

Título: “Acercamiento a los aspectos de diseño que intervienen en la calidad del libro álbum”

Autores: D. I. Yanet Fernández Fábregas
D. I. Alejandro Vasallo González

(...) no cualquier libro, por el hecho de ser portador de ilustraciones, puede desempeñar de modo satisfactorio la función de preparar a los niños para el conocimiento y el disfrute enriquecedor del universo de las artes visuales. Muchas propuestas responden a esquemas y formas que, lejos de ampliar el horizonte cognitivo estético del niño, lo que logran es reducirlo, enclaustrarlo, por insistir en el estereotipo. Esto se debe no sólo a la voluntad individual de los ilustradores o a sus aptitudes como artistas, sino también a razones de mercado, a estudios de la demanda de los consumidores del producto libro infantil (...)

Cuatrogatos, revista de literatura infantil _ número 8, octubre-diciembre 2001
Sergio Andricaín, El libro infantil: un camino a la apreciación de las artes visuales

Resumen

El libro infantil es un género que se manifestó en los primeros momentos a través de los libros didácticos, al servicio de la enseñanza. Siglos atrás carecía de imágenes, se limitaba sólo a un dibujo en portada o alguna viñeta o capitular en el interior del libro. Sólo hasta mediados del siglo XVII, aparece el *Orbis Sensalium Pictus, El mundo sensible en imágenes*, considerada la primera obra escrita con fines didácticos que hace uso de la ilustración para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, su autor fue el checo Juan Amós Comenio (1592-1670).

Desde sus inicios, el libro para niños se concibió como un material donde la ilustración tenía una presencia fundamental. De allí que sea un elemento morfológico indisociable al género. Existen investigaciones de Evelyn Arizpe y Morag Styles que afirman que los **libros álbum** fomentan el desarrollo intelectual en los niños. Este es un producto que se destaca entre todos por la carga ilustrativa que posee. La ilustración tiene un sentido dentro del contexto, refleja y juega con los textos a la vez, ayuda a la mayor comprensión de estos y aumenta la imaginación e interpretación del lector.

Podemos definir elementos claves para garantizar la calidad de diseño del libro álbum: capacidad de síntesis, cultura y experiencia del lector, significado de las imágenes e interconexión texto-imagen: forman una unidad signíca y conceptual, además de la idoneidad de los recursos humanos que intervengan, el aseguramiento de la infraestructura tecnológica que garantice su desempeño y el empleo eficiente de todos los recursos de la profesión.

Introducción

El libro infantil es un género que se manifestó en los primeros momentos a través de los libros didácticos, al servicio de la enseñanza. Siglos atrás carecía de imágenes, se limitaba sólo a un dibujo en portada o alguna viñeta o capitular en el interior del libro. Sólo hasta mediados del siglo XVII, aparece el *Orbis Sensalium Pictus*, *El mundo sensible en imágenes*, considerada la primera obra escrita con fines didácticos que hace uso de la ilustración para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, su autor fue el checo Juan Amós Comenio (1592-1670).

Dentro de los libros para niños, se encuentran varias tipologías: libros de imágenes sin texto, poemarios, cancioneros, cuentos tradicionales, álbumes, libros animados: los troquelados, los libros hechos en plástico, los de raspar y oler, los de armar; libros de conocimientos, publicaciones periódicas, entre otros.

La observación práctica nos permite afirmar que cuando se analiza el libro infantil, es imprescindible considerar que aunque el usuario final del producto es el niño, el desarrollo de este tipo de producto debe tomar en cuenta que sus productores y compradores son los adultos, de manera que este producto debe satisfacer tanto las expectativas infantiles como la de los adultos, aunque al final el niño es el receptor potencial de estos libros.

Desde sus inicios, el libro para niños se concibió como un material donde la ilustración tenía una presencia fundamental. De allí que sea un elemento morfológico indisociable al género. Existen investigaciones de Evelyn Arizpe¹ y Morag Styles² que afirman que los **libros álbum** fomentan el desarrollo intelectual en los niños. Este es un producto que se destaca entre todos por la carga ilustrativa que posee. La ilustración tiene un sentido dentro del contexto, refleja y juega con los textos a la vez, ayuda a la mayor comprensión de estos y aumenta la imaginación e interpretación del lector. Por supuesto, aquí intervienen aspectos determinantes para la confección de esta que se mencionan más adelante.

(...) En un libro álbum tanto las palabras como las imágenes son leídas».

Uri Shulevitz

Hay varias definiciones sobre el libro álbum, a continuación presentamos algunas para mostrar los elementos claves que se repiten en todos los casos:

Según Uri Shulevitz³ (1999)

(...) un libro álbum se transforma en una experiencia teatral: directa, inmediata, activa, conmovedora. Un libro álbum responde a un concepto exclusivo y es un género editorial único.

Según Fanuel Hanán⁴ (2007)

(...) el álbum se define como un libro donde intervienen imágenes, textos y pautas de diseño gráfico.

(...) las imágenes ocupan un espacio importante en la superficie de la página; ellas dominan el espacio visual (...) existe diálogo entre el texto y las ilustraciones.

Luego de ver estos conceptos, podemos definir elementos claves para garantizar la calidad de diseño del libro álbum: capacidad de síntesis, cultura y experiencia del lector, significado de las imágenes e interconexión texto-imagen: forman una unidad signífica y conceptual, además de la idoneidad de los recursos humanos que intervengan, el aseguramiento de la infraestructura tecnológica que garantice su desempeño y el empleo eficiente de todos los recursos de la profesión.

Es necesario resaltar 3 elementos importantes de este libro:

La cubierta, en cualquier libro tiene que ser capaz de atraer al público consumidor, lo que no significa que una cubierta con gran impacto visual nos depare un buen texto dentro, eso sería lo ideal, de hecho se realizan estudios sobre la literatura infantil que defienden los buenos textos y más aún si son destinados a los más pequeños de casa.

Las guardas, se pueden aprovechar en cualquier tipología, pero en esta específicamente toman un significado para los niños apreciable, pues sirven de superficie para mostrar elementos de la propia historia a contar, con más picardía o creatividad, para introducirnos en el cuento desde el primer momento, pasa de ser pura ilustración a contarnos la síntesis del libro, hasta donde quieran llegar los autores.

La doble página, se debe hacer uso de este espacio literalmente como lo expresa el concepto, no se ven independientes, incluso puede llegar a ser una pausa en la historia del libro, siempre que los autores lo deseen.

Aspectos que se deben tomar en cuenta para el diseño de este tipo de producto:

Generales

- **Formato:** tener en cuenta los formatos predeterminados por la imprenta, de lo contrario, consultar la propuesta.
- Colección/Único
- Tipología del libro
- **Público**
- Encuadernación: de Batalla, de Lujo

Edición

- Número de edición
- Estructura del libro (partes del libro)
- Tipo de literatura (clásica o contemporánea)

Cubierta

- Recursos formales
- Imagen o ilustración*
- Tipografía
- Composición
- Color
- Impacto visual

* Estilo de ilustración: técnica, color, ambientación, ilustración informativa o imaginativa, equilibrio entre la ilustración/imagen y el texto, significado de la imagen.

Interior del libro

- Pautas generales: márgenes, rejilla base (horizontal y vertical)
- Estilos de párrafo
- **Composición**
- **Guardas**
- **Doble página**
- Recursos formales
- Tipografías: legibilidad, puntaje
- Capitulares
- Viñetas
- Folio
- **Ilustraciones e imágenes:** técnicas de ilustración, color, composición,...
- **Color**
- **Relación imagen-texto**

Características técnicas

- Formato de entrega del documento en imprenta: software, vínculos y copia impresa.

- Tecnología: tipo de impresión, calidad de impresión
- Tipo de papel: bond, cromado, ahuesado
- Tipo de encuadernación

Recursos

- Humanos: personal calificado
- Materiales: papel, tinta, tiempo, maquinarias, costos

Envase y Embalaje

- Soporte contenedor del producto (en caso de que sea un envase para funcionar en anaqueles de venta o comercializar habría que tener en cuenta los requisitos técnicos de este soporte, además del diseño: función, material, público, tecnología)

Almacenaje

- Requisitos de conservación: temperatura, humedad, colocación/orden

Oferta-Demanda

- Cantidad de ejemplares
- Precio

Forma de venta Postventa

Público

- Impacto visual
- Contexto
- Uso/Función

Promoción

- Gestión del lugar de venta
- Ubicación en anaquel
- Novedad

En nuestro país, desde hace unos años los libros álbum ya son más protagonistas en el público infantil. A pesar de que las limitaciones tecnológicas influyen en el resultado visual y creatividad de cada propuesta y es notable el impacto visual de un libro extranjero con uno cubano, hay muestras en Ferias y Eventos del interés de adultos y pequeños por obtener libros de clásicos cubanos. Pues es valorada la calidad de los textos y su aporte al conocimiento del niño.

Se ha ganado en el diseño y en la calidad de las ilustraciones, pero aún no es suficiente. Se pueden explorar muchos caminos, tanto por la parte conceptual, como por la tecnológica. Además la falta de conexión que existe en algunos casos entre el autor, editor, diseñador e ilustrador, afecta la calidad visual del producto final y por tanto no anima al lector y el libro no cumple su función.

En Cuba, no existen casi ejemplos de libros infantiles en soporte digital que recreen a su público, como mismo se hace un videoclip o un CD de música para niños. Este es un recurso que quizás pudiera explotarse, teniendo en cuenta siempre sus costos por supuesto, y pudiera funcionar a niveles escolares. Frente al ritmo del avance tecnológico, el reto está en aprender a adaptarse a estas transformaciones. Se hace necesario entonces, orientar al niño a formar su estilo cognitivo, a desarrollar y reconocer sus propias estrategias de desarrollo y aprendizaje.

El constante cambio de las nuevas tecnologías ha producido efectos significativos en la manera de diseñar libros álbum. La información tecnológica, como una importante área de estudio en sí misma, está afectando los niveles de interpretación y de aprendizaje para este público. Esto crea expectativas y retos. La fácil comunicación mundial proporciona el acceso instantáneo a un vasto conjunto de libros con gran carga de ilustraciones, interactividad y dinamismo, no siempre bien logrados, que despiertan el sentido de la curiosidad y el interés visual de los pequeños.

No se cree se pierda la línea "natural", rescate del papel como manufactura, lo que quizás pase es que, aumente su valor, en medio de una era donde primará lo digital. Por el momento se dice que alrededor de unos 30 años más coexistirán lo impreso y lo digital. En la actualidad el libro digital se limita a reproducir la forma y el diseño del impreso.

Bibliografía consultada

Libros

.....

Kapr, Albert. *101 reglas para el diseño del libro*.

Martin, Douglas. *El diseño en el libro*. 1994

Arizpe, Evelyn; Styles, Morag. *Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales*. Fondo de Cultura económica. México. 2004

Díaz Hanán, Fanuel. *Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?* Grupo Editorial Norma. Colombia. 2007

Trabajos de Diploma

.....

Avilés, Cecilio. *Historietas. Reflexiones, proyecciones.* La Habana, s/a. Editorial Pablo de la Torriente.

Rodríguez García, Axel. *Rediseño de la Revista Zunzún.* Trabajo de Diploma, Instituto Superior de Diseño, Junio de 2007.

Llopiz Casal, Laura; Zamora Pardillo, Carlos A. *Diseño de Sistema Didáctico para niños del Centro histórico de Ciudad de la Habana.* Trabajo de Diploma, Instituto Superior de Diseño, fecha ¿?

Ramírez, Nubia A. *Rediseño de la Revista Pionero.* Trabajo de Diploma, Instituto Superior de Diseño, Junio de 2005.

Artículos

.....

El libro infantil en las vanguardias rusas. 1917-1945. julio, 2005. En: www.juntadeandalucia.es Consultado en línea: 10 de junio de 2008.

Boland, Elisa. *Libros para los más chicos. Algunas características.* Revista quincenal, Nº 8 - Buenos Aires, 22 de septiembre de 1999. En: www.imaginaría.com.ar Consultado en línea: 11 de junio de 2008.

Sassoon, Rosemary. *Tipografía y Educación: Responsabilidad y Oportunidades.* En: <http://tpgbuenosaires.tipografica.com> Consultado en línea: 11 de junio de 2008.

Blog de diseño. *Reflexiones/Ilustrando textos infantiles.* En: www.digilicious.cl Consultado en línea: 11 de junio de 2008.

Homenaje a Muñoz Bachs. Mensajes de “Prográfica” número 16 / año 2001. Editado por el Comité Prográfica Cubana. (Miembro de ICOGRADA) En: www.prografica.cult.cu Consultado en línea: 11 de junio de 2008.

Vargas, Edilma / Osorio, William Marín. *Tendencias actuales en Educación Infantil* Revista No. 30, Ciencias Humanas. En: www.utp.edu.co Consultado en línea: 15 junio de 2008.

Victoria Libreros, Julián Antonio. *Presentación del primer libro ilustrado*

En: <http://es.wordpress.com> Consultado en línea: 15 junio de 2008.

Cabrera, Luis. *Nuevo enfoque de estudio en la literatura infantil latinoamericana* septiembre, 2006. En: www.lajiribilla.cu Consultado en línea: 16 junio de 2008.

Bellucia, Raúl. *El diseño gráfico en su techo de calidad*. En: <http://foroalfa.org>. Consultado en línea: 23 de septiembre de 2008.

Cien años de ilustración infantil. Instituto Cervantes (España), 2003-2008. En: <http://cvc.cervantes.es> Consultado en línea: 23 de septiembre de 2008.

Hanán Díaz, Fanuel. *De la imagen a la escritura: ilustración de libros para niños Cuatrogatos*, revista de literatura infantil. Número 1/enero-marzo, 2000. En: www.cuatrogatos.org Consultado en línea: 24 de septiembre de 2008.

Garraón, Ana. *Los derechos del niño o la literatura al servicio de una causa Cuatrogatos*, revista de literatura infantil. Número 7/ julio-septiembre, 2001. En: www.cuatrogatos.org Consultado en línea: 24 de septiembre de 2008.

Andricaín, Sergio. *El libro infantil: un camino a la apreciación de las artes visuales Cuatrogatos*, revista de literatura infantil. Número 8/ octubre-diciembre, 2001. En: www.cuatrogatos.org Consultado en línea: 24 de septiembre de 2008.

Pérez Díaz, Enrique. *Editar literatura infantil-juvenil en el siglo XXI ¿Un dulce suplicio?* En: www.cubaliteraria.cu Consultado en línea: 25 de septiembre de 2008.

Pérez Díaz, Enrique. *La espiritualidad en los libros para niños* En: www.cubaliteraria.cu Consultado en línea: 25 de septiembre de 2008.

Cabrera Delgado, Luis. *La literatura infantil-Cubana finisecular* En: <http://artedfactus.wordpress.com> Consultado en línea: 25 de septiembre de 2008.

Maestría en literatura infantil y juvenil. Universidad Champagnat. En: www.norma.com.pe Consultado en línea: 25 de septiembre de 2008.

Tjebbe van Tijen & Milos Vojtechovsky. *Orbis Pictus Revised an interactive exhibition*. En: <http://imaginarymuseum.org> Consultado en línea: 25 de septiembre de 2008.

Revistas

.....

Revista sobre literatura infantil. *En Julio como en Enero*. Número 14, 2002.
Editorial Gente Nueva.

Revista sobre literatura infantil. *En Julio como en Enero*. Número 15, 2003.
Editorial Gente Nueva.

Revista sobre literatura infantil. *En Julio como en Enero*. Número 16, 2004.
Editorial Gente Nueva.

Revista sobre literatura infantil. *En Julio como en Enero*. Número 17, 2004.
Editorial Gente Nueva.

¹ Investigadora especializada en literatura infantil y juvenil.

² Lectora de literatura para niños en Homerton College, Cambridge, y conferencista en la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge.

³ Autor e ilustrador.

⁴ Crítico e investigador literario venezolano.