

Diseño de libros para colorear.

Autor

DI. Maray Pereda Peña

Resumen

Los libros de colorear son de gran importancia en la evolución del niño porque desarrollan el control muscular y estimulan la apreciación de las artes plásticas. El Instituto cubano del libro establece una política editorial con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y extender el conocimiento por todo el país. En el desarrollo del trabajo se muestra la evolución del proyecto diseño de libros para colorear hasta su fase de implementación, la cual termina con la publicación de dos títulos producidos por la editorial Gente Nueva. En el desarrollo se visualiza como se emplean los recursos de diseño en la obtención de soluciones que se adecuan a las condiciones tecnológicas disponibles por la imprenta Federico Engels.

INTRODUCCIÓN

Los libros de colorear son de gran importancia en la evolución del niño porque desarrollan el control muscular y estimulan la apreciación de las artes plásticas. En Cuba existe una política editorial establecida con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y extender el conocimiento por todo el país. La industria poligráfica imprime en el año miles de libros, existen eventos como la Feria internacional de la Habana, donde esta tipología de productos tiene una gran demanda por el público infantil. Se cuenta con editoriales como Gente nueva la cual es encargada de promover la literatura infantil y juvenil; y de imprentas como Federico Engels, la cual posee una tecnología que garantiza la calidad de los libros.

Por otra parte el sistema de educación primario desarrolla una serie de trabajos extra clase donde le solicita al niño la búsqueda de láminas relacionadas con las asignaturas impartidas en la escuela. A partir del estudio de estos condicionamientos sociales se desarrolla una colección de libros de colorear que posibilita en el niño el desarrollo de habilidades relacionadas con acciones intelectuales como: la observación, la descripción, la determinación de las cualidades (generales, particulares y esenciales), la comparación y la clasificación. También facilita el desarrollo de habilidades manuales relacionadas con las acciones de colorear, recortar y pegar. Se diseña así una colección de libros de colorear con el tema de la fauna, para niños en edad escolar donde los diseños pautados se ajustan a las condiciones de la imprenta Alejo Carpentier y a los requerimientos de la Editorial Gente Nueva. Cada colección consta con 16 ilustraciones a línea valorada de animales endémicos de alguna región geográfica. Las mismas ilustraciones pero en colores y en un menor tamaño funcionan como postales de colección.

En el desarrollo del trabajo se muestra la evolución del proyecto de diseño hasta su fase de final, la cual termina con la publicación de dos títulos por la editorial Gente Nueva. Se visualiza como se emplean los recursos de diseño en la obtención de soluciones que se adecuan a las condiciones tecnológicas disponibles en el país.

DESARROLLO.

Análisis del producto.

Análisis de similares.

Para el desarrollo de este producto se realiza un estudio de similares donde se analizan los impactos positivos y negativos, para el análisis se tuvieron en cuenta los productos nacionales incluyendo los de la editorial y los producidos por las transnacionales como la Disney, la Marvel y los productos con una estética Manga.

Productos Nacionales

Impactos positivos.

- Precios asequibles a todos los sectores sociales.
- Se promueven los valores morales.

Impactos negativos

- Deficiente la calidad de las materias primas con las que se elabora el libro. (La portada puede ser de papel cromado y la tripa de papel gaceta, lo cual hace que se deteriore con mucha facilidad) Por la imagen proyectada no parece un libro sino un folleto, esto devalúa la imagen del producto.
- No hay una diferenciación entre la figura principal y el fondo.
- La línea de contorno es muy fina, causando en ocasiones que los niños se salgan de la misma al colorear.
- No existen patrones guías de cómo pudiera ser el color.
- No hay una referencial textual de lo que se dibuja. ¿Qué es? ¿Cómo se nombra? ¿Qué características tiene?
- En la mayoría de los casos estudiados solo se potencia la acción de colorear.

Productos Internacionales

Impactos positivos.

- Excelente calidad de las materias primas con las que se elabora el libro.
- Existe una referencia de qué color emplear en cada ilustración.
- Se incluyen otras funciones como la de poder coleccionar en forma de postales o calcomanías las ilustraciones coloreadas.

Impactos negativos

- Precios elevados.
- No hay una diferenciación entre la figura principal y el fondo.
- La línea de contorno es muy fina, causando en ocasiones que los niños se salgan de la misma al colorear.
- No hay una referencial textual de lo que se dibuja. ¿Qué es? ¿Cómo se nombra? ¿Qué características tiene?
- Promueve patrones y conductas dictados por las transnacionales.

Análisis de los factores de diseño.

Uso

Usuarios	Características físicas y psicológicas.
Preescolar	<i>Cognitivas:</i> Se encuentran en el estadio de operaciones lógico - concretas, progresa en la objetividad y se va abriendo al mundo exterior. Necesidad de manipular los objetos. Tienen una atención y memoria limitada, aunque han mejorado del estadio anterior. Curiosidad intelectual <i>Motoras:</i> Se produce un aumento de la fuerza y la resistencia física, se desarrolla la falange en relación con el desarrollo del cerebro lo que le posibilita alcanzar el control muscular.
Educación Primaria (1er ciclo)	<i>Cognitivas:</i> Se encuentra en un estadio donde el niño/a es realista y racional. Es capaz de representar la realidad mediante símbolos (letras, números, mapas, notas musicales, señales...) Comienza a tener control sobre su pensamiento, es capaz de reflexionar sobre su propio trabajo, autoevaluarse y conocer sus hábitos de trabajo. Se encuentra en un buen momento para empezar a memorizar y es capaz de hacerlo con facilidad: tablas de multiplicar, reglas ortográficas, trabalenguas. <i>Motoras:</i> Adquiere una independencia brazo–mano y una coordinación y precisión óculo-manual fundamental para los aprendizajes de lectoescritura y las manualidades.

Educación Primaria (2do ciclo)	<p><i>Cognitivas:</i> Se desliga de lo concreto, empieza a iniciarse en las abstracciones. Puede empezar a organizar los conocimientos adquiridos. Tiene una intensa curiosidad y sed de conocimientos. Mejora la coordinación de las perspectivas y el sistema de conjuntos: establece jerarquías, clasificaciones... Su capacidad de atención y memoria es mayor. Es más reflexivo.</p> <p><i>Motoras:</i> Presenta un total dominio motriz. Gran desarrollo de habilidades, agilidad y destrezas. Fuerte resistencia física.</p>
Padres	Establecen las normas y patrones estéticos que adquirirán sus hijos. Son los que compran el producto. En las edades más avanzadas no funcionan de la misma manera, emiten criterios acerca de lo que deben consumir sus hijos, pero ellos ya tienen suficiente conciencia como para decidir por sí mismos.

Modo de uso

El modo y la secuencia de uso varían en relación con las características que posea el usuario.

Secuencia de uso.

1-Visualizar e identificar el dibujo.2-Desplazar las páginas. 3-Colorear 4-Recortar
5-Pegar 6-Leer 7-Coleccionar las postales

Frecuencia de Uso:

Estos libros son de uso diario, por tanto están sujetos a la manipulación constante, una mala selección de los materiales hace que se deterioren con mayor rapidez. Como se incluye acción de pegado se necesita de un papel que no se manche, que no se deteriore.

Función:

Comunicar el tema o la tipología del mismo.

Permitir una manipulación cómoda (esto se relaciona con el modo de uso en la práctica)

Atraer y retener la atención.

Garantizar la buena legibilidad (con respecto a los títulos de la portada, es importante que puedan ser leídos a determinada distancia y con respecto al tratamiento del texto de la tripa, este debe de estar en correspondencia con el público meta.

Estimular la formación de juicios estéticos formales.

Contexto

Los libros se emplazan en diversos muebles, estantes o repisas, generalmente se visualizan con la portada hacia arriba en posición horizontal o vertical. Se exhiben junto con todos los libros creando una textura visual homogénea, por tanto es importante la legibilidad del título y el poder de retener la atención que produzca la ilustración de la cubierta. Las condiciones climáticas existentes favorecen el deterioro progresivo del producto debido a la alta humedad relativa.

Tecnología.

Impresión:

Se utiliza para la producción de los libros de la Editorial, el sistema de impresión offset, que es el más utilizado porque combina la buena calidad y la economía. El grosor de las líneas (que se debe tener en cuenta en el diseño, si está presente este recurso) que no deben ser inferiores a 0,1mm (0,3 puntos), porque pueden verse muy atenuadas. Por otro lado las imágenes a ser colocadas no deben ser reducidas o aumentadas exageradamente.

Materiales:

En las imprentas existen por el momento 2 tipos de papel que son: el Gaceta (o papel prensa), y el Bond. El papel Gaceta por ser el más económico se utiliza en grandes tiradas, pero no

garantiza una larga vida del producto. El papel Bond, es más grueso y hay de distintos gramajes; garantiza una mejor calidad del libro y en el diseño del mismo, además de que hay menor deterioro alargando el uso del libro en el tiempo. Las más usadas son: Cartulina blanca/gris de 270g y blanca/blanca de 270g (se usan mayormente para las cubiertas de las libretas), cartulina de 250g, de 240g, de 230g, 210g, de 200g y de 130g.

Encuadernación:

Mayormente se utiliza la encuadernación en rustica, que posibilita la producción en extensas tiradas y la flexibilidad del libro al ser usado en el caso de los libros de colorear se emplea la Rústica Alambre por no contar con tantas páginas.

Formatos empleados en la imprenta:

Los formatos recomendados por la imprenta, vienen relacionados con las políticas económicas de esta, ya que posibilitan un mejor aprovechamiento del papel. En el caso de los libros para colorear el formato es de 21,0 x 27,0cm. Se deben emplear 12 dobles páginas para que se puedan ajustar al formato del papel y se pueda obtener un producto más económico.

Mercado

Los libros de Colorear en la Editorial Gente Nueva han tenido una gran aceptación, además de que ha crecido considerablemente su demanda. Las publicaciones, están destinadas al mercado nacional, que comprende: las Ferias del Libro, librerías estatales, bibliotecas y puestos de ventas, que pueden ser de la propia institución. Por parte de otras Editoriales a nivel nacional se han producido otros libros similares. Los planes editoriales son subvencionados por el gobierno, por tanto hay que producir libros donde se tenga en cuenta la reducción de los costos. Los precios pueden oscilar entre los tres y diez pesos en moneda nacional. Estos libros compiten con otros que se ofertan en divisa, los cuales poseen una mayor calidad en la materia prima y tienen como tema los animados infantiles producidos por Disney, Marvel o los que tienen una estética manga. Generalmente vienen acompañados de calcomanías con todos estos personajes, aunque tienen un mayor precio, los padres siempre lo compran porque no existe una oferta en moneda nacional que lo sustituya.

CONCEPTUALIZACIÓN

Para la fase de conceptualización se define la siguiente estructura:

- 1-Selección del Tema
- 2-Definición de la estructura del libro
- 3-Premisas generales de diseño
- 4-Concepto general
- 5-Definición de bancos conceptuales por cada título.
- 6-Definición de conceptos por cada título.
- 7-Definición de premisas por cada título.

Selección del tema.

Para el desarrollo de esta colección se selecciona el tema de la fauna endémica de distintas regiones geográficas del planeta, con el objetivo de que los niños conozcan sobre la diversidad de animales existentes, también para vincularlo con las asignaturas de “El mundo en que vivimos y Ciencias naturales”. Hasta ahora se han desarrollado los siguientes títulos:

- Colorea. Aves endémicas de Cuba.
- Colorea. Animales de África.
- Colorea. Animales de Suramérica.

Definición de la estructura del libro:

A-Cubierta b-Tripa

<i>Partes</i>	<i>Premisas generales de diseño</i>
a-Cubierta (Ilustración)	-Empleo de la línea valorada sobredimensionada. -Uso de tintes sin degradación. -Contraste entre el fondo y la figura principal. -Empleo del diseño de superficies continuas para generar fondos. -Nivel de representación formal en un punto intermedio entre lo reproductivo y lo abstracto. Empleo de la síntesis. -Empleo de signos que visualicen los rasgos culturales de la región.

a-Título	-Empleo de una tipografía que comunique los rasgos culturales de la región geográfica seleccionada. Debe contrastar con el fondo y ser legible
b-Introducción	-Breve explicación de la región geográfica definida. Cuáles son sus principales características en cuanto al clima, la topografía, la hidrografía, la flora, la fauna, los límites geográficos, etc.
b-Texto (página izquierda)	-Numeración. Se emplea la misma tipografía que en el título y a un mayor puntaje que el resto de la información. -Nombre común del animal -Nombre científico. Se emplea la tipografía cursiva -Rectángulo a línea donde deberá pegarse la postal a color, los bordes presentarán signos relacionados con el estilo gráfico abordado en el libro. -Párrafo con las características principales de los animales.
b-Ilustraciones (página derecha)	-Se definen 16 ilustraciones de animales por el condicionamiento de la cantidad de páginas pautada por la editorial. -Línea valorada sobredimensionada -Empleo del diseño de superficies continuas para generar fondos. -Contraste entre el fondo y la figura principal. - Empleo de la sinécdoque y la hipérbole.
b-Postales	-Será la misma ilustración del inicio del libro pero a color sin degradación, en forma de postales que incluyen en el reverso el número, el nombre común y el nombre científico
b-Ilustración	-Ilustración con la forma de la región geográfica, ya sea un país, o un continente, la cual incluirá algunos signos de las culturas de la región.

Concepto general

Diseño de una colección de libros de colorear con el tema de la fauna, para niños en edad escolar. Los diseños pautados se ajustan a las condiciones de la imprenta Alejo Carpentier y a los requerimientos de la Editorial Gente Nueva. Se incluyen diversas acciones como colorear, leer, recortar y pegar con el objetivo de hacer más didáctico el producto. Cada colección consta con 16 ilustraciones a línea valorada de animales endémicos de la región y las mismas ilustraciones pero en colores y en un menor tamaño que funcionan como postales de colección. Se potenciará en la ilustración de la cubierta los códigos culturales de las regiones seleccionadas. Para las ilustraciones a línea se sobredimensiona el grosor de la misma, se abarca todo el formato, la figura del animal se encuentra en un primer plano y tiene una mayor dimensión que el fondo. Para las ilustraciones a color se emplean los tintes sin degradación.

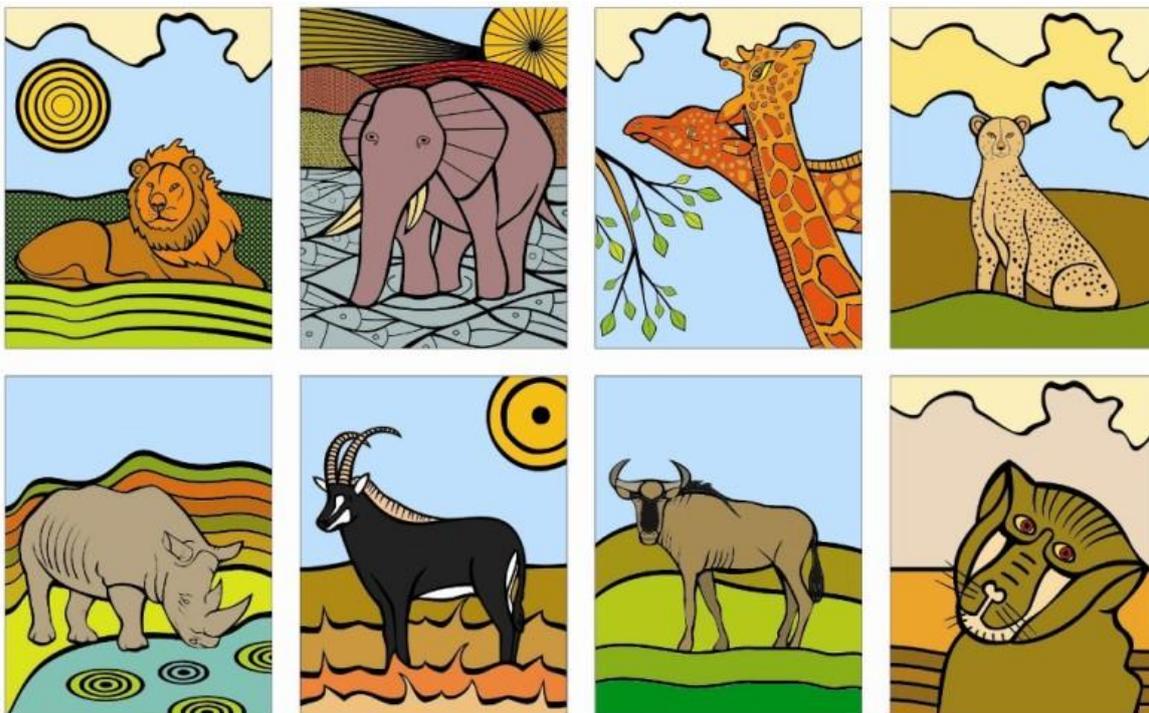
Con la definición del concepto general se traza la estrategia de colección, la cual se implementa y particulariza en cada tipología de libro. Para la definición de los recursos semánticos se establece para cada libro una estructura de banco conceptual, para tener una amplia gama de signos visuales y recursos formales que garanticen una solución eficiente.

A continuación mostramos un ejemplo la estructura de banco conceptual.

Libro: Colorea. Animales de África			
Indicadores	Continentes africanos	Animales endémicos	Códigos culturales africanos
Rasgos que denota.	Tercer continente de mayor extensión territorial, con una gran diversidad de paisajes y climas que posibilitan la existencia de animales muy diversos	Especies de animales exclusivas de una región geográfica de África.	Se refiere a los signos de orden estético, campo perteneciente a la semiología del arte. Acuerdos y convenciones formalizados en los espacios temporales.

Rasgos que connota.	Calor Diversidad cultural, Diversidad natural. Identidad Nacional	Libertad Exclusividad Voluptuosidad Agresividad Pesantez	exotismo, calidez exuberancia, exageración, sobredimensionamiento, voluptuosidad horror al vacío abigarramiento
Signos visuales posibles a comunicar.	animales sol Sabanas Tierra manada	León, elefante, jirafa, rinoceronte blanco, antílope sable, ñu azul, babuino, lémur de cola anillada, cebra común, búfalo cafre, gran kudú, gorila, chacal dorado, hipopótamo, gacela de thomson.	Patrones textiles Cerámica Máscaras escultura
Recursos formales.	Movimiento Dinamismo Contraste de tintes, claridades, saturaciones Formas continuas	Sobredimensión Gestualidad Movimiento Continuidad	Empleo de la simetría en la Repetición excesiva de motivos Texturas uniformes Armonías complementarias Formas antropomorfas, zoomorfas.

Diseño de las postales a color incluidas en el libro.

CONCLUSIONES

Este proyecto de diseño desarrolla una colección de libros de colorear que posibilita en el niño el desarrollo de habilidades relacionadas con acciones intelectuales como: la observación, la descripción, la determinación de las cualidades (generales, particulares y esenciales), la comparación y la clasificación. También facilita el desarrollo de habilidades manuales relacionadas con las acciones de colorear, recortar y pegar. Emplea los recursos de diseño para la obtención de soluciones ajustadas a las condiciones tecnológicas existentes en el país, desarrollando así una propuesta económica y con una elevada calidad visual.

BIBLIOGRAFÍA

Abreu Oramas, Miriam. "Recursos Básicos para el Diseño de Estructuras Formales". multimedia. La Habana. Cuba. julio 2003.

Duménigo Bordón, Maite. "Conferencias de Diseño Básico III, IV". Curso 2012-2013.

Borrero Perea, Maylén. "Diseño de pautas editoriales de una colección de libros sobre música". La Habana. Cuba. Julio 2010.

Pereda Peña, Maray. "El diseño en la cultura. Aproximación al estudio de la identidad y su aplicación al desarrollo de diseños". La Habana. Cuba. Julio 2001.