

BOTONCITO DE ORQUÍDEAS

Libro infantil ilustrado

Ana María Delgado Chavarro

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Licenciatura en Educación Artística

8 de Mayo del 2020

BOTONCITO DE ORQUÍDEAS

Libro infantil ilustrado

Ana María Delgado Chavarro

Trabajo de Grado Presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Educación
Artística

Asesores

Edgar Arturo Grimaldos Falla

Magister en Docencia de la Educación Superior

Ana Grace Jiménez Murcia

Profesora de la Licenciatura en Educación Artística

Diego Felipe Gaitán Lozano

Classical Guitar - Composer - Media Artist

M.Mus. Composición/Visualización

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Licenciatura en Educación Artística

8 de Mayo del 2020

Resumen

Con el tiempo se entiende que lo que se otorga en el transcurso de nuestra vida es lo poco que conseguimos como algo invaluable, y aquello que vivimos es tan efímero como la hoja que cae del árbol y nunca más volverá a sujetarse. De ahora en adelante su destino es incierto y la posibilidad que queda es ir contra la corriente del aire y en dado caso aferrarnos a la idea de ser alguien mejor, una hoja mejor. Es lo que consigue estos pequeños logros. De nosotros depende aprovechar este desprendimiento, conocer lugares inciertos, luchar o escondernos bajo la roca.

A continuación el siguiente documento narra y explica la creación del proyecto “Botoncito de orquídeas” con una prevé explicación de las corrientes Artísticas e influyentes que aportaron en su desarrollo.

Agradecimientos

Basados en el proceso de aprendizaje y la vocación de tener el crecimiento, la formación de ser arcilla pasamos a ser, en pequeños momentos de nuestra vidas, los alfareros y continuamos con el patrón de conocimientos, pasan a nuestras manos, ahora, el modelador de gradinas. Mi agradecimiento va para mis docentes, ellos que en su mayoría admiro fuertemente por su ímpetu, perseverancia y espíritu inquebrantable ante la necesidad del ser humano. Para mis Alfareros, mi más grande agradecimiento.

Una semilla cae en el camino, pero no flaquea y brotan hermosas raíces fuertes y vigorosas llenas de sabiduría, rompiendo el impetuoso asfalto de la ignorancia ahora le corresponde a esa semilla ser un árbol fuerte para amparar el saber.

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado
Bogotá, mayo de 20

Rae

RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO	
TÍTULO:	AUTOR:
BOTONCITO DE ORQUIDEAS	ANA MARÍA DELGADO CHAVARRO
EDICIÓN:	TUTOR(es):
UNIMINUTO	EDGAR ARTURO GRIMALDOS FALLA ANA GRACE JIMÉNEZ MURCIA DIEGO FELIPE GAITÁN LOZANO
PALABRAS CLAVES:	
ESCRITURA, ILUSTRACIÓN, ACUARELA	
GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Solo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	
ARTES PLASTICAS.	
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN (Solo si se vincula el proyecto a un semillero registrado)	
DESCRIPCIÓN:	
CONTENIDO:	
EL SIGUIENTE DOCUMENTO NARRA Y EXPLICA LA CREACIÓN DEL PROYECTO “BOTONCITO DE ORQUÍDEAS” CON UNA PREVÉ EXPLICACIÓN DE LAS CORRIENTES ARTÍSTICAS E INFLUYENTES QUE APORTARON EN SU DESARROLLO.	
METODOLOGÍAS INVOLUCRADAS EN DESARROLLO CREATIVO:	
METODO INVESTIGATIVO, INVOLUCRADO EN LO PRÁCTICO.	
CONCLUSIÓN (Reflexiones y Aprendizajes):	
LOS PARAJES DE LA VIDA SON INCIERTOS, TE ENSEÑAN CONSTANTEMENTE QUE A AQUELLO QUE LLAMAMOS DONES PUEDE SER UN PRIVILEGIO O LA CAUSA DE NUESTRAS MÁS GRANDES TRAGEDIAS.	

Resumen

Palabras Clave:

Con el tiempo se entiende que lo que se otorga en el transcurso de nuestra vida es lo poco que conseguimos como algo invaluable, y aquello que vivimos es tan efímero como la hoja que cae del árbol y nunca más volverá a sujetarse. De ahora en adelante su destino es incierto y la posibilidad que queda es ir contra la corriente del aire y en dado caso aferrarnos a la idea de ser alguien mejor, una hoja mejor. Es lo que consigue estos pequeños logros. De nosotros depende aprovechar este desprendimiento, conocer lugares inciertos, luchar o escondernos bajo la roca.

A continuación el siguiente documento narra y explica la creación del proyecto “Botoncito de orquídeas” con una prevé explicación de las corrientes Artísticas e influyentes que aportaron en su desarrollo.

Abstract

With time it is understood that what is given in the course of our life is the little we get as something priceless, and what we live is as ephemeral as the leaf that falls from the tree and will never be held back again. From now on its fate is uncertain and the possibility that remains is to go against the current of air and if necessary cling to the idea of being someone better, a better leaf. This is what makes these small achievements. It is up to us to take advantage of this detachment, to know uncertain places, to fight or to hide under the rock.

The following document narrates and explains the creation of the project "Orchid Button" with a preview of the artistic and influential currents that contributed to its development.

BOTONCITO DE ORQUÍDEAS
Libro infantil ilustrado

“Si alguien me preguntara qué es lo más importante cuando se crea un nuevo trabajo de animación, mi respuesta sería que primero tienes que saber lo que quieres decir con él. En otras palabras, tienes que tener un tema. Sorprendentemente, tal vez, la gente a veces pasa por alto este hecho básico de la cinematografía y en cambio pone demasiado énfasis la técnica”
Starting Point, 1979-1996, libro de memorias de Miyazaki.

LA IDEA:

Pues verán Todo se remota en el instante de crear un libro. Siempre me ha encantado la literatura; en especial la literatura universal como: **FIÓDOR DOSTOYEVSKI, LEÓN TOLSTÓI, OSCAR WILDE, MÁRQUÉS DE SADE** entre otros. En la literatura encuentro magia, exploro no solo el conocimiento si no las enseñanzas requeridas a través del tiempo de mi propia vida, en ello sumerjo el manejo emocional y las herramientas necesarias para la sabiduría.

En mi campo pedagógico, ya referente a la labor docente, tuve el gran placer de no solo ejercer mi labor en el área de educación artística, en mis primeros colegios y fundaciones; también incursioné en las áreas de sociales y filosofía, adquiriendo más gusto y placer por la literatura. Pero en especial cuando fui directora de transición jardín y preescolar cuya labor también era dictar las materias básicas; como español, matemáticas, lectura y lectoescritura. Estaba encantada. Al trascurrir el tiempo amaba leerle a los parvulitos, sentía que me entendían la manera en la cual miraba la literatura y el amor a ella. La exploración de que los niños cogieran el gusto por aprender a leer y a escribir, me abrió muchos horizontes: lo que llamamos narración ya no se trataba de tomar el libro y poner un acento o hacer una gesticulación agradable para ellos, era toda una parafernalia como manejo de teatrinos, títeres, teatro de sombras, entre otros.

Para mí y los estudiantes era diversión total. Los autores que empecé a manejar en literatura para niños fueron: **JAIRO ANÍBAL NIÑO, IVAR DA COLL, RAFAEL POMBO, MAURICE SENDAK**, y en especial **ANTHONY BROWNE**. Algo supremamente característico de estos libros y que acaparaban no solo la atención del estudiante si no la mía eran sus hermosas ilustraciones. Definitivamente había más que magia en ellos, hasta que conocí los libros *pop up* que son fascinadores: un libro tridimensional o “libro móvil”, en pocas palabras, la ilustración se sale del libro o 3D.

En la biblioteca de los cursos ya mencionados, que era bastante amplia solo había un libro *pop up*, me acuerdo tanto, se llamaba: **TEDDY PEQUEÑIN de EDUARDO GRANDULLON**. El libro se trataba de la enseñanzas de los números sus ilustraciones tenían hasta movimientos o sea no solo salía la imagen del libro, sino que tenía la incorporación de movimientos. No entraré en detalles, pero solo puedo decir que era el favorito de los estudiantes, pese a que estaba bastante deteriorado. Les decía, aunque no sabían a un leer, que escogieran cualquier libro pasaran y “leyeran” hacían comprensión por imitación, de tanto verme cómo narraba los cuentos ellos hacían lo mismo, tanto así que desde ese modo no solo aprendieron ciertas cosas en escritura; como el reconocimiento de las vocales letras y algunas palabras sino el conteo y el reconocimiento de números gracias a su libro *pop up*. Al pasar esta experiencia me quedó esa enseñanza y seguí trabajando en ello, me fasciné con la literatura para niños.

Al ver con el trascurso del tiempo en la carrera que tenía que presentar tesis, mi primer enfoque fue hacia la filosofía y era basado en la pregunta de ¿cómo incorporar la asignatura de filosofía del arte, en la carrera de Licenciatura en Educación artística?; un tema bastante tedioso pero de todo mi interés. Con la nueva metodología de investigació- creación me resultó la maravillosa idea de realizar un libro. Empecé a imaginarme toda la ejecución, poner en marcha el

proyecto primero investigué un poco sobre la clase de libros que ha presentado mi carrera y me encontré con la respuesta que ninguno. Tenemos: ponencias, investigación, tesis, tesis meritória, artículos y una cantidad de variables bastante, pero no un libro, y mucho menos infantil.

En el trascurso del aprendizaje autónomo mis intereses han sido la literatura, la danza folclore colombiano, de igual modo la música colombiana en todo su esplendor, el gusto por el cine llamado independiente como; **HAYAO MIYAZAKI Y STUDIO GHIBLI** en ello sus ilustraciones, la pintura en especial el impresionismo donde los autores predilectos son **MONET Y COROT**, y el surrealismo con **GIORGIO DE CHIRICO, LEONORA CARRINGTON**. Al ver cierta falencia en mi carrera desde el ámbito literario, me involucré en algunas áreas de la Lic. En lengua Castellana con la facilidad que me brinda el programa para ver asignaturas transversales, en ellas la literatura universal y la poética.

Al realizar la mezcla de todo esto y la oportunidad de la nueva propuesta investigación y creación, dije: “realizaré un libro *pop up*” Primero lo enfoqué en la mitología colombiana de la región huilense (Neiva), desde unos 12 mitos, y los transformé, no siguiendo el miedo que suele ser el móvil de éstos; sino que la diversión fuera la pauta que dirigía el trabajo.

Lo enfocaré primero en la escritura; en poemas con rimas para niños, un referente **JOSE A. DEL ROSAL**. En mi libro *pop up* se identifica el campo colombiano y su lenguaje en relación de la crianza y contexto del niño; tomé el tema porque soy de la zona rural campesina, provengo de Vélez Santander, donde me parece estupendo tocar temas como narrativas y los cuentos de la abuela, el quehacer diario, el levantarme, el Jornal, la escuela; es escuchar el quiquiriquí del gallo, las luciérnagas rodeando el rancho, los perros ladrando por escuchar los cascotes de los burros pasando por la vereda con sus enjalmas cargadas de caña, directos a empezar la molienda, los peroles de la abuela, el escuchar atizar el fogón para preparar la

aguapanelita caliente con un molido, y ese dulce aroma que expide los palos de guayaba en cosecha, esperando a ser recogidas; el valor de vivir saber qué es un niño de campo su humildad y la magia, es lo que me dará la idea principal del lenguaje de la creación del poema en rimas y ante todo su ilustración.

*“Cuando bailas la guabina
Con tu camisión dorado
Hay algo entre tu corpiño
Que tiembla como un volcán”
Silvia y Villalba*

TEXTOS Y CONTEXTOS

Principalmente la creación de un libro surge de mis deseos de crear o de traer a colación aquellos recuerdos que marcan la vida o la narración de experiencias culturales. Es un renacer, algo íntimo que solo nosotros podemos compartir y que mejor por medio de la expresión de la palabra.

La idea fundamenta de crear el libro infantil “Botoncito de Orquídeas” está basada en el recuerdo de las guabinas santandereanas, entre otras cosa, esos cantos y rimas provenientes principalmente de la región andina colombiana alusivos sobre todo al amor y a nuestros campesinos. *“La guabina es una danza y baile típico del folclor santandereano y de la zona andina de origen campesino donde el cantor emplea coplas cuyos acompañamientos van al ritmo del ritmo de torbellino representando en sus letras el amor”* (García, 2017,p 28).

En la experiencia de escucha estos cantos y ritmos, causa curiosidad sus interpretaciones en el canto y composición escrita a lo que se le llama copla una composición poética de cuatro versos de arte menor, generalmente con rima asonante en los versos pares y sin rima en los impares, que está destinada a ser cantada con sentimiento.

En la escritura existe el poema que significa; composición literaria que se concibe y aplica lo artístico de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso; el universo en capsulado en el palpito de un escrito. (Makarenko, 2017). La poesía ha ido evolucionado incluyendo más temas fuera del amor y la guerra. Lo podemos ver en los escritos de Isaac Asimov siendo él un gran exponente de la ciencia ficción, divulgación

científica entre otras cosas ejemplo: de esto lo podemos encontrar en su libro “Bóvedas de acero” donde podemos sacar una frase contundente al respecto, *“Estamos constantemente al borde de lo incognoscible, e intentando entender lo que no puede ser entendido. Eso es lo que nos hace hombres”*(p 303) el punto está que a diferencia de otras expresiones poéticas la ciencia también nos otorga aquello que llamamos poesía de la razón, entendible y no tan intangible al ser humano promedio.

Pero para no ir tan lejos del tema, entre muchas corrientes de la poesía encontramos la copla en rima poética. Entre los más grandes exponentes se encuentran: Edgar Allan García, su fuente de inspiración, es escritura para niños en forma de rima, esto se puede ver en su libro de ilustración y escritura titulado “Palabrujas” entre sus escritos mi predilecto ES “sueño” Otro exponente es Federico García Lorca, en su libro de Poemas para niños chicos “Miau” allí se puede leer y observar la poesía en rima y los elementos que lo caracterizan en su escritura como el simbolismo y elementos propios del modernismo; luna, agua, sangre, cabello y hierbas. Y por último aunque la gama es - bastante grande y seguramente he dejado muchos otros escritores importantes por fuera... podemos encontrar a la escritora: Gloria Fuentes en su libro infantil “La oca loca”. En estos libros se encuentra algo muy característico y común que es la ilustración. Como lo menciona Bereciartua (2013).

“la experiencia de escuchar un poema nos instala otra vez en el ser que recibía la palabra y con ella el respaldo de una voz, de una cadencia tan cercana al afecto, tan unida a la noción de la propia identidad (...) Frecuentar la poesía, sus juegos rítmicos, su síntesis metafórica, su mirada del mundo, la música de sus esencias, con la finalidad balsámica del ensalmo, de la palabra que cura, que nos recupera de asperezas cotidianas en un instante luminoso de juego y creación, de

libertad sonora y conceptual” (Maria cristina ramos/ urgencia y remansos parte Memoria sonora y memoria afectiva pag 4...)

En definitiva y llegando a una pequeña conclusión, el poema está en todo lado, de diferentes formas, colores, sabores, texturas, pensamientos y otros mundos, por ende la creación del libro “botoncito de orquídeas.” Que narra 10 historia pequeñas en forma de soneto y rima Basado en la infancia, con experiencias personales sobre la infancia campesina. En él se muestra el dialecto la cultura y diversidad de vivencias capturadas desde la retina del ojo personal y el recuerdo de aquello que no volverá, Pero que nos hizo lo que hoy en día somos nuestra niñez. Arte. Básicamente está dedicado a la niñez del campo.

La poesía también la podemos apreciar en la música sin dejarla a un lado, es decir la letra aquella que nos transporta a un contexto y sentimiento profundo. Como se mencionaba desde un inicio del escrito fue uno de los principales influentes en la creación del libro “botoncito de orquídeas” el predominio de la letra en rima, sus canticos y sonetos. Para tener mejor definido en esta corriente Artística podemos realizar una apreciación en las letras de **María Elena Wash** que es una escritora, Cantante y compositora argentina. En sus canciones se refleja el cantico tierno y dulce a sus exponentes que en este caso son los niños, algo tan puro y simbólico como: canción para bañar la “luna” un fragmento dice:

*“Ya la Luna baja en camión
A bañarse en un charquito con jabón.
Ya la Luna baja en tobogán
Revoleando su sombrilla de azafrán.
Quien la pesque con una cañita de bambú,
Se la lleva a Siu Kiu”*

En verdad que es magia, y para acompañar este proceso también se tiene como referente la agrupación que se llama trapiche mole; un dueto de la UNAB donde sus aires musicales son Bambucos alusivos a la tierrita Colombiana en especial lo Andino un pedacito de ellos se lee así:

*“El olor a guayaba empújele de la abuela
Llegando del mañana entre dormida y despierta
En el aire del dueño me llegaba la fragancia,
La memoria del perfume y las flores de la infancia.”
(Canción. Olor a guayaba)*

Todo este tipo de interpretaciones te envuelven en un mundo de creación donde la palabra tiene un poco más de sentido y entendimiento romántico de la vida cotidiana. La pureza que simboliza nuestra tierra. Como también no lo demuestra la cantautora colombiana, Marta Gómez y su Álbum Canciones del sol, o el argentino reconocido por su bondad, sabiduría; Piero y su álbum “sinfonía inconclusa en el mar”. Una cantidad e infinidad de referentes, pero en definitiva grandes apoyos en la influencia creativa.

*“sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos. –
Lo esencial es invisible para los ojos” Antoine de Saint-Exupéry*

En la vasta gama de literatura se encuentra un género que es para todas las edades pero es una herramienta importante para la literatura infantil, donde se puede colorar diferentes textos narrativos, pero la magia y la diferencia de estos libros es como llaman la atención al destinatario/lector. De lo que se está hablando es la ilustración, o la interacción entre la imagen y la palabra. *“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.”(Lorena Alvares, 2005,p 43)

Pero bueno, para sumergirnos un poquito en su historia, la ilustración se basa en tiempos antiguos primordialmente Europeo, que nació a mediados del siglo XVIII esta corriente artística se refiere al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta, narra o recrea en conjunto con el texto escrito de un libro. Es el componente gráfico que complementa o realza un texto, nos ayuda a entender y a explorar la lectura como herramienta de explosión literaria. También se utiliza como instrumento de aprendizaje para la lectura, lector escritura y fortalecer la imaginación de los niños.

En ella se maneja un mundo a color en donde el espectador se sumerge en todo y la obra de arte por medio de su imagen, se explica por si sola; aunque el rol del texto y la ilustración van muy de la mano se entiende que ambos juegan un papel muy importante para su realización. La ilustración cumple el rol de explicar una historia por medio de una imagen sin la necesidad de leer un texto aunque en muchas ocasiones va acompañado de relatos o micro relatos que ayudan a incentivar el amor hacia la lectura de manera más lúdica, en definitiva la imagen es tan importante como el texto y nos insita a explorar un recurso de los tantos mundos literarios. *“También abundan en la Literatura infantil los motivos laterales que tienen una finalidad lúdica o literaria: sugieren la existencia de otro mundo paralelo o presentan acciones que suceden al mismo tiempo y que no se desarrollan en el libro que tiene el lector en las manos. Son, en este sentido, invitaciones para que el lector imagine otra posibilidad narrativa desde la imagen” (Jesús Diaz,2003,p 3).*

En el ámbito pedagógico la estimulación visual juega un papel importante al momento de adquirir cualquier aprendizaje y acaparar la atención del infante de manera didáctica y lúdica es decir: *“Desde el nacimiento, los niños utilizan la capacidad visual para conquistar progresivamente su entorno. En los niños el ojo les brinda las informaciones necesarias sobre el*

tamaño, las formas y los colores de los objetos y de las personas de su alrededor y de los movimientos que realizan.”(Grellet,2000 monografía p 7.).

Sin lugar a duda en este universo de la lectura e ilustración todos conocemos o la mayoría, crecimos con grandes escritores como lo que es: **Anthony Browne** y al mencionar este nombre nos transporta al recuerdo de; Willy y un mundo de gorilas;su estilo fundamentalmente se enfoca en la pedagogía del aprendizaje y como herramienta utiliza este mundo literario para que el lector tenga al observar en su obra, estímulos formativos. Otros influyente de la ilustración y la escritura son **Jairo Aníbal Niño**, el escritor que encontró su vocación por la escritura en la inocencia y la curiosidad de los niños haciéndola partícipe de su vida, de igual modo sus características son las ilustraciones y estas las podemos apreciar en una de sus grandes obras Zoro; un libro que refleja la nobleza, la fuerza el coraje y la perseverancia. Es indiscutiblemente un emblema de la literatura Colombiana, y el broche de oro es otorgado a: “El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo. Con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. ‘¡Muchacho, no salgas!’, le grita mamá. Pero él hace un gesto y orondo se va” ¡Sí, el mismo! **Rafael Pombo**, aquel escritor que le dio vida a sus personajes y sobresalen de la historia, todo un ejemplar de esta corriente ya que siempre perseveró su alma de niño.

Existen también Artistas plásticos y diseñadores gráficos que se dedican solamente desde sus grandes talentos y conocimientos a la creación de las obras ilustradas a traer vida de una pincelada, un trazo o tecnológicamente con un programa de creación, brindando grandes aportes al maravilloso mundo de la creación en imagen y vida al personaje pensado. “*Un ilustrador es una persona que se dedica a dibujar escenas o situaciones. De esta manera, un ilustrador debe transmitir un mensaje determinado sin que exista el uso de la palabra, serán las imágenes las encargadas*” (Ilustrador/ 2014, p1)

En referencia se encuentra Rebecca Dautremer *“Rébecca Dautremer nació en Gap, Francia, en 1971. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Decorativo de París”* con ella empezaremos este viaje de ilustración, A esta gran ilustradora le interesa que sus lectores se demoren en el análisis de la imágenes escondiendo pequeños tesoros sus ilustraciones se caracterizan por la gama de detalles en pocas palabras el que vea sus obras tiene que disponer del tiempo para ir descubriendo pequeños mundos y dimensiones que se amparan en sus ilustraciones, siempre se encontrara algo extraño, alguna sorpresa, como un sapo que se asoma en un bolsillo de algún personaje, o tal vez una pequeña y minuciosa imagen en el espejo del ojo.

Nombre: Rebecca Dautremer

Año: Año de creación de la imagen.

Título: Seda de Alessandro Baricco

Tipo: Ilustración

Recuperado: roomdiseno.com/rebecca-dautremer/

En estas estaciones y estilos de la ilustración nos encontramos una gama de selección Artística, y en Colombia lo podemos ver reflejada en Elizabeth Builes: *“Nació en Medellín en 1987. Es una ilustradora que se desempeña exitosamente tanto en la ilustración editorial como en la científica”* ella es una ilustradora independiente cuyo objetivo o simbología es el agua, nos invita a explorar la ilustración manual desde las pinturas y las acuarela con trazos delicados y un influente

en sus obras es la experiencia botánica, donde muestra el alma científica recopilada en sus diarios de viajes y aventuras trayendo la ciencia desde un ámbito poético e imaginario. “*El dibujo es el pálpito de un niño y yo dibujo esquinas que uno no siempre mira pero que están ahí... para llevarlos a los recuerdos y a los afectos*” (frase extraída del video <https://youtu.be/nFNwTgz-YhQ> en el minuto 1;3)

Nombre: Elizabeth Builes

Título: Historia del bosque hondo

Tipo: Ilustración

Recuperado: .behance.net/ebuilesc/projects

Para realizar ilustración, se tiene que recrear todo un mundo acaparando todo lo simbólico el recuerdo y el predominio de la imaginación con una imagen basada en un romanticismo. Es traer a colación el niño que ve todo con ojos de curiosidad. Permitiendo tener mundos libres en forma de dulzura.

Para todo siempre tenemos que tener un tipo de preparación, un desarrollo técnico y claro está todo un estudio práctico en la materia. Ubicarnos en una técnica en específica y una función. En este caso el estilo de ilustración será: la ilustración en acuarela comenzaremos con **Ana Victoria Calderón** es una artista mexicana, ilustradora, diseñadora y artista plástica especializada en acuarela su estilo es único y lo especial de ella es que es una pedagoga en la materia. Nos da pautas sugerencia y tips, como el inicio y uso de acuarelas de una manera divertida, con ella podemos

descubrir algunos aspectos básicos de la técnica siendo esta una de las más usadas también experimentar con diferentes materiales desde un enfoque moderno y manual.

Pero antes de continuar con los exponentes de esta línea de ilustración por medio de la acuarela primero una pequeña explicación de qué es: ***“La acuarela es una técnica acuosa de colores translúcidos que se trabaja sobre papel. Actualmente existen distintas técnicas y sistemas para emplearla, pero comúnmente se trabaja sin el uso de pigmento blanco y se aplica a manera de veladuras. El color blanco del papel se respeta en las zonas que deseamos más luminosas, simplemente pálidas o blancas, mientras que las áreas coloreadas u oscuras de nuestras obras se cargan con más intensidad de color o mayor cantidad de veladuras”***(Tamayo, 2017,P 2)
Noviembre 7, 2017 - Historia de la técnica de acuarela <https://www.ttamayo.com/>

Por último colocare como exponente primordial en esta técnica de la acuarela al gran Antonio Márquez aunque no es ilustrador es un excelente pintor y sus técnicas desde la acuarela son maravillosas acapara el concepto de la mancha y la evaporación de la acuarela es perfecto.

Sin embargo a continuación daré pautas consejos y demás sobre el proceso de creación desde la ilustración con Acuarelas para el libro “botoncito de Orquídeas” Su desarrollo técnico y profesional desde el espíritu Artístico.

LA CREACIÓN

¡El pintor tiene el universo en su mente y en sus manos! -Leonardo da Vinci.

El proceso Artístico, se define como aquel tiempo que le otorgamos a la realización de nuestra obra bajo parámetros de qué es lo que queremos, el objetivo de la obra, la preparación y en este caso los implementos y materiales que vamos a utilizar. Claro esta se tiene que tener una estructura inicial antes de presentar el trabajo en su totalidad.

En este caso comenzaré con explicar el proceso de ilustración y la manera de cómo lo hago, su proceder y los sitios de creación. Como preámbulo cuando voy a realizar un escrito, dibujo o pinto siempre tengo que tener en cuenta el contexto el gusto por lo que voy a hacer y sus elementos, características, ya que es importante tener claro, que nuestro medio de explicación será solo la imagen. En mi caso siempre realizo o miro el escrito de lo que voy a ilustrar. Colocare un ejemplo:

DESENCUENTROS

*Camino buscando el primer paso
La salida al comienzo
El instante que enciende
La luz oscura.*

*Todo me devuelve al fin
A tus ojos regresando con el viento
A tu voz callando mi nombre
A tu espera en el vacío.*

*Llamo a la noche
Y prolongo tu retorno
Limpio tus huellas con mi sombra
Inundo tu luz con espejos rotos
Desfigurados desde el nacimiento
Antes de ser reflejo
O cristal roto
Tiempo roto.*

Pienso en desnudarte

*Así, fragmentada en el hielo
Poseída por mis cauces secos
Inerte en el origen de la lluvia,
Gota a gota
Irme en tu mortal orgullo
Ascendiendo a tus pensamientos
Que amanecen
En el instante último
En que la luna agota su luz
Para que seas esta hoguera.*

(Autor: Eliecer Valbuena)

La visión de cada Artistas es muy diferente y los elementos varían, la imaginación juega un rol muy importante ya que se recrea todo un mundo de simbolismo tal cual como lo demuestra el escrito.

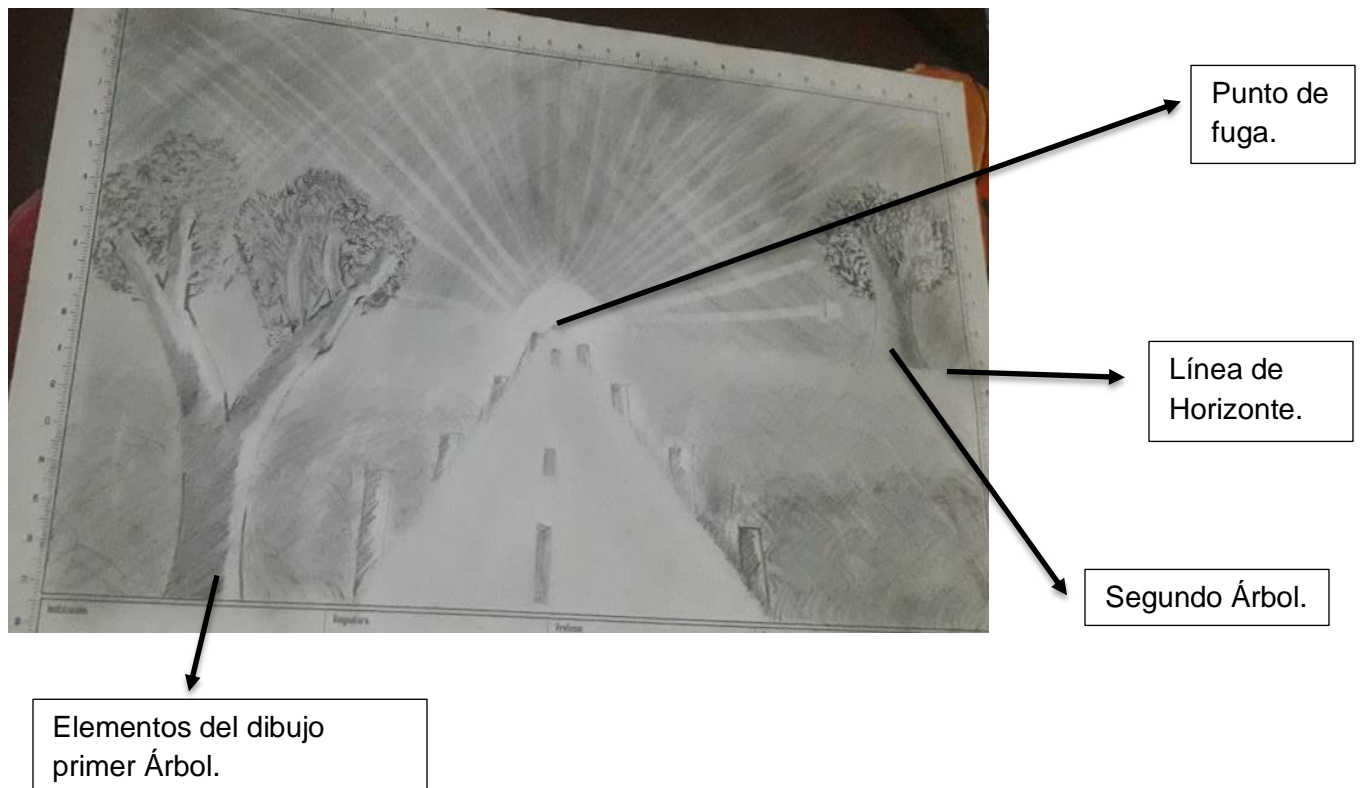
Para realizar la ilustración del escrito anterior Lo primero que recrearía sería un camino, el camino dentro de un espejo con un marco muy bonito tipo edad media, en el marco y en la imagen, la mitad sería de invierno copos de nieve y la otra mitad con primavera... el espejo se vería roto y quebrado en el cristal. En esta parte me ubicaría en la corriente del surrealismo simbólico.

Luego de enumerar los elementos vamos a darle un orden y me refiero a lo queremos expresar por medio de la imagen, para ello siempre realizo bocetos a lápiz. El dibujo a lápiz tiene unas reglas en su implementación y utilización, lo que siempre aconsejo es la práctica ya que como dicen, la practica supera al maestro y eso se refleja en todo nuestro trabajo.

A continuación muestras de bocetos realizados por Ana María Delgado:

Hablando sobre el boceto y las reglas de ilustración comenzando con el dibujo platicare sobre el croquis. El croquis es un dibujo a mano alzada donde se muestra bordes, formas, elementos y la ubicación con trazos muy sutiles como se observó en las imágenes anteriores. La ubicación se encarga de dimensionar las posiciones del objeto; frente, atrás, alto bajo corto también se le llama perspectiva.

Según lo mostrado en la imagen anterior, la ley es que en todo dibujo a más cercanía el elemento/objeto a la línea de horizonte más pequeño es, como el 2 Árbol. Y a más lejanía el elemento de la línea de horizonte más grande es, cómo el primer Árbol. Y el punto de fuga es la proyección de nuestra recta en este caso la carretera. Claro está acá juega un papel muy importante el degrade de sombras y los tonos para tener una mejor perspectiva.

Mí observación es que; si nosotros sabemos dibujar muy bien podemos adquirir muy rápidamente el proceso de pintar. Es decir al poder tener las reglas básicas del dibujo con más facilidad obtendremos la realización de nuestros cuadros, ya sea óleo, acrílico o acuarela entre otros.

Mostrando otras muestras realizadas por mí en la exploración del dibujo técnico:

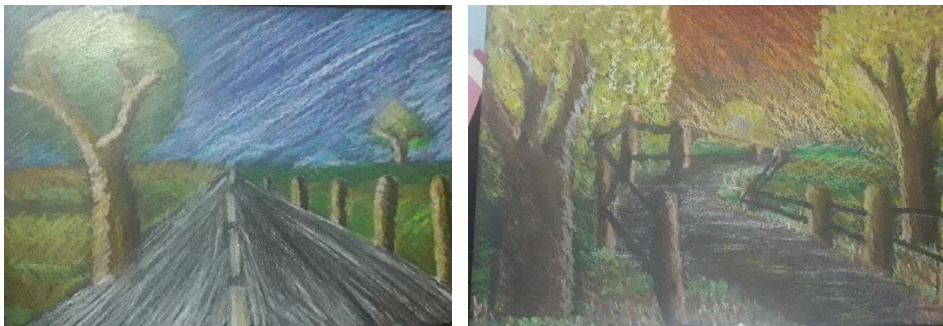

La práctica del dibujo conlleva mucho tiempo, tengo un libro solamente para dibujos y lo cargo para todo lados con diferentes escenas, formas, y en él se refleja la pasión en el paisaje. Los materiales que utilizo son básicos lápices de diferente grados de carbón no profesionales, papel higiénico para el difumino, borrador miga de pan y una agenda con hojas limpias. Toda la creatividad posible y saber que el material no nos define como Artistas. Me gusta ser pulida en cada dibujo que hago me toma tiempo dejar la obra terminada. Creo que nunca tiene un fin.

Materiales que utilizo para técnica del dibujo:

La práctica del dibujo la realizó con todo tipo de materiales, desde pasteles grasos, crayolas, pinturas y cualquier tipo de papel en este caso mostrare diferentes técnicas y mi proceso de preparación antes de mostrar el desarrollo técnico y creativo de “Botoncito de Orquídeas”

Como se refleja en las imágenes se mantiene las leyes básicas frente a la perspectiva y los elementos del dibujo, pero también pasamos a la teoría del color. Estas imágenes son pequeños ensayos con técnicas de crayola su objetivo es mirar sombra y luces.

Materiales que utilizo para técnica del color:

Con la ayuda de estos materiales, y con el apoyo de un fondo negativo, dosifico y saco tonos en medidas y proporciones este tipo de técnica se puede ver reflejada en la estrella de Oswaldo o en el prisma de colores de Isaac Newton, también realizo la práctica de experimentar colores con acrílicos, y diferentes líneas artística, a continuación un cuadro surrealista con pinturas acrílicos.

En la obra mostrada, se refleja bastante el simbolismo, y una serie de interpretaciones donde solo el observador puede llegar a diferentes conclusiones, allí practiqué colores predominantes texturas, mezcla de colores y escala de tonalidad. Los materiales que implemente son el siguiente:

Las pinturas acrílicas que manejo son marcas botero y roseta, como consejo al emplear acrílicos es primordial terminar la obra al instante ya que tiene un secado instantáneo, las pinturas acrílicas tienen similitud con la acuarela ya que podemos obtener colores muy bonito

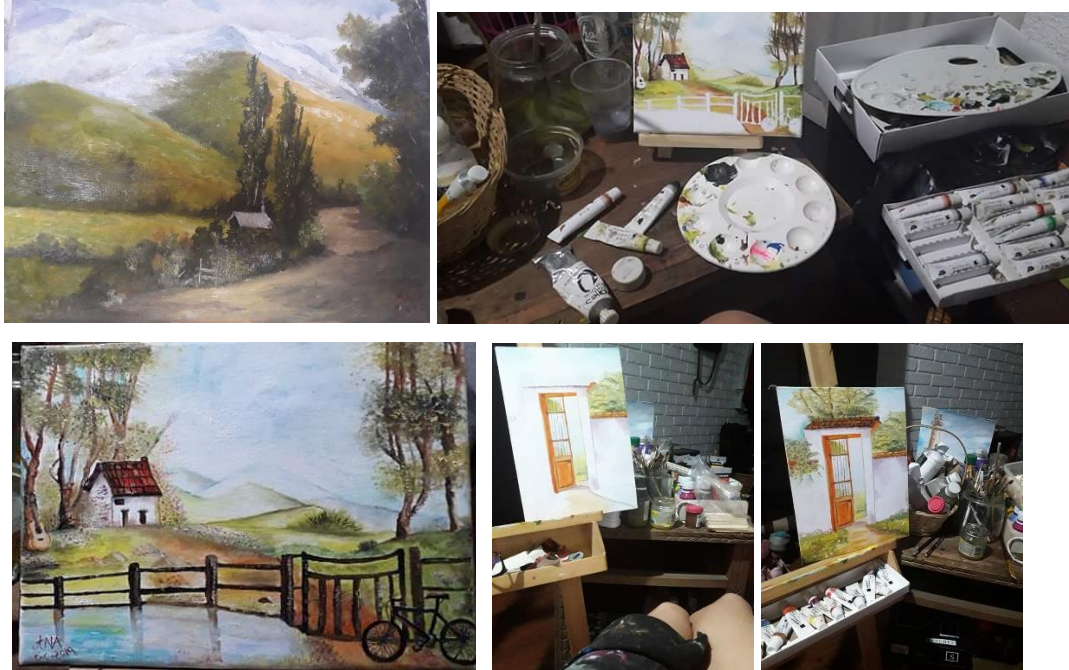
mezclándolos con poquita agua, pero se requiere de una buena cantidad de pintura para obtener los colore.

Materiales que utilizo para técnica del color con Acrílicos:

Al paso de cada técnica se obtiene un avance por la práctica y como lo mencioné en un inicio, lo principal es saber dibujar y realizar buenas interpretaciones de lo que queremos mostrar. Luego sigue una exploración de diversas técnicas que nos brinde la comodidad al pintor o en el mejor de los casos manejarlas todas.

En el área de artes se encuentra la técnica al óleo esta la recomiendo ya que para la práctica de evaporación y ante todo el realismo en paisajismo nos funciona súper bien, aparte lo bueno es que el óleo es un material bastante duradero en el proceso de secado es decir hoy podemos realizar un pequeño adelanto o bosquejo de lo que queremos y al otro día continuar sin ningún inconveniente en la misma mancha, claro está también está el manejo de otros componentes, la trementina, el aceite de linaza y unos buenos pinceles limpios. A continuación algunos procesos prácticos con óleo hechos por mí.

Materiales que utilizo para técnica al óleo:

Para ser franca la técnica al óleo es una de mis técnicas favoritas, predilectas, exquisita en el momento de crear obras. Aparte es muy cómoda y brinda grandes oportunidades de creación, no se requiere de mucho, tener los óleos fundamentales, nuestro lienzo y los diluyentes. Quisiera tener las mejores marcas pero para empezar la cajita de oleos chinos nos funciona. Recordar que el material no hace al artista si no su capacidad de práctica.

Encontrarme en este punto frente a todo lo que he practicado, confiar un poco en mis habilidades y lanzarme al mundo tan grande de la ilustración y no solo a eso, si no a escribir lo que deseo ilustrar, para ser sincera da bastante temor tomar el timón de este camino desconocido en un principio. Saber que quiero reflejar y decir pero que no solo sea agradable para mí sino para los demás y en todo gusto para los niños. Pero bueno acá estoy realizando a “botoncito de orquídeas” su nombre es alusivo al mes de mayo, ya que es el mes de temporada sobre su florecimiento, pero mi libro es un botoncito en el basto mundo de la literatura. Un botoncito para muchas flores galantes y hermosas.

Su contenido son 10 relatos donde se mencionan diferentes contextos de la niñez campesina en forma de narración, al culminar los escritos empiezo con el proceso de ilustración, pues verán que para mí es más fácil leer e ilustrar, que en lugar de ilustrar y luego escribir. Es bastante curioso ya que creo que desde pequeña lo primero que aprendí fue a pintar, con decir que tenía fuertes problemas de dislexia, pero un gran talento para el dibujo.

Recuerdo tanto que de pequeña cogía los carbones del fogón de mi abuela me subía al techo y rallaba las tejas, podía quedarme horas y horas dibujando todo, desde las gallinas hasta las vacas. De todas estas pequeñas vivencias parte “botoncito de orquídeas”. La técnica de ilustración que seleccioné es la acuarela, su fácil dilución en el agua permite un buen manejo, además es delicada y sutil, las transparencias del tono que brindan son únicas y aunque cueste entender mágicas. Sin más preámbulo a continuación el paso a paso:

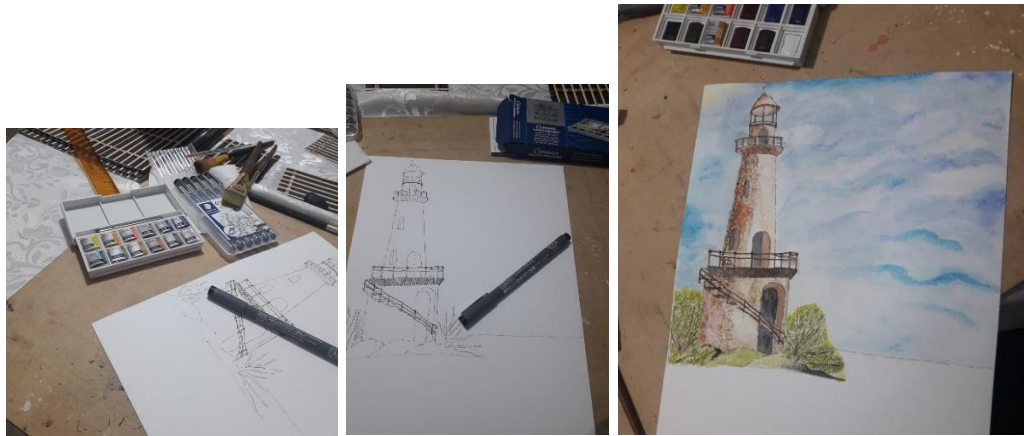
Lo que hice fue una investigación ardua de que materiales me funcionaban, cual eran los mejores ya que existe acuarela común y la profesional. En la variedad de marcas escogí; Winsor and Newton línea profesional en pastillas. Su calidad es estupenda se requiere cargas muy mínimas de acuarela para hacer una ilustración completa, el papel que quería se llama Archis

pero es bastante costoso 100% algodón. A sí que compre uno que es pulpa de madera libre de ácido muy bueno absorbe muy bien el agua y no se arruga. El tono de la hoja no es totalmente blanca es amarillo clarito, Enmarcador lefrac este es un especie de líquido que ayuda a proteger partes donde no quiero que tenga acuarela y por último los micropunta Liner staedtler son espectaculares ya que son aprueba de agua ideales para delinear y darle más vida a nuestras ilustraciones. A continuación ensayos he imágenes frente al estilo de acuarela.

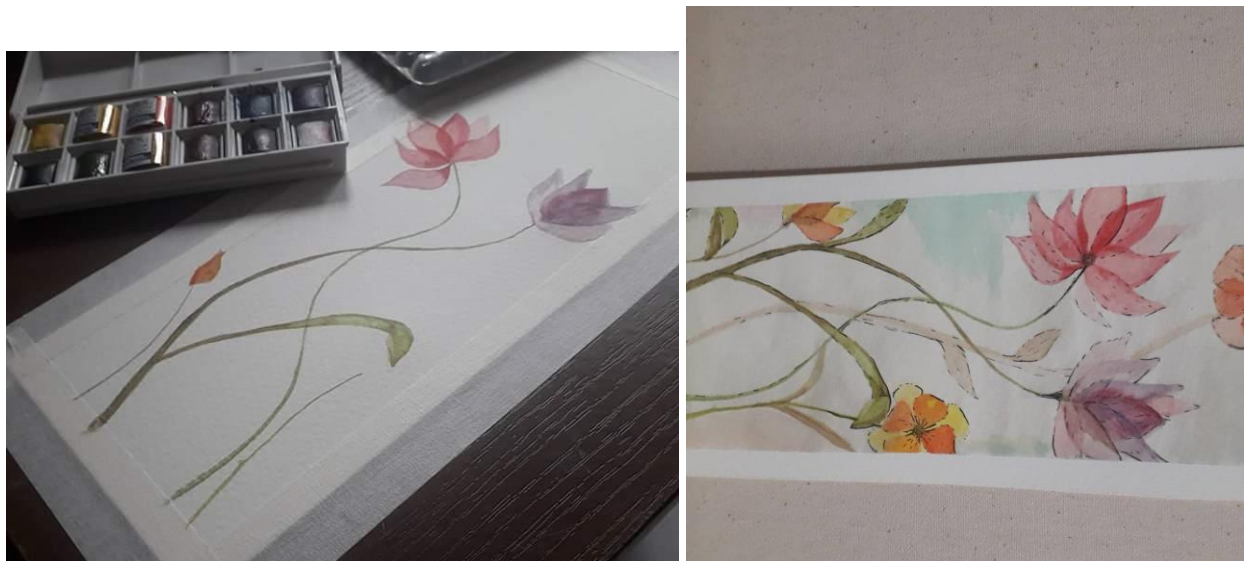
Materiales que utilizo para técnica en acuarela:

Ya teniendo los materiales listos y antes de ilustrar el libro “Botoncito de Orquídeas” viene la parte de la experimentación, tonos y demás... graduación de líquidos, textura, observar y sentir la ligereza de la pincelada con la acuarela entre otros caracteres.

El primer paso es el boceto mirar calidad de micro puntas si resiste el agua y el color, la prueba fue efectiva en su totalidad. Luego experimente toda la parte de claridad con unas flores sencillas. Con mancha directa sin colocar guía en lápiz.

En esta segunda prueba, colocar el barniz no es recomendable se ve grasoso y el papel no lo resiste. El delineado fue directo con la acuarela, una mancha directa, el pincel ideal para realizar pétalos y grosor de líneas es el redondo.

Con estas pruebas empecé a ejecutar el proyecto “botoncito de orquídeas” tomé cada uno de los escritos y luego los plasme en imágenes ilustradas. Mostrare 1 escrito y su ilustración.

¡Desayunito!

*Tengo un gruñido en mi barriguita,
¿Será un monstrito que tengo yo,
O más bien el hambre avisando
Con un rugido regañón?*

*Kikiriqui la Kika ya canto,
Puso un huevito en el galpón
Toca ir a recogerlo
Para cocinarlo con mucha sazón.*

*Rugiendo mi barriguita
Mientras ordeño la vaquita
Me imagino el desayuno
Que me prepara, mi querida madrecita.*

*Llegando a la casa y atizando el fogón
Se acerca mi mamita
A preparar el desayuno con mucho amor.*

Autora: Ana María Delgado

Ilustración del texto:

1 paso Boceto a lápiz

2 paso croquis y delineado.

3 pasó detalles últimos con acuarela.

Obra ilustrada realizada por: Ana María Delgado Chavarro.

El “libro Botoncito de Orquídea” su finalidad es que sea exitoso cuya editorial esté interesada en el proyecto, como se mencionó en un inicio el objetivo es que se pueda realizar un libro pop up, con sus ilustraciones, se requiere de mucho tiempo y de un diseñador gráfico, se hubiera hecho manual pero las plantillas originales tendrían un daño y la idea es poder en un futuro tener varios ejemplares.

Por el momento se presenta la obra con diez relatos por mi autoría de igual modo sus ilustraciones. Apuntando a que mi opción de grado tenga el honor de ser un proceso de investigación y creación meritoria.

Esto no es un fin, es el inicio de un grandioso proyecto como Artista independiente.

REFLEXIÓN

“Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas.” Pablo Neruda.

Los parajes de la vida son inciertos, te enseñan constantemente que a aquello que llamamos dones puede ser un privilegio o la causa de nuestras más grandes tragedias, de nosotros concierne su aprovechamiento o la mutilación total de ello. Te enseñan desde pequeño y te coloca en la cabeza un sistema de programación que no puede fallar, seguir las reglas con orden lógico, te enseñan que el mejor niño es aquel que obtiene los mejores resultados, el que ocupa el primer puesto. Como si el sentimiento y el conocimiento fueran algo medible y la verdad pese al paso del tiempo nada cambia.

Valientes somos aquellos que ven en su arte un futuro y luchan pese a la infinidad de comentarios y la mayoría es sobre la derrota. Como si el ser artista fuera un pecado, donde no se encaja, donde nuestro trabajo es desvalorizado y denigrante, desde nuestra casa con nuestra familia, hasta el sistema educativo, nos catalogan a los docentes en Artes en el rango de áreas básicas, con áreas fundamentales.... pero para perseverar en este mundo de carroñeros, simplemente es coger el pincel los colores y nunca dejarnos vencer, las mejores armas son las que se combaten con amor --- y más aquellos Artistas, que nos dedicamos diariamente sin tregua alguna a enseñar y dejar huella a los seres que llegan a nuestra vida, nuestro propósito siempre será ser pedagogos y amparar la semilla.

Botoncito de Orquídea es la esperanza, la construcción de mis primeros legados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- *(García Rueda, M. A. (2017). Arreglos De Temas De Compositores Santandereanos Como Propuesta Pedagógica Para Cuarteto De Cuerdas (Doctoral dissertation, Universidad Industrial de Santander, Escuela De Artes). (García, 2017,p 28).*
- *“Estamos constantemente al borde de lo incognoscible, e intentando entender lo que no puede ser entendido. Eso es lo que nos hace hombres” Isaac Asimov Bóvedas de acero 1953 (p 303)*
- *(La pedagogía humana no es sólo técnica y metodología, sino que también implica la observación del ser humano como un ser complejo, multidimensional, que implica emociones y sentimientos durante el proceso de aprender en forma poética.) (Makarenko, A. S. (2017). Poema pedagógico (Vol. 338). Ediciones Akal).*
- *” (Ibíd.: 47-48). Bereciartua, G. (2013). La poesía. Un modo de intervención subjetivante en la clínica del lenguaje con niños. Actas XIII Jornadas Jitanjáforas. Redes Sociales para la promoción de la Lectura y la Escritura. Maria cristina ramos/urgencia y remansos parte Memoria sonora y memoria afectiva pag 4)*
- *“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. (Arizpe, E. (2005). El juego de los espacios: los lectores y la interacción entre imagen y palabra en el libro ilustrado infantil. Altextexto. Revista del Departamento de Letras, 3(6), 11-36.) .(Lorena Alvares, 2005,p 43)*
- *“También abundan en la Literatura infantil los motivos laterales que tienen una finalidad lúdica o literaria: sugieren la existencia de otro mundo paralelo o presentan acciones que suceden al mismo tiempo y que no se desarrollan en el libro que tiene el lector en las manos. Son, en este sentido, invitaciones para que el lector imagine otra posibilidad narrativa desde la imagen” (Armas, J. D. (2003). Estrategias de desbordamiento en la ilustración de libros infantiles. Leitura, literatura infantil e ilustração: investigação e prática docente, 171-180..) (Jesús Diaz,2003,p 3).*
- *“Un ilustrador es una persona que se dedica a dibujar escenas o situaciones. De esta manera, un ilustrador debe transmitir un mensaje determinado sin que exista el uso de la palabra, serán las imágenes las encargadas” (Ilustrador/ 2014, p1)*

Título nota: Ilustrador. Sitio: Definición MX. Fecha: 20/11/2014. Autor: Editorial Definición MX. URL: <https://definicion.mx/ilustrador/>.Lugar: Ciudad de Mexico

- *“Desde el nacimiento, los niños utilizan la capacidad visual para conquistar progresivamente su entorno. En los niños el ojo les brinda las informaciones necesarias sobre el tamaño, las formas y los colores de los objetos y de las personas de su alrededor y de los movimientos que realizan.”(Grellet, C. (2000). El juego entre el nacimiento y los 7 años: un manual para ludotecarias. Sector de educación, monografía, 14, 2000.p 7)*
- *“La acuarela es una técnica acuosa de colores translúcidos que se trabaja sobre papel. Actualmente existen distintas técnicas y sistemas para emplearla, pero comúnmente se trabaja sin el uso de pigmento blanco y se aplica a manera de veladuras. El color blanco del papel se respeta en las zonas que deseamos más luminosas, simplemente pálidas o blancas, mientras que las áreas coloreadas u oscuras de nuestras obras se cargan con más intensidad de color o mayor cantidad de veladuras” (Noviembre 7, 2017 - Historia de la técnica de acuarela <https://www.ttamayo.com/>) (Tamayo, 2017,P 2)*
- *“El dibujo es el palpito de un niño y yo dibujo esquinas que uno no siempre mira pero que están ahí... para llevarlos a los recuerdos y a los afectos” (frase extraída del video <https://youtu.be/nFNwTgz-YhQ> en el minuto 1;3)*

ANEXOS:

- <http://noesis.uis.edu.co/bitstream/123456789/31846/1/166159.pdf>
 - <http://jitanjafora.org.ar/BERECIARTUA%20-%20La%20poesia.pdf>
 - <file:///C:/Users/57305/Downloads/Dialnet-LaIlustracionInfantil-3649021.pdf>
 - https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30869820/ot_jesus_diaz_a.pdf?response-content-
- *Recuperado: roomdiseno.com/rebecca-dautremer/*
 - *Recuperado: .behance.net/ebuilesc/projects*

