

Universidad de Los Andes Facultad de Arte Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico Comisión de Trabajo de Grado

RIAS DOLS Libro ilustrado para la enseñanza de buenos modales

dirigido a niños en edad escolar.

Autor: Vanessa Agreda H.

Tutor: Rubén Bresan Asesor: Rafael Marquina

Mérida, Septiembre 2017.

Trabajo Especial de Grado (TEGA), para optar por el título de Licenciada en Diseño Gráfico en la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes.

Autor: Vanessa Agreda Hernández.

Tutor: Rubén Bresan **Asesor:** Rafael Marquina

Línea de Investigación: Ilustración - Diseño Editorial - Color.

Palabras Clave: Libro - Ilustración - Educación Infantil - Editorial.

Mérida - Venezuela Septiembre, 2017.

Permiso Libro ilustrado para la enseñanza de buenos modales dirigido a niños en edad escolar.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

iGracias!

A mi madre Morelia: el centro de mi universo; por todo su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida, por enseñarme los valores que me forjan día a día, por su amor infinito, sus consejos, su ternura y alegría que siempre me nutren...mi persona favorita en todo el mundo, ¡Te amo!

A mis hermanos Willy y More: mis compañeros desde pequeña, mi ejemplo a seguir, gracias por acompañarme y aconsejarme en todo momento.

A Rubén Bresan: mi tutor, gracias por creer en este proyecto y brindarme su tiempo, compartir sus conocimientos, aconsejarme y guiarme espiritualmente desde mi inicio y final en la facultad, por la grandeza de su vocación como docente y ser parte de mi crecimiento como profesional.

A Rafa Marquina: por el tiempo dedicado en el desarrollo y evolución de este proyecto, por su manera de enseñar, sus ideas, sus consejos, su orientación y asesoría. ¡Gracias por enseñarme tanto en tan poco tiempo!

A la Universidad de Los Andes y mis profesores de diseño: gracias por formarme como comunicadora visual con las mejores bases y conocimientos, por ser parte de esta pasión y amor por el diseño que apenas comienza. ¡Orgullosa de ser ULAndina!

A mis amistades: quienes siempre con su compañía han sido parte de este trayecto, por escucharme en todo momento y su invaluable cariño: Marycarmen, Berliz, Danish, Joel, Juancho, Elimar, Nathaly, Eliana y Geraldine. ¡Los Adoro!

www.bdigital.ula

"Somos animales, somos violentos, somos criminales. No estamos muy alejados de los simios y los gorilas, esas hermosas criaturas... por lo tanto, se supone que debemos ser civilizados."

- Maurice sendak.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

El presente trabajo especial de grado está destinado a realizar por medio de un proceso creativo, un libro ilustrado, donde una adecuada aplicación de los distintos recursos que ofrece el diseño gráfico, tales como: el diseño editorial, la ilustración, el color, la tipografía y la diagramación, se reúnan para llevar a cabo un producto que servirá como herramienta útil para comunicar de manera amena la enseñanza de buenos modales. El libro ilustrado es un modo de comunicar en donde la combinación de la imagen gráfica y un relato literario se complementan para secuenciar a la par una narrativa. Al unificar estas disciplinas: lo lingüístico y lo visual, se permite el desarrollo de las capacidades intelectuales del lector y su inteligencia para resolver o enfrentar problemas de su realidad.

Los buenos modales pueden entenderse como formas o costumbres de cortesía que se mantienen en una sociedad determinada; por esta razón, este proyecto se desarrollará a través de breves guiones literarios acompañados de ilustraciones que ejemplifican situaciones actuales en la vida cotidiana, donde siempre están presentes los buenos modales.

El libro se adapta al género de fábula con personajes basados del reino animal a los que se les confieren características humanas, ya que estas son estrategias poderosas y herramientas educativas que se deben aprovechar. Me dirijo al público infantil, ya que estos conceptos deben reforzarse en los niños desde temprana edad para generar un hábito positivo a medida que van adquiriendo la madurez necesaria en su crecimiento.

Reconocimiento-No comercial-Compartir igual

COPÍTULO 1: La Propuesta

Planteamiento de la Propuesta	16
Objetivos:	
Objetivo General	18
Objetivos Específicos	19
Justificación	20
Propósito	21

COPÍTULO 2: Bases Teóricas

El Individuo en la Sociedad	24
De la Percepción al Aprendizaje	26
La Ilustración en la Literatura Infantil	30
El Ilustrador como Autor	32
El Diseño Editorial	34

COPÍTULO 3: Antecedentes

Origen de los Manuales de Urbanidad	38
Antecedentes Históricos	40
Antecedentes Referenciales	44

COPÍTULO 4: Metodología

Proceso Creativo	. 50

COPÍTULO 5: Propuesta Gráfica

La Propuesta	54
Storyboard	55
Bocetos	56
Formato	58
Retícula	60
Título	61
Partes del Libro	62
Critérios Tipográficos	65
Estilo de Narrativa	70
Técnica de Ilustración	73
Diseño de Personajes	80
Critérios Cromáticos	98
Escenarios	102
Accesorios e Indumentaria	106
Sistema de Impresión y Encuadernación	109
Difusión Digital	111

COPÍTULO 6: Conclusiones

Conclusión	114
Referencias Bibliográficas	116
Anexos	120
La comunicación visual con perspectiva social	134

Actualmente el Diseño Gráfico ocupa un espacio preponderante a nivel mundial, despertando el interés y deseo de proyectar visualmente obras o productos de diversos géneros, bien sean: educativos, informativos, tecnológicos, científicos, artísticos, entre otros. Como diseñadora, pretendo aportar soluciones en el entorno social mediante un producto gráfico en donde se comunicará desde un lenguaje personal, el cual nunca se restringe de todos los diferentes recursos que el diseño nos concede. El diseño editorial y el estilo en la ilustración han evolucionado, brindándonos mayores ventajas en el sistema educativo; hago provecho de estos dos principales recursos, para expresarme como autora y diseñadora mediante la creación de un producto editorial, que me permita plasmar gráficamente una transmisión de realidades que surgen desde un análisis personal, como observadora, represento situaciones presentadas en la actualidad, dándole una función y un valor al producto creado, cuyo fin es enseñar de

una manera creativa, distinta y original, a la vez que contribuyo con la educación para el público meta en estudio.

Por tal motivo este trabajo especial de grado nace como el resultado obtenido dentro de las experiencias personales y educativas cursadas a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico de la ilustre Universidad de Los Andes, para demostrar mi actitud y potencial como comunicadora visual en el mundo de la literatura infantil, basada en una necesidad que tiene su asiento en los valores humanos.

Línea de Investigación: Ilustración – Diseño Editorial – Color.

Palabras Clave:

Libro - Ilustración - Educación Infantil - Editorial.

www.bdigitalualve1 La Propuesta

Planteamiento De la propuesta

Todos fuimos niños una vez, quizás lo sigamos siendo en nuestro espíritu interior, conservamos recuerdos en nuestra memoria, los cuales muchas veces pueden ser el motor de una inspiración creativa. Desde mi trayecto por la infancia hasta la adultez he observado la manera de educarnos acerca de los buenos modales, costumbres y urbanidad, valores primordiales que nos forman como seres humanos para saber ser y estar en cualquier entorno. Desde un análisis personal, los buenos modales en su mayoría, siempre han sido reflejados a manera de manual o quizás como una lista o conjunto de normas estrictas u obligatorias que debemos practicar y memorizar para nuestro crecimiento personal.

Ahora en mi posición como diseñadora con los conocimientos adquiridos en el campo creativo, planteo varias interrogantes hacia mi persona:

- Si yo fuese niña de nuevo, ¿Cómo me gustaría que me enseñaran los buenos modales?
- ¿De qué manera puedo crear un material visual donde los buenos modales se enseñen haciendo énfasis en la imagen y atrapen al espectador?
- ¿Cómo innovar y hacer un aporte en el área educativa por medio de mi propio lenguaje?

En este momento como autora y diseñadora, poseo la oportunidad e infinidad de recursos para tomar decisiones que sirvan como aportes positivos. Ciertas respuestas me han dado una iniciativa para demostrar por medio de una propuesta creativa, la combinación de factores importantes: inclinación hacia disciplinas del diseño que son del interés personal para mi formación como profesional y mi deseo de contribuir como comunicadora visual en la enseñanza infantil. Como ilustradora tengo un objetivo totalmente comunicativo para transmitir un determinado mensaje. Por medio de una disciplina, como lo es la ilustración, busco crear una realidad propia, conceptualizando de manera personal situaciones reales a través del

código de la fábula, en el cual se obtiene como resultado un mensaje de moraleja, reflexión y conciencia para una formación de integridad humana. Dicho objetivo debe de funcionar de manera eficiente desde mi posición como emisor hacia el futuro receptor.

Objetivo General

Objetivos específicos

Diseñar un instrumento literario que funcione como libro ilustrado para la enseñanza de buenos modales dirigido a niños en edad escolar.

- **1.** Compilar el contenido de un libro de buenos modales que funcionen en el hogar, en la escuela y en los sitios de recreación y esparcimiento.
- 2. Determinar el estilo ilustrativo adecuado para un libro de buenos modales dirigido a niños en etapa inicial del ciclo básico de primaria.
- 3. Designar los personajes del reino animal con características humanas para concretar situaciones de la vida cotidiana en género de fábula.
- **4.** Unificar criterios para el diseño gráfico del producto final (formato, retícula, tipografía, ilustración, color, diagramación).

JUSTIFICACIÓN

Permiso narra de manera amena la enseñanza de los buenos modales a través del diseño de un libro ilustrado en la ciudad de Mérida que va dirigido especialmente a niños de 5 a 8 años.

La investigación se enfoca en ampliar los métodos tradicionales de enseñanza ya existentes, y en el uso de los libros ilustrados como herramienta de trabajo para el proceso del aprendizaje, de esta manera se contribuye a nivel gráfico innovar y crear nuevas maneras de educar a partir de la representación visual de buenos modales, siendo este contenido el concepto generador del que parte la idea.

Desde mi reflexión personal como autora la presentación de buenos modales requieren ser mostrados a través de ilustraciones, en el caso de esta propuesta se plasma a través de un lenguaje artístico propio que busca incentivar a que el público meta se sienta atraído hacia el producto diseñado, en donde disciplinas pertenecientes al diseño gráfico juegan un rol protagónico importante; como lo son: la ilustración, el color, la tipografía y la maquetación. Combinando todos estos criterios, se desarrollará un libro ilustrado para la enseñanza de buenos modales, permitiendo desenvolver mi estetica personal.

20 | Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda.

Este hecho motivó a la realización de este trabajo de grado para demostrar, entre otras cosas los conocimientos adquiridos durante la carrera, y así obtener la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de Los Andes.

En la actualidad, la oferta del material ilustrado en esta temática es muy reducida en el mercado, se busca crear la oferta para iniciar a cubrir satisfactoriamente la demanda con un producto que contribuya a la comprensión de un correcto desenvolvimiento en la sociedad desde la infancia.

Hoy en día los buenos modales y normas de cortesía se siguen mostrando de manera netamente textual, conocido por lo general al estilo de manuales o conjunto de listas de normas estrictas u obligaciones, que el niño interpreta como normas rígidas de comportamiento que le pueden generar aversión hacia su aprendizaje, generando de esta manera que el mensaje que se desea transmitir sobre una buena conducta no es del interés del receptor por no contar con un diseño creativo agradable para la difusión masiva de los mismos.

PROPÓSITO

Esta propuesta tiene como propósito, educar y enseñar los buenos modales a través de un lenguaje propio netamente creativo, en donde el objetivo principal es comunicar la relación y el desenvolvimiento de un individuo en la sociedad mediante la creación de un libro ilustrado, que además de tener una finalidad comunicativa, proporcionará una experiencia estética al lector.

La misma consta de: redacción breve de situaciones vividas en la cotidianidad, tanto en la escuela como en el hogar y sitios públicos, ilustraciones para la comprensión de un comportamiento adecuado, color, diseño editorial del libro y empaque para la protección del mismo.

WWW.bdigitalla. Bases Teóricas

EL individuo en la sociedad

Anteriormente, el sistema educativo se caracterizaba por ser imperante, que con doctrinas pedagógicas estrictas se educaban a los niños como si fueran adultos pequeños, el proceso de aprendizaje se consideraba como una estricta disciplina que muchas veces privaba a que la formación de los ciudadanos fuese un camino de libertad y consciencia de sus propios derechos en el nuevo mundo que se estaba gestando.

Rousseau Jean Jacques (1762), hizo planteamientos en contra de la educación de su tiempo, la cual, según el autor se forma erróneamente la inteligencia del niño, instruyéndole de manera estricta los deberes del hombre maduro.

Su obra más conocida Emilio o De la educación, plantea los principios de una educación natural que fundamenta instaurar en la infancia el propósito de la libertad, en donde la enseñanza más preciosa surge cuando los sentimientos espontáneos que nacen del hombre en contacto con la naturaleza son la mejor guía de cómo debe comportarse.

Para Rousseau la infancia y la adolescencia tienen maneras de ver, sentir y pensar que le son propias.

Los padres y maestros deben de tener en cuenta esas diferencias, conocerlas y respetarlas.

A estas afirmaciones expuestas en su libro, le sigue la descripción de un ciclo educativo completo que se divide en cinco periodos.

"La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras."

- Rousseau Jean Jacques.

El público en estudio al que va dirigido esta propuesta, abarca desde el segundo al cuarto periodo. El segundo inicia con los niños de los cinco a los diez años, donde adquieren experiencias del mundo externo y de acostumbrarse a interesarse por algo, llegaran a ello por su propia voluntad. El educador es solo un guía, por lo tanto el castigo por las equivocaciones de lo que no se debe hacer tienen que nacer por experiencia directa.

Por otra parte, el tercer periodo nos habla de que la educación intelectual prevalece en la edad de diez a quince años y el niño es un observador capacitado para dar sus propias conclusiones aprendiendo por sí solo. Se sugiere que el niño se inspire y que solo se le den métodos de aprendizaje para despertar su interés y no su aburrimiento y así poder integrarse en la sociedad. Se llega luego al cuarto periodo de los quince a los veinte años, la etapa de la adolescencia y en ella el niño puede ser introducido en la sociedad. Es acá cuando ya hecho un hombre se comienza a dar cuenta de su existencia moral, entonces debería investigar sus relaciones con la humanidad, la cual será la verdadera ocupación de toda su vida.

De La Percepción al aprendizaje

Desde nuestra infancia, antes de introducirnos en el lenguaje escrito, asimilamos la lectura de manera más rápida, interpretando las imágenes como medio de expresión. La enseñanza de los buenos modales suele ser una ardua tarea que tanto padres como docentes deben iniciar desde muy temprana edad. Es así, como la creación de este libro ilustrado expresa, mediante un discurso y un lenguaje propio, la representación de situaciones vividas en la actualidad, enfatizando factores creativos que ayuden a fortalecer el conocimiento de un comportamiento adecuado a el los niños, tanto para el desenvolvimiento personal como para el trato con los demás en la sociedad.

Los niños requieren comprender conceptos abstractos a través de imágenes, ya que el poder de la imagen es irrefutable para comunicar ideas y enseñanzas de un determinado campo. Los libros ilustrados forman parte de la vida cotidiana de los niños, por lo que llegan a convertirse en una herramienta necesaria, por la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se da de manera directa y a su vez cumplen la función de potenciar la motivación de niños para conocer y experimentar todo aquello que encuentran en su contexto.

Continuando con la discusión, Piaget Jean (1896-1980) psicólogo e investigador, propuso que el desarrollo cognitivo se divide en cuatro etapas de aprendizaje, constituidas por principios organizativos que subyacen y controlan el pensamiento, permitiendo que el individuo se adapte al mundo externo. Según este enfoque, la tercera fase denominada la etapa de operaciones concretas, abarca aproximadamente entre los siete y los doce años de edad, se caracteriza

por que los procesos de razonamiento se vuelven logicos y en el aspecto social el niño se convierte en un ser verdaderamente social, con ordenamiento mental y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio y tiempo. Por otra parte, la cuarta etapa nos habla de las operaciones formales, donde el niño de doce años en adelante desarrolla sentimientos idealistas. logrando una formación continua de personalidad y donde ya existe un mayor desarrollo de los conceptos morales. Teniendo en cuenta estas aportaciones anteriormente expuestas, podemos decir que el niño se inicia en la observación visual interpretando las imágenes a partir de su desarrollo cognitivo: aprender observando, es por ello que la lectura de la imagen exige tiempo y conocimiento de un código específico en el que intervienen las habilidades perceptivas. Sin embargo, la realidad puede comprenderse desde

todas las perspectivas posibles, por lo que es preciso entender que el pensamiento y el conocimiento son complejos, pero se hace preciso usar la complejidad para entender al mundo.

Siguiendo en la misma línea, Morin Edgar (1921), acuña la noción del pensamiento complejo haciendo referencia a la capacidad de conectar distintas dimensiones de lo real, basado en la idea de que la educación actual debería tener una estrategia o forma de pensamiento que induzca al conocimiento, buscando la verdad mediante la actividad de la autoobservación, la autocrítica y un proceso reflexivo inseparable de un proceso objetivo.

Actualmente la sociedad necesita de ciudadanos pensantes, activos y reflexivos capaces de involucrarse en la formación de la comunidad, es acá donde el pensamiento complejo se encarga de desarrollar las capacidades de asombro, imaginación e interés por lo desconocido.

Morin, enfocado en la idea de que todavía estamos en un nivel anticuado con respecto al espíritu humano, plantea que solo la complejidad puede civilizar el conocimiento.

Por esta razón propone siente saberes fundamentales y necesarios, donde expone que la educación del futuro debe considerar ciertos fundamentos que son ignorados en la educación actual. Estos siete saberes pueden interpretarse de la siguiente manera:

- Debemos abrirnos a nuevas ideas y no aferrarnos a creer ciegamente en las ideas aceptadas o antiguas.
- Somos especie y sociedad al mismo tiempo.
- La indiferencia hacia nuestro mundo se está agravando con el paso de los años.
- La incertidumbre es parte de la vida y debemos aprender que el conocimiento no es más que nuestra idea de la realidad.
- La comunicación sin compresión se reduce simplemente solo a palabras.
- La comunidad nos impone la solidaridad.

"¿Qué papel tendrían entonces en la escuela los libros y los manuales? La escuela ideal no tendría manuales obligatorios para los alumnos, sino solamente obras de referencia que se emplearían libremente... los únicos manuales indispensables son los que usa el maestro."

- Piaget Jean.

(Piaget haciendo referencia a cómo sería su escuela ideal, la que beneficiaria el aprendizaje de los alumnos.)

La Ilustración en la Literatura Infantil

Para conocer la influencia de la ilustración dentro del mundo de la literatura infantil es importante saber el origen y significado de ambos géneros para luego entender cómo se complementan entre sí.

llustración:

El término ilustración proviene del latín Illustrare (iluminar, alumbrar, sacar a la luz, divulgar).

Tradicionalmente se ha creado el concepto de que la ilustración es simplemente un adorno que acompaña a una publicación, pero más allá de sustentar un texto, la ilustración requiere de una especial atención, ya que la misma posee un carácter narrativo, en el que la interacción de texto e imagen crea un poderoso medio para comunicar ideas, que a su vez, activan el pensamiento crítico y despiertan la imaginación, lo que hace que entendamos mejor las cosas.

La ilustración en los libros infantiles ha tomado mayor protagonismo en los últimos años, pues es una herramienta ideal para ayudar a los niños a introducirse en el aprendizaje y hábito de la lectura, como bien afirman Verónica Uribe y Marianne Delon: "Las imágenes y la concepción gráfica son de gran importancia en un libro para niños. En el aprendizaje de la lectura y en la consolidación de hábitos de lectura, las imágenes juegan un papel interesante de apoyo, motivación y apresto a la lectura. No deben ser simples adornos del libro ni debemos considerar que simplemente hacen al libro más bonito. 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 niños" (Uribe, V.- Delon, M., 1983).

Literatura Infantil:

Por otro lado, la literatura infantil nace en la Edad Media a partir del siglo XIII, época en donde no todas las personas tenían acceso a la lectura de los libros, y aquellos que podían llegar a los niños tenían muy poco que ver con lo que actualmente entendemos por libro infantil, pues los mismos estaban muy lejos de relatar historias fantásticas y de aventura. Cabe destacar, que el libro infantil ilustrado se desligo totalmente de un carácter netamente didáctico y moralizador hasta el siglo XIX. Desde entonces surgió la primera aparición de grandes ilustradores que mejoraron la calidad de los dibujos así como su difusión gracias a una mayor economía de los medios.

No obstante, estudios más recientes han descubierto el valor de la ilustración, destacando su valor comunicativo junto al texto, de cierta manera, ambas manifestaciones artísticas se complementan: la ilustración prolonga el sentido de relato y el relato busca las orientaciones que conducen a la fantasía por el camino de lo nuevo y diferente. Actualmente en nuestra sociedad, la imagen cumple un rol protagónico importante y los niños por norma gene ral aprenden a

descifrar signos icónicos desde temprana edad, considerando que:

"En las últimas décadas se ha incrementado la publicación de libros profusamente ilustrados, en los cuales el texto y la imagen se complementan entre sí para formar un todo y facilitarle al niño la mejor compresión de la lectura, puesto que la ilustración estimula la fantasía en ciernes y es un recurso indispensable para el goce estético de la literatura infantil porque vivimos en una sociedad dominada por la imagen gráfica, y también porque la ilustración es un poderoso medio de comunicación y un excelente recurso didáctico en el sistema educativo" (Montoya, V. 2003).

De la misma manera, la función de las imágenes en los libros infantiles varía según la importancia que tengan para el desarrollo de la narración, el ilustrador debe estar al tanto de los signos necesarios para poder descifrar un texto y comprenderlo, en el cual se adquieran códigos que permitan leer imágenes de manera efectiva.

EL iLUSTrador DO CIO

En la actualidad, se considera que un ilustrador más allá de ser un simple traductor es un creador de contenidos propios, ya que se realiza un proceso de interpretación del lenguaje escrito al lenguaje gráfico, plasmando mediante un estilo personal ilustrativo, la traducción de la narrativa de una historia o una secuencia de situaciones presentadas en un contexto.

De manera que, en un libro ilustrado, el ilustrador es un co-autor de la obra. Sin embargo, la ilustración viene determinada no por lo que representa, sino por cómo está representado. Por esta razón durante el desarrollo de interpretación gráfica, el ilustrador debe cuidar detalladamente la lectura del texto para tomar decisiones que al momento de narrar puedan o

no alterar su contenido. En el caso de esta propuesta, una de las características más importantes es que se basa en el género de fábula, se realiza una selección previa de personajes del reino animal, a los cuales se les asigna características humanas, ya que cada animal representa un carácter de personalidad diferente, cada uno posee un símbolo preestablecido especifico que ejemplifica de manera natural e instintiva el comportamiento humano.

Por otra parte, se escogen escenarios en los que se van a desarrollar las acciones, para los escenarios de esta propuesta se selecciona los más comunes y recorridos en la vida cotidiana, como lo es el hogar, la escuela y algunos sitios públicos.

EL Diseño editorial

El diseño editorial es una rama del diseño gráfico que se dedica a la composición y maquetación de piezas literarias tales como libros, revistas, periódicos, entre otros. Incluye el desarrollo de la gráfica de los textos, teniendo siempre en cuenta en eje estético ligado al concepto que define cada publicación. Es así, como un comunicador visual tiene la capacidad de transmitir ideas que permiten expresar el mensaje de un contenido, dándole un valor estético que logre una unidad armónica entre el texto, la imagen y la diagramación.

El diseño editorial es una de las más antiguas prácticas del diseño gráfico, pues fué en el siglo XV cuando Gutenberg perfecciono la imprenta y hasta la actualidad los libros fueron perfeccionándose en cuanto a los sistemas de impresión, nuevos soportes y técnicas, necesitando de nuevos métodos de comunicación y diagramación. En la actualidad, con el avance de la tecnología informática se ha logrado que los textos y escritos lleguen de manera universal, estando al alcance de casi todas las personas.

"La anatomía la dicta la cultura propia del objeto. La consciencia de ésta permite interactuar con el usuario para que ciertas señales gráficas que afectan sus partes, sirvan como orientadoras para el uso de la función informativa del libro" (Sotillo, A. 2015).

¿POR QUÉ UN LIBRO?

Entre las variables que nos ofrece el diseño editorial, sabemos que cada tipo de publicación tiene necesidades de comunicación particulares, hay un tipo de diseño único para cada publicación por lo cual se requiere de la capacidad de alcanzar un equilibrio simétrico entre el texto y la gráfica. Para el desarrollo de este proyecto se ha seleccionado el libro.

PERIÓDICO

Diseño

editorial

DÍPTICO / TRÍPTICO

FOLLETO

CATÁLOGO

Según la Real Academia Española (2016) define el término libro de la siguiente manera:

Libro: Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernados forman un volumen. // Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro LIBRO soporte.

Entre las características de un libro ilustrado entre un libro de texto normal y un libro álbum ilustrado podemos destacar las siguientes:

- **1.** Los libros ilustrados son libros cuyo texto se acompaña de ilustraciones que reflejen la historia que se está narrando.
- **2.** En el libro ilustrado primero se escribe el texto y luego a partir de él se crean las ilustraciones.
- **3.** Los textos de un libro álbum ilustrado suelen ser más breves, predominando mas la ilustración que el texto. En los libros ilustrados los textos son más largos y en la mayoría de los casos tienen un carácter didáctico o moralizante.

WWW.bdigitallialle. Antecedentes

origen de los manuales De urbanidad (1)

Las primeras normas de urbanidad fueron conocidas desde el siglo XVI en Occidente, cuando los cambios en el nivel de vida de la sociedad comenzaban a imponer reglas de comportamiento que venían siendo presentadas y difundidas a través de cartillas, catecismos y manuales. Todo surge cuando las personas de clase alta querían intensificar la riqueza de sus comercios con los países europeos. Fue así como a mediados del siglo XIX empezaron a preocuparse por mejorar su comportamiento traduciendo varios manuales de urbanidad escrito por los Franceses, que hacían referencia obligada a la civilización del mundo.

Los hábitos de vida variaban constantemente con la obtención de nuevos utensilios de mesa y cocina, atuendos, moda, elementos decorativos, y hasta en el sentido del gusto por ciertas cosas.

Según la Real Academia Española (2016) define los términos Urbanidad, Cortesanía y Modal de la siguiente manera:

Urbanidad:

"Cortesanía, comedimiento, atención y buen modo".

Cortesanía:

"Atención, agrado, comedimiento".

Modal:

"Acciones externas de cada persona con que se hace notar y se singulariza entre las demás, dando a conocer su buena o mala educación".

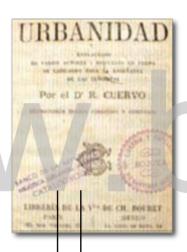
La urbanidad se practicaba por un pequeño número de personas pertenecientes a las cortes. Estos modales cortesanos eran dignos de imitar, porque permitía a los demás a ser aceptados en las cortes sociales.

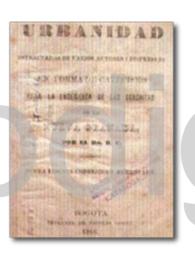
Los antecedentes seleccionados en la presente investigación, señalan tanto aciertos como desaciertos de los mismos tomados en cuenta para el desarrollo de esta propuesta creativa.

Antecedentes Históricos

Breves Nociones de Urbanidad

Escrito en 1833 por Rufino Cuervo, esta obra fue presentada en forma de catecismo para la enseñanza de la urbanidad, dándola a entender como el hacer de aquella cosas que quisiéramos se hiciesen con nosotros mismos. En este manual se dirige principalmente a las señoritas, explicando las normas de limpieza modestia y amabilidad. Establece recomendaciones a las señoritas de los deberes habituales como: lavarse la cara, las manos y el cuerpo con frecuencia y además sobre el arte de comer, el comportamiento en la calle y otros sitios.

Presentado en forma de catecismo: Libro de enseñanza escrito en forma de preguntas y respuestas.

No posee ilustraciones, solo texto.

Manual de Urbanidad y Buenas Maneras

Popularmente conocido como el Manual de Carreño, escrito por el músico, pedagogo y diplomático Manuel Antonio Carreño, se publicó originalmente por Appleton & Co. de Nueva York en 1854.

El contenido se divide en tres capítulos introductorios aquellos deberes morales del hombre en donde se destacan el desarrollo de las obligaciones para con Dios, con la sociedad, nuestros padres, la patria y nuestros semejantes. Además de repasar los principios generales, también nos inculca las normas a cumplir tanto en el hogar como fuera de él. A través del tiempo algunas editoriales han publicado varias ediciones del manual, algunos contienen ilustraciones específicas que narran una o varias normas en las que se sugieren mostrar algún movimiento corporal para cada situación.

Hoy en día existen diferentes versiones, todas presentadas al estilo de Manual.

Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda. | 41

Antecedentes Históricos

Novísimo Resumen de Urbanidad para Niñas

Don Narciso Masdival Puig (1927) escribe una guía que describe como es "el deber ser" de las jovencitas para conducirse en la sociedad y convertirse en mujeres útiles en el futuro. El Resumen está dividido en varias secciones dedicadas a la formación educacional de las jovencitas en diferentes esferas de la vida. La introducción bosqueja el carácter qué deben gozar las niñas, luego continúa explicando el significado de urbanidad y determinando como deben dirigir sus acciones para la comunidad. En el tercer apartado, señala los deberes de las niñas y su comportamiento en las iglesias, en el colegio y su manejo ante las visitas sociales; para finalizar, establece los tratamientos para las personas importantes y describe cómo deben dirigirse a las personas de la alta sociedad.

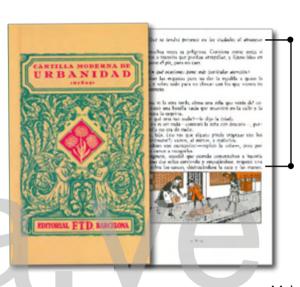

Cartilla Moderna de Urbanidad

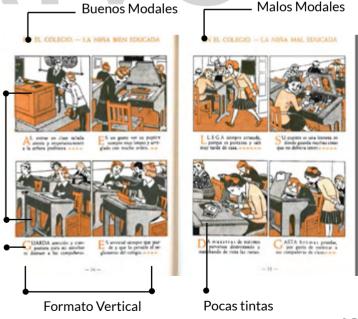
Escrito en 1929 por José Obispo de Barcelona y editado por F.T.D, conocida como la casa editorial consagrada a la mayor dignificación del libro escolar. Este libro repasa en 64 páginas el ciclo de vida de una niña para darle pautas de comportamiento. Inicia enseñando las normas en el acto de levantarse y el aseo personal, para luego implementar la buena educación en los sitios públicos en general. Para explicar el concepto de una buena educación, narran una misma situación en dos páginas, una ilustra lo que es un comportamiento adecuado, y la siguiente lo inadecuado. De esta manera muestran lo que está bien y lo que está mal. **Buenos Modales**

explicados en

Tipografía Estilo Serif

Cantidad de texto

Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda. | 43

Antecedentes referenciales

Coco y Tula. Colección Buenos Hábitos

Combel Editorial presenta los buenos hábitos como una colección de libros ilustrados de los autores Patricia Geis y Sergio Folch, publicados en el año 2006. Con estos libros plantean facilitar a los padres la enseñanza de los buenos modales a sus hijos. De manera muy sencilla ofrecen pautas a los niños para saber comportarse en la calle, en la mesa y con los mayores. Además estimulan el aprendizaje de los niños incluyendo en los libros una tabla semanal para marcar sus progresos del día a día y adhesivos para asignar premiaciones por destacar un buen comportamiento.

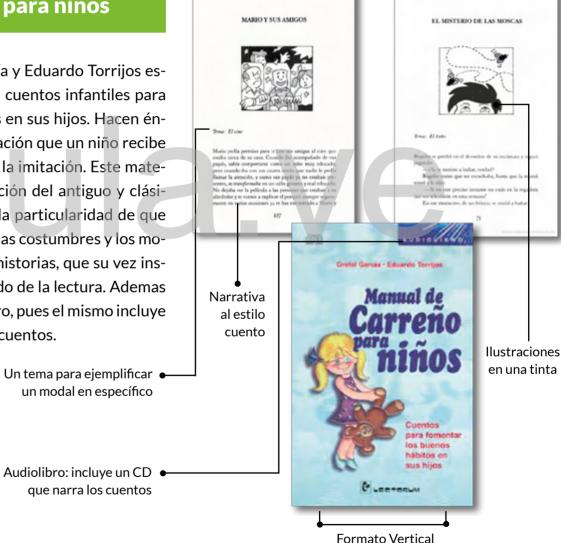

Buenos modales

En la mesa

Manual de Carreño para niños

En el año 2006, Gretel García y Eduardo Torrijos escribieron un libro basado en cuentos infantiles para fomentar los buenos hábitos en sus hijos. Hacen énfasis en que la primera educación que un niño recibe es en el hogar, por medio de la imitación. Este material didáctico es una adaptación del antiguo y clásico Manual de Carreño, con la particularidad de que enseñan los valores, las buenas costumbres y los modales a través de divertidas historias, que su vez instruyen a los niños en el mundo de la lectura. Ademas lo denominan como audiolibro, pues el mismo incluye un CD que narra los mismos cuentos.

Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda. | 45

Antecedentes referenciales

Colección Los Buenos Modales

Amanda Doering Tourville es la autora de más de cincuenta libros para el género infantil y juvenil, constantemente escribe libros con una temática en especial. En el año 2011, su colección de los Buenos Modales diseñado para niños hasta los doce años de edad, busca que ellos mismos aclaren sus incógnitas en el porqué es importante saber comportarse en la vida cotidiana. La inspiración de la autora es que los niños aprendan a amar la lectura tanto como ella lo hace. Los libros son ilustrados por Chris Lensch y publicados por la editorial Everest.

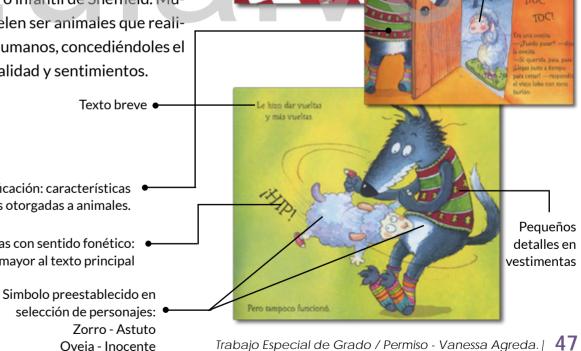
La ovejita que vino a cenar

Steven Smallman es un autor e ilustrador de libros ilustrados nacido en Inglaterra. Es conocido como el artista de los animales, pues desde su niñez le gustó mucho dibujar animales y dotarlos con rasgos humanos. La ovejita que vino a cenar es uno de sus cuentos educativos, publicado en el año 2006 haciendo mención en los premios del libro infantil de Sheffield. Muchos de sus personajes suelen ser animales que realizan acciones de los seres humanos, concediéndoles el habla, vestimenta, personalidad y sentimientos.

> Personificación: características humanas otorgadas a animales.

Palabras con sentido fonético:

En un puntaje mayor al texto principal

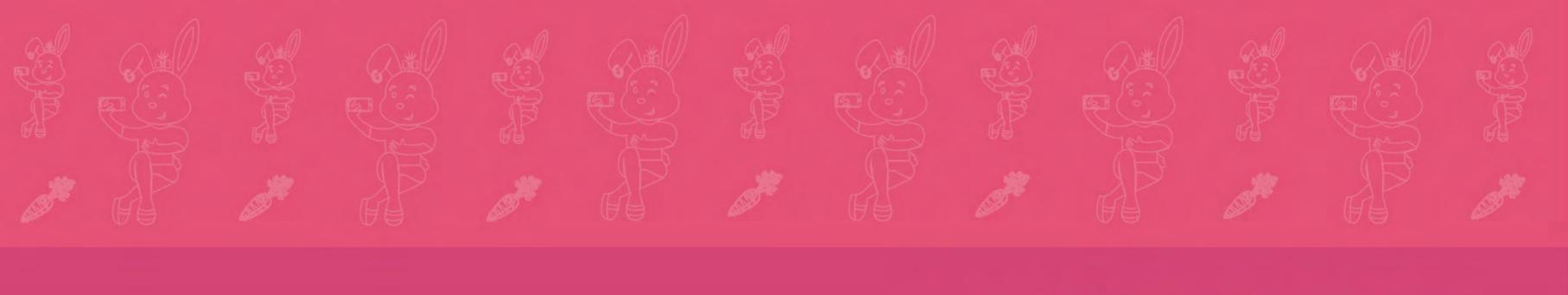
Expresiones faciales

| Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda.

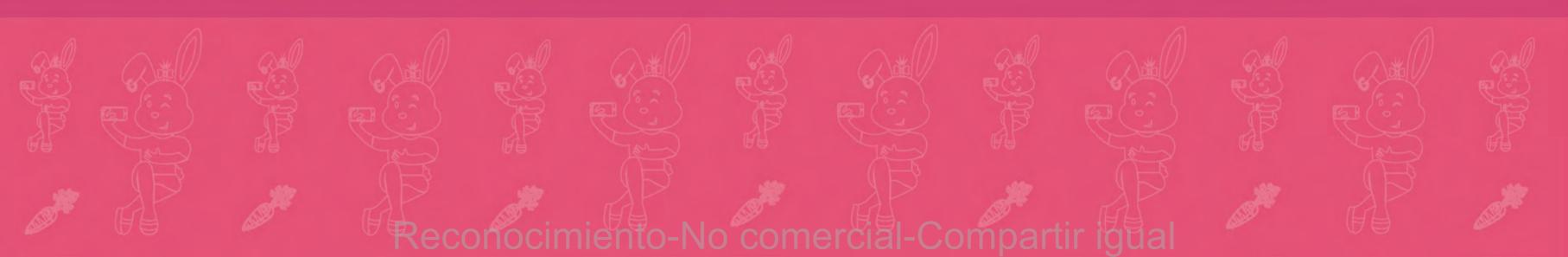
Clasificación de buenos modales según lugares

Ilustraciones en vectores

en diferentes ubicaciones

WWW.bdigitanpitalle-Hetodología

Proceso creativo

La modalidad de la investigación es un TEGA (Trabajo Especial de Grado), que como su nombre lo indica consiste en la formulación de una propuesta especial en donde se ponga en práctica la imaginación, experiencia y reflexión. Desde un punto de vista personal todo creativo tiene un método en particular en el

cual, a medida que ejecuta un provecto el mismo determinará las etapas de su proceso, creando así su propio método. Sin embargo, existen metodologías aplicadas por otros autores con las cuales nos sentimos identificados. Para este proyecto se tomó como referencia el método proyectual del diseñador italia-

no **Bruno Munari**, quien explica los pasos a seguir para resolver un problema de tipo creativo.

En este caso explicaré como es mi proceso creativo basado en los fundamentos de este autor, en donde más que resolver un problema se enfoca en resolver adecuadamente una propuesta creativa.

Munari Bruno (2004), plantea que el método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia.

La Propuesta

El primer paso es el propósito, las necesidades, y causas situacionales de la propuesta. El diseño surge de necesidades de comunicación. Surgen las siguientes dudas: ¿Qué se quiere crear?, ¿Con qué características?, ¿Qué se va a comunicar?.

Mensaje Social EDITORIAL: LIBRO **ILUSTRACIÓN** ILUSTRACIÓN DIGITAL **BUENOS MODALES:** UNIVERSALES - BÁSICOS ADAPTADO A TODAS LA CULTURAS

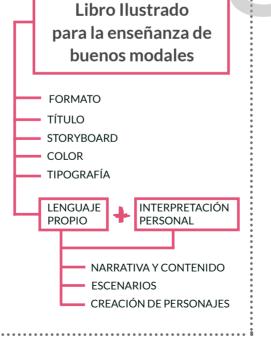
Recopilación de Datos

Para diseñar una propuesta que sirva como aporte funcional en la sociedad, el diseñador debe documentarse: ¿Existe este material?, Si existe ¿Cómo puedo innovar la difusión del mismo mensaje?, ¿Cómo se clasificará el contenido?, ¿Qué recursos y técnicas de diseño necesitaré?, ¿Que se tomará como referencia?.

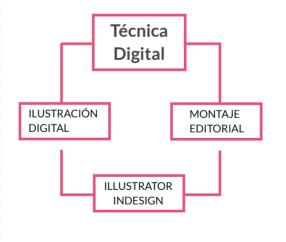
Creatividad

En esta fase, el diseñador utiliza todas las herramientas creativas para planificar el desarrollo del proyecto.

Técnicas y Materiales El diseñador establece los materiales a

su alcance y las técnicas provechosas de su conocimiento para crear la propuesta.

Modelos

Se analizan las pruebas y ensavos de todos los recursos empleados.

EN IMPRENTA

Verificación

Finalmente una vez diseñado el producto, el mismo se someterá a un proceso de verificación para comprobar la muestra definitiva y óptima del producto para luego pasar a la fase de imprenta.

Reconocimiento-No comercial-Compartir

WW.bdigital-ula.5e Propuesta Gráfica

La propuesta

El trabajo desarrollado es un libro ilustrado para la enseñanza de buenos modales. La audiencia o público meta son padres representantes y docentes de etapa inicial de primaria y el perceptor lector será niños de 5 a 8 años de edad, ya que a partir de esta edad aprenden a leer continuo.

Como punto de inicio se realizó una lista que se proporciona como una guía sobre cuales serán los modales a enseñar, donde se determinó que una clasificación por capítulos ayudará a la comprensión de los mismos de acuerdo a los lugares o espacios en los que habitan los niños.

La finalidad de este libro se puede identificar de la siguiente manera:

- Despertar el interés de la población infantil hacia el aprendizaje de buenos modales para su formación personal.
- Incentivar la creatividad en la lectura.
- Reconocer elementos gráficos y verbales.
- Ampliar el léxico.

De acuerdo al producto a diseñar existen aspectos importantes:

El formato, las ilustraciones, la tipografía y el color deben adecuarse al público meta, de esta manera se asegura una funcionalidad y correcta comprensión

- 1. Buenos días
- 2. Buen provecho
- 3. Por favor
- 4. Permiso
- 5. Gradas
- 6. Saludar
- 7. Despedirse
- 8. La puntualidad
- 9. La responsabilidad
- 10. El compartir
- 11. Prestar atención
- 12. Pedir la palabra
- 13. Respetar el turno en la fila
- 14. No interrumpir al que habla
- 15. No botar basura en las calles
- 16. Cuidar las áreas públicas
- 17. No escupir cerca de los demás
- 18. Ceder el asiento a los mauores
- 19. Lavarse las manos antes de comer
- 20. No hablar con la boca llena
- 21. Compartir en la mesa
- 22. Pedir permiso para retirarse
- 23. Colaborar en el hogar
- 24. Cepillarse los dientes

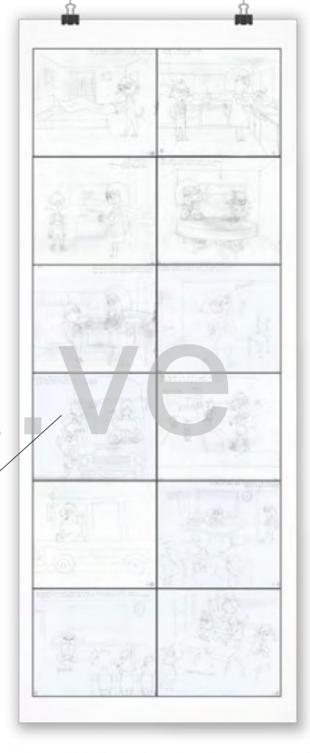
Lista de buenos modales: contenido a ilustrar.

STORYBOARD

Al diseñar un libro ilustrado, hay que estructurar bien la historia, cuidando la composición y un ritmo coherente para mantener el interés del lector. Al seleccionar la lista de los buenos modales a ejemplificar, se define el número de páginas aproximadas a ilustrar.

Se realiza una secuencia del guión literario para inmediatamente crear la imagen que narrará los hechos del texto. El storyboard o guión ilustrado nos ayuda a proporcionar una visión general del contenido del libro ilustrado.

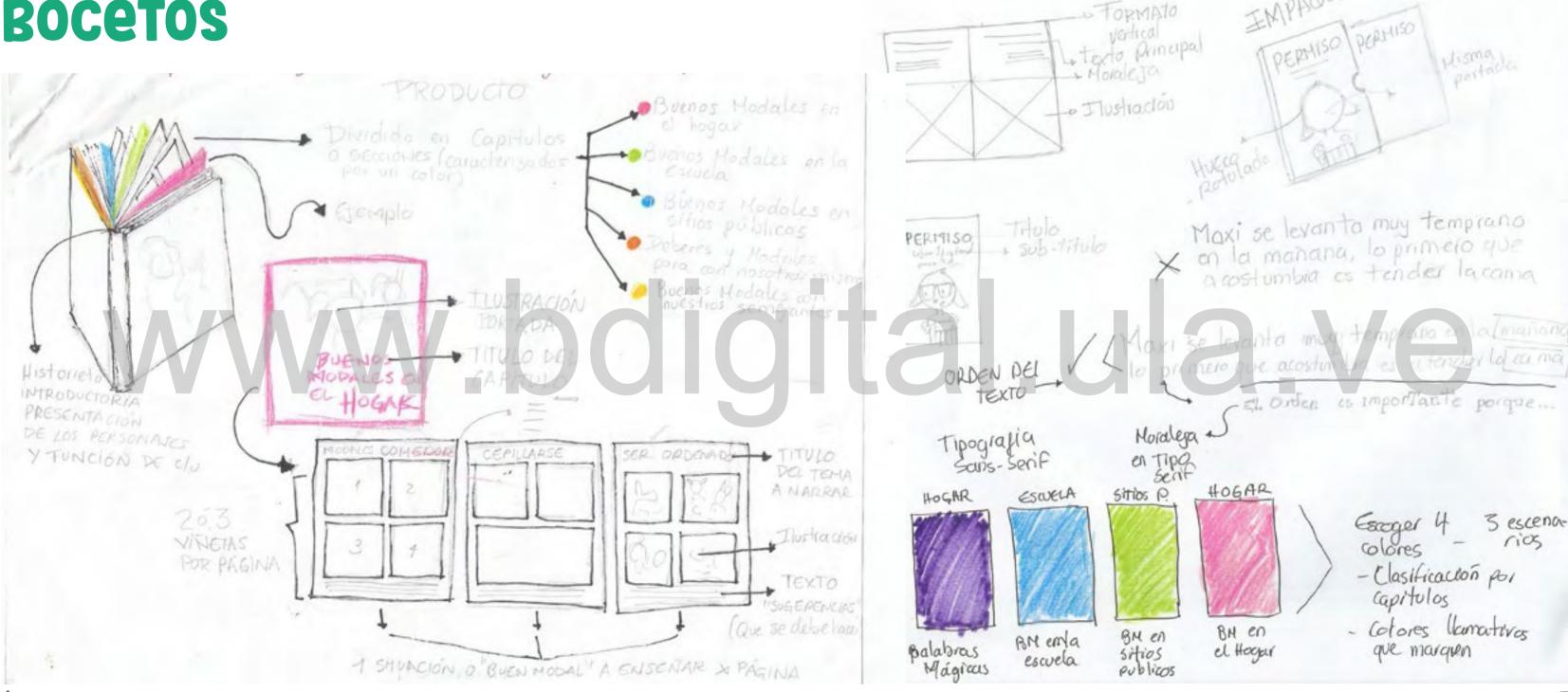

Storyboard.

Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda. | 3

BOCETOS

| Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda.

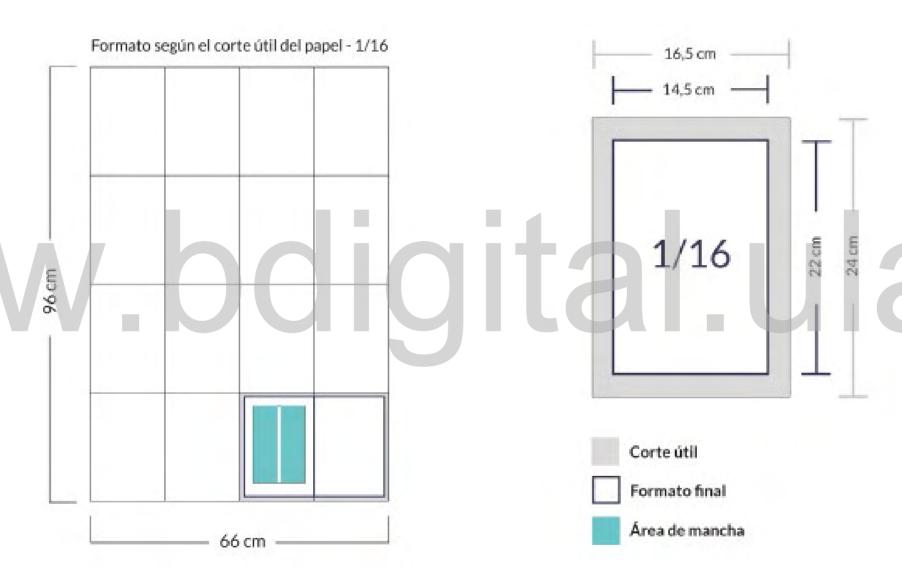
Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda. $\mid 5$

FORMATO

El formato es el tamaño donde estará contenido el diseño del libro en general. Sin el formato no se podría organizar la información, un tamaño adecuado y estudiado hace que la publicación tenga pregnancia con el lector.

Se realizaron varios estudios en cuanto a tamaño o dimensiones del libro. Inicialmente se probo con un formato aproximadamente cuadrado de 1/12 el cual resultó poco práctico, pues en relación con el espacio que abarcan las ilustraciones, el espacio superior queda muy reducido para la cantidad de texto que en algunas páginas es más amplio que en otras.

Posterior a esto, se hizo un análisis para la selección de un formato de 1/16 en vertical, conformado por 16,5cm de ancho x 24cm de alto. Realizando pruebas y bocetos a escala real, este formato se adapta adecuadamente a los parámetros compositivos tanto para el texto como para las ilustraciones.

De acuerdo al público al que va dirigido la propuesta, en este caso niños en edades comprendidas de 5 a 8 años, este formato resulta funcional, ya que los niños ergonómicamente necesitan de un formato liviano y fácil de manipular.

Es así, como también la selección de este formato es un tamaño estandarizado para imprenta para que el papel sea aprovechado al máximo.

El libro cuenta con un total de ochenta páginas, lo que significa que para un ejemplar se necesitará la cantidad de dos pliegos y medio de papel bond de 200 g.

6 | Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda.

Trabajo Especial de Grado / Permiso - Vanessa Agreda. | 7

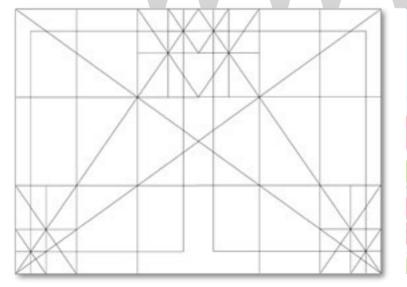
Reticula

La retícula permite la organización coherente del contenido y de las imágenes. Para este libro ilustrado de buenos modales, se propone una retícula basada en el método de Van Der Graaf, que sirve para dividir las páginas de un libro de manera armoniosa. Luego se fue modificando, agregando diagonales que generaran puntos de referencia para establecer los márgenes de la página.

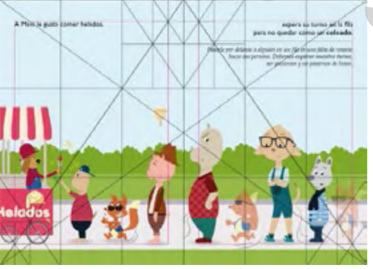
Partiendo de los márgenes, se insertaron líneas horizontales, verticales y diagonales para determinar la posición y el tamaño del bloque de texto. La misma es duplicada con efecto espejo y un giro de 180 grados, observándose de la siguiente manera:

La retícula en la portada y contraportada.

Retícula.

Retícula en doble páginas.

TÍTULO

El título de esta obra, resume en una sola palabra el espíritu del contenido investigativo y creativo de este trabajo especial de grado. En mi criterio como autora el valor más importante que se le debe de enseñar a un niño con los buenos modales es pedir permiso. ¿Por qué permiso?, permiso es una palabra mágica

que otorga el consentimiento para que las acciones de todo individuo sean aceptadas, pedir permiso es la iniciativa de todos los demás buenos modales, es donde comienza nuestro desenvolvimiento en la sociedad, es la palabra que abre siempre el camino, permiso significa la expresión más pura de la tolerancia.

ital.ula.ve PERMISO

Partes Del Libro

Portada:

La portada de un libro cumple un papel de seducción a primera vista, debe de causar impacto e invitar a la lectura de inmediato. El título y la imagen se conectan directamente creando un equilibrio simétrico que incentiven al lector a llenarse de sensaciones para ingresar a las primeras páginas y engancharse a la lectura con comodidad.

Contraportada:

No solo basta con lograr capturar la atención del lector con la portada, pues su siguiente gesto será darle la vuelta al libro, es aquí donde la contraportada cumple otra función indispensable: transmitir una emoción que atrape por completo el interés del lector para con el contenido del libro.

La ilustración en la portada y contraportada de Permiso significa el valor de la integración como primer modal que nos relaciona con nuestros semejantes.

Colofón:

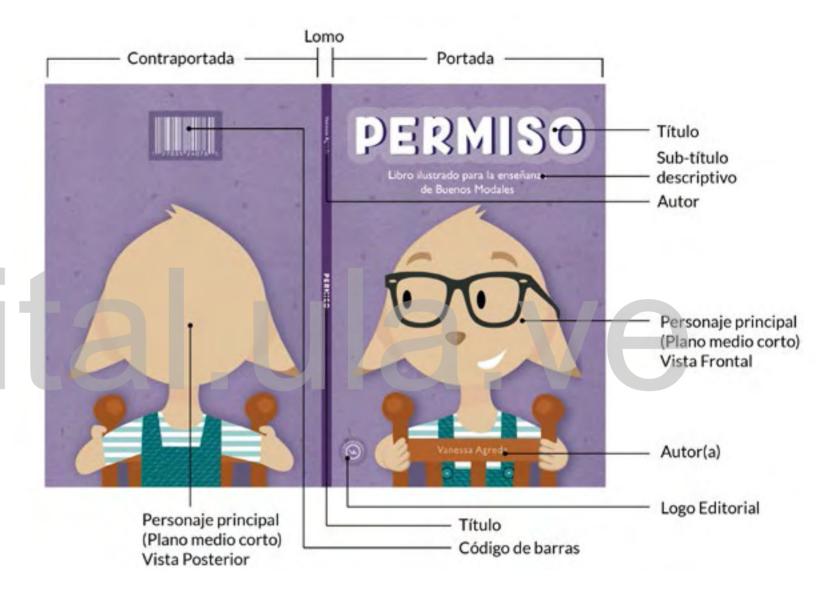
Se ubica en la última página impar, en la que se menciona el nombre y logo de la imprenta, lugar y fecha de impresión, tipo de papel y número de tirajes (es decir de copias impresas).

Lomo:

El lomo forma parte de la cubierta, y es el lugar opuesto al corte de las hojas del libro donde se pegan los pliegos. En él se encuentra el título del libro y el nombre del autor, puesto que su propósito es orientar su ubicación en la biblioteca, librería, provedurías, etc.

Medidas del lomo:

80 (páginas) x 0,0065 (gramaje del papel) = 0,52 mm

Estructura externa del libro. Portada - Contraportada

Portadilla. Colofón.

Criterios Tipográficos

La tipografía es un elemento dentro de la composición del libro sumamente importante, ya que permite una clara legibilidad de los textos para que la lectura sea placentera. Para el título del libro fue necesario que la tipografía seleccionada reflejara la esencia del relato, así como también que en sus trazos y curvas siguieran las características graficas de los personajes y el estilo de línea ilustrativa. Para la tipografía del título como para la del texto en la narrativa, moraleja y palabras mágicas, se seleccionaron cuatro estilos de fuentes diferentes.

Interlineado: Es el espacio de separación entre dos renglones contiguos de texto. A mayor espacio de interlineado mayor es la legibilidad. (Proenza, R. 1999)

Interletrado: Es el espacio de separación entre cada caracter de una palabra o frase.

(Johansson, K. et al., 2011)

Títulos:

La tipografía seleccionada posee el nombre de KG Inimitable Original, con un puntaje de 80pt y un interletrado de 60em Esta tipografía titular presenta características que se asocian con los trazos, curvas y estilo de las ilustraciones.

Es una tipografía con peso pero no agresiva, su forma, su grosor y su inter-letrado le confieren fácil lectura y legibilidad a distancia. Transmite dulzura, inocencia y aspectos agradables de carácter amistoso similares al personaje principal de la historia.

PERMISO

ABCDEFGHIJKLM NÑOPORSTUVWXY ZabcdefghijkLm nñoparstuvwxyz 1234567890 .._-i!¿?"\$%&/()*+

KG Inimitable Original

Puntaje: 80 pt

Interletrado: 60 em

Texto principal del relato:

Para el texto principal de la historia, se seleccionó la tipografía Gill Sans Book, en un puntaje de 18pt, con un interletrado de 0em y un interlineado de 21pt. Las fuentes de estilo palo seco son las más comunes para componer textos continuos en los libros infantiles, se considera mas legible y funcional.

Furura Book es la fuente más utilizada en los libros de lectoescritura mas populares para los niños en etapa

del ciclo básico, entre estos encontramos referencias de libros tales como: Coquito, Mi Jardín, Angelito y Kikiriki; es ideal para textos infantiles por ser simple, limpia y legible. El origen de las fuentes sans-serif en los libros infantiles se basa en el aprendizaje de la lectura, ya que se fundamentan en formas geométricas y han sido diseñadas para facilitar la comoda lectura desde la comunidad occidental.

Maxi termina su taza y desea repetir otra porción, para que se la sirvan debe pedirlo con un por favor.

ABCDEFGHIJKLMN abcdefghijklmnñopqr stuvwxyz1234567890 ., -;!;?"\$%&/()*+

ABCDEFGHIJKLMN NOPORSTUVWXYZ NOPORSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqr stuvwxyz1234567890 .,_-;!;?"\$%&/()*+

Gill Sans Book

Puntaje: 18 pt

Interletrado: 0 em

Interlineado: 21 pt

Fuente disponible: http://www.dafont.com Autor: Kimberly Geswein Fuente disponible: https://www.download-free-fonts.com Autor: Eric Gill

Moraleja:

Para la reflexión que concluye los hechos de los buenos y malos modales representados en varias escenas, se seleccionó la tipografía Book Antigua, en un puntaje de 15pt con un interletrado de 0em y un interlineado de 18pt. Para este texto se asigna una tipografía de estilo serif, pues nace una necesidad de realizar una combinación tipográfica para diferenciar

ambas cajas de texto, no solo con el estilo tipográfico sino también con variedad de puntaje.

Este estilo de fuente proporciona un efecto de tranquilidad, autoridad y firmeza, además de que posee la particularidad de ser una tipografía clásica y antigua, que hace referencia precisamente a que los buenos modales vienen desde la época de antaño.

Cuando haces una petición no estas dando una orden, decir **por favor** es tener respeto y consideración con alguien que está dispuesto a hacer algo por ti.

ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqr stuvwxyz1234567890 .,_-;!;?"\$%&/()*+ ABCDEFGHIJKLMN ÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqr stuvwxyz1234567890 .,_-i!:?"\$%&/()*+

Book Antigua

Book Antigua Italic

Puntaje: 15 pt

Interletrado: 0 em

Interlineado: 18 pt

Fuente disponible: http://www.freefuentes.com Autor: Hermann Zapf

Las Palabras Mágicas:

Por último, se otorgó la tipografía de nombre Little Days para esas palabras mágicas que expresan los personajes en escenas especificas. Se selecciona una tipografía del estilo script porque las tipografías que imitan la escritura manual son usadas para enseñar a escribir a los niños y dotarlos de habilidades de lecto-escritura, como bien se conoce, desde la etapa de educación primaria se ejercitan con cuadernillos de caligrafía. Las fuentes de estilo script han sido planificadas para que los infantes desarrollen capacidades de destreza en la formación de letras, patrones de

movimientos con la mano y proporcionalidad a la hora de trazar y espaciar las letras y números.

Además se crea una necesidad de plasmar con curvas corridas una imitación de ritmos fonéticos, pues son frases cortas interpretadas por los personajes y precisamente por tratarse de una o máximo dos palabras, no interfiere a la lectura por ser mensajes muy breves, además de poseer un puntaje mayor de 22pt, lo cual destaca con carácter especial.

Por Favor

abcdefghijklmnñopgrst

uvwæyz1234567890

.,-i!:;?"\$%&/()*

Little Days

Puntaje: 22 pt In

Interletrado 0 em

Fuente disponible: http://www.dafont.com Autor: West Wind Fonts