impone. Abecedarios, aeroplanos, inventos y juegos visuales adquieren protagonismo en una curiosa propuesta literaria que, sin renunciar a su objetivo de difundir a los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, también se aproxima al mundo del arte” (p. 23).

En un libro desplegables las figuras pop up interactúan con el texto y lo resignifican. La mayoría de los libros pop up, por muy distintos y novedosos que resulten, se construyen a partir de los mecanismos básicos como: solapas y lengüetas.

Diseño de Experiencias

En la actualidad, las personas ya no buscan solamente un producto o servicio que cubra sus necesidades, sino también buscan vivir una experiencia, y a través del diseño de experiencias de puede lograr eso.

“El objetivo del diseño de experiencias consiste en definir experiencias precisas, que produzcan determinadas percepciones, conocimientos y sensaciones entre los usuarios” (Monjo, 2011). Para ello es importante comprender las motivaciones y aspiraciones del consumidor, y a partir de eso, tomar los aspectos más significativos para crear una experiencia grata.

Resultados de las experiencias alcanzadas

Se realizó una valoración tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- **Tipos de Experiencias.**
- **Experiencia de lectura.**
- **Experiencia de uso.**

Los resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1 Resultados

Tipos de Experiencias	Experiencia de lectura	Experiencia de uso
La experiencia de consumo, involucró factores cómo el diseño del producto, la ambientación, la atención recibida. Ellos resultaron decisivos a la hora de comprar. La experiencia de compra se relaciona con las percepciones y sentimientos del consumidor. Por lo general, se usaron incentivos cómo descuentos, regalos, entre otros, para generar un vínculo con el producto de estimular a su compra.	Se observa en los niños un acercamiento con la experiencia de la lectura. A partir de ésta, se establecen las expectativas acerca de lo que es literatura. El discurso literario difiere de otros discursos porque propicia la libertad interpretativa del lector, de ahí cada lectura, aún el mismo texto, se transforma en una nueva aventura para el niño. Entonces, un libro nunca será leído de igual manera por una persona, en cada ocasión la experiencia de lectura sea diferente.	Al momento de diseñar resultó fundamental tomar en cuenta al consumidor, pensar en cómo usará el producto y la experiencia que resultará de eso. Si bien es cierto que la experiencia varía dependiendo de cada persona, a través del diseño se puede satisfacer tanto sus intereses como necesidades.

También se pudo conocer que en la actualidad los libros ilustrados, en los cuales el texto y la imagen se complementan entre sí para formar un todo, y así facilitar la comprensión de la lectura, puesto que la ilustración, además de estimular la fantasía y la imaginación, es un recurso indispensable para el goce estético de la literatura infantil. De ahí, que mientras el adulto lee un cuento en voz alta, el niño se deleita mirando las ilustraciones. Lo que hace suponer que para el niño, así como es importante el contenido del cuento, es igual de importante la ilustración que acompaña el texto. Existen libros infantiles cuyas imágenes gráficas no requieren de texto alguno, pues son tan sugerentes que cuentan una historia por sí solas.

Inmersos en una sociedad postmoderna, dentro de la cual el principal medio promotor de comunicación es la imagen, es momento de tomar en cuenta a la ilustración como un proceso de construcción y desarrollo de ideas que no debe ser diferente de otras artes plásticas, y como la ilustración es camino intermediador para el proceso de aprendizaje dentro del proceso educativo en cualquier nivel de educación que se encuentre el individuo.

Discusión

A partir del análisis realizado consideramos que dentro de los referentes sobre la temática se destaca Cervera (2014), considerado como uno de los principales expertos de literatura infantil. No obstante la investigación supera su mirada pues considera que la literatura infantil se caracteriza por su afán de globalización. Bajo el nombre de literatura infantil

deben acogerse todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño.

La literatura infantil ecuatoriana vive un buen momento, y en los últimos diez años ha logrado un gran desarrollo. Las ventas suben de año en año y en muchos casos superan hasta en más del 50 % de las que se logran con la literatura de adultos. Según un último sondeo, en nuestro país se venden alrededor de 400 000 libros de literatura infantil al año casi sólo en cuatro o cinco ciudades, pues el resto de la población está muy poco atendido, lo cual da una cifra de más de un millón de lectores. Esto hace evidente que la literatura infantil es, sin duda, el fenómeno cultural más importante que vive el Ecuador en los últimos años.

Es una literatura que responde a las nuevas realidades que vive el país, a unos niños cada vez más protagonistas de su vida, conocedores de sus derechos y necesitados de libros que hablen su lenguaje, que interpreten sus sueños, su visión del mundo y sus necesidades.

Por las consideraciones anteriores, se observa que la literatura infantil es un elemento importante en el desarrollo de los niños, ya que inicia el hábito de la lectura. Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) lo afirman. La literatura proporciona a los niños conocimiento, placer y gratificación, es una experiencia enriquecedora que les brinda la oportunidad de compartir sentimientos, significados y demás construcciones en función de sus necesidades e intereses particulares.

Desde los resultados obtenidos se observa que una de las funciones esenciales de las ilustraciones dirigidas a la más tierna infancia consiste en familiarizar 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 librito en cartoné, el diseño tipográfico de una caja de zapatos o la marca de una lata de sardinas, fuesen similares.

Conclusiones

1. *De todo lo anterior, se puede concluir que la literatura infantil posee ciertas características, específicas para satisfacer el interés y necesidades de los niños. Por lo general, son relatos breves acorde a la edad de los niños a los que va dirigido. Así mismo, debe manejar un vocabulario fácil y de fantasía que le permita comprender lo que está leyendo y a la vez estimule su creatividad.*
2. *La ilustración resulta un recurso ideal para representar de manera visual una idea o un concepto, y en el caso concreto de los libros infantiles, ya que cumplen un objetivo más allá de lo estético y se convierte en un medio de comunicación para el niño. Para la publicación siempre es importante tomar en cuenta ciertos factores como el color, el formato, el material, entre otros, que permiten transmitir de manera adecuada el mensaje para mejorar la experiencia de lectura.*

Referencias bibliográficas

1. Bortolussi, M. (2015). *Análisis teórico del cuento infantil*. Alhambra.
2. Cervera B. (2017). *La literatura infantil: los límites de la didáctica*. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-literatura-infantil-los-limites-de-la-didactica--0/html/ffbcc644-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html
3. Cervera, J. (2014). *La literatura infantil en la educación básica*. Cincel-Kapelusz.
4. Costa, J. (2017). *Diseñar para los ojos*. Editorial Costa Punto Com.
5. Estévez Pichs, M. A. (2017). La educación artística en la educación inicial. Un requerimiento de la formación del profesional. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(4). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000400015
6. Hernández, R. (2014). *La investigación cualitativa desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto*. Alhambra
7. López Cerón, L. (2020). *Desarrollo de la oralidad y la escucha en los niños de preescolar del primer ciclo a partir de la literatura infantil*. <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/8843/?sequence=1>
8. Patton (2012). *Áreas y necesidades para planteamientos cualitativos referentes a los procesos*. Editorial Ariel S.A.
9. Pelegrín, A. (2014). *Cada cual atiende su juego*. Cincel.
10. Perriconi, I. (2013). *El acto comunicativo del niño para estimular su capacidad creadora y lúdica del lenguaje*. Editorial Ariel S.A.
11. Uribe, M. y Delón, N. (2013). *Imágenes, el lenguaje de fácil aprehensión por parte de los niños*. McGraw-Hill, Interamericana de España D.L.
12. Vilà, M. y Badia, D. (2022). *Juegos de expresión oral y escrita*. Graó.