

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DESARROLLO DEL "LIBRO-ÁLBUM" DE DOS CUENTOS DEL LIBRO DE FICCIÓN "LA MUERTE
SILBA UN BLUES" DE LA ESCRITORA ECUATORIANA GABRIELA ALEMÁN, DIRIGIDO
A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE QUITO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos
para optar por el título de Licenciada en Diseño Gráfico e Industrial

Profesora Guía
MSc. Marcela Cristina Ormaza Acevedo

Autora
María Belén Barona Lozano

Año
2016

DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.

Marcela Cristina Ormaza Acevedo
Magíster en pedagogía para las artes visuales
C.I.: 171208100-7

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”.

María Belén Barona Lozano
C.I.: 172476692-6

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres y hermano por el apoyo brindado a lo largo de la carrera, de igual manera un agradecimiento a mi tutora de tesis Marcela Ormaza, quien fue una guía para el desarrollo de este proyecto. A la escritora Gabriela Alemán, por darme la oportunidad de permitirme el uso de su libro *La muerte silba un blues*.

María Belén

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proyecto a mis padres María Eugenia y Mario, por todo el apoyo que me han brindado siempre.

María Belén

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un “libro-álbum” del libro de cuentos de ficción “La muerte silba un blues” de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, partiendo de un análisis semiótico que permitirá interpretar los cuentos para reconocer y promover a este género literario, proporcionando beneficios a los lectores adultos en general, de como es la lectura de imágenes y no solo de texto, y de cómo las distintas técnicas de diseño gráfico y editorial se complementan entre sí, para la elaboración y producción de un “libro-álbum”.

ABSTRACT

The main objective of this project is to develop an “illustrated book” inspired on the literary piece fiction book “La muerte silba un blues” of the ecuadorian writer Gabriela Alemán. The method applied uses semiotic analysis to interpretate stories through the use of graphic images and not just text. The use of various techniques and editorial designs complements each other to provide the final graphic design product.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVO GENERAL	1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
1. CAPÍTULO I. IDENTIDAD Y CONTENIDO LITERARIO....	3
1.1. LITERATURA ECUATORIANA	3
1.1.1. Géneros, autores y estilos.....	3
1.1.1.2. Breve historia de la literatura ecuatoriana	3
1.1.1.3. Contraste de la literatura ecuatoriana colonial y contemporánea.....	12
1.1.1.4. Breve historia de la literatura de ficción ecuatoriana	14
1.2. PROCESOS SEMIÓTICOS DE LECTURA	18
1.2.1. Lectura semiótica	18
1.2.1.1. La comunicación verbal	20
1.2.1.2. La comunicación no verbal	21
1.2.1.3. Códigos no verbales	21
1.2.1.4. Análisis de procesos semióticos de lectura verbal y no verbal.....	22
1.3. IMAGEN FIJA	23
1.3.1. La imagen como lenguaje	23
1.3.1.1. Lectura de imágenes sin texto	23
1.3.1.2. Percepción y comunicación visual	26
1.3.1.3. Elementos y principios básicos de la comunicación visual	29
1.3.2. Mensaje visual.....	34
1.3.2.1. Representación.....	35
1.3.2.2. Abstracción	36
1.3.2.3. Simbolismo	38
1.3.3. Contraste de imagen con contenido e imagen sin contenido	38
1.3.4. La ilustración en los libros	39

1.3.4.1. Ilustración fotográfica.....	40
1.3.5. Contraste entre ilustrar y representar.....	43
2. CAPÍTULO II. GÉNERO LITERARIO “LIBRO-ÁLBUM” ..	45
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES	45
2.1.1. Breve historia del género	45
2.1.1.2. Situación actual del “libro-álbum”.....	51
2.1.1.3. Ilustraciones y autores.....	54
2.2. INFLUENCIA DE MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EN LA ILUSTRACIÓN.....	57
2.2.1. Movimientos artístico.....	57
2.2.2. Principales movimientos artísticos influyentes en la ilustración	61
2.2.3. Análisis semiótico de contenido del “libro-álbum”	63
3. CAPÍTULO III. AUTORA, OBRA Y CONTENIDO.....	76
3.1. BIOGRAFÍA GABRIELA ALEMÁN	76
3.2. CONTENIDO DE LA OBRA.....	79
4. CAPÍTULO IV TÉCNICAS DE DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL	82
4.1. DISEÑO GRÁFICO.....	82
4.1.1. Interpretación de los cuentos	82
4.1.2. Análisis semiótico del texto	83
4.1.3. Bocetaje del personaje principal	89
4.1.3.1. Bocetaje de personajes secundarios.....	108
4.1.3.2. Bocetos de escenarios de páginas internas y proporciones .	111
4.1.4. Composición de ilustración y fotografía	114
4.1.4.1. Técnicas de dibujo, pintura y fotografía.....	114
4.1.4.2. Digitalización de técnicas manuales.....	117
4.1.4.3. Cromática	123
4.1.4.4. Tipografía	125
4.1.5. Diseño editorial	126
4.1.5.1. Tipos y elementos de diagramación.....	126
4.1.5.2. Técnicas y materiales de encuadernación	130

5. CAPÍTULO V. METODOLOGÍA.....	131
5.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO.....	131
5.1.1. Objetivos de la Investigación	131
5.1.1.1. Objetivo General	131
5.1.1.2. Objetivos específicos	131
5.1.2. Metodología de la investigación.....	132
5.1.3. Enfoque	132
5.1.4. Alcance de la investigación.....	132
5.1.5. Técnicas de investigación.....	132
5.1.6. Determinación de la Población	133
5.1.7. Conclusiones de la investigación.....	133
6. CAPÍTULO VI. PROPUESTA	136
6.1. ANÁLISIS SEMIÓTICO DE CONTENIDO DEL PRODUCTO FINAL	136
6.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GANANCIAS	187
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	188
7.1. CONCLUSIONES.....	188
7.2. RECOMENDACIONES	189
REFERENCIAS	190
ANEXOS	193

INTRODUCCIÓN

La escritora ecuatoriana Gabriela Alemán y su obra representan un ícono de la literatura de ficción contemporánea de la ciudad de Quito. Una de sus obras, es el libro de cuentos de ficción “La muerte silba un blues”, en donde la escritora se expresa mediante la unión de la ficción y la realidad.

Son por estas razones que la autora y “La muerte silba un blues”, son el punto de partida para representar a la obra en un “libro-álbum”, con el fin de re interpretar los cuentos mediante un análisis semiótico, para incentivar al público adulto a la lectura de imágenes.

En el desarrollo del proyecto se abordarán aspectos, como la conceptualización y características del “libro-álbum”, y de como se aplican las herramientas gráficas e editoriales para obtener el producto final.

El presente trabajo se basó en una metodología de investigación denominado estudio exploratorio, el cual permite examinar un tema poco estudiado, como es el género “libro-álbum”. Además, el proyecto se desarrollará mediante el enfoque descriptivo, ya que la información requerida es cualitativa, permitiendo la recopilación de datos a través de un conversatorio con el público objetivo.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollo del “libro-álbum” de dos cuentos del libro de ficción “La muerte silba un blues” de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán para promover la literatura de ficción y la lectura a través de la imagen a jóvenes universitarios de la ciudad de Quito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reinterpretar los cuentos “El extraño viaje” y “El diabólico Dr.Z” del libro de ficción de “La muerte silba un blues” de Gabriela Alemán. Reconocer al género del “libro-álbum” como un objeto estético y la funcionalidad de la lectura a través de la imagen.
2. Establecer técnicas de diseño gráfico y editorial mediante la implementación de distintos elementos que caracterizan al género “Libro-Álbum” como es la ilustración, tipografía y fotografía.
3. Fomentar al género “libro-álbum” partiendo de un conversatorio con estudiantes universitarios en la ciudad de Quito.
4. Elaborar un “libro-álbum” de dos cuentos del libro de ficción literaria “La muerte silba un blues” de Gabriela Alemán, promoviendo la literatura de ficción y la lectura a través de la imagen.

1. CAPÍTULO I. IDENTIDAD Y CONTENIDO LITERARIO

1.1. Literatura ecuatoriana

1.1.1. Géneros, autores y estilos

1.1.1.2. Breve historia de la literatura ecuatoriana

“La historia de la literatura ecuatoriana y el porvenir de este grupo humano que tanto ha contribuido al país, también lo es para los actuales y futuras generaciones que en sus procesos formativos, buscan acercarse a las fuentes y procesos vitales de nuestra identidad” (Centro Cultural Benjamín Carrión, 2013, p.6).

Para comprender cuáles fueron los inicios de la literatura en el país, es necesario conocer las épocas de la historia ecuatoriana; ya que mediante la lírica se expresan datos socio-culturales que describen a cada periodo histórico.

Los primeros pobladores de América, se sabe vinieron de Asia atravesando el estrecho de Bering, hace cincuenta mil años A.C. Según Mora (2008) estos se establecieron en el espacio llamado “Área Septentrional Andina”, que corresponde al territorio ecuatorial.

Las actividades que realizaban en tierras andinas ecuatorianas, era la cacería de fauna con armas confeccionadas en piedra, así también como la recolección de frutos y vegetales. Las viviendas eran cuevas o construcciones simples hechas de paja, ya que eran nómadas y esto les facilitaba el desplazamiento.

Las sociedades humanas, con el pasar del tiempo desarrollaron mejores estrategias de caza y técnicas de cultivo. Con esto sustentaron la supervivencia y el porvenir de nuevas generaciones. “Se dio de este modo la consolidación de sociedades complejas” (Mora, 2008, p.8).

Alrededor de los años 1300 y 550 A.C. se dio un representativo avance de las sociedades ecuatorianas, se observaron grupos de guerreros y sacerdotes, aparte de un intercambio cultural entre Sierra, Costa y Amazonía. “Se dio ya una notoria diferenciación social, pero se mantuvo la estructura comunal y el control colectivo de medios producción” (Mora, 2008, p.8).

Para el año 500 D.C, ya existían señoríos étnicos ; en los cuales ya había un representante o mandatario de cada etnia, estos señoríos se formaron con el desarrollo político y económico, pero en busca de un fin común que era compartir territorio.

Los grupos étnicos del Ecuador ya consolidados más representativos fueron Caranqui, Cochasquí, Otavalo y Cayambe; quienes fueron la resistencia contra los incas. Por otra parte en la Costa se acentuaron etnias como La Tolita, Manteño, Huancalvilcas y en la Amazonía los Quijos y Jíbaros.

A más tardar y a finales del siglo XV, año 1487 aproximadamente. Surgió el periodo incaico, en donde el quiteño Atahualpa; figura histórica ancestral ecuatoriana resalto por defender tierras andinas.

Para ese entonces, guerreros y aliados al gran cacique fueron los que presenciaron estos acontecimientos. ¿Cómo sabría el resto del pueblo ecuatoriano con certeza de como sucedieron estas guerras?. No todos los pueblos indígenas podían presenciar los asombrosos enfrentamientos, pero alguien tenía que contarlo y fue así como se dio inicio a la literatura.

Siendo estas peleas de conquista y derramamiento de sangre, motivos de inspiración para dar inicio a la lírica ecuatoriana.

La literatura ecuatoriana se remonta a la época incaica o precolonial, pueblos indígenas y grupos étnicos fueron los primeros autores, la mayoría de estos expresaban líricas de manera oral, declamaban sus escritos en ceremonias o

rituales, basados en historias de lucha, hostilidad, oposición, rivalidad y combate; con influencias de la naturaleza, creencias y doctrinas.

Los pueblos indígenas conectan y logran relacionar sus escritos con otros campos de su vida sociocultural, es decir que sus temas literarios están aliados a con la fantasía, porque no se sabía con certeza si era real lo que contaban.

Mientras en Ecuador se vivía una época de enfrentamiento con respecto a la colonización hispanoamericana, llegaban los españoles a América, y se empezaron a narrar historias de esclavitud, opresión y dominio por parte de la tiranía europea a los indígenas ecuatorianos.

Dando la aparición de una pirámide de clases sociales, en donde los "blancos" se encontraban en el eslabón mas alto, por ende las consecuencias como la mestización, y el forzoso intercambio cultural en contra de los oriundos americanos.

El ingreso de la cultura europea influyó culturalmente a América, a más de cambios económicos, políticos; como en la forma de organizarse e influencias religiosas que involucraban a los pueblos indígenas al cristianismo.

Lo más relevante, es la fusión artística entre al arte europea y latinoamericana, la cual predomino hasta la actualidad. Tanto como en la forma expresarse: donde la música, pintura, baile y escritura se vieron afectados por la colonización.

Estos grupos étnicos incuestionablemente poseían una cultura propia al momento de escribir, que puede considerarse como el verdadero sustrato sobre el que se asentaran la literatura y la cultura colonial.

Uno de los principales temas a tratarse en los escritos influenciados de la época colonial, fue la supremacía que dirigió el pueblo español. Los indígenas

construían principalmente sus historias basadas en narraciones de esclavitud de hombres y mujeres sometidos por un pueblo conquistador y opresor.

En la época precolombina, año 1700. Según Mora (2008), surgió una crisis económica por el desequilibrio de poder de los colonizadores, la burocracia fue perdiendo credibilidad; porque grupos étnicos nativos empezaron a solventarse por su cuenta, valiéndose del comercio que otorgo nuevamente el poder a las economías locales y regionales.

Dando apertura a personajes como Eugenio Espejo (1747-1795), que escribieron y relatando hechos coloniales que lo llevaron a la cárcel por incensara de contenido, escritos que serán de gran importancia para las siguientes generaciones ecuatorianas que se encontraban cerca de la independencia.

En el año 1809, Independencia del Ecuador, salieron a luz los escritos en la lengua natal quechua, se entienden fueron decodificados por supuestos traductores lingüísticos, no sabemos con exactitud lo que inicialmente fue escrito porque estos textos han sido culturalmente influenciados al pasar de los años, sin embargo han sido considerados como fuente primordial de la literatura nacional.

Uno de los principales objetivos sociales de la literatura desde el inicio de la producción textual nacional, es la incorporación de la población del país hacia un modelo de mestizaje incluyente.

Es decir que la literatura ecuatoriana se ha desarrollado con un enfoque pluricultural dando apertura a varios géneros, movimientos, estilos, obras y autores con proyecciones nacionales y extranjeras.

Gracias al intercambio cultural de la épocas ya mencionadas, se reconocen dos mundos literarios diferentes; los escritos de ficción que van la de mano de

la creatividad de quienes lo contaban y los escritos realistas que son narraciones descriptivas textuales de hechos acontecidos en su mayoría históricos.

A mediados del siglo XIX , nace la novela que se asocia con el realismo social, ya que en ese entonces se destacan crisis políticas y económicas; como es la post - independencia.

Ecuador se independizó bajo una etapa de “consolidación del sistema capitalista a nivel mundial” (Mora, 2008, p.27). Pero el la capitalización no se dio de inmediato fue un largo proceso de adaptación, y con esto el nacimiento del auge bananero, que en la economía tuvo altos y bajos.

El realismo literario dio inicio en el año 1900 aproximadamente. Se basó en acontecimientos históricos que influyeron a escritores a desarrollar temas sociales, políticos y económicos; como el auge cacaotero, cuando Ecuador llega a ser el primer exportador de cacao del mundo.

Temas como la revolución liderada por Eloy Alfaro, la inauguración del ferrocarril Guayaquil-Quito, nuevas leyes y constitución implantadas, entres otros sucesos históricos sociales. Siendo el realismo, uno de los movimientos literarios más relevantes de la historiografía literaria nacional.

“El realismo se afirma así en el Ecuador como un discurso que busca nacionalizar el lenguaje y promover por medio de la producción novelística un pensamiento insurgente de reclamos y denuncias” (Centro Cultural Benjamín Carrión, 2013, p.59).

Es decir que la literatura realista se basa en las vivencias propias de una sociedad, y como los cambios económicos y políticos han determinado la convivencia y supervivencia del pueblo ecuatoriano. Sin dejar de lado

costumbres, tradiciones; como fechas cívicas importantes y creencias; religiosas y no religiosas que influyen sobre la identidad cultural literaria.

Escritores realistas se ven afectados por la vanguardia “artística” que es una expresión literaria creativa e imaginaria, este movimiento llega como una tendencia desde Europa.

Muchos autores pensaron que al momento de escribir una obra relacionada con arte no era una fuente creíble, más bien al escribir hechos y acontecimientos reales daban seriedad a sus producciones y así mantendrían la fidelidad de los lectores.

Sin embargo se considera que, el “Movimiento realista busca una adecuación entre la representación y lo representado, texto y mundo, historia y moralidad” (Centro Cultural Benjamín Carrión, 2013, p.61).

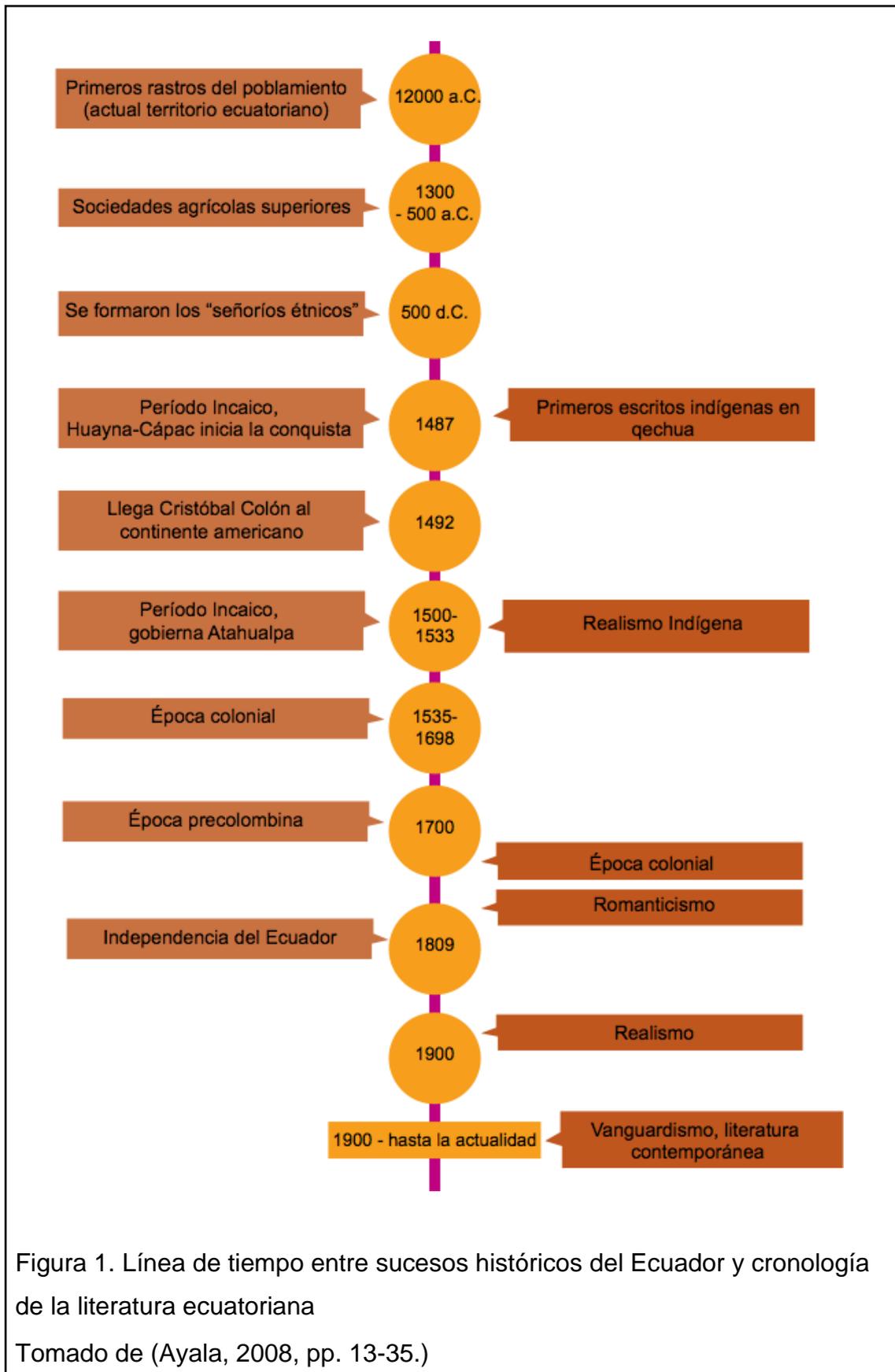
No esta de más señalar aquí, que si se habla de interpretación en un texto, hablamos de un escrito que al releerlo por diferentes lectores, se obtienen versiones individuales de lo que captan, por ende llegamos a que el realismo se ve aliado de la ficción en cierto punto.

Sin dejar atrás todos los elementos que conforman el desarrollo de la lingüística, y el análisis de las funciones básicas de comunicación; es importante recalcar lo cuan involucrados esta el autor de la obra y el lector de la misma.

El autor, antes de ser escritor es un observador, porque necesita analizar y comprender el entorno que lo rodea para que así surjan la ideas. El enfoque principal del autor es la sociedad, por lo general destacan problemas socio-culturales.

Por lo tanto el autor, no tiene ningún interés más que mirar y analizar y contarlo ya sea una historia, poema, cuento, de acuerdo a las sensaciones y emociones causadas, sin olvidar las influencias de cada movimiento literario.

Cabe agregar a uno de los escritores más destacados del movimiento realista Nelson Estupiñan Bass (1912 – 2012) fue escritor, narrador, poeta afroecuatoriano, con el libro “Cuando los Guayacanes Florecían”, inició con la afirmación de que su novela debe desasociarse de la realidad y que debe considerarse ficción.

Al ser el primer escritor ecuatoriano en publicar una novela que juega con personajes y escenarios míticos y reales, da amplitud a que otros autores se atrevan a incluir en sus obras fantasías, sueños y abundante creatividad.

“La literatura, más bien, transforma los elementos de la realidad en otra cosa, (ficción con autonomía relativa) , a través de mecanismos estructurales que responden a la cosmovisión sociocultural. (Centro Cultural Benjamín Carrión, 2013, P.78).

Concluyendo con el movimiento del realismo, aparece un nuevo movimiento literario y artístico denominado el “romanticismo”. Aquí sentimientos de amor y desamor resaltan las obras y la vida de los autores, destacados y reconocidos en la historiografía de la literatura nacional.

“Desde el código romántico, el escritor valora la popular, recoge los cantares del pueblo ecuatoriano, justiprecia la lengua quechua, convierte en asunto de la creación literaria” (Araujo, 2014, p.36).

Este grupo de escritores pertenece a la “Generación Decapitada”, los integrantes son los guayaquileños Medardo Ángel Silva (1898-1919) y Ernesto Noboa y Caamaño (1891-1927); y los quiteños Arturo Borja (1892-1912) y Humberto Fierro (1890-1929).

Las líricas de estos cuatro jóvenes, contienen un toque de oscurismo, ya que todos ellos se suicidaron a muy corta edad, dicen que por motivos de melancolía, soledad, de amores no correspondidos. “historia de amor idealizadas y que terminan con el infortunio y la muerte” (Araujo, 2014, p.36).

Lo que lleva a la conclusión de que los autores nacionales se han valido de la fantasía para el desarrollo de las obras, “la creación de un mundo distinto y de un destino diferente por medio de la imaginación; el vehículo para aquello que atraviesa toda la obra es la escritura misma” (Centro Cultural Benjamín Carrión, 2013, p.14).

Nuestra literatura se centra en un relativismo cultural, una matriz de interculturalidad, en donde los textos han ido evolucionando en distintas épocas, tiene una trascendencia bastante considerable, con historias y escritores que han sabido sobresalir en este arte.

Importantes figuras literarias y reconocidos autores de nuestro pasado surgen dentro del contexto contemporáneo.

Llegando así a la época actual en donde estalla la libertad de expresión, en donde los libros tienen una diversidad de formatos y contenido y composición.

1.1.1.3. Contraste de la literatura ecuatoriana colonial y contemporánea

“La literatura es por esencia, la subjetividad de una sociedad en revolución permanente” (Cueva, 2010, p.7).

La literatura es la expresión de sensibilidad de un pueblo; es decir la literatura se encuentra ajustada de la sociedad en la que surge y de los autores que la producen.

La literatura colonial se ha caracterizado por costumbrista y estar muy ligada a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten imaginar cómo es y se desenvuelve la vida del ciudadano ecuatoriano común y corriente.

En la época colonial, la literatura ecuatoriana mostró una tendencia hacia la temática religiosa y los personajes de la nobleza y políticos, también personajes icónicos de la independencia, sin dejar atrás tendencias y creencias de aquellas épocas, incluyendo la pluriculturalidad que la caracteriza.

Para comparar, al hablar del arte contemporáneo en contraste con el arte moderno, desde la visión de Marcel Duchamp, que es un artista relevante para el desarrollo del movimiento dadaísta, surrealista y pop art.

Se basó en el “Ready Made”, para enfocar el diario vivir de las personas tomando objetos sacados de su contexto original y convertirlo en arte, es la forma de expresión de arte modernista y la transición a la posmodernista.

De esta manera la literatura ecuatoriana, tiene una tendencia vanguardista o “avant-garde”; que se refiere a obras experimentales cruzando los límites de lo que se considera “común”; respecto al arte, política, cultura, filosofía y literatura. Se puede decir que la literatura contemporánea es eternamente posmodernista.

Por otra parte, la literatura contemporánea destaca temas claramente sociales, como la fragmentación de las clases, organizando espacios imaginarios, separando el realismo social para construir un realismo mágico.

Actualmente se entiende por realismo social literario a los textos de carácter referencial, lo que lleva a una exposición de ideas partiendo de las descripción de realidades, como antes mencionado el rol que desempeña el autor es anunciar lo que ve.

Es decir que se encuentra a la literatura realista aliada a la experiencia y la razón, el contenido es altamente coherente en tiempo y espacio, delimitando a la imaginación y la creatividad, llevando al lector una realidad concreta.

En la producción literaria ecuatoriana, en el mismo tiempo y espacio se desarrollo la literatura de ficción, denominada como el realismo mágico, es decir que los autores parten de un acontecimiento real y lo convierten en ficción, aunque la fantasía literaria es considerada contemporánea se ha ido construyendo al pasar de los años.

Para aclarar el concepto de lo fantástico se parte de entender que no se trata solo de jugar con las palabras, sino también de divergir el significado y contenido.

Se pretende con las obras dejar cierta incertidumbre en el lector de manera que el desenlace sea ambiguo, se presentan escenarios extraños y exóticos donde la vacilación, permite una comprensión sobrenatural o no de los acontecimientos narrados.

1.1.1.4. Breve historia de la literatura de ficción ecuatoriana

Los textos de ficción llegan a Ecuador cuando se empezó a escribir literatura realista, desde los primeros escritos indígenas en el año 1500.

Este género no era reconocido como tal en épocas pasadas, pero han destacado con su contenido, para comprender la situación actual de la lírica mágica es necesario conocer sus orígenes.

Con la llegada de los españoles y Cristóbal Colón a tierras americanas, ya se contaban historias con seres míticos, como leyendas de sirenas vistas en alta mar, se narraban fábulas maravillosas que ya se entendían como fantasía, “ante la vista de una fauna y una flora sorprendentes, no tardan en surgir pequeños mitos” (Hahn, 2010, p.8).

Desde entonces, escuchar relatos o historias, con personajes irreales llamo la atención del lector, dejando la intriga de saber si estos fueron hechos reales o fantásticos. Pues también estos textos partían de sucesos trascendentales como batallas de conquista.

En el siglo XIX, con las influencias de la época se desatan las diversas manifestaciones de escribir ficción, ya no solo se hablaban de temas de colonización, el contenido empezaba a tener un contexto sociocultural.

El primer cuento fantástico titulado Gaspar Blondin, del ecuatoriano Juan Montalvo. Narra la experiencia de un hombre que falleció por mantenerse en contacto con espíritus malignos y regresa a la vida después de una transición interna.

Temas como la resurrección o personas teniendo contacto con lo desconocido dan apertura a que los contenidos de libros de ficción sea casi incensurado.

Se puede decir que el principal objetivo de textos de ficción, es deslumbrar a la mente de quienes lo lean, ya sea por contenidos educativos o simplemente por entretenimiento. Muchos autores narran cuentos con personajes magníficos y escenarios exóticos que caracterizan a esta obras, que en su mayoría son más gráficas que líricas.

La literatura fantástica ha ido creciendo con el pasar del tiempo y siendo actualmente el auge de la era gráfica pues estos libros han llegado a cautivar al publico adulto, brindado al lector una visión más amplia de como la realidad se dispersa con la creatividad, sin dejar de lado la época y tiempo en los que el público está inmerso.

Los cuentos de ficción contemporáneos, se analizarán partiendo de las principales obras y escritores que se han destacado, muchos de esto autores tuvieron la iniciativa de crear mundos paralelos, de refugiarse en un libro que te hace sentir fuera de la rutina y escapar de la realidad.

Según Santiago Páez, quien es el mas reconocido autor de cuentos de ficción ecuatoriano, en sus obras trata temas de la vida real llevadas a una escena fantástica. “crónica de la relación problemática que se establece entre sujetos y una realidad científica llevada al extremo lógico” (Páez, 2007, p.23).

Páez siendo un cuentista destacado, ha dado una visión mas amplia de la fantasía en textos, llevando a este género a otro nivel, es decir esta de “moda” escribir sobre ficción.

Otro escritor a destacar en este ámbito recomendado por Páez, es el quiteño Javier Vásconez, el autor de la obra la “La piel del miedo” novela que fue publicada en el año 2010 que trata sobre un hombre y como la epilepsia lo

obliga a convivir con hechos fantásticos como alucinaciones y como tuvo que lidiar para llevar una vida “normal”.

Estos escritores dieron a conocer sus últimas obras, por una conversatorio que fue organizado por el Centro Cultural Benjamín Carrión de la ciudad de Quito, en el mes de Junio 2015, en donde los autores tuvieron diálogos con amantes de la literatura de ficción.

En el campo de la producción literaria de ficción, sobresale la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, lo más atractivo de sus producciones son el contenido; que está aliado con la fantasía y lo colonial, escenarios como el centro histórico quiteño que abarca identidad, cultura, arquitectura y más que todo mantiene la esencia de la fusión de lo tradicional con lo contemporáneo. Sus obras han sido publicadas por editoriales de renombre de varios países además de Ecuador.

Lo narrativa fantástica de Alemán, transmite al lector la belleza poética como una acción del lenguaje, y más que todo busca con el contenido mantener la esencia con el lector.

La última obra de Gabriela Alemán, es el libro de cuentos de ficción “La muerte silba un blues”, son historias de personajes quiteños que a más de las situaciones que enfrentan en diferentes épocas y escenarios, se denota la fragilidad misma de su existencia. “Importa poco el intelecto, la verdadera sabiduría reside en el espíritu de vida humana que puede interceder ante las formas y objetos de la naturaleza” (Alemán, 2014, p.86).

Es la autora con mas relevancia en el presente proyecto, con el libro de cuentos de ficción, ha dado la apertura a que los lectores se interesen por la literatura fantástica, y se sientan identificados con los extravagantes personajes, que se desenvuelven en el tan renombrado centro histórico de la ciudad de Quito.

Muchos de estos relatos hablan sobre la presión que ejerce la sociedad sobre las personas, a esta idea de que todos tenemos que estar conformes y aunque no lo estemos presentarnos con máscaras de felicidad, cuando la verdad es que estamos parados al filo del abismo.

“Pensé que ganaría un poco de dinero, nada más. Que gracias a esa invitación a su oficina y su propuesta, que acepté de inmediato, podría guardar unos sures en el banco, no sabía qué hacía en Quito” (Alemán, 2014, p.4).

Estas situaciones son el reflejo de lo que los adultos viven diariamente y como se enfrentan a la sociedad, al leer a Alemán se reconocen estas experiencias mediante la ciencia ficción, son por estas razones que la autora y “La muerte silba un blues”, son el punto de partida para representar los cuentos de forma gráfica y abarcar diferentes campos de comunicación enfocados en el diseño gráfico.

Figura 2. Gabriela Alemán

Tomado de (Aracadia, 2015.)

1.2. Procesos semióticos de lectura

1.2.1. Lectura semiótica

“Ver es haber visto”

Fernando Pessoa

Es una disciplina de la literatura, que abarca el estudio de signos literarios, tanto como procesos comunicativos; con sus respectivas representaciones posibles.

La lectura semiótica, es completamente interpretativa y el contenido esta ligado a la esencia del significado de las palabras. Es decir se encuentra en el texto el significado. Para comprender lo que se dice se utilizan signos lingüísticos, que proporcionan una lectura limpia y ordenada.

El sentido o la capacidad de percepción de las palabras, es la interpretación que finiquita un proceso semiótico, por lo tanto al estructurar el significado del texto se comprende el objetivo principal de la lectura.

El signo representa el objeto, pero no en todos sus aspectos ya que se refiere a una idea, también es que el mantiene en contacto al autor y lector, sin signos no hay conexión; ni significado.

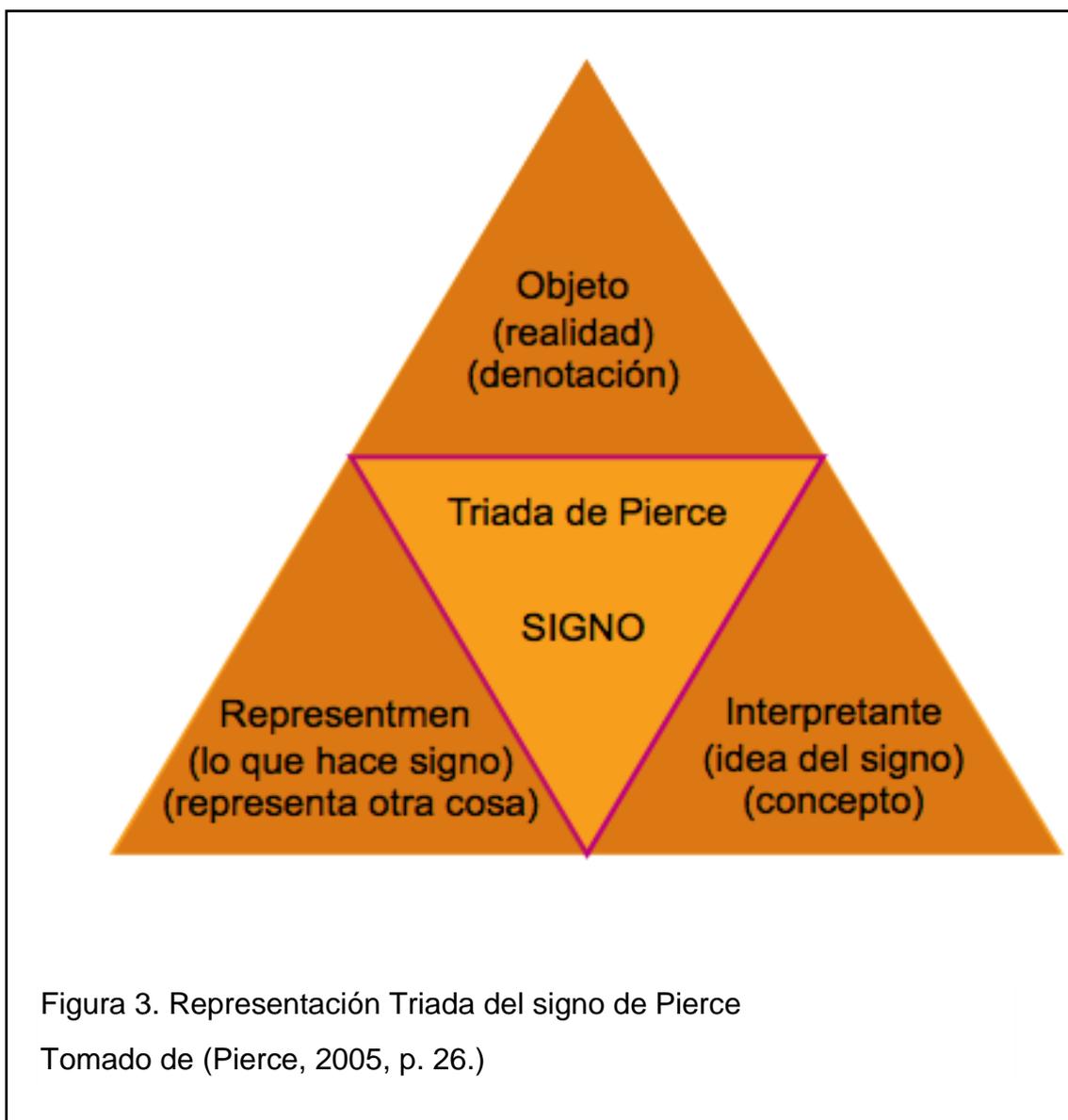
Según Saussure (2004) , “la lengua es una sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc.”

El acto de lectura , es una serie de procesos que interactúan entre sí, en primer nivel está la comprensión de la iconicidad, que se refiere a los signos y de como tienen una relación de semejanza con la representación. En segundo lugar, se interpreta de una forma factual, pues se entiende lo que esta directamente ligado a hecho reales.

En tercer lugar , el nivel de intelección, se refiere a la comprensión de conceptos y definiciones de la palabras, varia en cada individuo pero es necesaria para el proceso de entendimiento.

Estos niveles de procesos se desarrollan en la mente del lector o intérprete, en este caso el receptor del mensaje. El significado o sentido, se obtiene mediante la interacción de autor y lector, no existe un signo sin un sentido.

Es por esto que para identificarlo o transmitirlo, se responde las siguientes preguntas, ¿Qué? (lo que se quiere decir), ¿Cómo? (lo que significa) y ¿Acerca de qué? (lo referente).

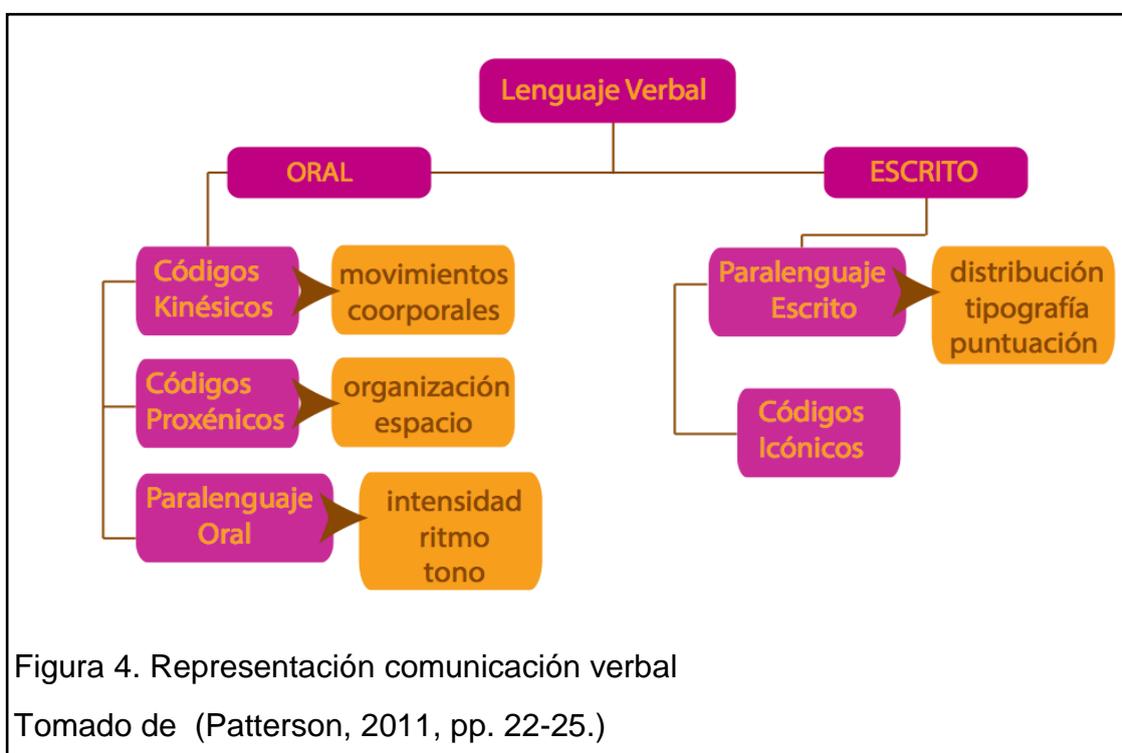
La triada de Pierce, valida la estrecha relación de la ficción con la realidad, a lo que se refiere es que un signo no te lleva al significado del objeto sino que te lleva a otro signo, creando un proceso de semiótica infinito.

1.2.1.1. La comunicación verbal

El lenguaje verbal, viene de la palabra es decir puede ser expresada de forma oral o escrita; ya bien sean signos orales como la palabra hablada o de la representación gráfica de un signo o mensaje.

Si bien la comunicación verbal es escrita, durante el proceso de la comunicación, se pueden emplear gestos gráficos y diferentes tipos de tipografías, es decir imágenes y texto que sirven para complementar, representar o ilustrar lo que se esta diciendo.

En el siguiente cuadro, se observa la diferencia entre una comunicación verbal oral y escrita.

1.2.1.2. La comunicación no verbal

“La postura y el movimiento del cuerpo, los gestos, la expresión del rostro y de la mirada, las sensaciones táctiles y olfativas son otros tantos vehículos para la comunicación no verbal de emociones y de información” (Davis, 2010, p.11).

La comunicación no verbal o codificación de un individuo, se realiza únicamente por la transmisión de expresiones que siempre están comprendidas en el contexto, y no se da por movimientos ajenos al cuerpo.

Según Miles Patterson, reconocido profesor de la Universidad de Misuri situada en Columbia en los Estados Unidos, la codificación es evidente y se limita en las interacciones de cara a cara con los demás.

“La comunicación no verbal se organiza siguiendo un enfoque basado en los canales, eso quiere decir que trata una conducta de forma aislada (la conducta espacial, las expresiones faciales, la conducta visual, el contacto corporal y así sucesivamente” (Patterson, 2011, p.13).

Siendo el ser humano el principal emisor de códigos no verbales, según el lingüista Argyle, se definió “diez códigos presenciales: contacto físico, proximidad, orientación, apariencia, inclinaciones de cabeza, expresión facial, gestos, postura, movimiento de ojos y contacto visual y aspectos no verbales de la palabra hablada”.

1.2.1.3. Códigos no verbales

Culturalmente, los códigos son un conjunto de signos que predomina en cada grupo de la sociedad, los integrantes comparten “similitud de pensamiento, apariencia, y actitud” (Torres, 2014, p.52). Los códigos de significación y la cultura se interrelacionan dinámicamente.

Permitiendo un proceso social e interactivo, dando como resultado la obtención más concreta y menos subjetiva del mensaje. Cada mensaje expresa un significado con el fin de cumplir una función social. “Los códigos se diferencia

sutilmente unos de otros, aunque todos ser rigen por la genialidad, la creatividad, la expresividad, y el empleo abundante de la simbología” (Niño, 2013, p.51).

1.2.1.4. Análisis de procesos semióticos de lectura verbal y no verbal

Para la lectura semiótica, ya bien sea de texto o de imágenes, es necesario comprender la forma de envío y recepción del mensaje. La lectura verbal, se puede dar de dos formas: la oral es cuando al leer una palabra o imagen y pronunciarla, se crean signos orales. La forma escrita que permite la comprensión del mensaje, en representaciones gráficas. Mientras la lectura no verbal se únicamente por los movimientos corporales de un ser humano.

1.3. Imagen fija

1.3.1. La imagen como lenguaje

1.3.1.1. Lectura de imágenes sin texto

La imagen fija ha trascendido por muchos años, desde las primeras pinturas rupestres de la historia de la humanidad, hasta el conjunto de imágenes producidas en el cine, sin embargo todas estas relacionados directamente con la cultura de la época en la que se desarrollo.

Una imagen fija es una fotografía, una ilustración, un afiche, un cartel, un dibujo, etc. Todos estos son diseñados con un propósito que es llamar la atención del observador. “Las imágenes están culturalmente codificadas, sometidas a la diacronía de los procesos históricos” (Gauthier, 2008, p.7).

Según el pensamiento de Rudolph Arnheim, (1969). Las imágenes o dibujos son un medio de representar ideas sin la necesidad de utilizar palabras; la representación gráfica no tiene grado de complejidad.

Este pensamiento se ha difundido, con el objetivo de que la comprensión de lectura imágenes sea sencilla y eficaz, esta metodología ha sido empleada por docentes educativos.

“El lenguaje es, sencillamente, un recurso comunicacional con que cuenta el hombre de modo natural y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura hasta la alfabetibidad, hasta la lectura y la escritura” (Dondis, 2015, p.3).

Dentro de los programas de educación, se enseña a leer y escribir, para así poder interpretar y producir textos. Pero no se enseña ha interpretar y producir imágenes, es por esto que se considera que las personas tienen un grado de analfabetismo gráfico.

¿Comprendemos lo que vemos? , esta pregunta abarca la capacidad que posee el ser humano de interpretar lo que ve, mira, contempla, observa, lee.

Según Dondis, no se sabe con certeza si se comprendió el mensaje cuando es una imagen, ya que la interpretación varía en cada individuo, para esto existen una serie de procesos visuales que permiten comprender a la lectura visual.

Lo que vemos o creemos ver, define en cierta parte la personalidad de una persona. Ya que cada ser humano se organiza a base de las preferencias visuales, porque lo que gusta o nos disgusta. Si algo parece más llamativo por su color, forma o textura será más influyente al momento de comprender e interpretar.

En la conducta humana no es difícil detectar una propensión a la información visual. Buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento por muchas razones, pero sobre todo por el carácter directo de la información y por su proximidad a la experiencia real” (Dondis, 2015, p.14).

Con esto se puede decir que los seres humanos tienden a tener preferencia por la información visual, porque llega a causar en el observador sensaciones o sentimientos. El apoyo visual es necesario en cada ámbito de la percepción, a más de cautivar y enganchar la atención del individuo, lo transporta a experiencias únicas.

“La visión es una experiencia directa y el uso de datos visuales para suministrar información constituye a la máxima aproximación de la realidad” (Dondis, 2015, p.14).

Es fundamental que en el aprendizaje del ser humano, destaque la comprensión del entorno o ambiente en el que el individuo se desarrolla como una experiencia visual.

Cabe agregar que las primeras imágenes que el ser humano empleó para comunicarse con el medio fueron los jeroglíficos o pictogramas, que han sido descubiertos al pasar de los años y que se consideran en muchos lugares patrimonios culturales.

Según Dondis, la evolución de la imágenes surgió con la visualización del entorno, el procesamiento de la imagen fija, desarrollo de pictogramas, para finalmente pasar a unidades fonéticas y posteriormente al alfabeto.

De acuerdo con el cuadro, los seres humanos aprenden por la simbología que se obtiene de la abstracción, realizada en procesos mentales. Para luego formar el alfabeto y por ende palabras y textos. “Todos los sistemas de símbolos son invención del hombre”

Es fundamental que en el aprendizaje del ser humano, destaque la comprensión del entorno o ambiente en el que el individuo se desarrolla como una experiencia visual.

Cabe agregar que los primeras imágenes que el ser humano empleó para comunicarse con el medio fueron los jeroglíficos o pictogramas, que han sido descubiertos al pasar de los años y que se consideran en muchos lugares patrimonios culturales.

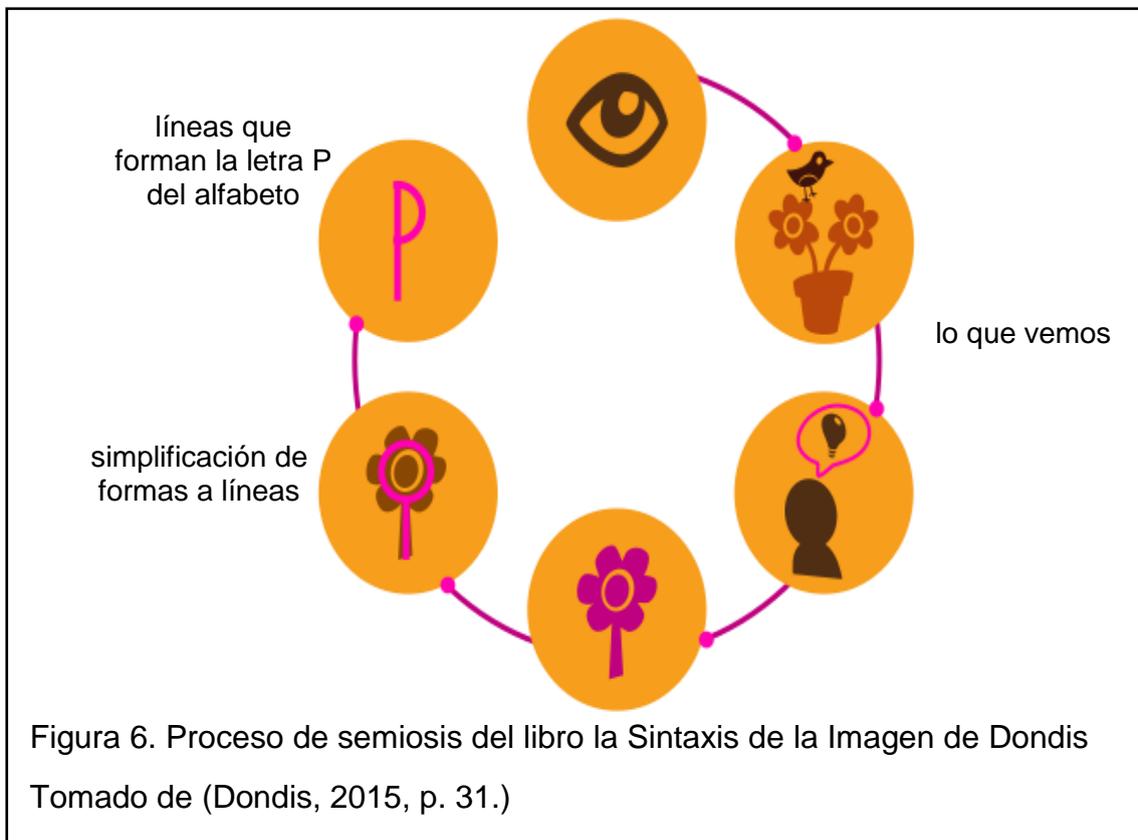
Según Dondis, la evolución de la imágenes surgió con la visualización del entorno, el procesamiento de la imagen fija, desarrollo de pictogramas, para finalmente pasar a unidades fonéticas y posteriormente al alfabeto.

De acuerdo con el cuadro, los seres humanos aprenden por la simbología que se obtiene de la abstracción, realizada en procesos mentales. Para luego formar el alfabeto y por ende palabras y textos. “Todos los sistemas de símbolos son invención del hombre”.

Al comprender el proceso que ha desarrollado el ser humano para la creación de palabras, se cuestiona cual es el proceso para desarrollar imágenes que provienen de imágenes.

El hombre procesa solo lo quiere ver, es decir al observar una planta con un pájaro en un ambiente natural, lo más llamativo para aquel individuo es una

flor, como bien podría ser para otra persona la maceta, el pájaro, o también el conjunto de estos elementos. La percepción varía de acuerdo al sentimiento o sensación producida al observar el entorno.

1.3.1.2. Percepción y comunicación visual

“Para ver hace falta tener la fuerza de producir lo que se quiere ver”

Danielle del Giudice

Los mecanismos de percepción de imágenes en el hombre son comunes, pero no la comprensión ya que esta se ve afectada por varios factores, como son el tamaño, color, composición, textura, proporciones, etc.

Estos elementos juntos, son que los que el artista, diseñador o fotógrafo quieren transmitir a la cabeza del observador.

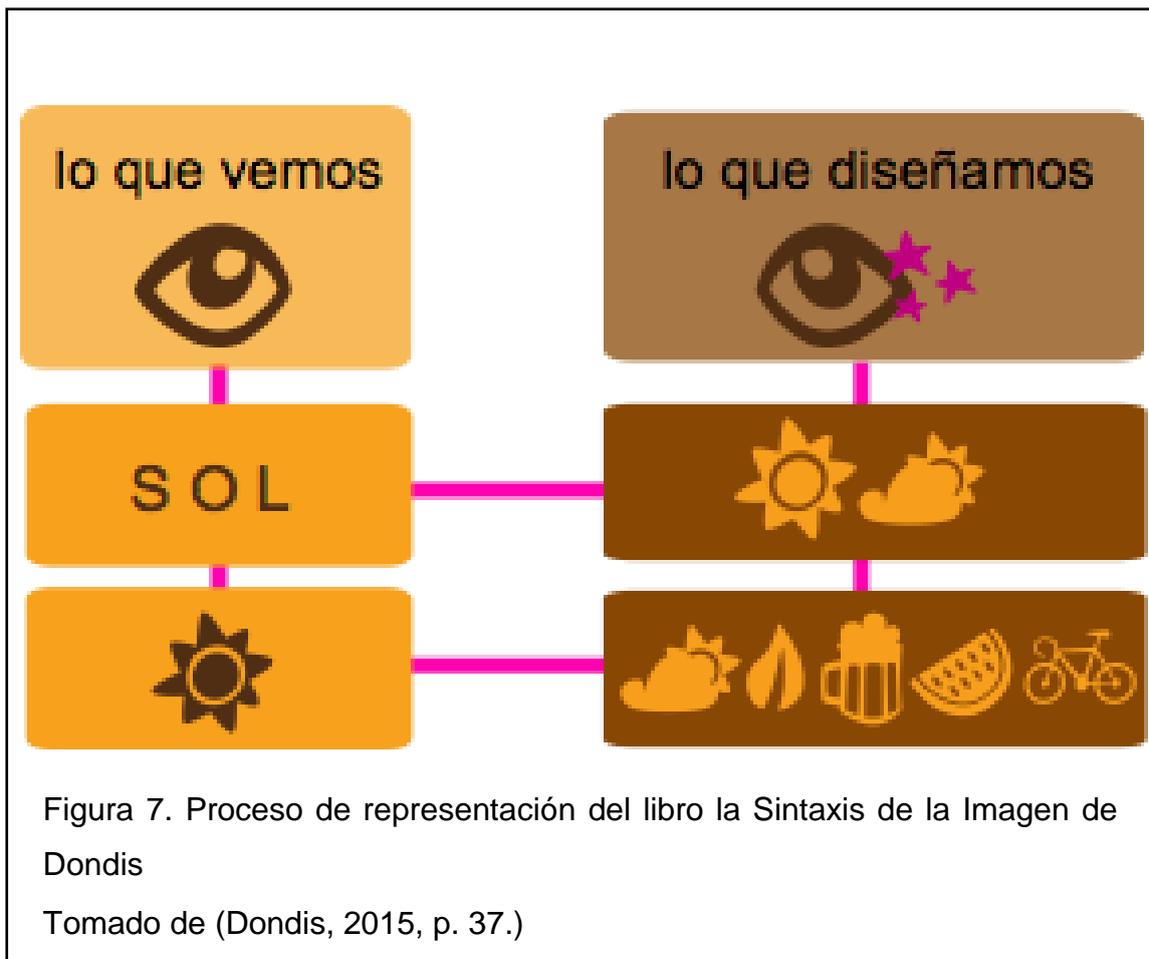
En forma de una composición que pretende crear una idea, con la finalidad de diseñar una nueva imagen. “Es el proceso de absorber información dentro del sistema nervioso a través de los ojos, del sentido de la vista”. (Dondis, 2015, p.34).

Tanto como ver y diseñar, dependen entre sí para completar el proceso de visualización, y así obtener un significado.

Por ejemplo al mirar la ropa que usamos, el lugar en el que vivimos, los colores de las fachadas, el tamaño de los edificios, todo que la cultura ha proporcionado, en parte es el mensaje visual que se expresa en una nueva imagen.

En el siguiente cuadro, se muestra un ejemplo sencillo sobre ver y diseñar las imágenes, es decir nuestros ojos observan para reinterpretar.

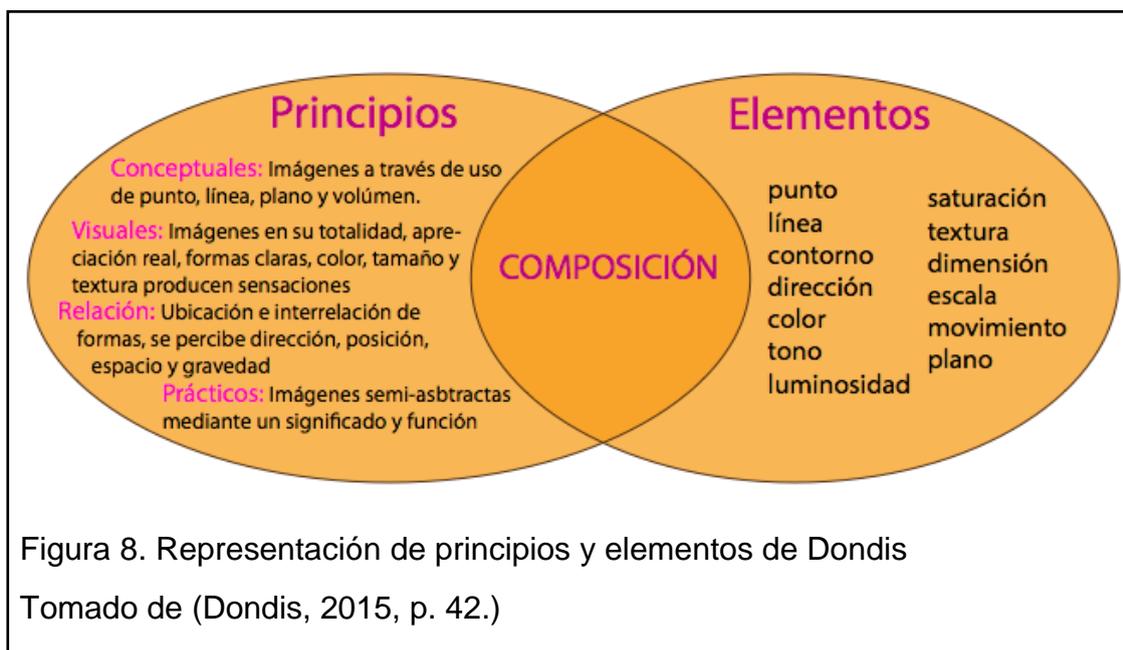
Un hombre al ver la palabra sol, inmediatamente crea una imagen mental del significado, pero al observar un dibujo del sol, esta provoca sensaciones que llevará a pensar en un día soleado, tomar una bebida refrescante, practicar un deporte. Etc

Por lo tanto el significado de una imagen visualizada, es la respuesta del espectador influenciada por el creador de la misma, según Arnheim (1969).

Esto no quiere decir, que al visualizar una palabra la mente humana no puede llegar sentir una emoción, al contrario puede causar diferentes sensaciones, pero al observar el sol como una figura real, la mente se imagina y visualiza también el entorno y todo lo que lo rodea, ya que el hombre parte de lo real para llegar a la fantasía.

1.3.1.3. Elementos y principios básicos de la comunicación visual

Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento” (Dondis, 2015, p.53).

Estos elementos son la materia prima que constituyen la información visual, que en conjunto proporcionan un campo más amplio de comprensión. Se parte de elementos simples como la línea, para crear imágenes complejas.

A continuación, la importancia de cada elemento en la creación de imágenes previsualizadas, para comprender la estructura del lenguaje visual.

- **El punto:** Es la unidad mas simple en la comunicación visual y es la figura que provoca mucha atracción sobre el ojo, se usa como referencia o marcador de espacio.

Cuanto más próximos estén ubicados los puntos se intensificaran formas, que serán de fácil lectura para el ojo humano. Mientras más complicadas sean las mediciones los puntos se aumentaran siguiendo una trayectoria de inicio a fin.

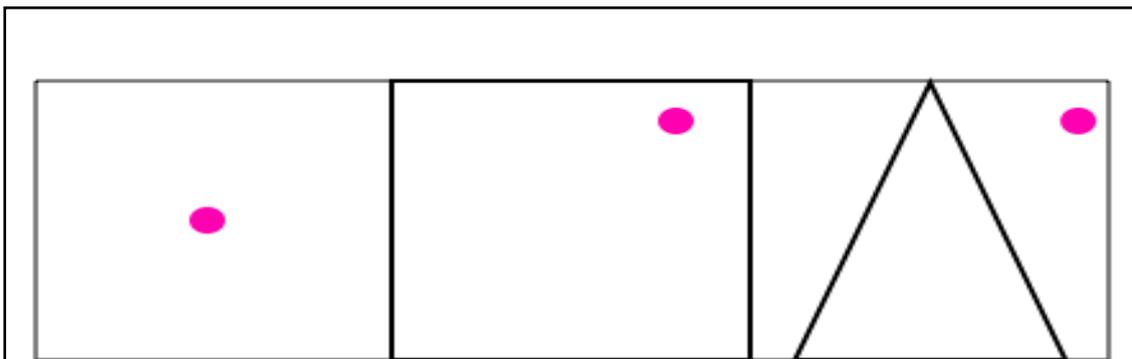

Figura 9. Punto, elementos de la comunicación visual

Tomado de (Dondis, 2015, p. 45.)

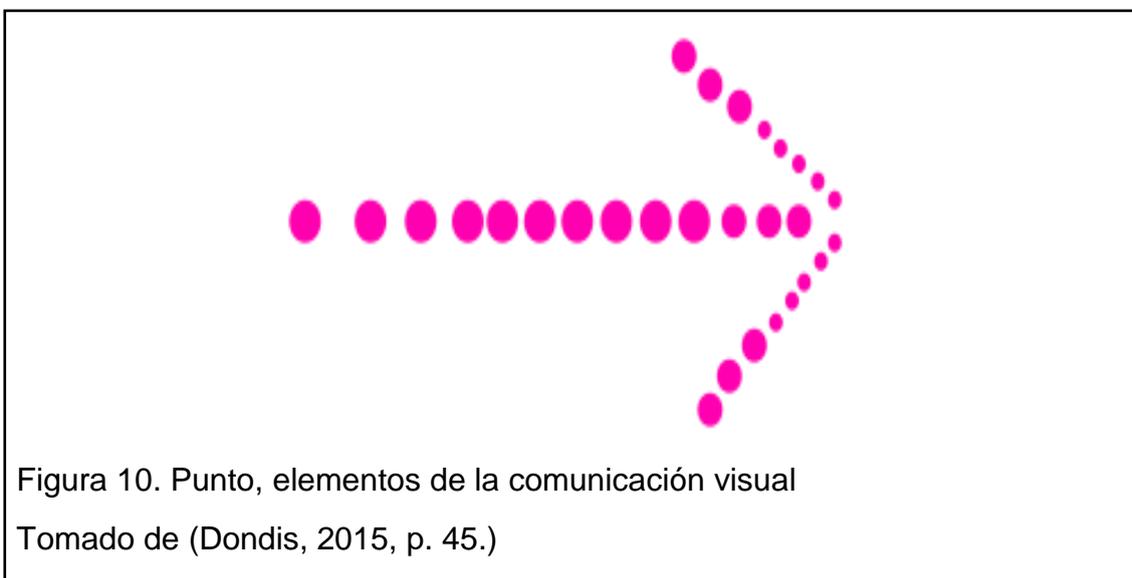
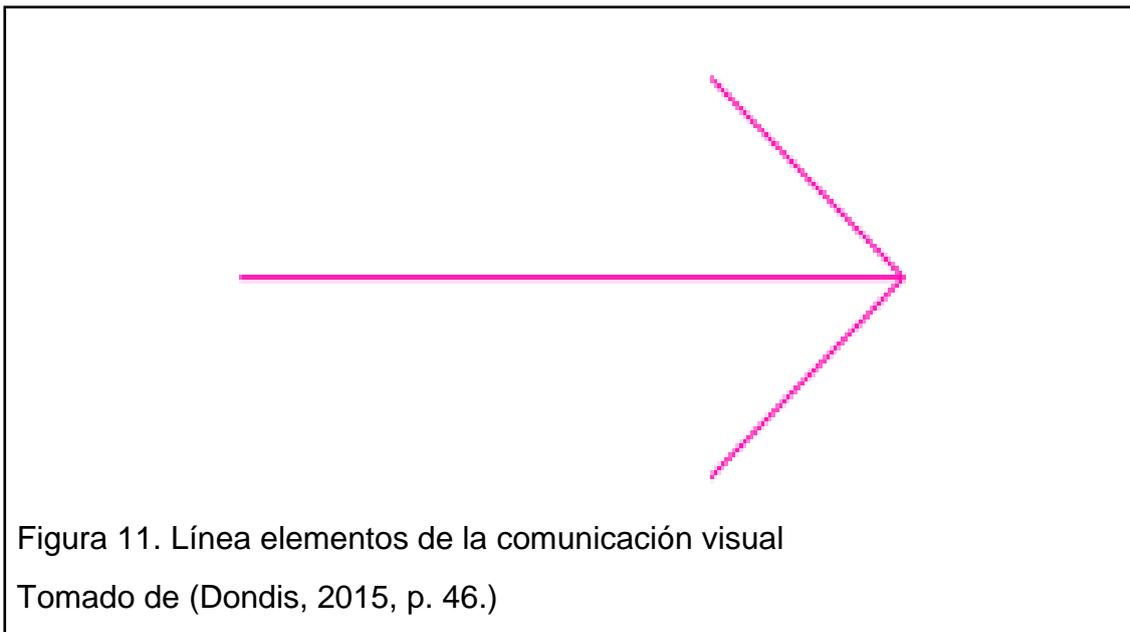

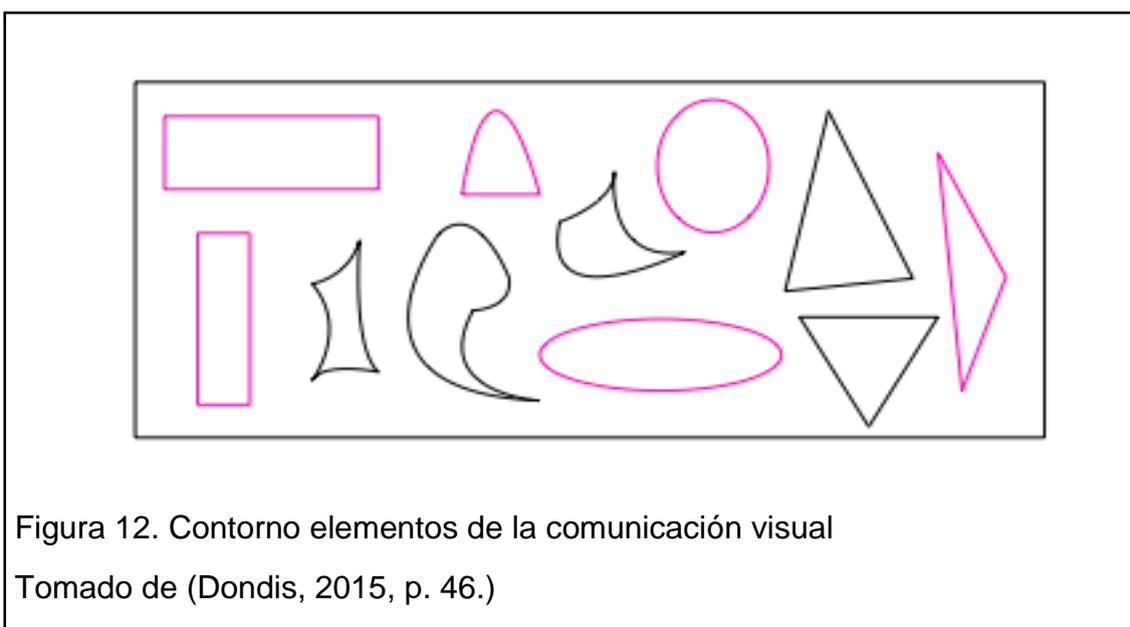
Figura 10. Punto, elementos de la comunicación visual

Tomado de (Dondis, 2015, p. 45.)

- **La línea:** Se determina como un punto en movimiento o como el registro de un punto que se mueve en una dirección, es decir que cuando se traza una línea se determina una trayectoria, de manera que el punto inicial quede registrado.

- **El contorno:** La descripción del contorno se define como una línea continua, los contornos básicos son el cuadrado, círculo y triángulo equilátero, estos son fundamentales para la creación de combinaciones de todas las formas físicas y de la imaginación del ser humano.

- **La Dirección:** Se define mediante contornos básicos de tres figuras primitivas y representativas: “el cuadrado, la horizontal y la vertical; el triángulo la

diagonal y el círculo la curva” (Dondis, 2015, p.60). La dirección facilita al hombre a mantener el equilibrio mediante líneas.

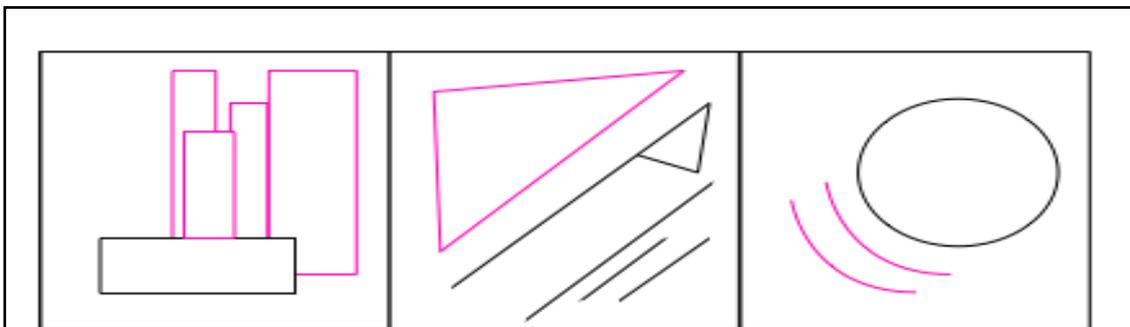

Figura 13. Dirección Elementos de la comunicación visual

Tomado de (Dondis, 2015, p. 47.)

- **Tono:** El tono se refiere a las diferentes tonalidades de intensidad, es decir la oscuridad o claridad de un objeto observado, según Dondis; “la luz rodea las cosas, se refleja en las superficies brillantes, cae sobre objetos que ya poseen una claridad o una oscuridad relativas”. El ojo humano diferencia lo oscuro porque esta superpuesto a lo claro y viceversa. Entre estos tonos existe una variedad infinita de tonalidades de grises.

Figura 14. Tono, elementos de la comunicación visual

Tomado de (Dondis, 2015, p. 47.)

- **El color:** El hombre está rodeado por un mundo cromático real, en donde los colores tienen relación con el significado y sensaciones que produce cada uno de ellos. El color es parte de la experiencia visual más enriquecedora que los seres humanos tenemos en común.

El color, con o sin luz, posee cualidades únicas que a la vista del ojo humano, no se identifican completamente. El conocimiento humano del color, va de la mano de las reacciones ante él. Según Dondis, no existe un método o técnica definitiva para comprender las relaciones mutuas de los colores.

El color tiene dimensiones que lo caracterizan. Como el matiz que en sí es el color mismo representando con un nombre. La saturación que es la segunda dimensión, esta compuesto por matices de colores primarios y secundarios con respecto al gris. Y por último el brillo, que se refiere a las variación de gradación de tonalidades, es decir que va de la luz a la oscuridad.

- **Textura:** Este elemento puede ser reconocido de manera táctil o visual, es posible que esta no sea reconocida por el tacto pero si por la vista. “La textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie de un material” (Dondis, 2015, p.70).

Todos estos elementos, son necesarios al momento de diseñar y se completan con los principios fundamentales de la comunicación visual. Según Joan Costa, reconocido metodólogo diseñador, señala doce puntos clave de los principios de la comunicación visual para aplicarlos en el diseño gráfico.

1. Se diseña para la sociedad
2. El diseño busca dar una solución funcional al problema

3. Proyectar al diseño con innovación y creatividad
4. La comunicación parte de un estudio semiótico de la imagen
5. Todo diseño debe tener sentido visual
6. Se puede diseñar en diferente época y espacio, se trata el presente, futuro y pasado a más de lo real e imaginario, lo que conlleva a todo lo que puede ser pensado
7. Se diseña para transmitir información
8. Influye el medio y el lenguaje utilizado
9. El diseño se basa en la psicología de percepción
10. Abarca todas las dimensiones de lo gráfico, visual y lo visualizable
11. El diseño parte de una metodología estratégica
12. La comunicación visual se enfoca en ámbitos socio-culturales

1.3.2. Mensaje visual

“La vista es la única necesidad para la comprensión visual” (Dondis, 2015, p.83). Los mensajes visuales fijos, sólo se pueden concebir en el interior de un sistema cultural, se trabaja partiendo de lo complejo de ver el mundo exterior para relacionarlo con el mundo interno de cada persona, y así se superponen para el desarrollo del mensaje que contiene signos.

Existen tres niveles de representación de una imagen, que se interrelacionan entre sí.

La representativa, que proviene de todo aquello que se puede ver y se reconoce en relación al entorno y la experiencia personal.

La abstracción, se obtiene de la observación de una imagen, que se reduce a los elementos básicos. Y la representación simbólica, que son los símbolos universales ya decodificados por el hombre.

Los niveles de todos los estímulos visuales contribuyen al proceso de concepción y reconcepción, realización y refinamiento de todos los trabajos visuales” (Dondis, 2015, p.98). Al representar, se transmite información directa y eficaz, se procesa como un informe realista de lo que se ve.

La abstracción está aliado con proporcionar soluciones visuales, ya que permite experimentar con diferentes técnicas y jugar con elementos básicos visuales, más que todo es un proceso dinámico. En el cual el diseñador o artista desarrolla el papel más importante.

Mientras que el simbolismo, destaca como refuerzo del mensaje del lenguaje visual, ya que se atribuye a imágenes simplificadas con un sistema de significados de fácil comprensión.

1.3.2.1. Representación

“Toda imagen, incluso la más realista, desvela al observador perspicaz tanto un sistema de representación como un objeto exterior “ (Gauthier, 2008, p.8).

La experiencia visual predominante es la realista, lo que vemos es lo que existe.

Cuando el observador mira al entorno solamente destaca algunos elementos, pero al ser fotografiado con una cámara se destacan todos los detalles, se puede decir que la fotografía reemplaza al ojo del ser humano, y es una de las técnicas más usadas para el proceso de representar.

Por esto se considera que tomar una fotografía es un acercamiento a la realidad del observador. Por ejemplo al observar un pájaro volar en su entorno, y al ser fotografiado es un elemento completamente realista, que permite procesar la información visual de una forma más eficaz.

El fotógrafo o artista, tiene el cargo más importante en el momento de representar, porque en sus manos esta en acercar a la realidad o alejar al espectador de la misma. “La fotografía es más similar todavía al modelo natural, pero algunos argumentan que el trabajo del artista es más limpio y más claro porque puede controlarlo y manipularlo. Este es el comienzo de un proceso de abstracción en el que se eliminan los detalles que no interesan y se carga el acento en los rasgos distintivos” p.87

En el proceso de abstraer una imagen, se destacan los rasgos que son esenciales y específicos, para así reconocer y redibujar, basándose en la necesidad de la comunicación visual se requiere acercar el dibujo al modelo real, pero no en su totalidad.

En todo tipo de representación, se destaca la importancia de resaltar las figuras básicas que conforman la imagen.

1.3.2.2. Abstracción

“La reducción de todo lo que vemos a elementos visuales básicos constituye también un proceso de abstracción que, de hecho, tiene mucha más importancia y estructuración de mensajes visuales” (Dondis, 2015, p.91).

la abstracción se basa en denotar los elementos más significativos de una imagen, cuanto mas se acerca a la realidad más fácil será de captar, en cuanto sea una abstracción con pocos detalles, el significado abarca mayor cantidad de información para ser procesada.

La abstracción ha destacado en el ámbito de la pintura y la escultura, muchos artistas han logrado obras de arte mediante esta técnica, que lleva un mensaje visual claro y agradable a la vista, ya sea por composición o por los elementos que lo conforman.

Por esto, se deduce que que la abstracción causa sentimientos mas profundos, que la representación porque se la considera como imitación de la realidad.

Según Arnheim, quién un filósofo y analítico del pensamiento visual, indica que desde la aparición de cualquier expresión artística, la abstracción esta ligada directamente a la percepción. Mediante la abstracción se deducen estructuras y por la percepción se obtiene el significado. Arnheim, dedujo tres actitudes básicas para lograr una mayor capacidad de representación basada en la abstracción :

1. Aislar al objeto para poder percibirlo en su estado puro o natural, es decir conceptualizarlo de la forma más sencilla.
2. Observar desde la “mirada pictórica”, lo cual permite crear una representación parecida a la realidad (percibiendo luces, sombras y colores).
3. Aplicar un pensamiento creativo al momento de observar, viendo al objeto desde diferentes perspectivas y posibilidades de interacción.

La forma de representar la abstracción, se vio expuesta en todos los medios de expresión artística, según Ana Preckler, a mediados del siglo XX, el “arte conceptual” ya estaba enfocada a un proceso de la comprensión de un mensaje visual. “Esta tendencia supone que la idea o concepto de la obra de arte es más importante que su realización y plasmación”.

Se puede decir que el proceso de abstraer se ve influenciado en el arte moderno, ya que el fin de ambos es transmitir en concepto y la idea, en formas artísticas y reducidas. En el siguiente ejemplo, observamos los niveles de iconicidad en relación a la abstracción de mayor a menor.

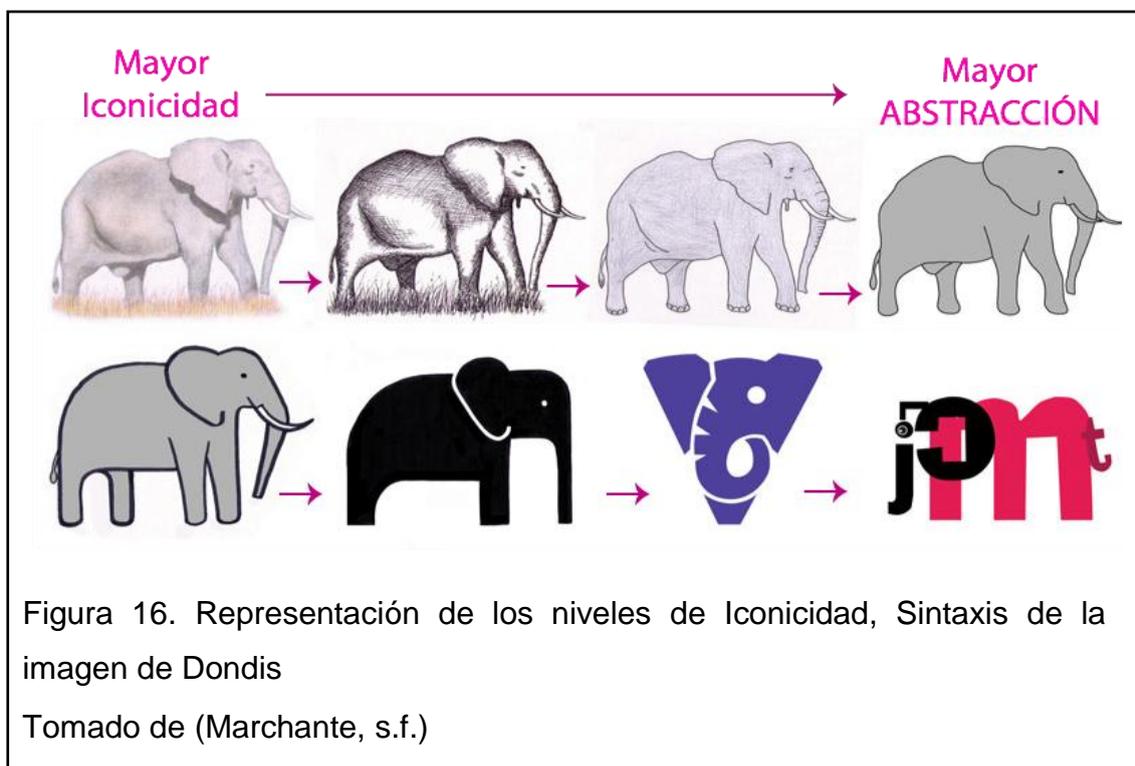

Figura 16. Representación de los niveles de Iconicidad, Sintaxis de la imagen de Dondis

Tomado de (Marchante, s.f.)

1.3.2.3. Simbolismo

Es la máxima expresión de la abstracción, reducida a su total simplicidad. Tiene las características básicas como líneas y puntos, para destacar los rasgos más relevantes de la figura.

El mensaje es un símbolo que debe ser claro y fácil de comprender, existen muchos símbolos reconocidos a nivel universal, como es el símbolo de la cruz; conocido como un símbolo religioso o la paloma que lleva la hoja de olivo en su pico, se comprende fácilmente es el símbolo de la paz.

1.3.3. Contraste de imagen con contenido e imagen sin contenido

Baudrillard, un escritor fascinado por los rituales de la imagen en las sociedades posmodernas, menciona la importancia de la imagen en la actualidad y el porqué las personas son seres primariamente visuales.

Para Baudrillard, ver y ser vistos, esa parece ser la consigna en el juego de mostrar una imagen con contenido. Cuando nos miramos al espejo es el resultado del desdoblamiento de la mirada, y de la simultánea conciencia de ver.

Una imagen contenida al contrario de una sin contenido, ya no es la ilusión, el sueño, la locura, son más bien acercamientos a la realidad.

Lo que anula y absorbe la ficción no es la verdad, así como tampoco lo que muestra el espectáculo no es la intimidad; aquella imagen que proporciona una realidad, no es más que la simulación, de la producción individual del mundo real.

Una imagen con contenido, nos provoca sensaciones y emociones al momento de mirar, mientras que al observar una imagen sin contenido, es solo un momento pasajero que no se graba en nuestra memoria, pasa desapercibida para el ojo humano.

“La riqueza expresiva de la imagen hace de ella una modalidad de comunicación humana muy eficaz” (Agustín, 2010, p.86).

1.3.4. La ilustración en los libros

“La ilustración fue una corriente europea del siglo VXIII. Se trataba de un movimiento de ideas que aspiraba a mejorar costumbres y formas de gobierno” (Mayos, 2007, p.1).

La ilustración en un libro es más que un gráfico que acompaña a la obra, es la representación gráfica del contenido que puede llegar a comunicar más que el texto, las letras tanto como las gráficas son complementarios entre si brindado al lector algo mas cercano a lo quiere transmitir el escritor.

Las técnicas de ilustración y los diferentes recursos para ilustrar en un libro , dependió del artista de la época y de la línea gráfica manejada, el arte de ilustrar se aprecia desde los escritos egipcios en papiro, hasta la ilustración digital que se remonta a este siglo XX.

El contenido de ilustraciones de un libro ha ido aumentando con el tiempo, ya no solo se encuentran en portadas, son parte del contexto que conjuntamente con la gráfica, composición se diagrama el contenido de la obra.

En algunas publicaciones las ilustraciones son tan llamativas, que el texto puede acortarse, con frases y oraciones basta para que la lectura sea amigable y se comprenda muy bien.

Según Dondis, existe una variedad de gráficas que acompañan un texto; como son ilustraciones fotográficas, técnicas y la ilustración interpretativa o narrativa.

“La ilustración ha devorado no sólo lo símbolos, sino también a sus sucesores, los conceptos universales y no ha dejado de la metafísica más que el miedo abstracto a lo colectivo” (Adorno, 2007, p.43) . Ya bien una ilustración técnica o representativa, el valor gráfico es el mismo.

Un álbum de fotografías o libro de ilustraciones fotográficas, es un libro más personal, donde el fotógrafo es el principal autor y se muestra más como un autobiografía visual, aunque también hay producciones con un enfoque más comercial ya que algunos fotógrafos no están relacionados con la producción literaria.

Al hablar de ilustraciones técnicas se comprende que es un cuadro gráfico o un diagrama, diseñado para la mayor y mejor comprensión del tema escrito, es una ilustración descriptiva y analítica, por lo general se encuentran en libros de carácter educativo, estas ilustraciones son técnicas por lo tanto no abarca a la producción de literatura de ficción.

La ilustración interpretativa o narrativa, está completamente enfocada en la producción de libros, y se realizan a base de la lectura de la obra y la capacidad interpretativa del dibujante, se puede definir que el escritor y el artista o diseñador trabajan conjuntamente para el desarrollo del libro.

“Los libros infantiles, ya sean de texto o de lectura, sin incluir los libros de ilustraciones a todo color, forman el sector más extenso de este mercado competitivo y poblado” (Martín, 2010, p.191).

Por lo tanto, las ilustraciones contribuyen directamente con el diseño del libro, ya sea que este en la portada, contraportada, inicio o final de un capítulo, siempre y cuando se mantenga una línea lógica de contenido.

1.3.4.1. Ilustración fotográfica

Según Susan Sontag, reconocida novelista, entre sus obras “Sobre la fotografía”, en donde narra ensayos profundos sobre el significado y la trayectoria de la fotografía y la importancia de la misma en la comunicación visual.

“La ilustración fotográfica, mimética de lo real a un grado máximo, ha sido considerada durante mucho tiempo como la imagen auténtica por excelencia” (Gauthier, 2008, p.7). En la literatura, la fotografía se basa en el mimetismo, que es la representación en forma de imitar el arte natural, es decir la imagen revela las verdaderas características plasmadas por el fotógrafo, y la imagen final en sí es el resultado que el observador debe juzgar si es real o no.

De este modo, se dice que la fotografía es apreciada, por los elementos que contiene el sistema gráfico y por la percepción estructural individual.

Por lo tanto, se dice que la fotografía es la imagen que nos acerca a la realidad, y al estar expuesta en un libro literario, la historia es completamente creíble dejando en el lector un alto grado de aceptación.

Cabe agregar algunos ejemplos de libros ilustrados con fotografías de autores ya mencionados de ciencia ficción. Con el fin de comprender la veracidad de las obras la fotografía por lo general está situada en la portada.

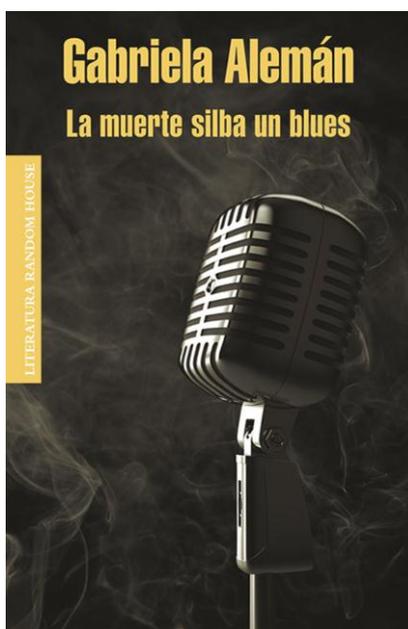

Figura 17. Portada del libro “La muerte silba un blues”

Tomado de (Alemán, 2014.)

Figura 18. Portada del libro “La piel del miedo”

Tomado de (Vásconez, 2013, p. 1.)

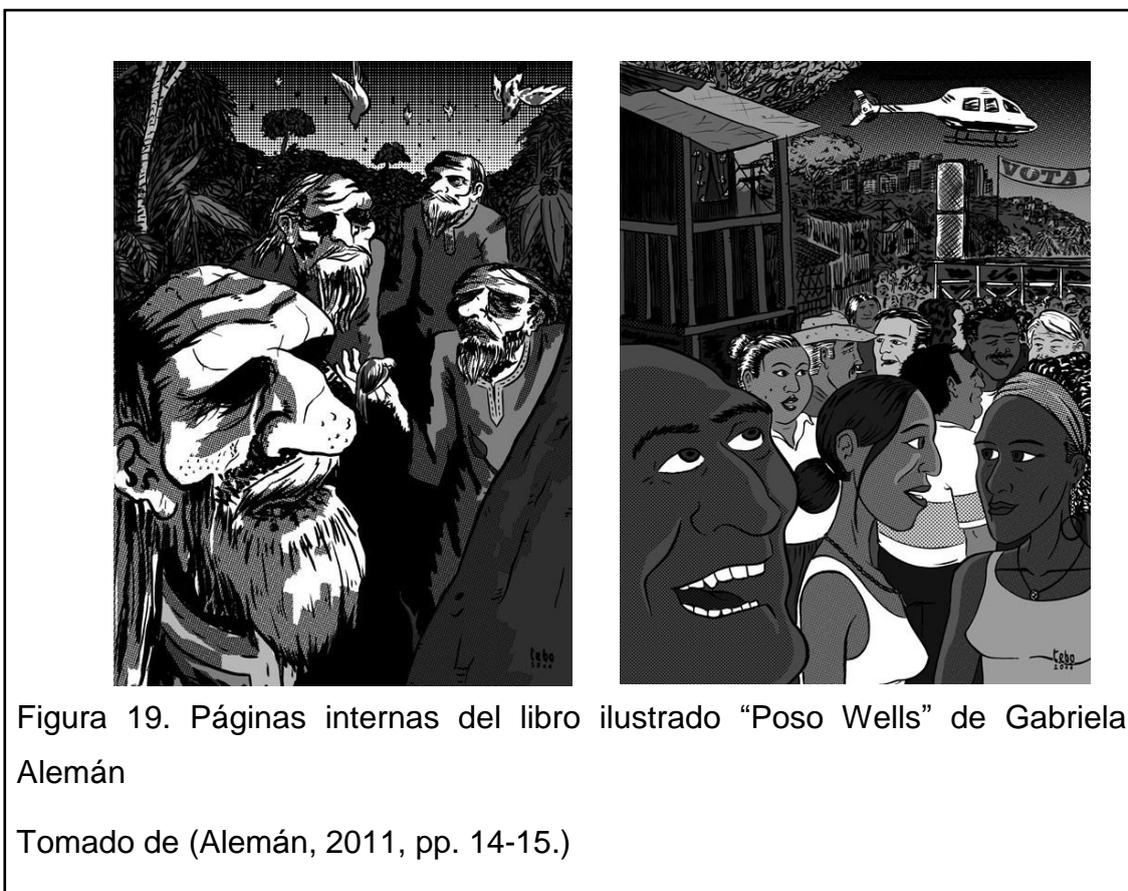

Figura 19. Páginas internas del libro ilustrado “Poso Wells” de Gabriela Alemán

Tomado de (Alemán, 2011, pp. 14-15.)

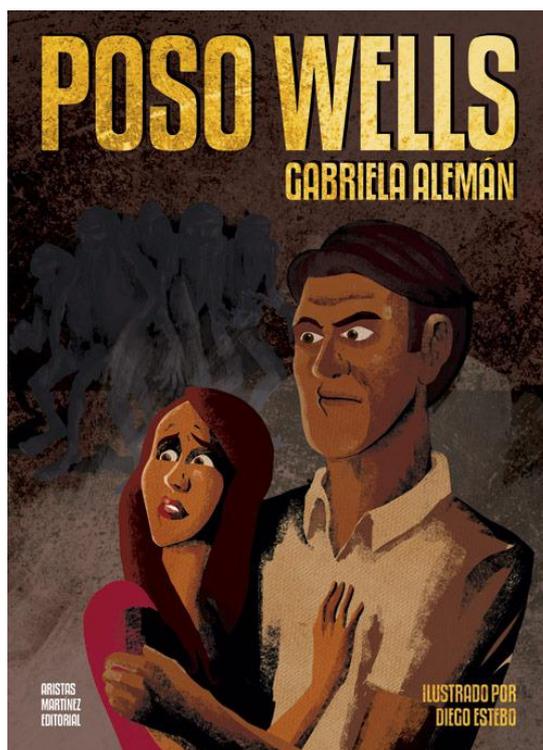

Figura 20. Portada del libro ilustrado “Poso Wells” de Gabriela Alemán
Tomado de (Alemán, 2011, p. 1.)

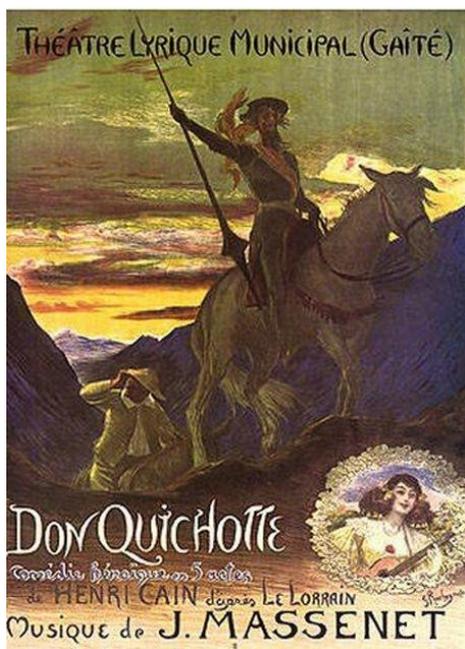
1.3.5. Contraste entre ilustrar y representar

La ilustración maneja un concepto gráfico, es decir analiza y describe al producto o marca, en una sola ilustración se abarca todo el contenido y tiene un trasfondo de información recopilada, para fundamentar el desarrollo de una imagen.

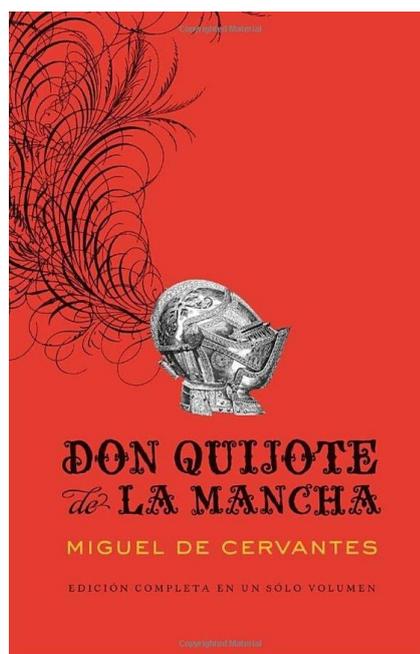
“La ilustración, más que un momento histórico, es sobre todo la problemática esencial del hombre actual y, también de toda la historia humana sin excepción” (Mayos, 2007, p.12). Ilustrar es un proceso totalmente técnico, parte de una profunda investigación sobre el tema, se analizan aspectos sociológicos y culturales, no deja ningún punto fuera. Cada dato es importante para el diseño de una ilustración.

Mientras que representar o dibujar, según Dondis, es un proceso más simple cualquiera puede hacerlo, sin la necesidad de análisis previo. Se representa lo que se ve.

Se entiende que la diferencia entre ilustrar y representar, es el grado de complejidad de análisis, al ver un dibujo se comprende fácilmente el mensaje pero al ver una ilustración no se percibe a simple vista, se requiere de un nivel mayor de apreciación. A continuación un ejemplo de contraste entre una portada de libro ilustrada y una representación en una portada literaria.

Portada Ilustrada: gráfica conceptual

Portada representada: gráfica en mayor grado de abstracción

Figura 21. Contraste de portadas del libros de Don Quijote de la Mancha Tomadas de (Cervantes, s.f.)

2. CAPÍTULO II. GÉNERO LITERARIO “LIBRO-ÁLBUM”

2.1. Características generales

2.1.1. Breve historia del género

Para entender el objetivo del presente proyecto, es necesario conocer la historia, es decir de donde proviene este nuevo género literario.

El nacimiento del “libro-álbum” se dio en las décadas de los 50 y 60 en Europa, el estilo expresionista estaba de moda, a más de los nuevos avances en la tecnología de la impresión; época en la cual ya se imprime en la técnica *offset*, que es un método de impresión a color por placas.

Mientras más se desarrollaba la técnica de impresión, más se incorporaban las imágenes en los textos. Y de esta forma llega a influenciar, en la literatura americana y posteriormente en el año 2000 llega a Latinoamérica.

El género “libro-álbum”, se caracteriza por la particular relación entre imagen y texto, el texto es complementario a la imagen. Las ilustraciones son el centro de atención, con estas se cuenta la historia y el contenido del libro.

El mundo literario infantil, acogió esta una nueva propuesta de lectura como producto de la mezcla de dos ámbitos del lenguaje que es el texto e imagen, en donde existe una relación dependiente, es decir que no se puede entender uno sin tomar en cuenta al otro.

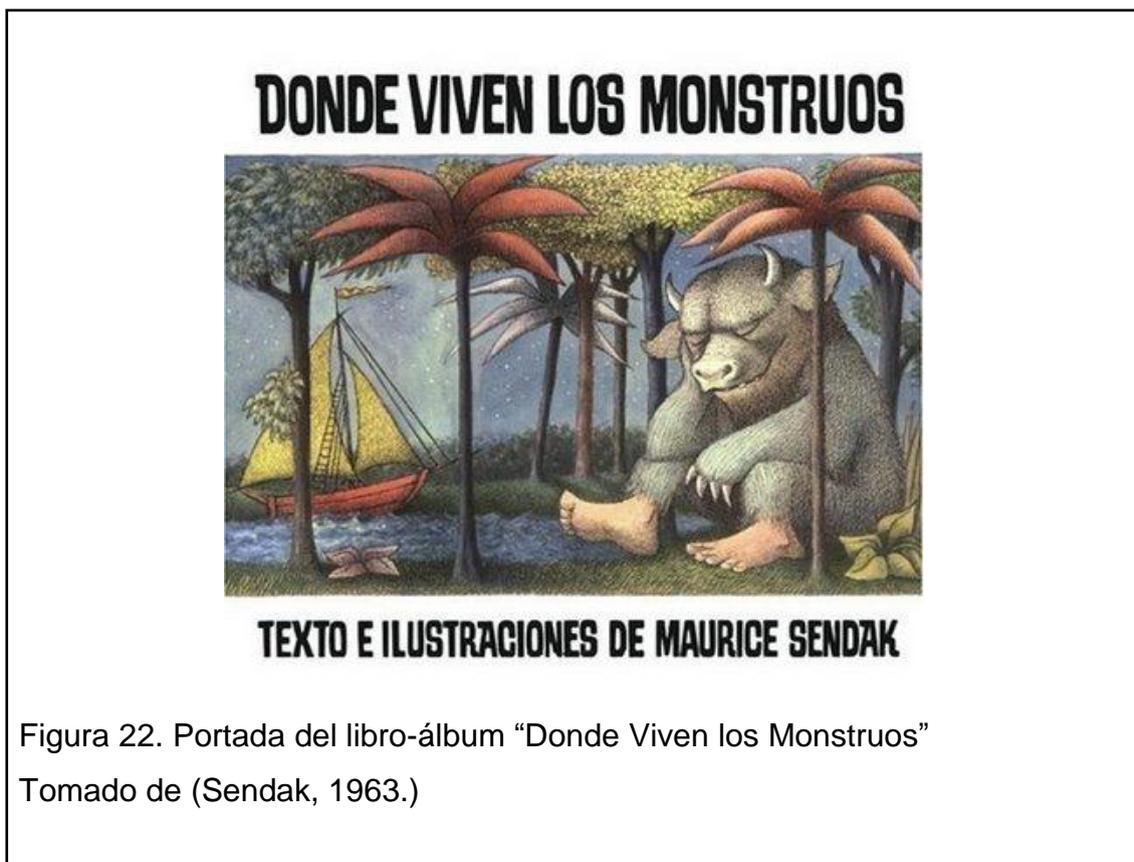
Estas publicaciones se han ido desarrollando a partir de cuentos infantiles, siendo este su origen, son obras de pequeña extensión que van entre las 10 y 25 páginas, por lo general vienen editadas en una portada dura y la dimensión del formato varía de un tamaño A5 (14.8cm x 21cm) a un A4 (21cm x 29.7cm), este varía de acuerdo con el contenido.

Uno de los primeros autores que destacó en este género es el reconocido autor norteamericano Maurice Sendak de 87 años de edad.

En sus trabajos más vendidos se encuentran más de setenta libros ilustrados de otros autores y ha publicado varios álbumes propios muy innovadores.

Sendak, a lo largo de su carrera aprendió distintas técnicas de dibujo ya que analizó profundamente trabajos de ilustradores. Su mayor reto fue trabajar con escritores para los que comenzó a ilustrar portadas de libros.

A partir de esto empezó a publicar su trabajo. Su obra más reconocida en el año 1963, es el "Libro-Álbum" *Donde viven los monstruos*, que es el primer álbum a color en donde lo más atractivo para el lector son no solo las ilustraciones, sino también los textos, imágenes y diseño del libro.

Otro artista internacional que ha realizado “Libro-Álbum” con estilo de collage, es el reconocido Eric Carle, quién reside actualmente en Nueva York nació el 1929. Una de sus obras más representativas del género es *La Pequeña Oruga Glotona*, se publicó en el año 2002, enfocado hacia la literatura infantil como un material didáctico en donde las palabras, colores, animales se fusionan para crear un estilo impresionista.

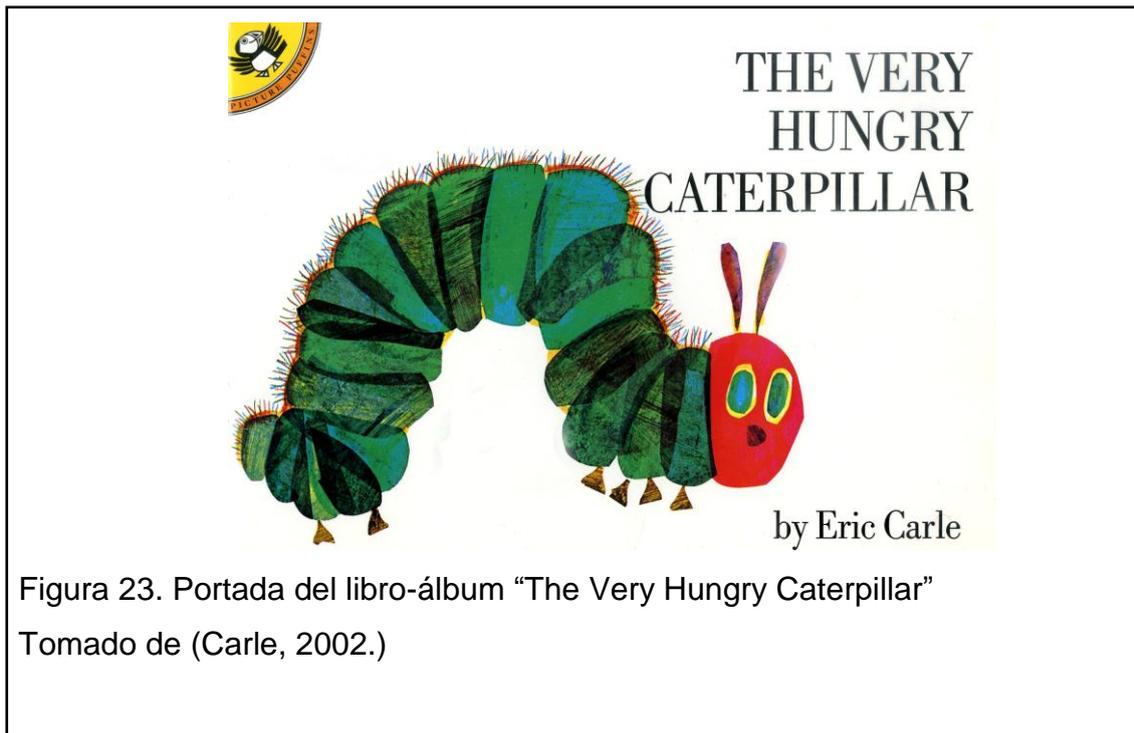

Figura 23. Portada del libro-álbum “The Very Hungry Caterpillar”
Tomado de (Carle, 2002.)

Por otro lado del mundo, en España, a partir de 1960 se puede hablar del comienzo de una nueva época en el mundo de la literatura. Se publica el “Libro-Álbum” infantil ilustrado que dio inicio a este nuevo movimiento que llamó la atención de los ilustradores españoles.

Como Pablo Ramírez (1926-1966) fue diseñador de portadas, ilustrador y escritor de cuentos infantiles. En el año 1954 inició en editoriales de renombre, se dio a conocer mediante la ilustración de cuentos infantiles, renovando la estética de los cuentos clásicos.

Complementó su trabajo con la realización de portadas e ilustraciones para libro-álbum juveniles, entre estos la portada de *El Misterio de Gato Desaparecido* de Enid Blyton, y la portada del “Libro-Álbum” de *Agatha Christie*, *El asesinato de Rogelio Ackroyd*, entre muchas otras publicaciones. Estas fueron las obras que dieron inicio con este nuevo género en Europa.

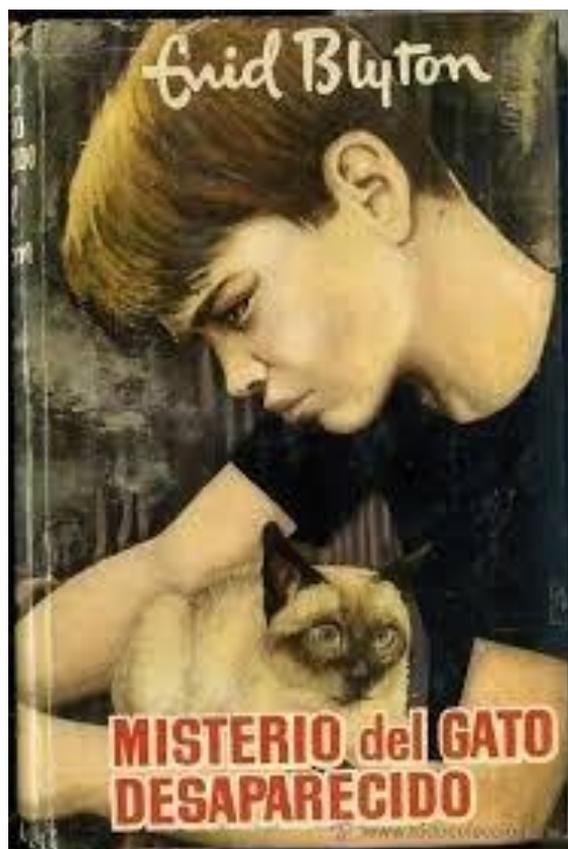

Figura 24. Portada del libro-álbum “Misterio del Gato Desaparecido”

Tomado de (Blyton, 1948.)

Lo que respecta a los inicios del género libro-álbum se expuso una visión global internacional sobre los autores y estilos, por primera vez en Latinoamérica, en el año 2006 se efectuó en el Ministerio de Educación de Chile, el desarrollo del un libro-álbum con el nombre *Ver para leer Juntos*, que propone informar acerca de los beneficios de este nuevo género y dar paso para introducirlo al mercado.

El “libro-álbum” permite analizar, sintetizar y codificar información en base en la comunicación visual y escrita. Se ha difundido este género literario en los países de Sudamérica incluyendo a Ecuador.

El primer escritor e ilustrador de libro-álbum ecuatoriano es Roger Ycaza, quién presentó su última publicación en febrero del presente año 2015 con la obra *Abril y Moncho*, es una historia de amor en donde personajes envuelven al público infantil, como se muestra en las siguientes fotografías.

En estas publicaciones el texto y la imagen, el lenguaje visual y el verbal, son equivalentemente indispensables para la construcción de la historia, como se muestra en la portada de la publicación.

La composición de imágenes es el generador del interés en el libro, más no las palabras que son un complemento para poder intensificar y entender el mensaje de la imagen que es lo que el autor y diseñador quiere transmitir dentro de este género.

Para comprender la importancia de la imagen en un “libro-álbum”, es necesario comprender el proceso semiótico; que se da al momento de leer visualmente, es importante asimilar que lo que leemos y vemos es diferente. Al leer comprendemos de forma descriptiva, pero al leer visualmente el contenido es completamente amplio y genera un mayor grado de comprensión de contenido.

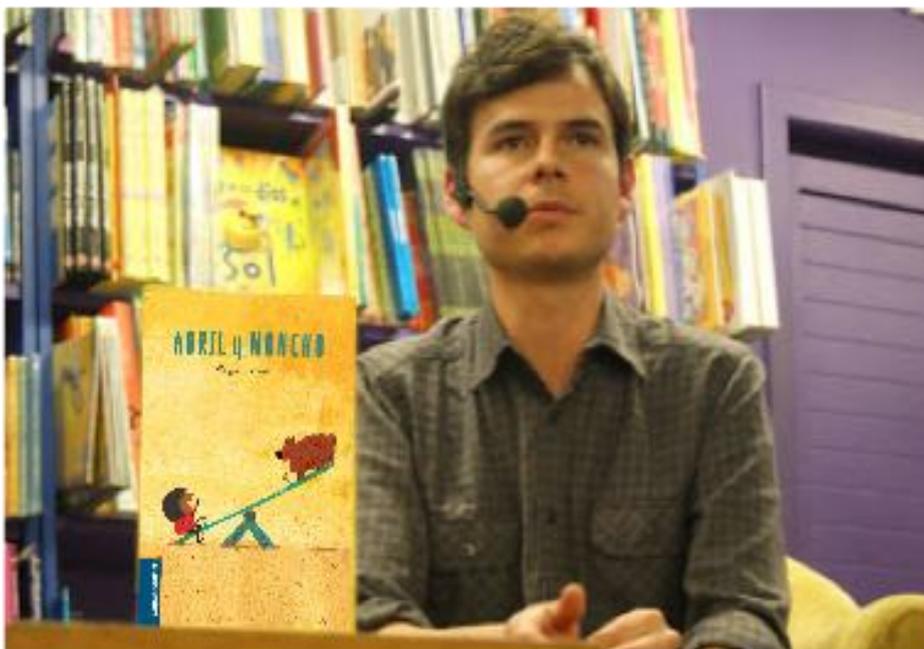

Figura 26. Roger Ycaza en la publicación del libro-álbum “Abril Y Moncho Tomado de (Ycaza, 2015.)

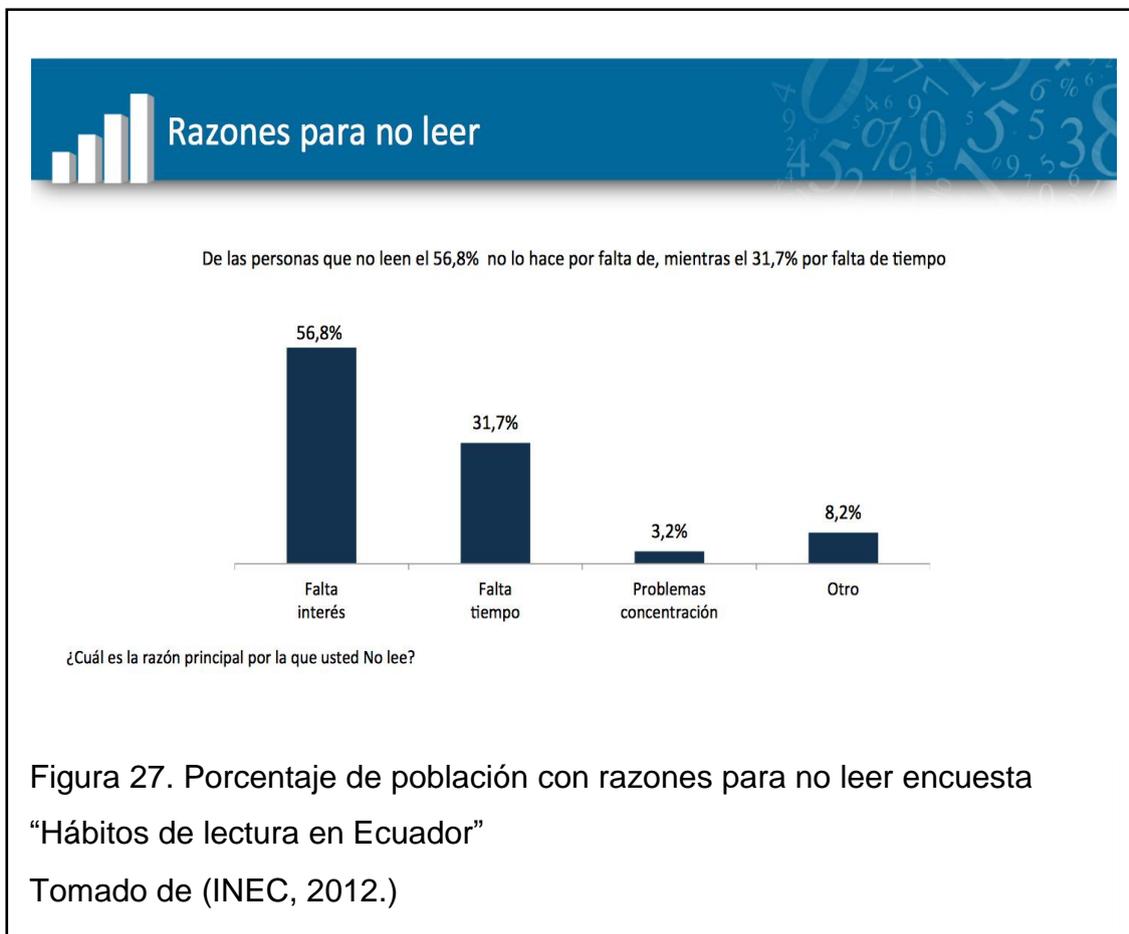
2.1.1.2. Situación actual del “libro-álbum”

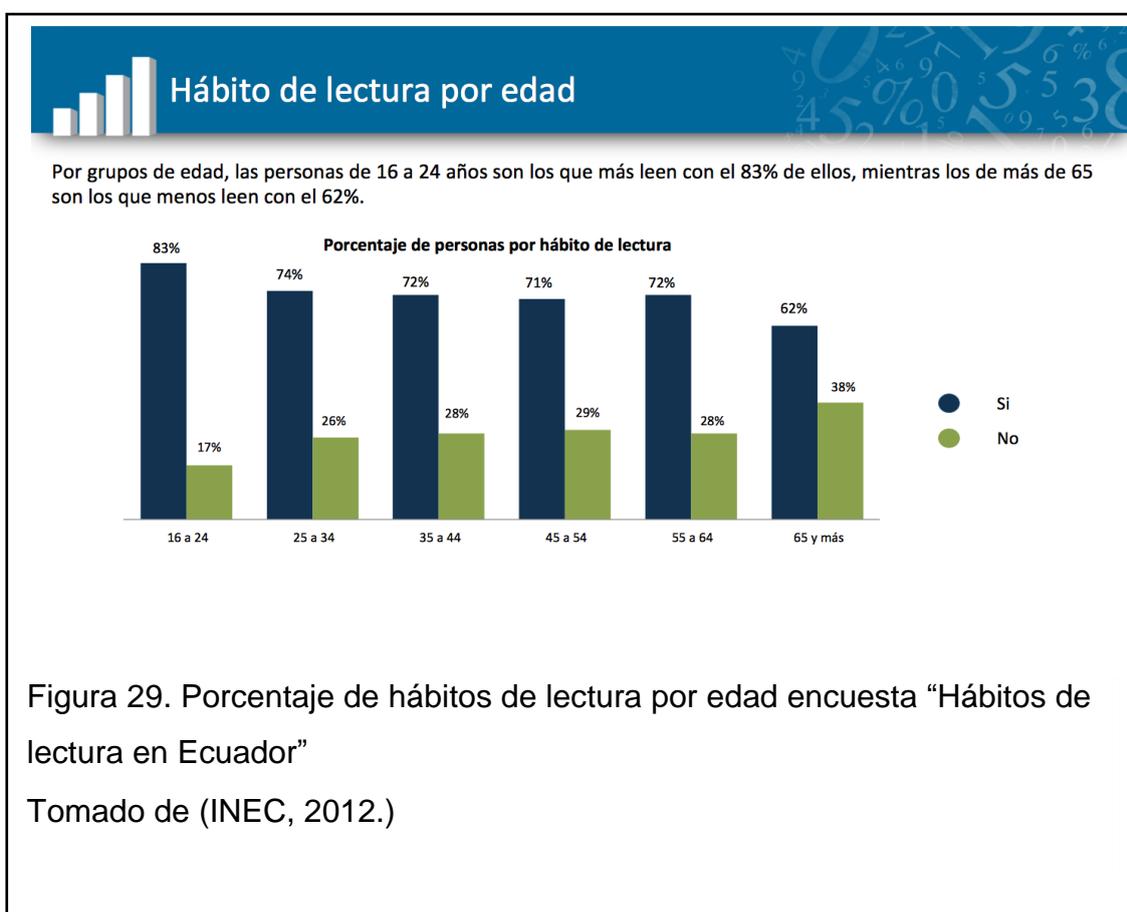
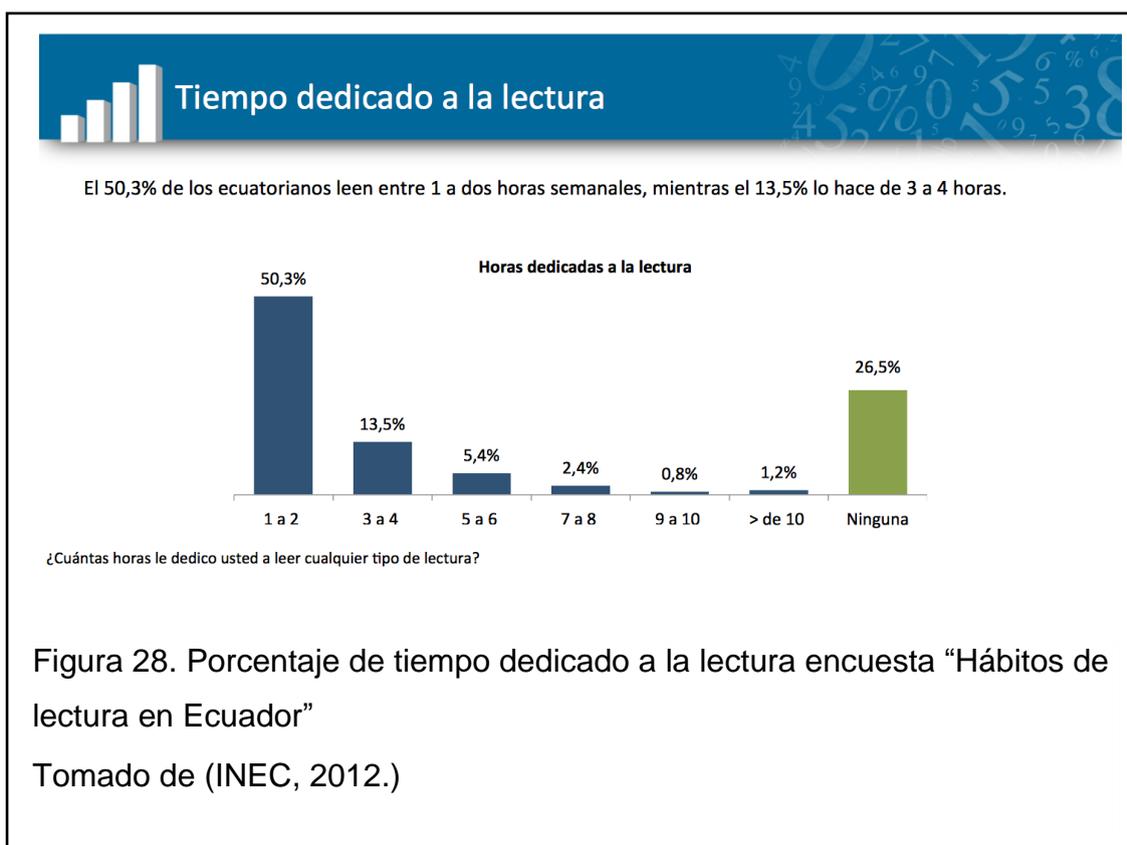
El género “libro-álbum” en el Ecuador, se ha destacado por llegar al público infantil, por el contenido ha llegado ser reconocido por lo medios dentro del campo de la literatura infantil, ya que por más que los escritores ilustren para adultos pues el término ya esta definido, y no se ha empleado el término de libros álbumes para adultos.

En el mercado no existe un “libro-álbum” basado en libros de ficción y menos aún enfocados hacia el público adulto en general, la idea de que el contenido esté dirigido hacia este grupo social es que se incentive la apreciación del diseño gráfico y la literatura en la ciudad de Quito, dentro del ambiente universitario y adulto.

Según le encuesta “Hábitos de Lectura en Ecuador”, realizada a personas mayores de 16 años, por el INEC en Octubre del 2012.

La mayoría de jóvenes y adultos tiene poco interés y le dedican poco tiempo a la literatura, sin embargo es el grupo que tiene más aptitud por la lectura por las actividades de formación educativa que realizan.

En el tercer cuadro observamos que el porcentaje de personas que tienen más aptitud por la lectura, son jóvenes de 16 a 24. En el ámbito universitario, estamos involucrados a invertir tiempo para lectura, ya sea por la lectura de un libro educativo o un libro de literatura.

Al ser este, el grupo social al cuál va dirigido el presente proyecto, se pretende potencia la literatura nacional mediante el desarrollo de un libro-álbum, es decir potencia la lectura mediante la imagen. Para que el acto de leer no sea obligado, sino más bien se despierte un cierto interés por la imagen en la producción literaria.

A través de la presencia de la imagen en la literatura, se incentiva al lector a comprender aspectos sociológicos, culturales; que darán una visión más amplia de los elementos que conforma la identidad nacional y de esta forma enriquecerse visualmente.

Esto se debe a que nos encontramos en una época dominada por las imágenes, en la “Era de la imagen” según Joan Costa, ya que las imágenes se encuentran en su auge, por el formato que es más visual y práctico, a la hora de transmitir ideas que bien pueden ser sencillas o complejas. “El diseñador tiene que observar el mundo” (Costa, 2003, p.97).

2.1.1.3. Ilustraciones y autores

En este punto, la importancia del ilustrador para el diseño editorial, en el Ecuador existen varios artistas y diseñadores con gran talento que han aportado al desarrollo del arte literaria.

Con la publicación mas reciente de la editorial Ilustres Ilustradores, el libro Caja Negra, es un registro de la ilustración ecuatoriana, que da a conocer varias líneas gráficas de ilustración. Se muestra a continuación autores que han fusionado diferentes técnicas de dibujo, creando personajes y escenarios

irreales que nos llevan a comprender la fantasía literaria, estas obras han sido reconocidas nacional e internacionalmente, muchos de los artistas son los propios autores del texto y gráfica, algunos de ellos han sido reconocidas nacional e internacionalmente, muchos de los artistas son los propios autores del texto y gráfica, algunos de ellos han aportado con ilustraciones a publicaciones editoriales.

Figura 30. Ilustración "Nocturna" de Roger Ycaza

Tomado de (Ycaza, 2012.)

Figura 31. Ilustración “La Democracia en América Latina” de Carla Torres
Tomado de (Torres, 2012.)

Figura 32. Ilustración “Maestro Wilson” de Marco Chamorro
Tomado del libro (Chamorro, 2012.)

Figura 33. Ilustración "Todas somos" de Lore Cañizares
Tomado de (Cañizares, 2012.)

2.2. Influencia de movimientos artísticos en la ilustración

2.2.1. Movimientos artístico

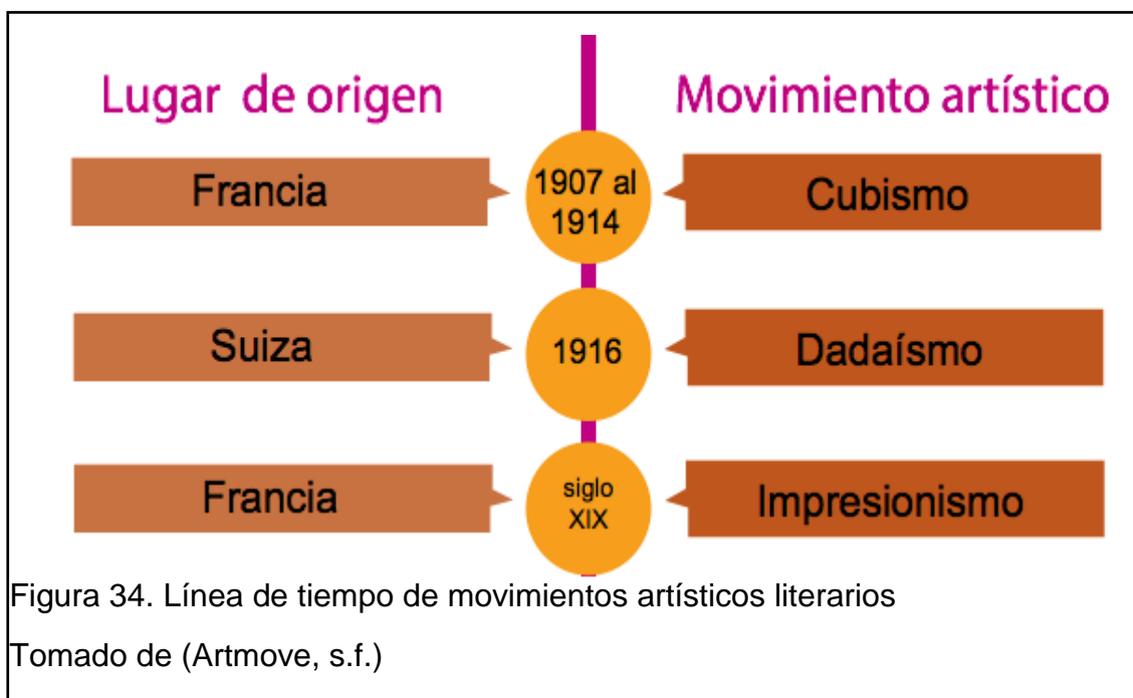
Un movimiento artístico se refiere a una tendencia o un estilo gráfico específico, validado como una expresión de arte mediante una teoría filosófica o sociológica, que busca un objetivo común.

Cada movimiento esta seguido por un grupo de artistas y ilustradores pertenecientes a la época o un lugar determinado. Un estilo contiene las

características que hacen que al artista sea único, y que permiten distinguir una obra de otra y a un autor de otro.

Cada movimiento o estilo artístico, está influenciado por las tendencias de las épocas que mantienen rasgos durante este lapso de tiempo. Siendo una forma de expresión artística, busca transmitir las características propias de la época en la que surge.

Los movimientos artísticos a más de referirse al arte, también son parte de la estructura de la literatura, y estos se ven reflejados desde la mínima a representación gráfica.

A continuación, un recorrido por la literatura influenciada por estilos artísticos, referentes a cada época.

El dadaísmo nació en el año 1916 en Suiza, era una forma de representar un pensamiento de oposición, se caracterizó por cuestionar y rebelarse contra el arte artístico literario.

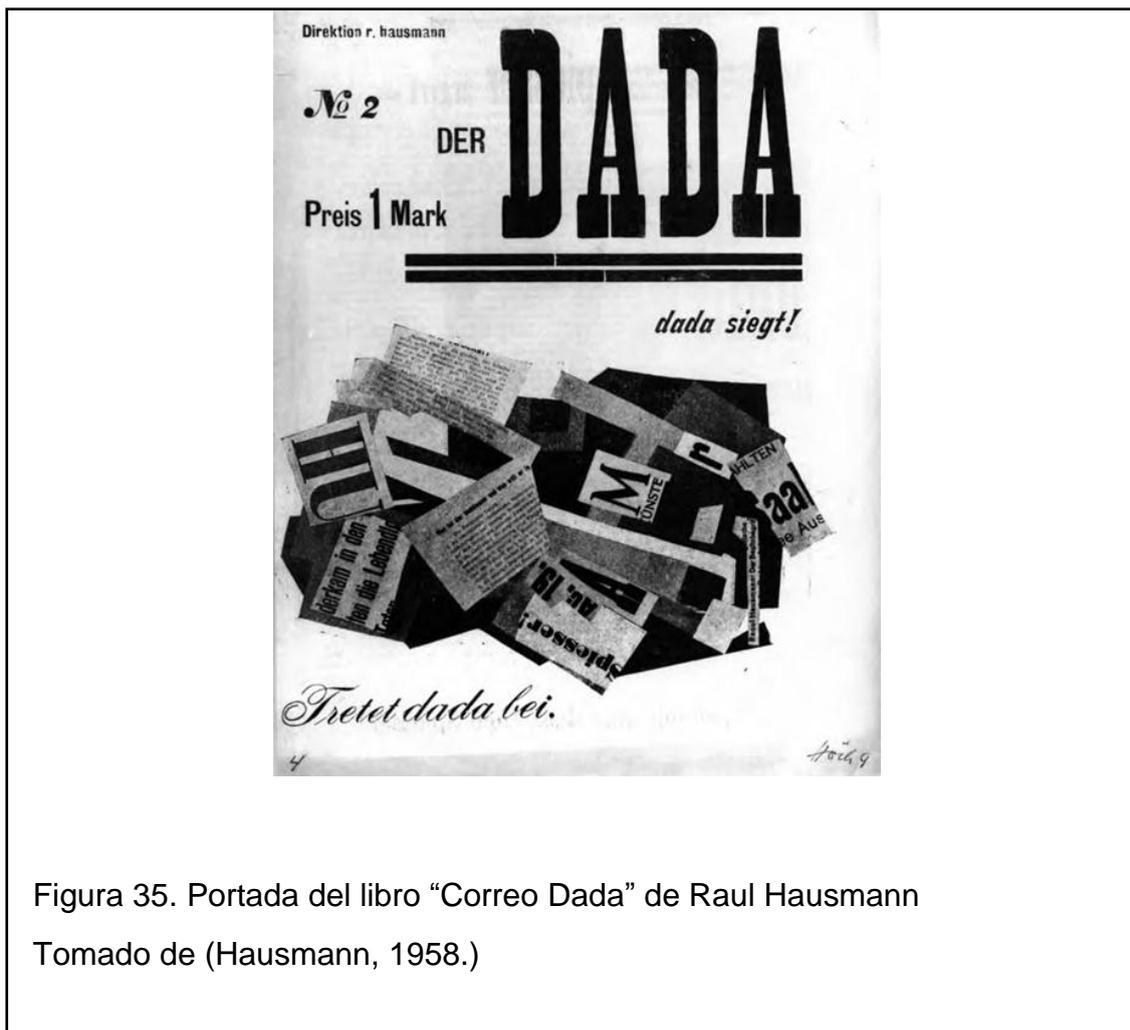

Figura 35. Portada del libro "Correo Dada" de Raul Hausmann
Tomado de (Hausmann, 1958.)

Una de las primeras publicaciones influenciada por el dadaísmo, fue un libro que contenía historias del origen del movimiento y buscaba influenciar a los lectores con la filosofía anarquista.

Otro de los movimientos reconocidos, es el cubismo, fue fundado por Pablo Picasso en Francia en el año 1907 aproximadamente. Las formas cubistas, no pasaron desapercibidas para la literatura, muchos libros adaptaron este estilo para la producción de libros.

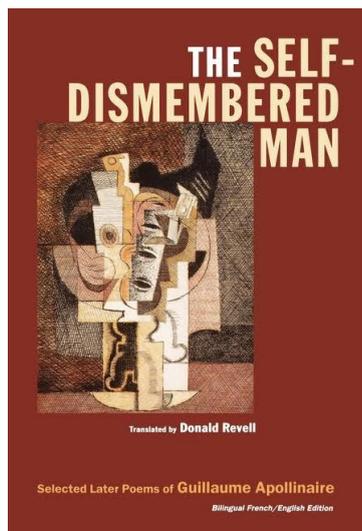

Figura 36. Portada del libro “The self-dismembered”, Ilustración de Donald Revell

Tomado de (Guillaume, 2004.)

El siguiente movimiento es el impresionismo, este se caracteriza por representar el mundo de una forma espontánea pero realista.

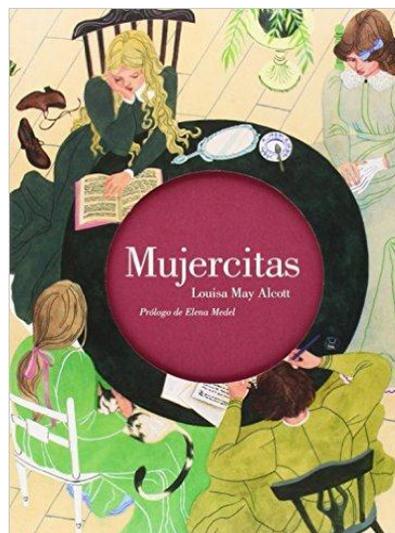

Figura 37. Portada del libro “Mujercitas”

Tomado de (Lumen, 2014, p. 1.)

Utilizan colores más llamativos al ojo humano, esto hace que el estilo haya perdurado desde sus inicios en el siglo XIX, hasta la actualidad.

2.2.2. Principales movimientos artísticos influyentes en la ilustración

Cabe volver a mencionar al ilustrador, Roger Ycaza, siendo uno de los exponentes del género libro-álbum, se destacan influencias del movimiento impresionistas y fauvista, por las aplicaciones coloridas con el fin impresionar al lector causando sensaciones o emociones.

Al ser ilustraciones para niños es estilo va de acuerdo con el concepto a transmitir.

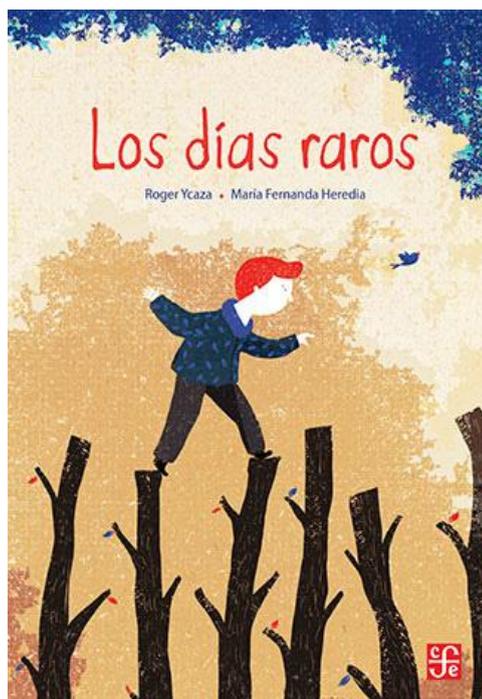

Figura 38. Portada del libro “Los días raros” de Roger Ycaza y María Fernanda Heredia
Tomado de (Ycaza, 2015.)

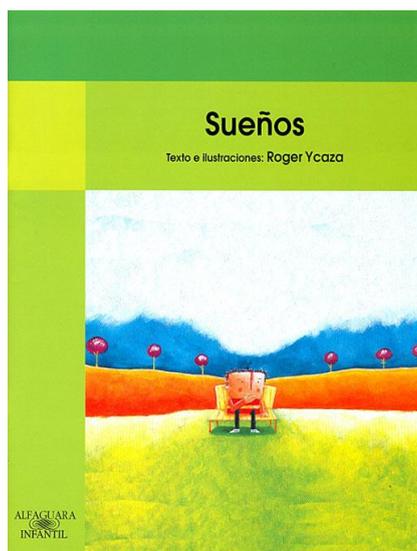

Figura 39. Portada del libro “Sueños” de Roger Ycaza
Tomado de (Ycaza, 2003, p. 1).

En el campo del género “libro-álbum”, cabe mencionar a María Fernanda Heredia, quién es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica quiteña. En 2004 recibió en Estados Unidos el premio Benny, por su obra Por si no te lo he dicho.

Dicha obra captó la atención de los lectores, por las ilustraciones que manejan un concepto expresionista.

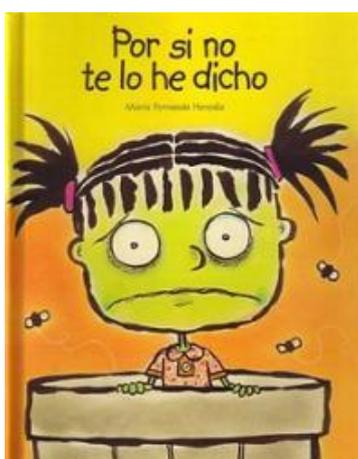

Figura 40. Portada del libro “Por si no te lo he dicho” de María Fernanda Heredia
Tomado de (Heredia, 2004.)

2.2.3. Análisis semiótico de contenido del “libro-álbum”

Para comprender la importancia de la imagen en un “libro-álbum”, se analiza el proceso semiótico; que se da al momento de leer visualmente, es importante asimilar que lo que leemos y vemos es diferente. Al leer comprendemos de forma descriptiva, pero al leer visualmente el contenido es completamente amplio y genera un mayor grado de comprensión de contenido.

lo que se lee o ve	lo que se piensa o imagina
<p>“Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho unacapa roja y a la muchachita le gustaba tanto que la llevaba todos los días, así que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja”.</p>	<p>Se comprende que hay un niña, es bonita, tiene una capa roja que le gusta, se llama Caperucita Roja</p>
<p>Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho unacapa roja y a la muchachita le gustaba tanto que la llevaba todos los días...</p>	<p>Se comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la niña esta parada en mitad del bosque - el bosque es tenebroso - la capa es grande y roja - la niña tiene un pétalo en su mano <p>Se imagina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la niña esta perdida - la niña está esperando - la capa esta hecha de pétalos de flores rojas - el viento está soplando

Figura 41. Análisis semiótico de texto e imagen del cuento La caperucita roja

El “libro-álbum” se caracteriza por el contenido que es más gráfico que textual siendo este rasgo esencial para la composición del mismo. A continuación se presenta un análisis semiótico de contenido gráfico, textual y tipográfico.

Por estas razones, el diseñador también cumple el rol del autor ya que las ilustraciones son las que conforman la historia, sin dejar atrás la tipografía que será la que caracterice el estilo del texto. La misma que será la información agregada de datos que no estén relatados y que son importantes para la comprensión de la obra literaria.

Se seleccionaron tres “libro-álbum” de diferentes autores y contenido, para realizar un análisis semiótico (relación entre texto, ilustración y contenido) con el fin de comprender la configuración y composición de las páginas del producto editorial “libro-álbum”.

1. Título “libro-álbum”: El pato y la muerte (enfocado al público infantil, origen alemán)

Autor e Ilustrador: Elbruch Wolf

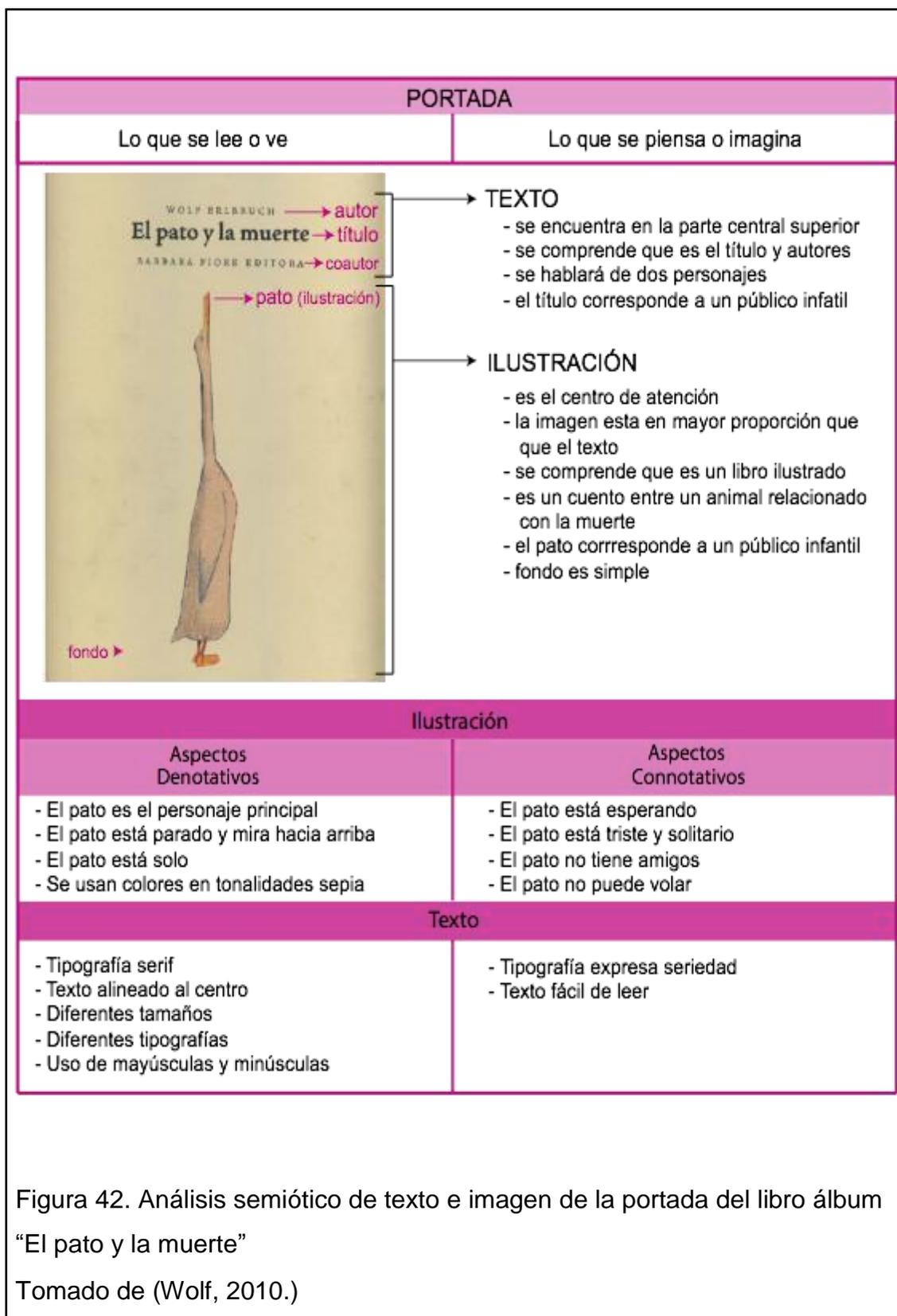
2. Título “libro-álbum”: Sandman de Neil Gaiman (enfocado al público adulto en general, origen británico)

Autor: Neil Gaiman

Ilustrador(s): Sam Kieth, Mike Dringerberg, Malcom Jones III

3. Título “libro-álbum”: Por si no te lo he dicho (enfocado al público infantil, origen quiteño)

Autor e Ilustrador: María Fernanda Heredia

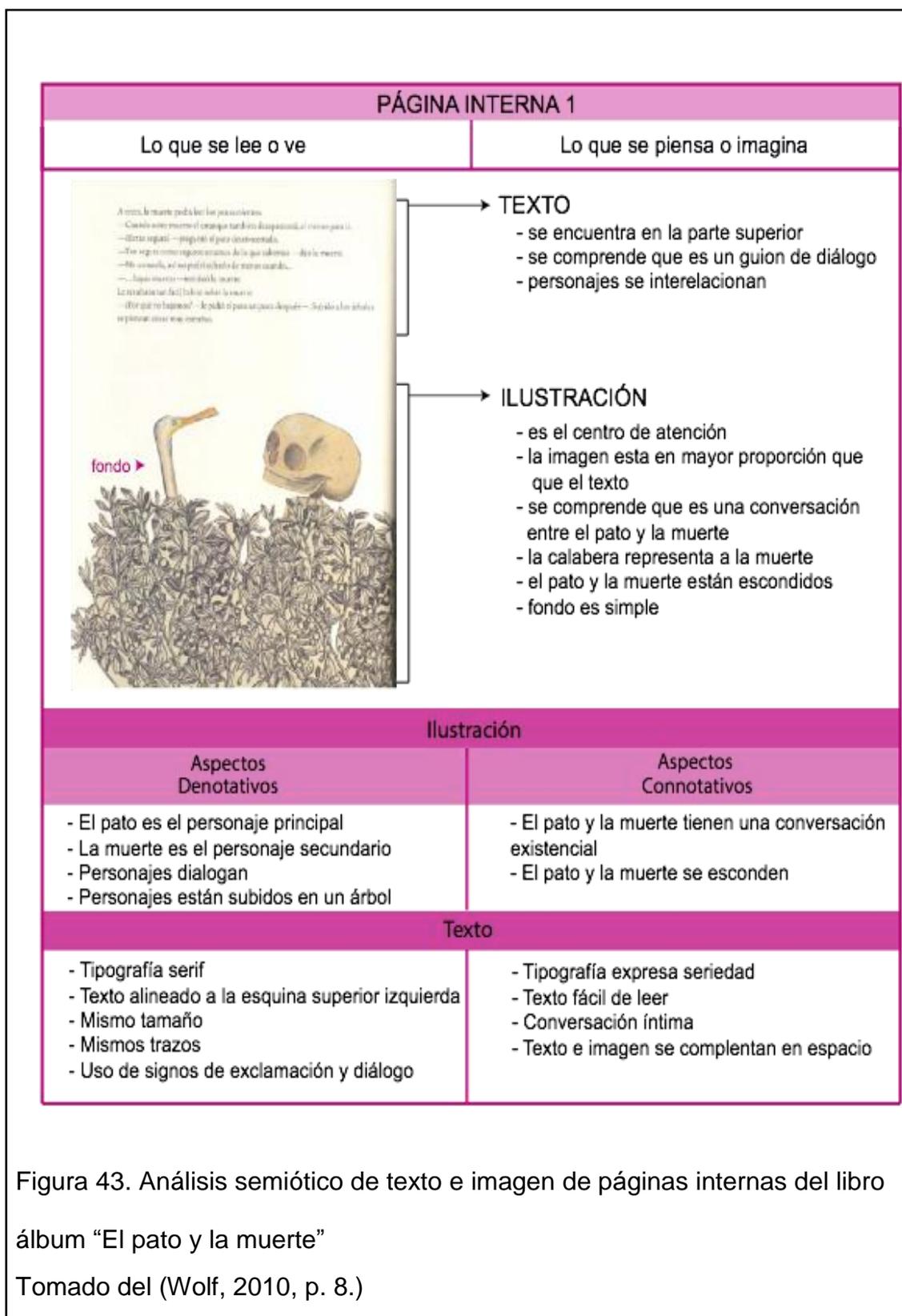

Figura 43. Análisis semiótico de texto e imagen de páginas internas del libro

álbum “El pato y la muerte”

Tomado del (Wolf, 2010, p. 8.)

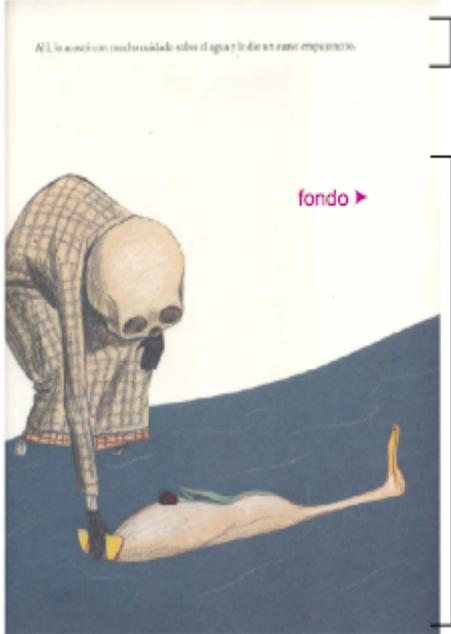
PÁGINA INTERNA 2	
Lo que se lee o ve	Lo que se piensa o imagina
	<p>TEXTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - se encuentra en la parte superior - se comprende que es una línea de texto - se deduce una breve interacción entre los personajes <p>ILUSTRACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - es el centro de atención - la imagen esta en mayor proporción que que el texto - se comprende que es una acción entre el pato y la muerte - la calavera ayuda al pato a nadar - el pato confía en la muerte
Ilustración	
Aspectos Denotativos	Aspectos Connotativos
<ul style="list-style-type: none"> - El pato está en el agua y lleva una flor - La muerte empuja al pato - La muerte usa un abrigo - La imagen predomina 	<ul style="list-style-type: none"> - El pato está nadando de espaldas - El pato quiere morir - La muerte quiere matar al pato
Texto	
<ul style="list-style-type: none"> - Tipografía serif - Una oración alineada a la esquina superior izquierda - Mismo tamaño - Mismo trazo 	<ul style="list-style-type: none"> - Texto corto - Texto fácil de leer - Texto no predomina en la página

Figura 44. Análisis semiótico de texto e imagen de páginas internas del libro álbum “El pato y la muerte”

Tomado de (Wolf, 2010, p. 10.)

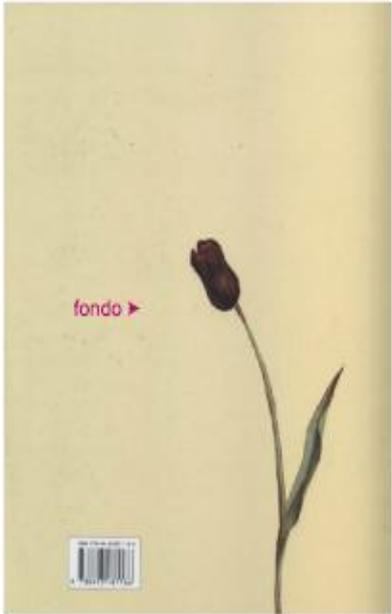
CONTRAPORTADA	
Lo que se lee o ve	Lo que se piensa o imagina
	<p>ILUSTRACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - es el centro de atención - la imagen predomina en la página - se comprende que es el final del relato - fondo es simple
Ilustración	
Aspectos Denotativos	Aspectos Connotativos
- La flor predomina en la página	<ul style="list-style-type: none"> - La flor está viva - La flor esta sembrada - La flor esta asilada de las demás
Texto	
- Sin texto	- La historia terminó, no hay necesidad de texto

Figura 45. Análisis semiótico de texto e imagen de la contraportada del libro álbum “El pato y la muerte”

Tomado de (Wolf, 2010.)

Figura 46. Análisis semiótico de texto e imagen de la portada del libro álbum “Sandman”

Tomado de (Gaiman, 1996.)

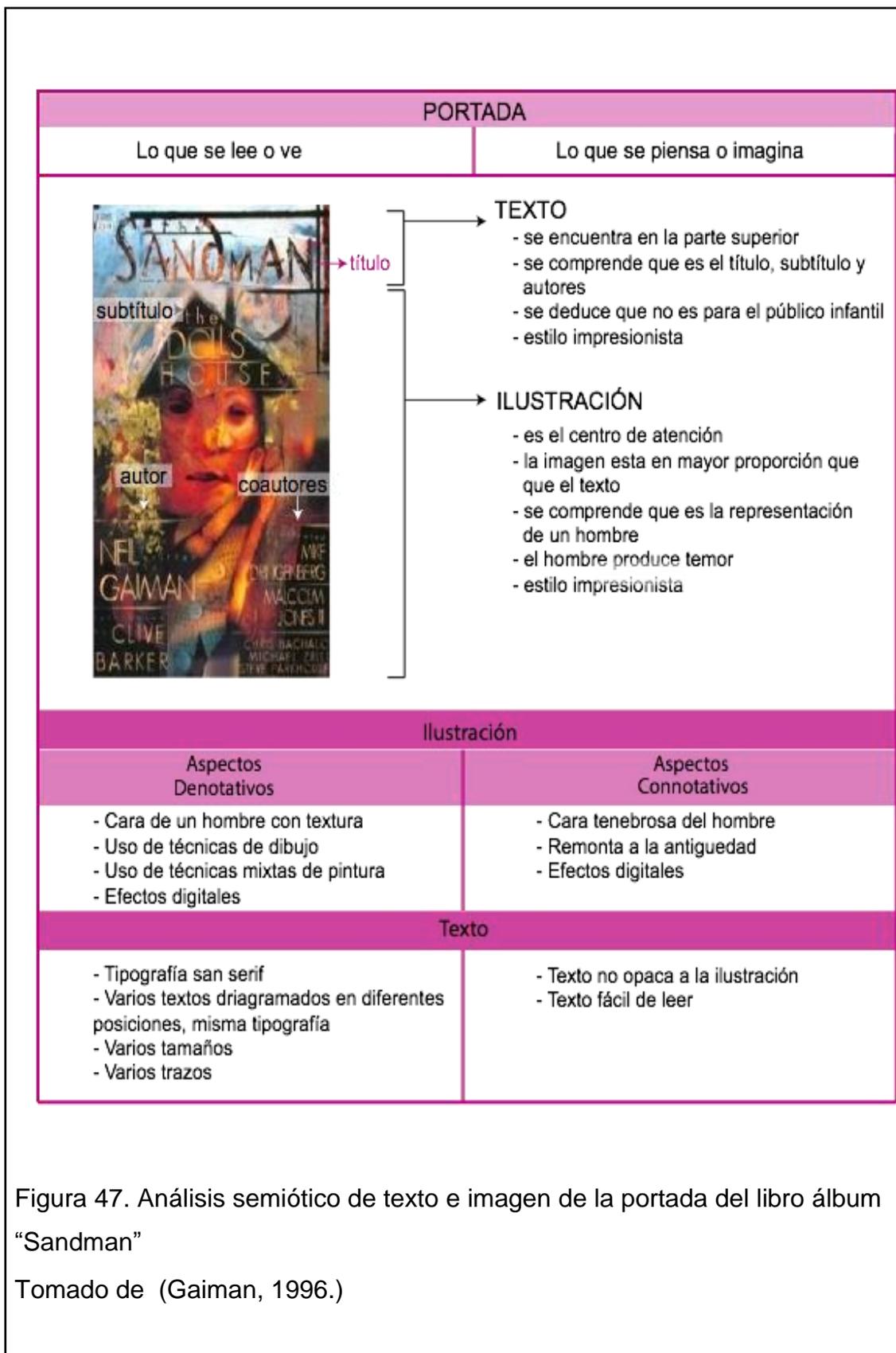

Figura 47. Análisis semiótico de texto e imagen de la portada del libro álbum “Sandman”

Tomado de (Gaiman, 1996.)

Figura 48. Análisis semiótico de texto e imagen de la páginas internas del libro álbum “Sandman”

Tomado de (Gaiman, 2010, p. 13.)

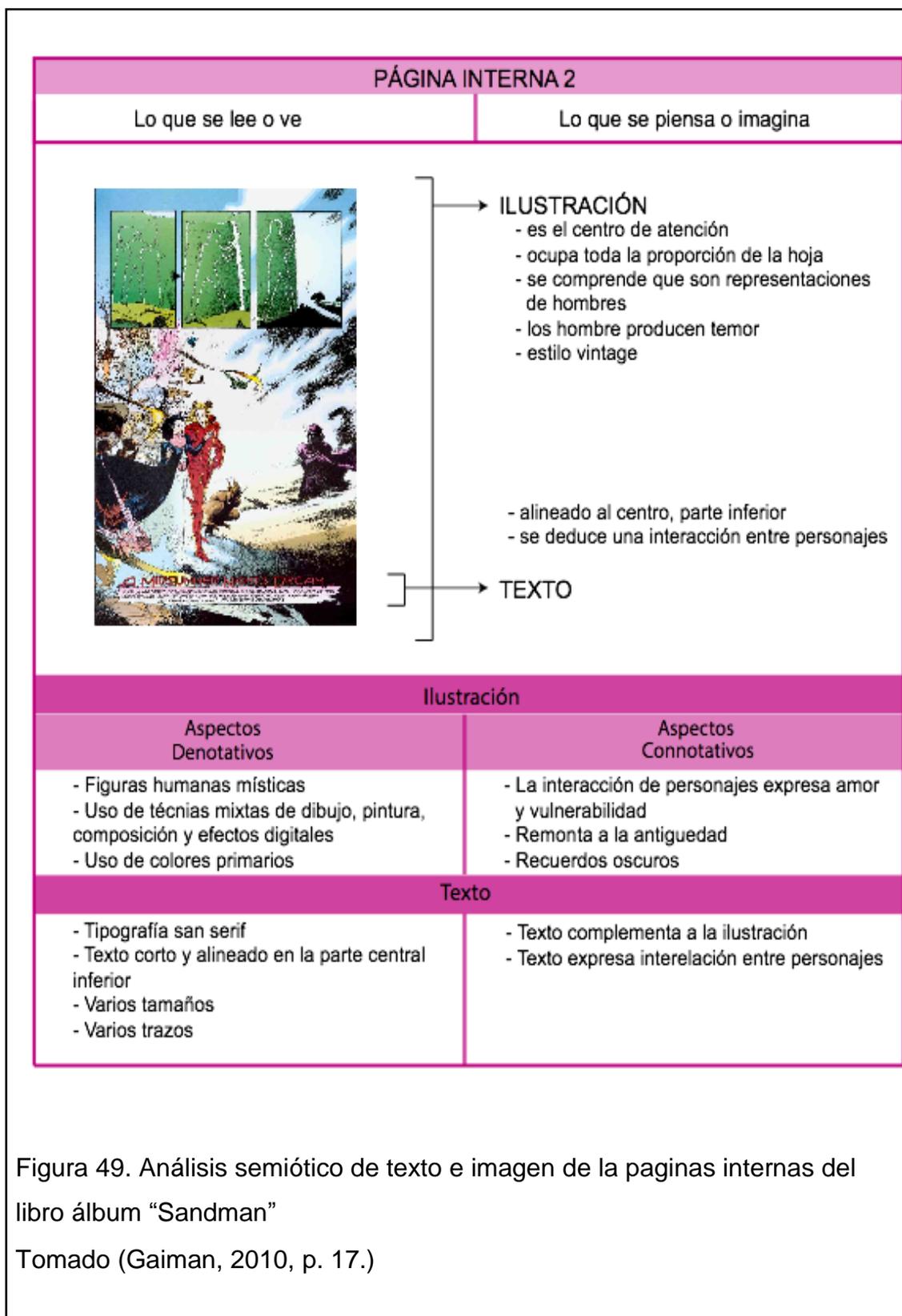

Figura 49. Análisis semiótico de texto e imagen de la paginas internas del libro álbum “Sandman”

Tomado (Gaiman, 2010, p. 17.)

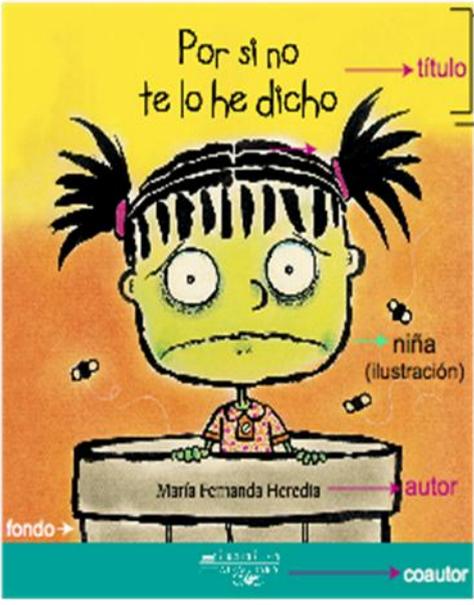
PORTADA	
Lo que se lee o ve	Lo que se piensa o imagina
 <p>→ título</p> <p>niña (ilustración)</p> <p>autor</p> <p>fondo →</p> <p>coautor</p>	<p>→ TEXTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - se encuentra en la parte central superior - se comprende que es el título - el título corresponde a un público infantil <p>→ ILUSTRACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - es el centro de atención - la imagen esta en mayor proporción que el texto - se comprende que es un libro ilustrado - es un relato de una niña enferma - la niña corresponde a un público infantil - fondo es simple
Ilustración	
Aspectos Denotativos	Aspectos Connotativos
<ul style="list-style-type: none"> - La niña es el personaje principal - La niña está adentro de un cesto de basura - La niña está enferma - Uso de técnicas de ilustración y digitalización 	<ul style="list-style-type: none"> - El pato está esperando - El pato está triste y solitario - El pato no tiene amigos - El pato no puede volar
Texto	
<ul style="list-style-type: none"> - Tipografía serif - Texto alineado al centro - Diferentes tamaños - Diferentes tipografías - Uso de mayúsculas y minúsculas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tipografía expresa seriedad - Texto fácil de leer

Figura 50. Análisis semiótico de texto e imagen de la portada “Por si no te lo he dicho”

Tomado de (Heredia, 2004.)

PÁGINA INTERNA 1	
Lo que se lee o ve	Lo que se piensa o imagina
 <p>fondo ></p>	<p>→ ILUSTRACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - es el centro de atención - la imagen predomina en la página - se comprende que es una niña aterrada por un monstruo debajo de su cama - fondo simple
Ilustración	
Aspectos Denotativos	Aspectos Connotativos
<ul style="list-style-type: none"> - La niña en la cama es el personaje principal - El monstruo es el personaje secundario - Personajes no dialogan 	<ul style="list-style-type: none"> - La niña no quiere salir de su cama - El monstruo asusta a la niña
Texto	
<ul style="list-style-type: none"> - Sin texto 	<ul style="list-style-type: none"> - La imagen se explica por sí sola, sin necesidad de texto

Figura 51. Análisis semiótico de texto e imagen de páginas internas “Por si no te lo he dicho”

Tomado (Heredia, 2004, p. 12.)

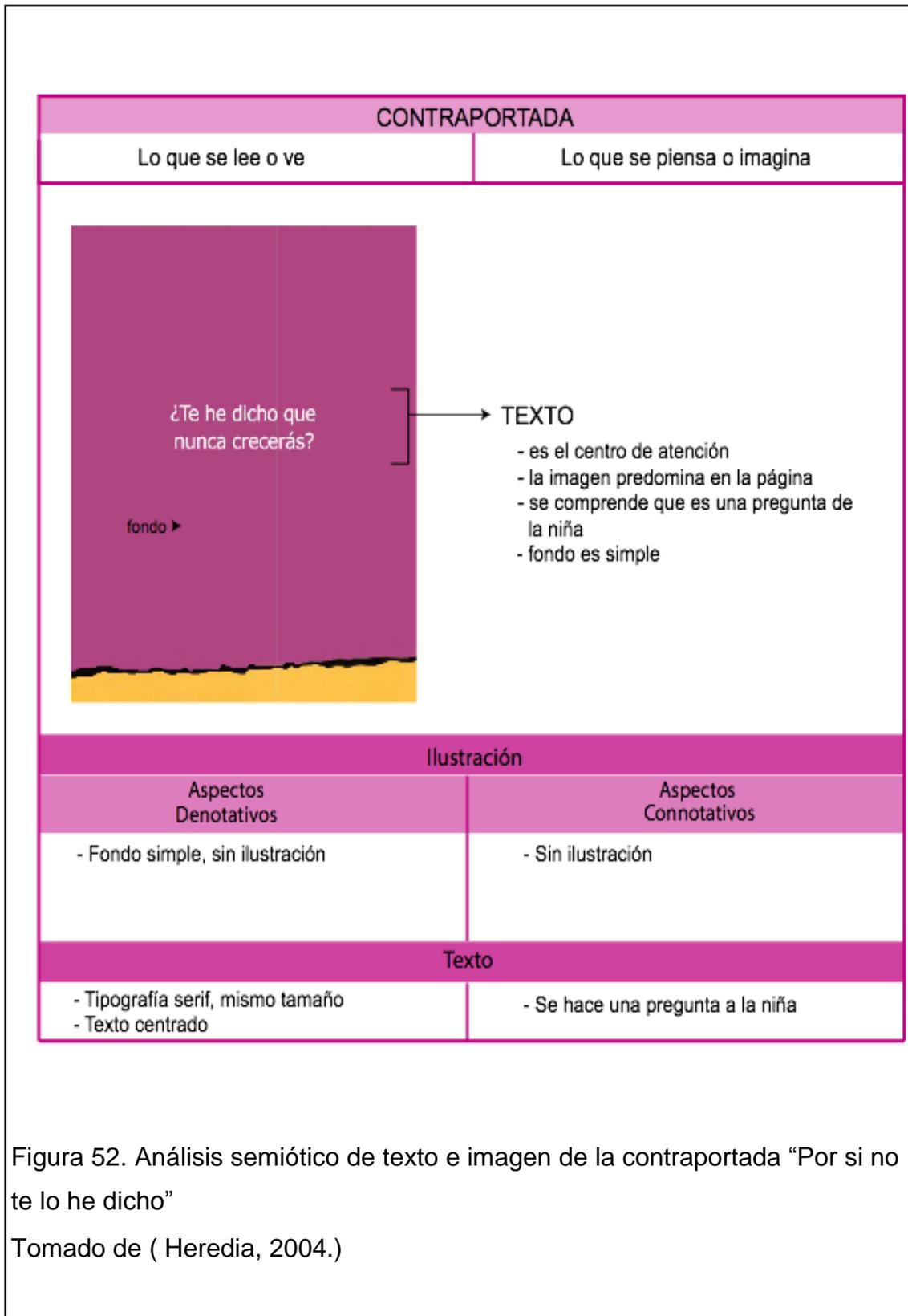

Figura 52. Análisis semiótico de texto e imagen de la contraportada “Por si no te lo he dicho”

Tomado de (Heredia, 2004.)

3. CAPÍTULO III. AUTORA, OBRA Y CONTENIDO

3.1. Biografía Gabriela Alemán

“Gabriela Alemán, de nacionalidad ecuatoriana, nació en Rio de Janeiro en 1968. Es autora de los libros Maldito Corazón (1996), Zoom (1997), Fuga permanente (2001), Body Time (2003), Poso Wells (2007) y Álbum de familia (2010). Integra diversas trilogías de cuentos, entre ellas Les bonnes nouvelles de l'Amérique latine (París, Ediciones Gallimard, 2010), y varias de sus obras han traducido al croata, chino, hebreo, inglés, y francés. Recibió una beca Guggenheim y formó parte de la selección Bogotá 39. Ganó el Primer Premio de Crónica Ciespal 2014. Tiene un Phd por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.” (Alemán, 2014, p2.)

Gabriela lleva la pasión por escribir en la sangre, su abuelo quiteño también, Hugo Alemán es un reconocido poeta, publicó su primer poema en el periódico “El Comercio” en el año 1919 y desde aquel entonces tuvo una carrera prometedora.

La escritora nació en Rio de Janeiro, ya que su padre al ser un diplomático, el ecuatoriano Mario Alemán, tenía que viajar a distintos países continuamente, por lo que tuvo la influencia de varias culturas.

Después de realizar varios estudios en literatura, dirección de cine y traducción, Gabriela termina su maestría en Literatura Latinoamérica, en la Universidad Andina Simón Bolívar. En la actualidad vive en la ciudad de Quito.

Figura 53. Gabriela Alemán
Tomado de (Matavilela, 2014.)

Desde el año 1996 hasta la actualidad, Alemán ha publicado relatos y novelas. Durante este lapso de su carrera, han pasado transiciones económicas fuertes para el país.

En el año 2000, Ecuador paso a la “dolarización”, por lo cual las personas de escasos recursos fueron los más afectados, y para todos los ecuatorianos, por los cambios drásticos en la economía. Ya era una sociedad con un pensamiento globalizado, y los avances tecnológicos estaban en el auge.

Sin embargo, la producción de libros no estuvo afectada económicamente y se seguía elaborando y fabricando literatura.

“Fuga Permanente” fue la primera publicación de cuentos de Gabriela, en el año 2001, a pesar de los cambios socio-económicos en el país, ella plantea a su libro como una forma de escapar de la realidad.

“Al abrir este libro encontrarás a Gabriela Alemán a bordo de una máquina en marcha que te invitará a emprender una huida delirante. No querrás parar

porque irás tras escenarios, personajes e historias que siempre quiste conocer” , es la descripción de la contrapartida de libro de Alemán.

Lo mas particular de esta obra, son las ilustraciones que acompañan a sus relatos, Gerarcho Arias es pintor y grabador ecuatoriano, en sus obras se contraponen tiempos contemporáneos.

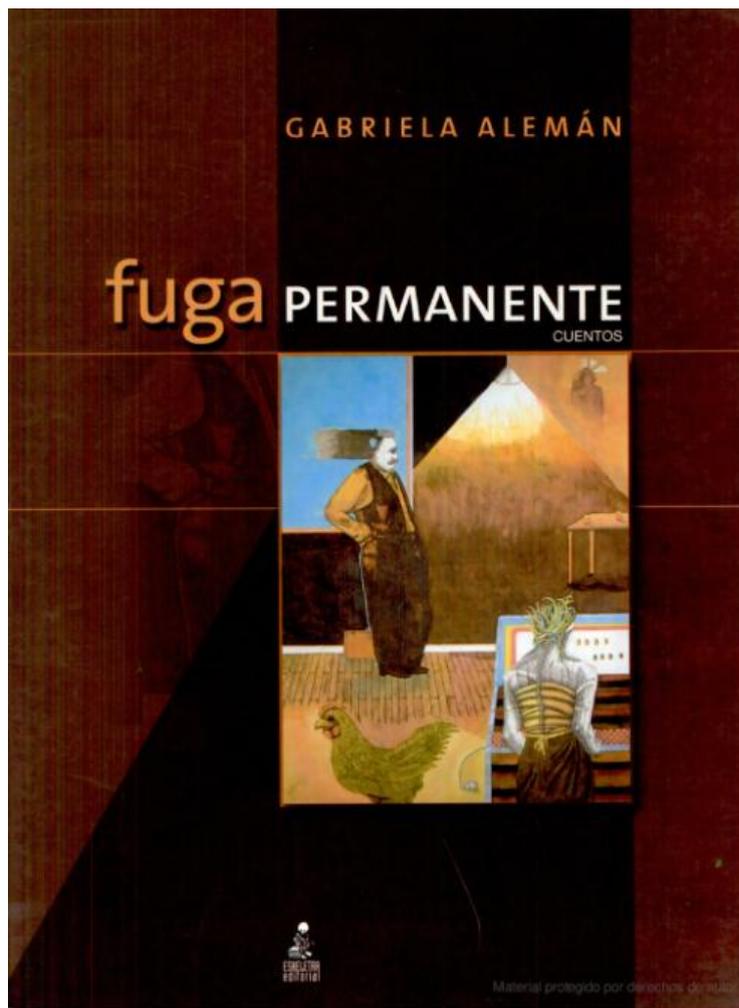

Figura 54. Portada del libro “Fuga Permanente”

Tomado de (Alemán, 2001.)

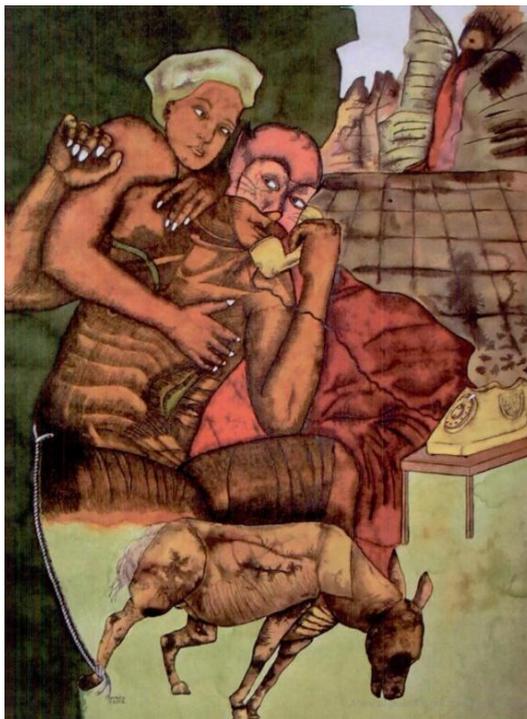

Figura 55. Ilustración de “Fuga Permanente”

Tomado de (Alemán, 2001, p. 9.)

Alemán ha sido reconocida en el ámbito literario fantástico por marcar una tendencia al plasmar en sus obras la fusión de lo real y lo imaginario. Ha destacado con el contenido de la narrativa, al mismo tiempo resalta la originalidad en relatar sucesos históricos ecuatorianos con un toque de surrealismo.

Para recalcar la relevancia de Gabriela en el presente proyecto, la literatura contemporánea, ya no siente prejuicios de hablar sobre ficción y mantenerse como un género.

3.2. Contenido de la obra

Gabriela publica su último libro, “La muerte silba un blues”, es un libro de ficción quiteña. Nos remonta al año 1949, al narrar el polémico suceso de la transmisión Radio Quito, de una supuesta invasión “alienígena” a la ciudad.

Para ese entonces, en Ecuador, Radio Quito era la emisora más importante del país y este evento fue un simulacro de lo que se transmitió 11 años atrás en una radio de Estados Unidos.

En el año 1938, el día 30 de Octubre, día festivo de Noche de Brujas para los norteamericanos, se realizó una emisión de radio de la CBS, de la llegada de los marcianos y que estos amenazaban con la extinción de la raza humana.

El famoso actor, director y guionista de la época Orson Welles, quien adaptó a la radio el guión H.G. Wells "Guerra de dos Mundos", fue el que se llevó los créditos.

La transmisión estaba bien estructurada con efectos y personas que colaboraron con la producción, que a pesar de un aviso de que se trataba de un dramatizado la transmisión causó polémica.

Figura 56. Orson Welles en la transmisión radial "Guerra de dos mundos"

Tomado de (The New York Times, s.f.)

En el año 1949, en Quito, el director Leonardo Páez, dirigió el radioteatro que se llevó a cabo con algunos colegas de la radio. Siendo este grupo de personas los únicos que sabían de la farsa.

El gran error fue que nunca se advirtió al público de que era un acontecimiento irreal, muchos de los oyentes sufrieron de crisis nerviosas y de pánico. Tan alarmante fue la noticia que muchos quiteños perdieron el control esperando lo peor.

Figura 57. Locutor de Radio Quito Leonardo Páez

Tomado de (War of worlds, 1949.)

La transmisión no llegó ni a la media hora al aire, hasta que los enojados quiteños al darse cuenta de la farsa, asistieron a las instalaciones del periódico Comercio que era en donde funcionaba la radio y lo incendiaron.

4. CAPÍTULO IV TÉCNICAS DE DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL

4.1. Diseño gráfico

4.1.1. Interpretación de los cuentos

El rol del diseñador es trabajar en la construcción de lenguaje para una obra, en este caso para el desarrollo de un “libro-álbum”. De modo que el proceso de interpretación del diseño sea efectivo y de fácil comprensión para los usuarios.

En el libro de Alemán, se selecciona dos cuentos “El extraño viaje” y “El diabólico Dr.Z, la principal razón por el contenido que justificó los hechos narrados mediante una transmisión radial de “la invasión extraterrestre a la ciudad e Quito en el año 1949 y los elevo a un nivel de la realidad.

Los cuentos son una relectura del Quito clásico y colonial, cuya riqueza en contenido te hace partícipe de una identidad quiteña, en donde los personajes y escenarios, describen una sociedad que nos remonta a la época.

Cada una de las dos cuentos se narra de un modo distinto pero concuerdan en tiempo y espacio con el suceso histórico. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas.

Los elementos esenciales del cuento tienen doble función y son usados de manera distinta en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce en la historia son el fundamento de la construcción.

La metodología a aplicar en la interpretación de los cuentos, se basa en identificar el texto que nos permita obtener aspectos denotativos, para el desarrollo de la ilustración, es decir abarca el proceso de lectura semiótica de la imagen, mencionada anteriormente.

Para empezar a desarrollar los argumentos, hay que aclarar el contenido de los cuentos y como se puede ver en el texto el desarrollo de la historia. El

hecho histórico es lo principal porque sin el no habría magia en el texto; es decir la transmisión radial en el cuento “El extraño Viaje”, y la conexión emocional de los personajes que se muestra en el segundo cuento “El diabólico Drz.Z”, aclara algunas de las situaciones que se presentan en el primero. Es por esta razón que el texto seleccionado denota los elementos clave para el desarrollo de la ilustración, mientras que el segundo cuento es la connotación, es decir las emociones producidas al leer el texto del primero.

4.1.2. Análisis semiótico del texto

Página 5 – 6

Texto: Esto es lo que recuerdo de ese día: el director de la estación me llamo a su oficina, me dijo que había pensado en algunas innovaciones para la programación y que yo era el hombre para llevarlas a cabo. No entendía hacía donde iba la conversación.

Era la primera vez que Cordobés me invitaba; ni siquiera imaginaba que él sabía que existía. Yo no era mas que un libretista sin oficina propia en sus instalaciones.

Aspecto denotativo: El locutor fue llamado a la estación.

Aspecto connotativo: El locutor se siente emocionado por la llamada de su jefe.

Página 7 - 8

Texto: Cuando regresé, el día estaba soleado y fui a la cocina a buscar una cerveza. Ví el gato y de inmediato pensé en Alcaraz; alguien en quién no pensaba en años.

Llego cuatro años atrás, a buscar al director de programación de la radio. Ese día esperó toda la mañana y parte de la tarde a que lo recibiera Cordobés; desilusionado porque no lo hubiera recibido, se paró y se fue.

Aspecto denotativo: El locutor está en su cocina, con su gato.

Aspecto connotativo: El locutor se sienta en su cocina mirando a su gato pensativo.

Página 9 - 10

Texto: No se porqué fui tras de él, la terquedad del hombre había despertado mi curiosidad, al igual que sus ojos de desequilibrado. No podía imaginar que hacía en Quito, porque su acento no era ecuatoriano, aunque no logré reconocerlo.

Le toqué el hombro, le dije que lo había reconocido de la radio, me habló del guión que quiso venderle a Cordobés; solo lo hizo porque pensó que podía servirle de intermediario.

Aspecto denotativo: El locutor toca el hombro de Alcaraz.

Aspecto connotativo: El locutor sale en busca de Alcaraz por un interés personal.

Página 11 - 12

Texto: Se llevo una gran decepción porque no supo que no conocía al director personalmente, casi tanto como cuando mencionó a Orson Welles y no ni siquiera pestañeé.

Nunca volvió y debió de llevarse un buen susto porque no regresó a buscar el guión de La guerra de los mundos con el que solía dormir abrazado, y que era en realidad, a lo único que le tenía fe.

Cuando recordé todo esto fui a buscar el guión y, como no tenía nada mejor que hacer, me dediqué a ojearlo mientras esperaba la siguiente llamada de Cordobés.

Aspecto denotativo: El locutor tiene el gui3n de Alcaraz

Aspecto connotativo: El locutor sabe que el gui3n es robado e inicia una farsa

P3gina 13 - 14

Texto: Cordob3s me llamo a su oficina me mir3 y se volvieron Alcaraz, y su gui3n en mi cabeza y, sin titubear, lanc3 un balde de humo en su direcci3n.

-Podr3amos montar la guerra de los mundos, ser3a un 3xito, subir3a la sinton3a de la estaci3n.

Cordob3s estuvo de acuerdo con cada detalle.

Llegu3 a creer que organizaba la mayor haza3a de la radio nacional pero atr3s, en alg3n rec3ndito lugar de mi atrofiado cerebro sab3a que tambi3n orquestaba el mayor timo de la locuci3n ecuatoriana y que la idea ni si quiera era m3. Que lo 3nico que hab3a hecho era robarla.

Aspecto denotativo: El locutor lleva el gui3n a la oficiana de Cordob3s

Aspecto connotativo: El locutor sabe que estafar3 a los quite3os.

P3gina 15 - 16

Texto: Ten3a menos de dos d3as para terminar los preparativos del desembarque marciano. Llegu3 a oficina de Cordob3s, cuando estaba a punto de tocar, me detuve porque reconoc3 la voz de Alcaraz.

¿Desde cu3ndo trabajaban juntos? ¿ Cu3ndo decidieron que era un pe3n 3til?¿Por qu3 me necesitaban? ¿Dejo el gui3n aprop3sito en mi casa?
¿Porqu3 esperaron tanto tiempo? Era obvio que no iba a llegar a ninguna conclusi3n.

Al día siguiente, un recadero que aporreaba mi puerta, traía una nota de Córdoba. Sabía que estaba enterrado hasta el cuello, firmé sin leer.

El documento decía que yo era el único responsable y creador del radioteatro que saldría al aire en un día.

Aspecto denotativo: El locutor se detuvo en la entrada de la oficina de Córdoba

Aspecto connotativo: El locutor se siente preocupado y desconfiado.

Página 17 - 18

Texto:

AL AIRE: Señoras y señores, con una noticia alarmante, una flotilla de naves voladoras que emiten rayos potentes y altamente destructivos. Nuestras fuentes nos informan que se dirigen a Quito. ¡Atención! Volvemos a repetir, se dirigen a Quito. Dada la gravedad de la noticia, seguiremos al aire para mantenerlos informados.

Aspecto denotativo: La transmisión está al aire.

Aspecto connotativo: La ciudad está pendiente de la transmisión.

Página 19 - 20

Texto: No voy a negar que los disfrutaba: la gente caía en mi trampa. Aunque yo hubiera caído en otra. Estaba sonriendo y continuaba escuchando solo para poder palmearme el hombro. Lo había logrado, lo estaba logrando. Eran mis palabras las que tenían presa a la ciudad.

Cuando llegó la interrupción, varias ventanas se abrieron. El efecto de cientos de radios sintonizados en la misma estación, al volumen más alto, creó un efecto extraño.

Aspecto denotativo: Los radios de la ciudad suenan al máximo volumen.

Aspecto connotativo: La ciudad empezará a entrar en pánico.

Página 21 - 22

Texto: AL AIRE: Lo realmente alarmante es que esas naves vienen hacia la capital. No debería sorprendernos, es conocida la fuerza magnética de la mitad del mundo.

Si un ataque extraterrestre debía llegar, sería lógico que fuera en fuera en Ecuador y parece que eso es lo que está ocurriendo.

Aspecto denotativo: Los extraterrestres llegaron a la ciudad.

Aspecto connotativo: La ciudad empezará está en pánico.

Página 23 - 24

Texto: Miré a la calle y el panorama de hacia menos de diez minutos se había transformado por completo y no pude creer lo que veía.

Mujeres y niños somnolientos arrastraban bultos, canastas y maletas mal cerradas por las escalinatas de la calle Esmeraldas hacia el Pichincha, en dirección a las entrañas del volcán donde, protegidos por la oscuridad, quizá podrían escapar del ataque extraterrestre.

Aspecto denotativo: Ciudadanos quieren escapar hacia el Pichincha

Aspecto connotativo: La ciudad está descontrolada y angustiada.

Página 25 - 26

Texto: Descendiendo por el mismo cauce, hacia los límites de la ciudad, donde terminaba el alumbrado, marchaban hombres armados con palos, antorchas y rifles; esos rostros, los de los hombres estaban cruzados por la resignación.

Aspecto denotativo: Quiteños armados en dirección a la estación.

Aspecto connotativo: Quiteños están enfurecidos y pretenden quemar el edificio.

Página 27 - 28

Texto: La invasión marciana funcionaba a la perfección, en la calle se podía sentir con más fuerza el pánico que se había tomado a Quito y sus habitantes. Si se lo creían, cuando descubrieran la verdad, la rabia se desparramaría sin control. Era el momento acordado para cortar la señal.

Aspecto denotativo: La radio en cada hogar quiteño se apagó.

Aspecto connotativo: Quiteños cortaron la transmisión por la rabia.

Página 29 - 30

Texto: Por la calle se reproducían las llamas y creaban el efecto siniestro de una ciudad asentada sobre un río de fuego. Cuando miré el edificio me pareció una caldera.

No podía hacer nada de lo que rutinariamente hacía, así que cuando amaneció volví a la estación, o a lo que quedaba de ella.

Aspecto denotativo: El edificio fue completamente incendiado.

Aspecto connotativo: Quiteños provocaron el incendio en el edificio Radio Quito.

Página 31 - 32

El silencio se apoderó de la ciudad, solo podía imaginar que si se reconocía la estafa, también se reconocía que las confesiones, las traiciones, la vulnerabilidad, el asedio, la turba y las muertes ocurrieron. Nadie me vino a buscar.

Aspecto denotativo: El crisantemo casi marchitó.

Aspecto connotativo: A pesar de las muertes hubo una historia para recordar.

4.1.3. Bocetaje del personaje principal

Se define el personaje principal, por el argumento de la presunta visita de extraterrestres a la ciudad, tomando esta forma alargada, con ojos grandes y colores de tonos verdosos

Se toma la figura de un extraterrestre de cabeza grande y ojos muy llamativos, ya que desde la época de la creación de la "La guerra de los mundos" de H.G. Wells

Al inicio de proceso de bocetaje, se decidió diseñar solo un personaje (extraterrestre), pero al transcurso del desarrollo del "libro-álbum" se implementaron dos personajes el locutor y Alcaraz (creador del guión).

Para el desarrollo de estos personajes, se aplicaron técnicas de dibujo humano y partes anatómicas. Según Loomis, un dibujante que produjo libros con respecto a la figura humana, para la creación de un personaje, se parte de una forma particular que sea fácil de reconocer al ojo humano común.

En el proceso de bocetaje del cráneo del personaje principales, se parte de una figura de una pelota cóncava, para así lograr un efecto de achatamiento en la frente y en la nuca; como se observa en el siguiente cuadro.

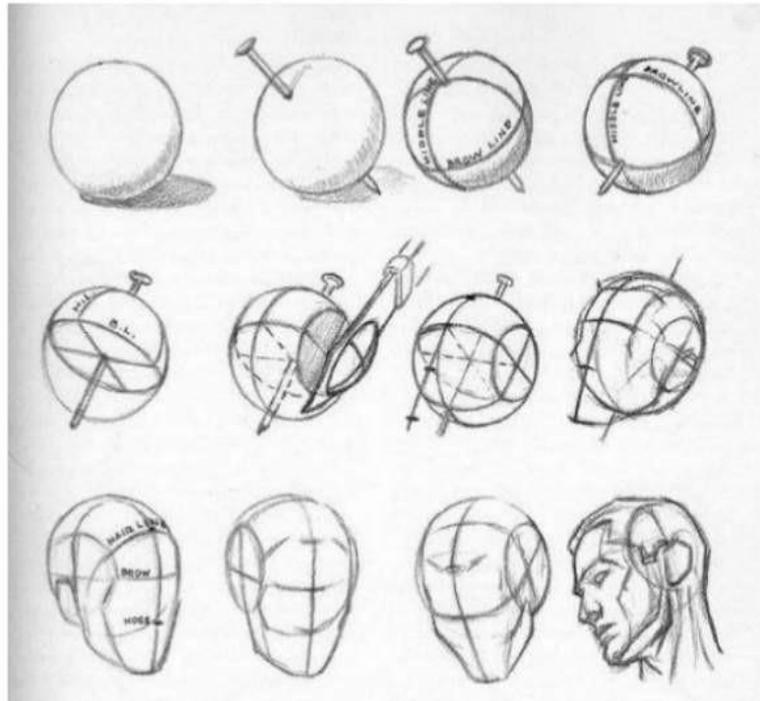

Figura 53. Formas básicas de una pelota achatada

Tomado de (Loomis, s.f.)

Para el desarrollo de la ilustración del personaje principal (extraterrestre), Se analizan imágenes o representaciones de "ovnis" de los años 40 (casi 10 años antes del suceso en Radio Quito) hasta la actualidad, que denotan aspectos anatómicos similares. Por esta razón se tomaron en cuenta los siguientes requerimientos:

- cabeza de forma alargada
- ojos grandes
- cuerpo delgado
- extremidades alargadas
- baja estatura
- uso de tonalidades grisáceas y verdosas

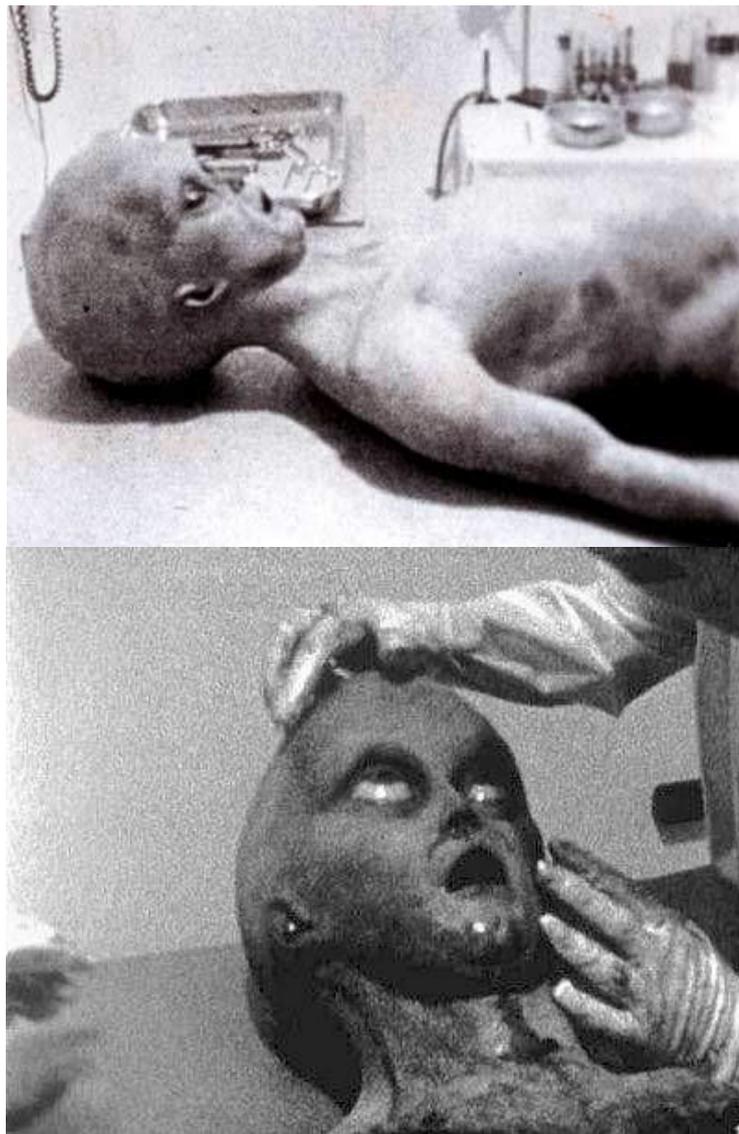

Figura 54. Fotografía del extraterrestre Caso Roswell
Tomado de (Caso Roswell,1947.)

Figura 56. Ilustraciones inspiradas en Caso Roswell
Tomado de (Caso Roswell, 2015.)

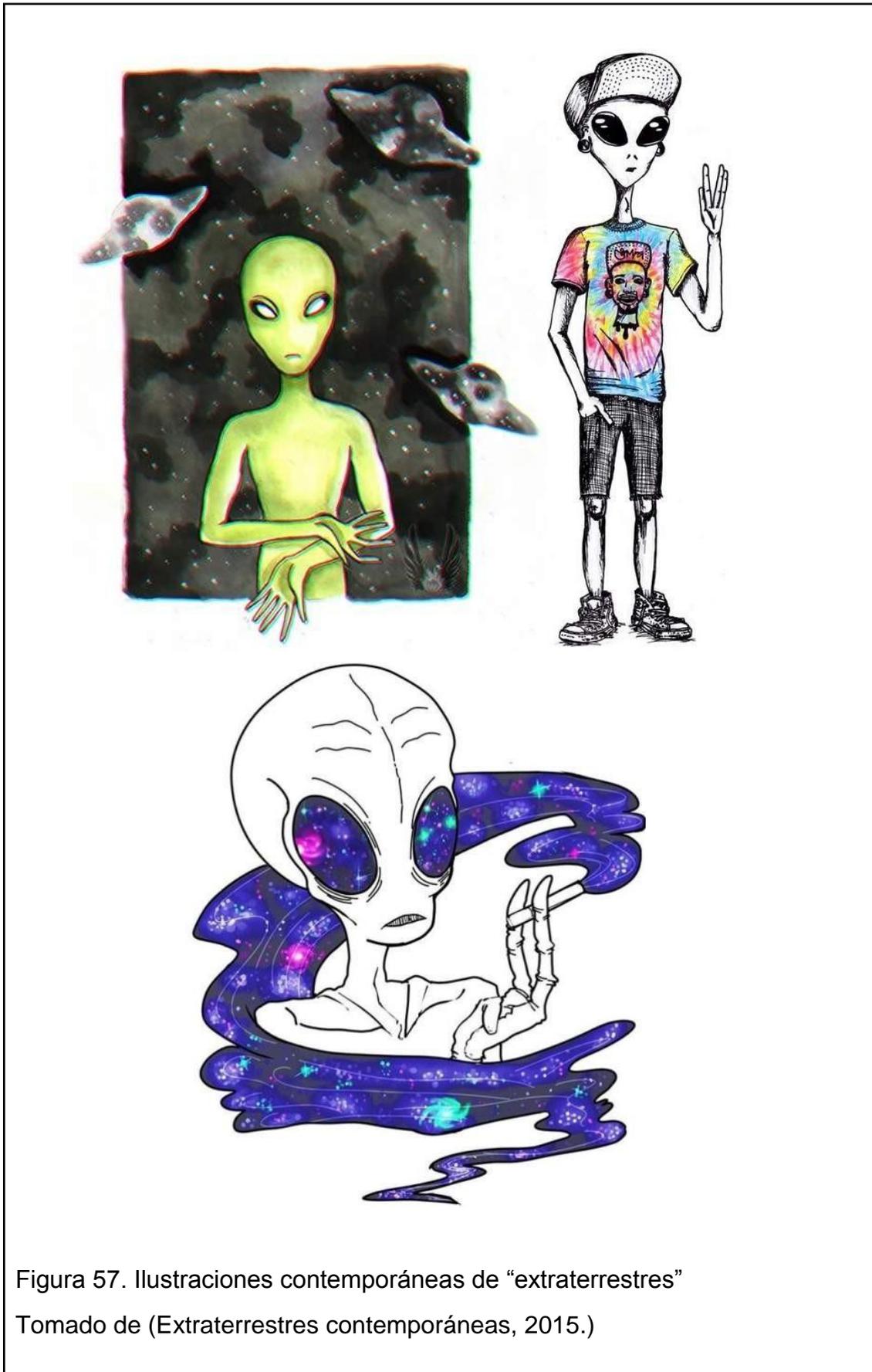

Figura 57. Ilustraciones contemporáneas de “extraterrestres”

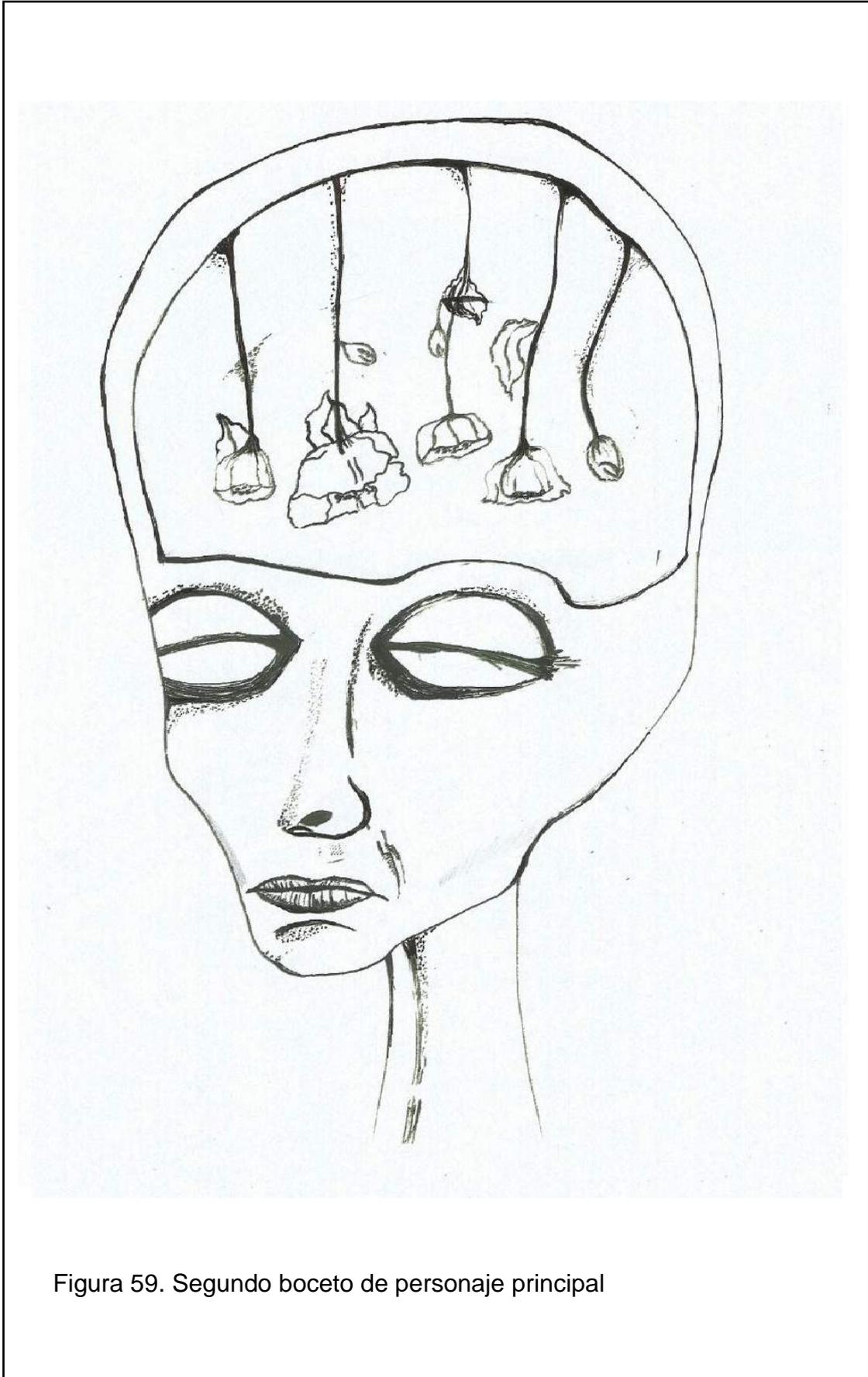
Tomado de (Extraterrestres contemporáneas, 2015.)

Al momento de obtener la figura deseada con las especificaciones expuestas, se dio inicio con la experimentación de la portada, en la siguiente imagen se observa el primer boceto del personaje a lápiz, porque es necesario borrar y corregir líneas, aparte de brindar maleabilidad y diferentes grosores de líneas dependiendo del número de lápiz.

Se hicieron, pruebas de color en tempera de agua, ya que es un material soluble que permite crear textura de difuminado, permitiendo mezclar varios colores. El paso siguiente, es escasear el boceto para proceder a aplicar técnicas de ilustración digital; medio por el cual se usa como herramienta cualquier programa de diseño gráfico que permita editar las ilustraciones.

Figura 58. Primer boceto de personaje principal

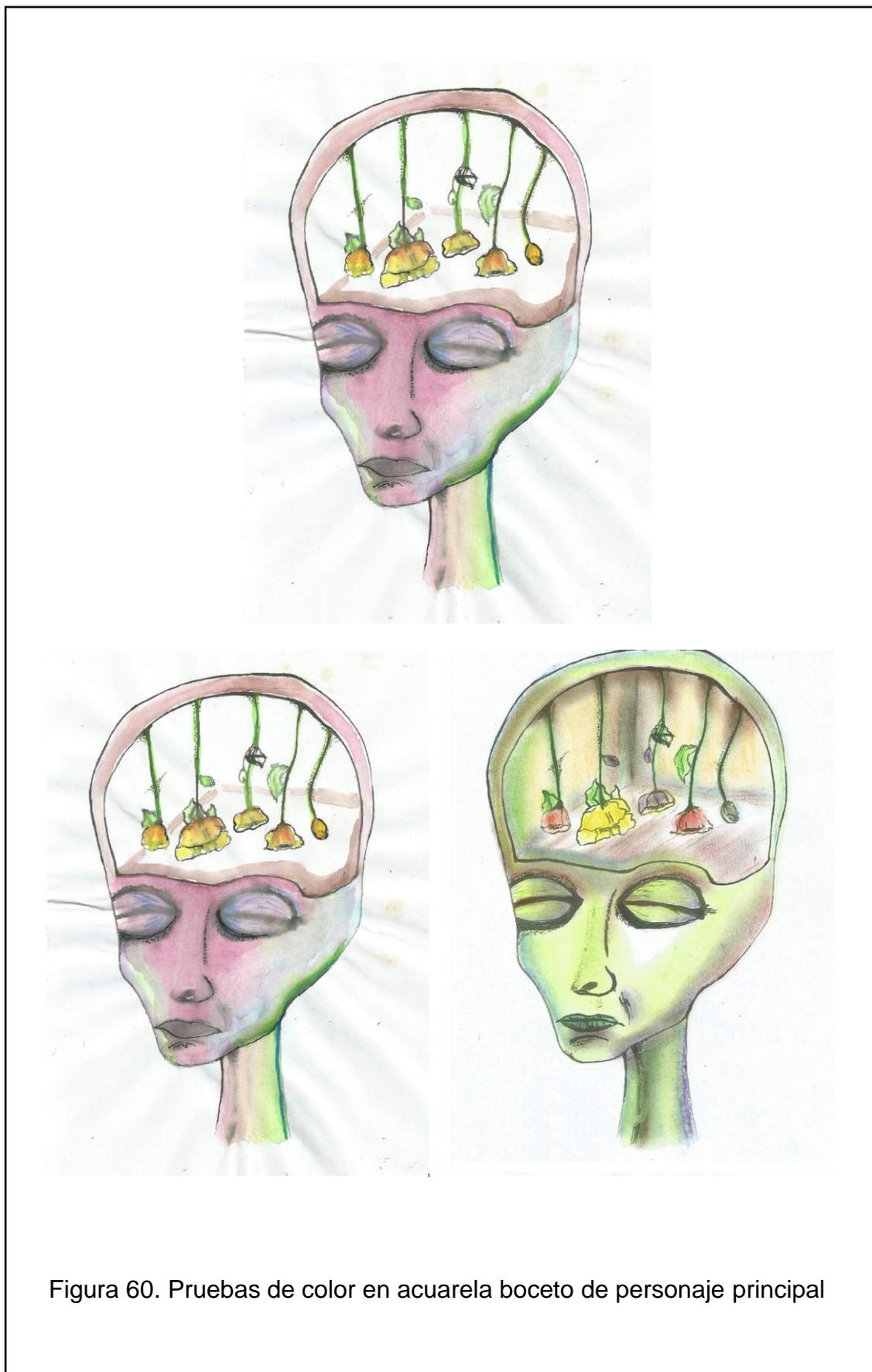

Figura 60. Pruebas de color en acuarela boceto de personaje principal

Para el desarrollo del cuerpo y extremidades del personaje, se estudiaron proporciones anatómicas ideales masculinas; por la apariencia de rasgos ya definidos de un cuerpo "extraterrestre".

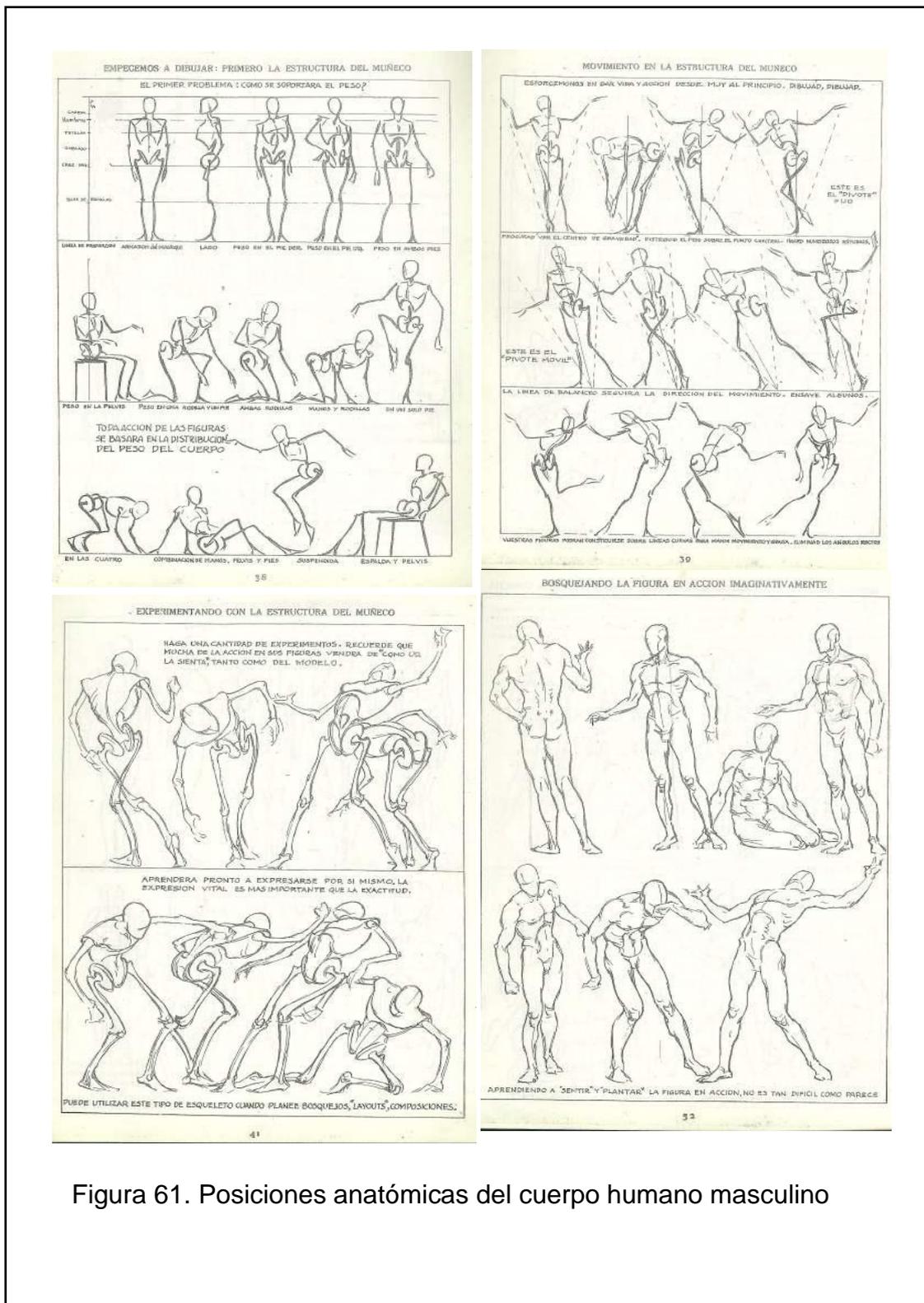

Figura 61. Posiciones anatómicas del cuerpo humano masculino

Figura 62. Tercer boceto de personaje de portada

Se realizaron pruebas de color al tercer boceto del personaje de portada, además de pruebas de texturas, mezclando técnicas de pintura en óleo (influencia de Oswaldo Guayasamín), con materiales auxiliares como tierra, a más de pétalos secos de crisantemo.

- **tierra** : se mezcló con goma blanca directamente sobre el boceto pintado, con goma blanca líquida, para crear la textura.
- **pétalos secos de crisantemo**: se dejaron secar pétalos de crisantemo, para crear la textura de flores secas.

Estos elementos tienen un significado simbólico, según el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. El uso de mariposas, simbolizan a la “mariposa de la muerte” conocida así por traer un aire de mala racha, ligada a la pronta llegada de la muerte si se presenta.

El crisantemo, es una flor de máxima perduración en el tiempo de marchitar, se usan para decorar tumbas. Un crisantemo fresco, representa el “renacimiento” y siendo una flor seca y marchita tiene una significación ligada a la muerte.

“El valor simbólico fundamenta e intensifica” (Cirlot, 2006, p.17).

Figura 63. Elementos simbólicos para aplicar en ilustraciones

El siguiente paso de aplicar materiales auxiliares y elementos simbólicos, es el proceso de “scanner” a las ilustraciones para pasar a la edición digital

Figura 64. Elementos simbólicos para aplicar en ilustraciones

En base a los estudios anatómicos y la investigación previa para el desarrollo de la ilustración, se añade vestimenta típica (poncho) referente a la época (Quito,1949). Se aplicaron técnicas de pintura al óleo, que brinda a la imagen una textura, que se conceptualiza como tradicional y clásica.

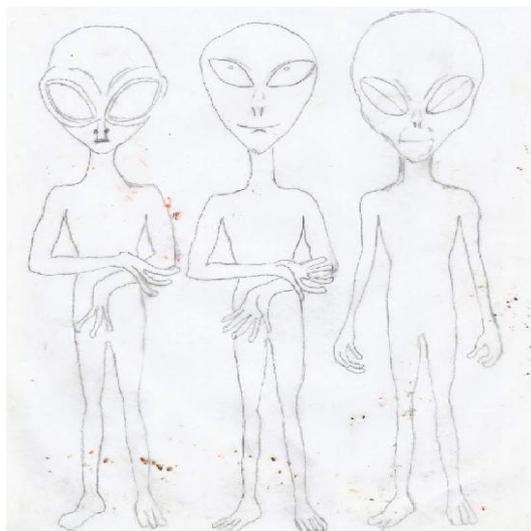

Figura 65. Bocetos finales portada

Se añadieron elementos como un micrófono antiguo de radio (referente al hecho histórico) y un crisantemo marchito (referente a la muerte), que el personaje principal llevará en sus manos.

Figura 67. Boceto final de personaje principal portada

Bocetos de páginas internas: Para el desarrollo de ilustraciones internas del libro, se aplicaron técnicas mixtas de óleo con tinta china, sin dejar de mantener el estilo gráfico en cada una de ellas.

En el siguiente cuadro, observamos el proceso aplicado en sus diferentes etapas de diseño, partiendo de un boceto principal a lápiz y acuarela, para luego dar inicio a los bocetos a óleo, materiales auxiliares y elementos simbólicos.

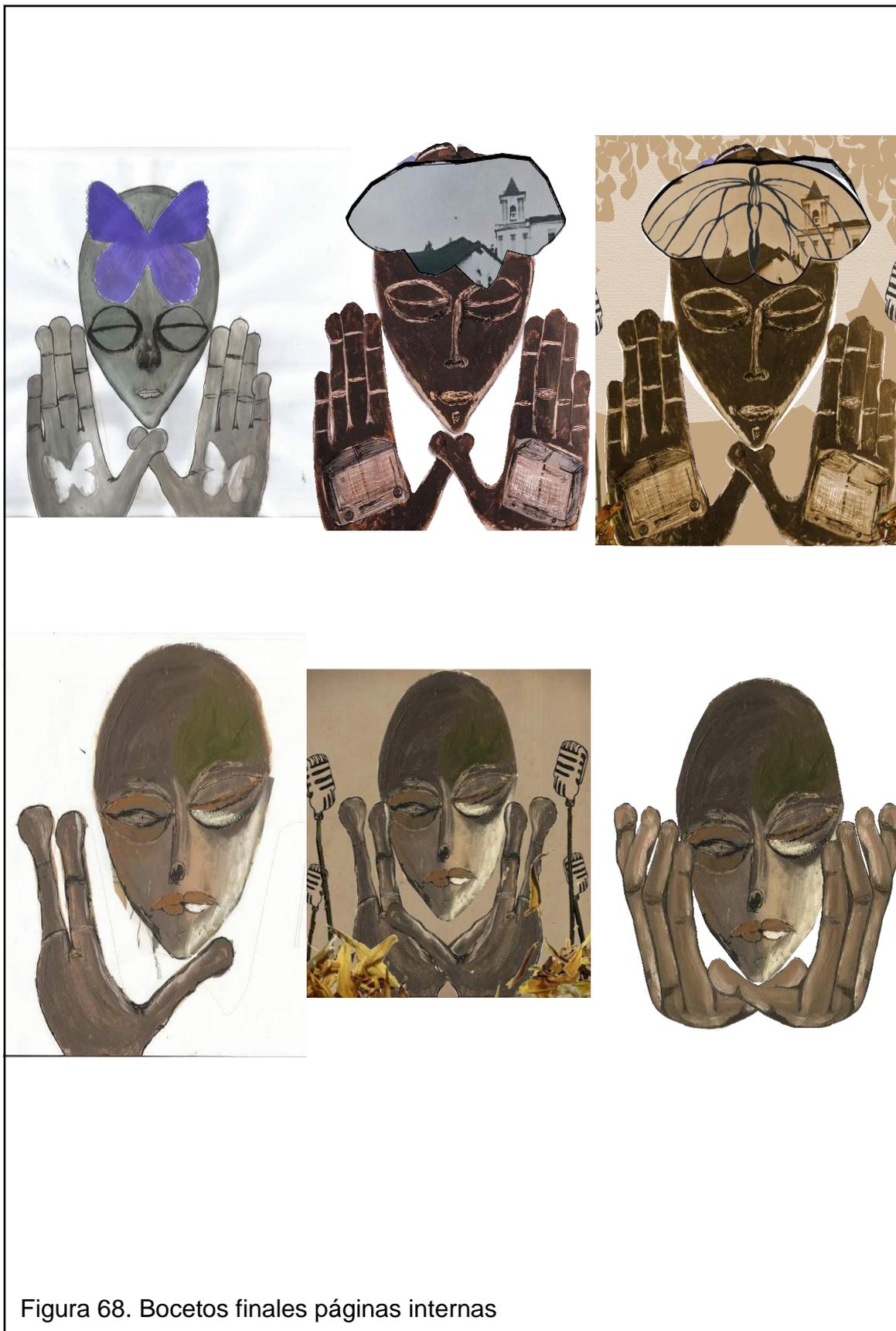

Figura 68. Bocetos finales páginas internas

Para el desarrollo de la ilustración de una de las páginas internas, se tomo en como referencia a un pintor ecuatoriano de gran trayectoria, Oswaldo Guayasamín, por pertenecer y sobresalir con su arte en la época (1949). Guayasamín, quién tiene un estilo gráfico definido como impresionista por pintar hombres y mujeres indígenas, con rasgos en diferentes proporciones anatómicas; las manos se muestran grandes y bien definidas.

En los siguientes cuadros, se muestra la influencia de Guayasamín en una de las ilustraciones que conformará el “libro-álbum”.

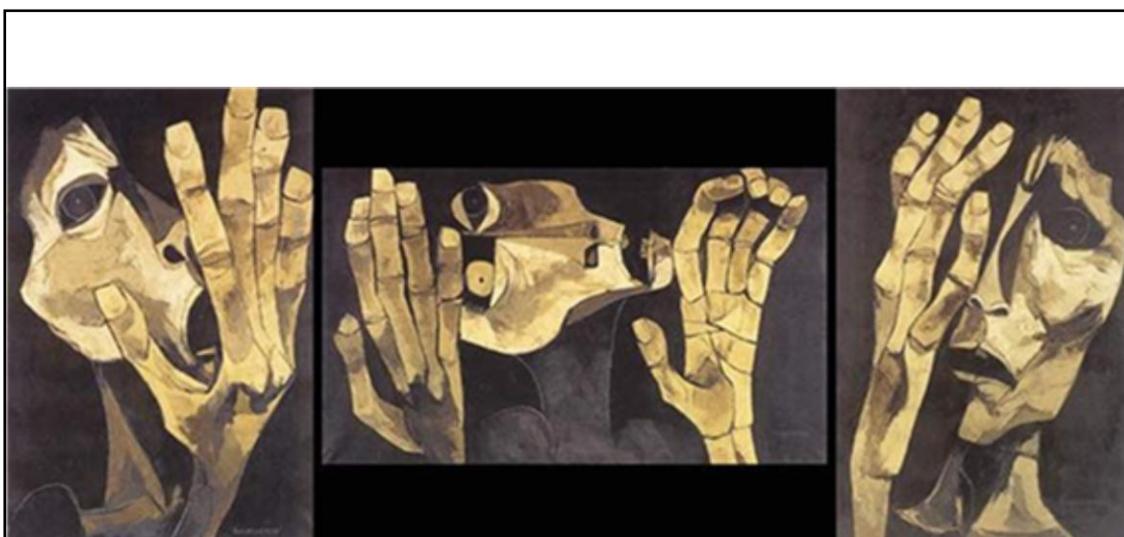

Figura 69. Pintura El grito I, II y III
Tomado de (Guayasamín, 2001.)

Figura 70. Bocetos final de página interna

4.1.3.1. Bocetaje de personajes secundarios

El siguiente personaje, tiene como referencia a un locutor de la Radio Quito, antes mencionado; Leonardo Paéz, quién se caracteriza por usar la vestimenta tradicional de la época (1949), el uso de “boinas” (sombrero antiguo) y camisa blanca con tirantes, definía a la clase media-alta. Según fotografías tomadas de “Quito antiguo”.

Figura 71. Vestimenta hombre Quito antiguo del año 1949
Tomado de (Quito Antiguo, s.f.)

Figura 72. Bocetos a lápiz personaje “locutor Leonardo”

Figura 73. Boceto final en óleo y tinta china de personaje “locutor Leonardo”

Figura 74. Boceto a lápiz de de personaje “guionista Alcaraz”

Figura 75. Boceto final en óleo y tinta china de personaje “guionista Alcaraz”

4.1.3.2. Bocetos de escenarios de páginas internas y proporciones

Al momento de ilustrar se debe tomar en cuenta proporciones de distancia y profundidad, simulando lo que el ojo humano percibe. Para esto se utilizan “retículas”, que son un conjunto de líneas que permite la óptima diagramación de los elementos que configuran la página, según Gustavo Gili; fundador de la Editorial Gustavo Gili enfocada en el diseño editorial.

La retícula permite subdividir a la página horizontal y verticalmente en columnas, márgenes y espacios para texto e imagen. Estos espacios se justifican con la sección áurea y la “sucesión de Fibonacci”, se aplica también leyes de tercios y rectángulos.

“Es posible obtener una enorme gama de rectángulos si se busca minuciosamente en polígonos regulares y en algunos gestos de la Geometría del Universo” (Buen, 2014, p.151).

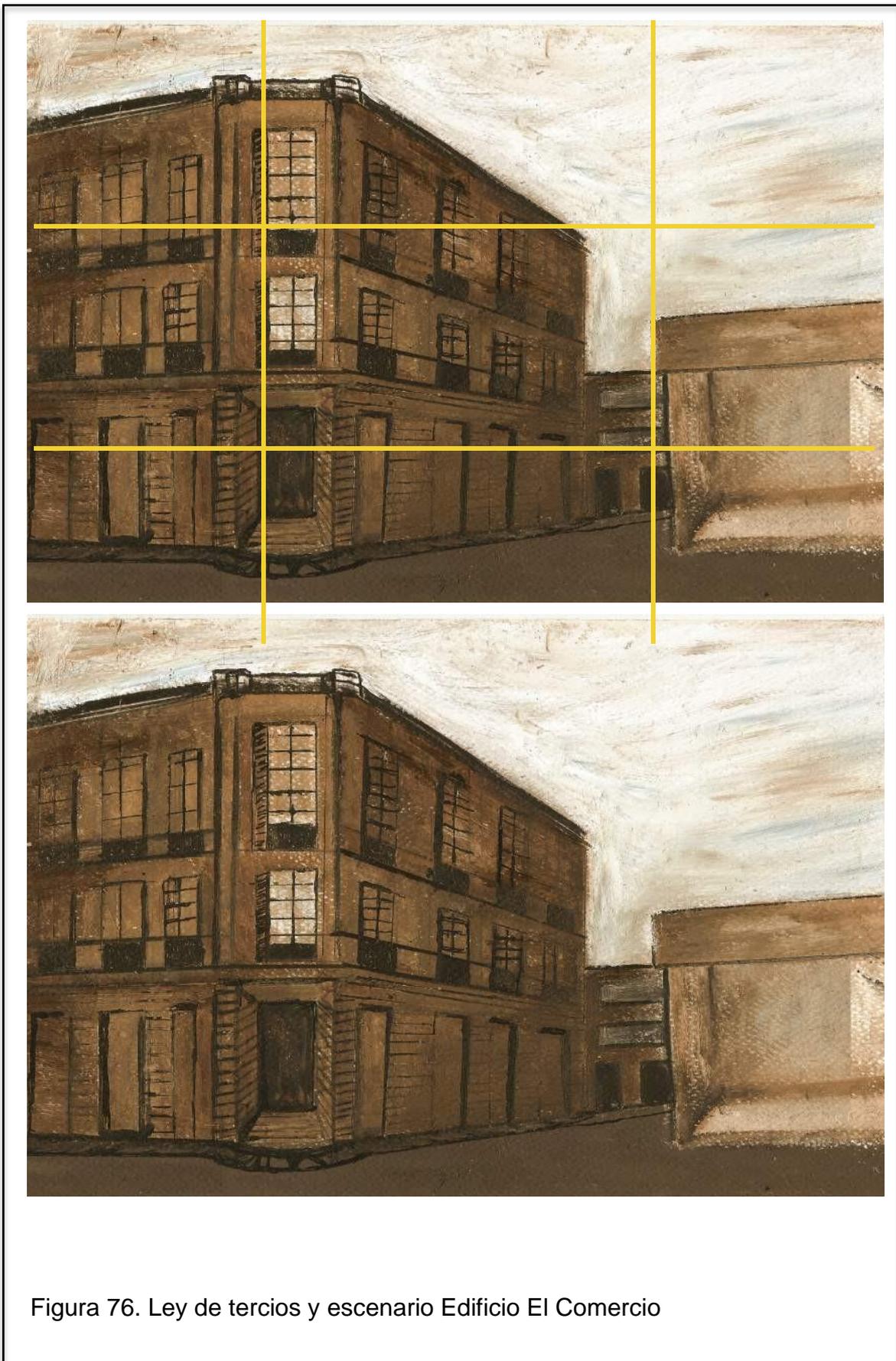

Figura 76. Ley de tercios y escenario Edificio El Comercio

Figura 77. Ley de rectángulos y escenario cocina "locutor Leonardo"

4.1.4. Composición de ilustración y fotografía

4.1.4.1. Técnicas de dibujo, pintura y fotografía

Para el desarrollo de las ilustraciones se uso una técnica mixta de pintura en óleo y tinta china, creando un estilo expresionista, dada por las líneas gráficas en su mayoría irregulares, logradas con pinceles o plumillas y tinta china. La línea como dibujo es la creadora de formas y texturas a más de definir los bordes del dibujo.

En cuanto a la pintura, el óleo es el material que va acorde al concepto del “libro-álbum”, se busca transportar el lector a una época pasada, en donde la pintura y todo tipo de expresión artística se desarrollaba manualmente.

Ya que este material presenta características tales como consistencia y la viscosidad, que permiten el trabajo espontáneo que dan como resultado texturas con mucho detalles.

También se caracteriza por su elevada pigmentación y en rendimiento ya que con pequeñas cantidades se logran excelentes resultados.

Al mezclar un material aceitoso como el óleo con tinta china, se logran resultados como las obras de arte del pintor suizo Paul Klee, quien usa una técnica en particular llamada esgrafiado o rascado del óleo.

Figura 78. "Senecio"

Tomado de (Klee, 1922.)

Figura 79. "Stuck from the list"

Tomado de (Klee, 1933.)

Esta técnica consiste en hacer incisiones o rayones sobre las capas de óleo, de manera que se va descubriendo una capa inferior de otro color, logrando así varias tonalidades que crean el efecto de sombreado e iluminación.

Figura 80. Técnica mixta raspado en óleo

Otro material utilizado para llevar a cabo el raspado en óleo es la tinta china, para ello primero se pintan las capas de óleo y enseguida se procede a raspar la pintura con un objeto punzante para después se repasar las líneas con la plumilla en tinta china. Son por estas razones que las ilustraciones, están construidas bajo las influencias de Paul Klee, de mezclar dos materiales (óleo y tinta china), que dan como resultado texturas fascinantes, sin dejar el concepto de lo clásico y tradicional.

A más de este método, también se aplicó la técnica denominada “Alla prima”. “Es una técnica según la cual la pintura se aplica a gran velocidad y en capas opacas, concluyendo la obra en una sola sesión de trabajo” (Monahan, 2010, p33.). La característica más llamativa de esta técnica es la inmediatez con la que se mezclan varios colores sobre el lienzo, mientras más se noten las pinceladas el efecto será más agradable a la vista.

Figura 81. Textura, técnica “alla prima”

4.1.4.2. Digitalización de técnicas manuales

La técnica del grabado dio inicio a la digitalización de las imágenes, según la investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México). Esta técnica consiste en dibujar con herramienta punzante sobre superficies rígidas como metal, madera, piedra.

Con el descubrimiento del papel en China, se implementó la xilografía como proceso de impresión en madera. Más tarde en Europa a mediados del siglo XVI, el artista Jacques Callot utiliza la técnica del agua fuerte (aplicación de cera a un metal y dibujar sobre él, aplicado en papel).

Figura 82. Técnica de agua fuerte, La hoguera

Tomado de (Callot, 1633.)

A lo largo del desarrollo de esta técnica y con el pasar de los años, nacieron nuevas manera de registrar grabados, se destacaron varios artistas entre ellos Guadalupe Posada, quien fue un destacado ilustrador y grabador mexicano.

Figura 83. Técnica xilografía, La Catrina de Guadalupe Posada

Tomado de (Cifuentes, 2013.)

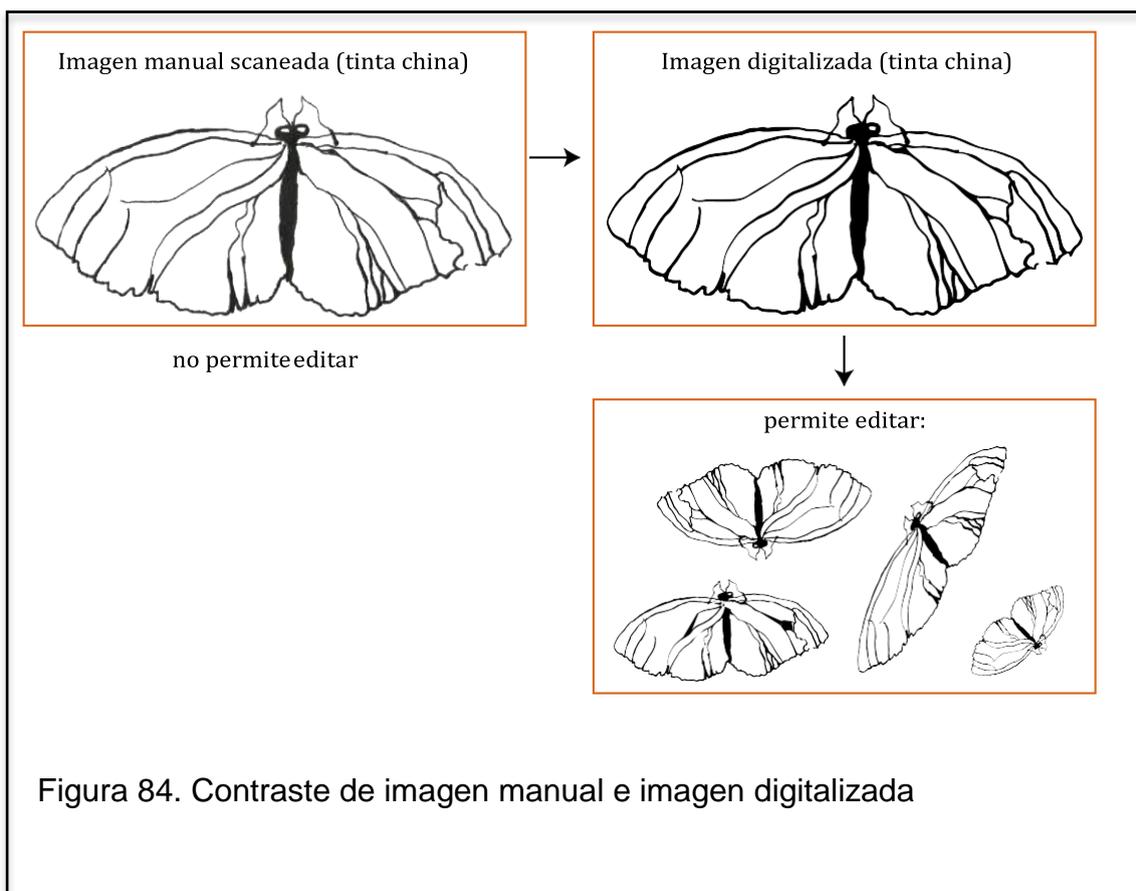
En la actualidad, se aplican técnicas de grabado digital (mezcla de técnicas tradicionales y digitales), que parte del scanner de una obra manual para convertirla en digital.

La ilustración manual, se convierte en una imagen digital mediante procesos electrónicos (scanner). Este proceso transforma la imagen manual a una cuadrícula de puntos (píxeles), que está representado por un código binario (0 y 1).

La computadora interpreta y lee los píxeles, produciendo una versión analógica de la imagen (vector). Es necesario que el equipo electrónico este en perfectas condiciones para evitar defectos en cuanto a calidad de imagen, rangos tonales y color. Los beneficios de la digitalización son :

- posibilita retocar imágenes
- permite mezclar y transformar imágenes, estilos, texturas y efectos digitales

La razón de porque se empleará esta técnica en el proyecto, es la facilidad que permite la edición infinita de la ilustración manualmente realizada, mediante softwares informáticos como Adobe Photosop, Illustrator etc.

Por otra parte, referente a la fotografía, se recopilaron archivos fotográficos de la ciudad de Quito antiguo, en la fototeca del Centro Cultural Metropolitano de Quito, ubicado en la calle García Moreno y Espejo esquina.

Fotografías del centro histórico del año 1945 a 1949 aproximadamente, son escenarios en donde se denota la estructura y arquitectura de una ciudad en pleno auge del arte, en donde se ve una sociedad trabajadora y más aún como se ha conservado el estilo tradicional del centro histórico hasta la actualidad. Las fotografías están editadas con un efecto de color sepia, que denota antigüedad.

Figura 85. Fotografías de Parque Itchimbía y Iglesia San Blas

Tomado de (Centro Cultural Metropolitano, 2008, pp. 12-13.)

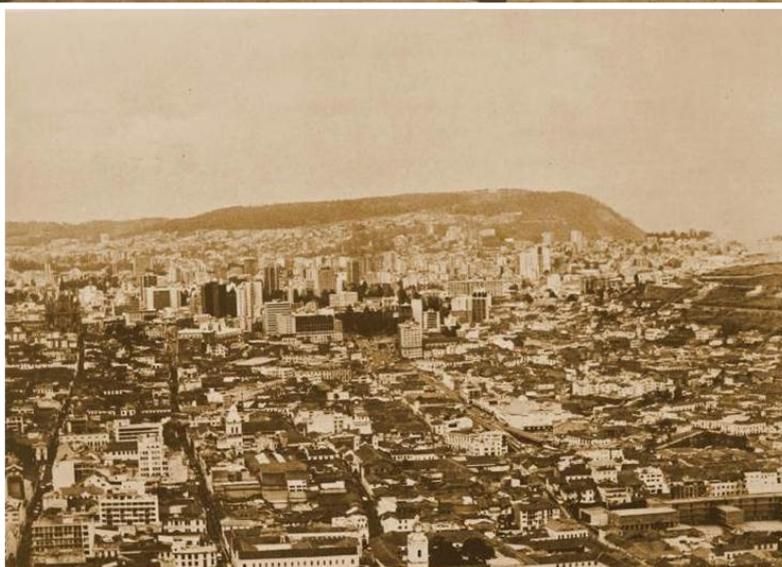

Figura 86. Fotografías de Plaza San Francisco, vista panorámica del Centro y calle San Sebastián

Tomado de (Centro Cultural Metropolitano, 2008, pp. 16-17.)

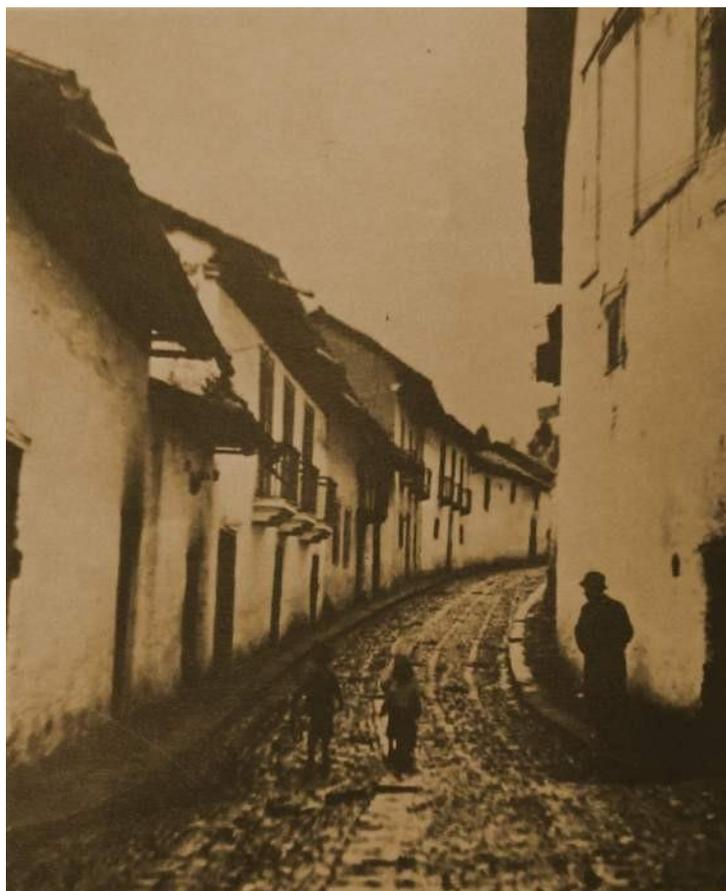

Figura 87. Fotografías calle La ronda

Tomado de (Centro Cultural Metropolitano, 2008, p. 22.)

4.1.4.3. Cromática

“En el diseño y la ilustración, el color realista es la manifestación más fiel del esfuerzo por imitar el aspecto que ofrecen las cosas del entorno: representar con exactitud formal y cromática la realidad visible” (Costa, 2013, p.69).

En el proyecto, se usó colores con tonalidades ocre, tradicionalmente se usa el tono ocre como color de tierra natural, entre estos se usaron ocre amarillos, rojos, cerúleos, negros, blancos. Por lo tanto, se define una paleta cromática.

“El primer paso, en la exploración del color, consiste en utilizar todas las variaciones posibles de un mismo tono” (Wong, 2010, p.35).

4.1.4.4. Tipografía

“La tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar información por medio de la letra impresa. Ningún otro argumento ni consideración puede librarla de este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en un producto sin sentido”, Emil Ruder. (Buen, 2014, p.9).

El texto es elemental al momento de diseñar, según Haslam, autor del libro “Tipo e imagen”; la tipografía se selecciona tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- temática del “libro-álbum”
- ¿Para quién está dirigido?
- ¿Cuál es la forma de producción e impresión?
- tipo de papel y encuadernación
- cualidades tonales del “libro-álbum”
- color de tipografía
- ¿Cuál es el público objetivo?

De acuerdo con lo expuesto, la selección de tipografía para el “libro-álbum” de libro de cuentos “La muerte silba un blues” de Alemán, se determinó bajo las influencias de la época (1949).

Se usará una tipografía antigua o vintage, que sea orgánica y dinámica (serif). La cual remonta al periodo de los años 40, en donde la escritura era manuscrita. Se elige la tipografía “OdiNewspaper Types”, por los requerimientos establecidos.

Los textos del presente “libro-álbum” previamente seleccionados, se editan y organizan de forma experimental (varias posiciones, trazos y tamaños).

4.1.5. Diseño editorial

4.1.5.1. Tipos y elementos de diagramación

La composición o diagramación de un diseño es adecuar distintos elementos gráficos dentro de un espacio visual, que previamente se ha seleccionado, para combinar de tal forma que todos ellos sean capaces de poder aportar un significado para transmitir un mensaje claro a los receptores del mensaje.

Para diagramar correctamente un libro, es necesario encontrar el equilibrio entre los elementos para que haya un armonía en la composición : el texto, las ilustraciones, los espacios en blanco, títulos y fotografía.

Existen dos tipos de diagramación,

- Libre: Composición donde se distribuyen libremente en un plano de imagen los elementos.
- Grilla: Composición donde la distribución de los elementos esta normada por una organización reticular fijada de antemano.

• Elementos de diagramación

Según Johannes Guttenberg, quién ha realizado valiosos aportes para la evolución de la imprenta e impresiones de libros.

Existen tres elementos indispensables para la diagramación, que son el formato, los márgenes y el cuadro limitador para el diseño.

Al referirse al formato, se piensa en la necesidad del usuario y público objetivo, hay un sin número de variedad de formatos, sin embargo existen formatos estándares. En este caso, la impresión del “libro-álbum” será en un tamaño A4 (210mm x 297mm).

Los márgenes son los espacios que se respetan entre la espacio para del diseño y el borde de la hoja de papel. Y el espacio limitan es donde, se diagrama y se estructura los elementos de la página.

A continuación, la diagramación del “libro-álbum”:

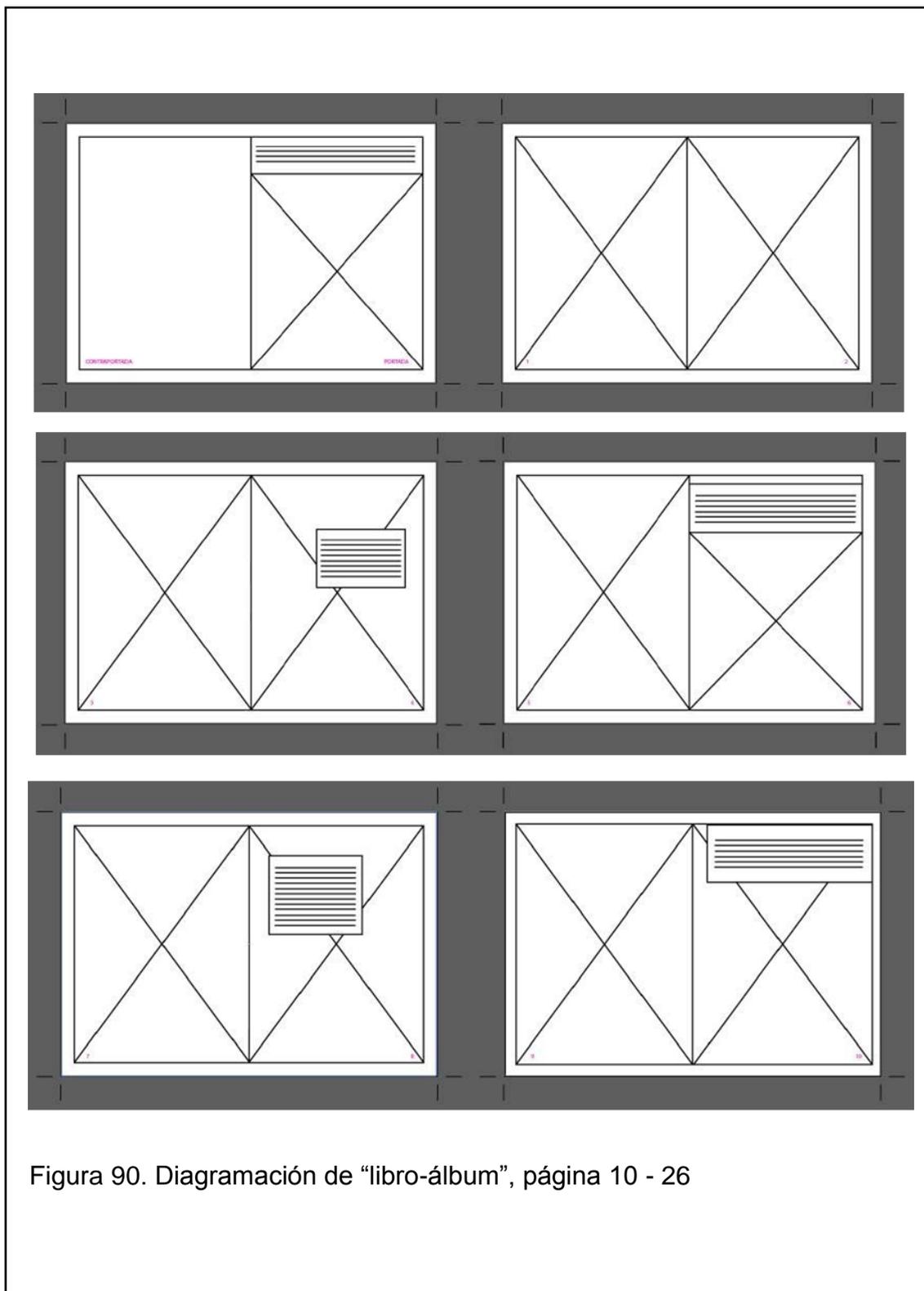

Figura 90. Diagramación de "libro-álbum", página 10 - 26

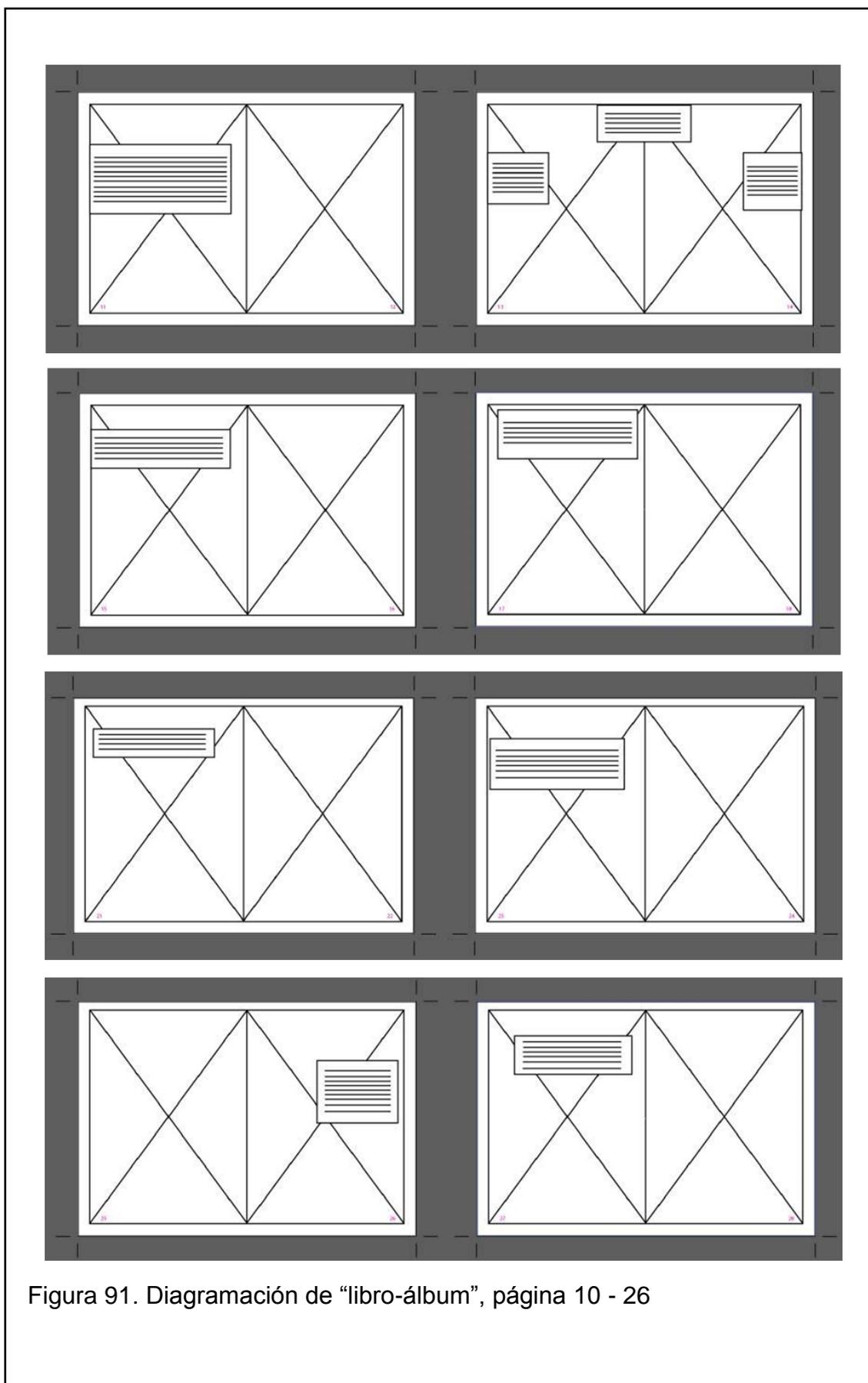

Figura 91. Diagramación de “libro-álbum”, página 10 - 26

4.1.5.2. Técnicas y materiales de encuadernación

“Se conoce al libro como un conjunto de hojas manuscritas o impresas, reunidas de manera que formen un volumen ordenado para su consulta o lectura.” (Cambras, 2006, p.10). Para la facilidad del manejo de estas hojas se origina la encuadernación.

Las herramientas para el encuadernado son manuales desde hace algún tiempo, obviamente con mejores en procesos que definen la funcionalidad y precisión.

A más de los avances tecnológicos editoriales, existe un gran variedad de materiales para portadas y hojas internas, y con gran diversidad de acabados . Se encuentran en el mercado ecuatoriano (Papelería Reciclada Enopes S.A., ubicado en Cristóbal de Acuña 526 e/ Versalles y Ulloa, Quito), a precios accesibles. Tradicionalmente, el libro está formado el lomo, tapas (portada y contraportada).

En primer lugar la unión de las hojas, mediante un proceso de cosido o encolado. El cosido en la parte primordial de la encuadernación, en donde se puede usar variedades de hilo como nailon, cáñamo, lino; dependiendo de la calidad y grosor de las hojas.

Se recomienda usar hojas de no más de 250gr, la cartulina seleccionada para el “libro-álbum” se denomina cartulina “fedrigoni cappuchino” (cartulina mate) de 200gr. Por las características que brinda como textura y calidad que van de acuerdo con el concepto del “libro-álbum”.

El siguiente paso, el “enlomado”, proceso en donde las páginas se adhieren con el lomo y las tapas. El “enlomado” fortalece el cosido, dándole solidez. Para ello necesitaremos un material un poco rígido, como cartón.

5. CAPÍTULO V. METODOLOGÍA

5.1. Metodología de investigación de campo

Se dispone a analizar los resultados que se han receptado a través de una recopilación de información basada en la indagación teórica de los capítulos anteriores para la creación del “libro-álbum”. Aplicando métodos y técnicas de investigación que permitirán identificar cual es la situación actual “libro-álbum” y la percepción que tienen los estudiantes universitarios del mismo, en la ciudad de Quito.

5.1.1. Objetivos de la Investigación

5.1.1.1. Objetivo General

Desarrollo del “libro-álbum” de dos cuentos del libro de ficción “La muerte silba un blues” de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán para promover la literatura de ficción y la lectura a través de la imagen a jóvenes universitarios de la ciudad de Quito:

5.1.1.2. Objetivos específicos

1. Reconocer al género del “libro-álbum” como un objeto estético y la funcionalidad de la lectura a través de la imagen.
2. Analizar las técnicas de diseño gráfico y editorial mediante la implementación de distintos elementos que caracterizan al género “Libro-Álbum” como es la ilustración, tipografía y fotografía.
3. Diagnosticar la percepción de estudiantes universitarios en la ciudad de Quito sobre situación del “libro-álbum” partiendo de la investigación sobre el interés del libro “La muerte silba un blues” de Gabriela Alemán

5.1.2. Metodología de la investigación

Para obtener el objetivo principal que es desarrollar un “libro-álbum” de dos cuentos del libro de ficción “La muerte silba un blues” de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán para promover la literatura de ficción y la lectura a través de la imagen a jóvenes universitarios, se ejecutó la siguiente metodología:

5.1.3. Enfoque

La investigación se desarrolla en base al enfoque de investigación descriptivo; es decir se realizó la recopilación cualitativa de datos requeridos en el proyecto.

5.1.4. Alcance de la investigación

El alcance de investigación del presente proyecto se desarrollará mediante el estudio exploratorio, el cual permite examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, permitiendo familiarizarse sobre el género “libro-álbum” y dar amplitud para estudios futuros. Además, el proyecto se desarrollará mediante el estudio descriptivo que facilitará la recopilación de datos para entender la situación actual del “libro-álbum”.

5.1.5. Técnicas de investigación

Para implementar la investigación se realizó un conservatorio (herramienta de intercambio de opiniones o criterios con un grupo mínimo de personas).

Según estudios realizados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo en el año 2005 (Reino Unido). El conversatorio se estableció como una técnica de metodología de intervención del conocimiento.

Con el fin de validar el producto, dar a conocer el género “libro-álbum” y sus elementos. El alcance real del proyecto tendrá como resultado un producto final, estético y funcional.

5.1.6. Determinación de la Población

En la presente investigación se tomará en cuenta a los estudiantes universitarios, público adulto y demás asistentes al conversatorio que se llevará a cabo en la Librería Rayuela, en la ciudad de Quito.

5.1.7. Conclusiones de la investigación

El conversatorio se realizó el día sábado 16 de Julio a las 17h00 en Librería Rayuela, se contó con la presencia de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán y la directora de tesis Magíster Marcela Ormaza, además público universitario, y adultos en general.

Figura 92. Invitación al conversatorio del "libro-álbum"

La asistencia se reguló con invitaciones personalizadas, la cual se incluye a en el cuadro anterior.

Las conclusiones a las que se llegaron coincidieron con los requerimientos planteados:

La aceptación del “libro-álbum” por parte de los asistentes fue notoria ya que la intervención de los mismos fue en alto grado. Asimilando las ideas que se expusieron en lo referente a, procesos semióticos de lectura, técnicas de diseño gráfico y editorial, identidad cultural.

La expectativa que causó fue tan grande, que el conversatorio se resumió en la sección cultural (Tendencias) publicado el día viernes 29 de Julio de 2016, página 3, del diario El Comercio de la ciudad de Quito.

El número de asistentes presentes fue de 40 a 50 personas aproximadamente, entre los cuales participaron:

Alumnos universitarios de la ciudad de Quito (Universidad de las Américas, Universidad San Francisco, Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad Internacional, Pontificia Universidad Católica).

Profesores universitarios de la ciudad de Quito (Universidad de las Américas, Universidad Central, Universidad San Francisco)

Profesionales en el campo de comunicación, diseño gráfico y producción literaria (diseñadores, ilustradores, artistas, pintores, historiadores, escritores). Los comentarios acerca del producto se obtuvieron mediante preguntas abiertas en el conversatorio (video anexado). Y se tomaron en cuenta para la producción final del “libro-álbum”.

“Me siento orgullosa de la producción de este libro álbum, una obra maestra, me encantan las tonalidades ocres, las texturas y la forma en como representas a los personajes, me deslumbra como lograste transformar mis letras en imágenes.” (Alemán, 2016). Gabriela Alemán, escritora.

“El producto me transporta a una época pasada, de igual forma me remonta al tradicional y clásico Centro de Quito, me gusta la cromática y el uso de varias técnicas de pintura” Ilustrador. “ (Cuadros, 2016). Andoni Cuadros, ilustrador.

“Es una obra de arte, el óleo le da un toque rústico y antiguo al libro álbum.”
(Pablo, 2016). Pablo Cabrera, pintor.

Figura 93. Publicación en el diario El Comercio del "libro-álbum" de María Belén Barona del libro "La muerte silba un blues" de Gabriela Alemán Tomado de (El Comercio, 2016, p.3.)

* Se adjunta un cd con el contenido del conversatorio realizado en la Librería Rayuela.

6. CAPÍTULO VI. PROPUESTA

Se pretende desarrollar una propuesta gráfica y editorial mediante la creación del “libro-álbum” del libro de cuentos de ficción, que estará compuesta por tipografía, ilustración y fotografía, para así dar a conocer la novela y su autora mediante las imágenes que serán la interpretación de las palabras, siendo esta propuesta un incentivo para que los estudiantes universitarios aprecien las artes visuales en un libro.

6.1. Análisis semiótico de contenido del producto final

A continuación, se muestra el contenido (portada, contraportada y páginas internas) y análisis semiótico final del “libro-álbum” del libro “La muerte silba un blues” de Alemán.

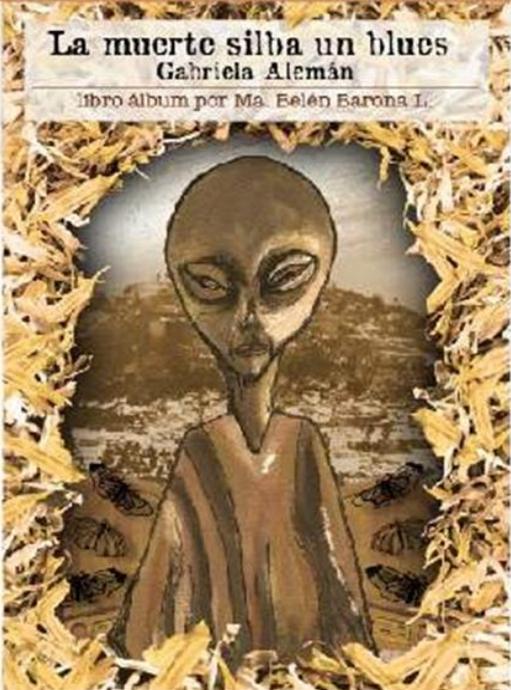
PORTADA	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. es un extraterrestre 2. usa un poncho 3. arco de pétalos de crisantemos secos 4. mariposas negras saliendo de radios antiguas 5. fondo Quito antiguo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica mixta óleo y tinta china 3. fotografía 4. tinta china y técnica óleo 5. fotografía y técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - está solo - quiere dar un mensaje - es quiteño - contempla a la ciudad de Quito 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. título y autores 2. alineado central superior 3. tipografía OldNewspaper types 4. tipografía (subtítulo) American Typewriter 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica digital
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 95. Análisis semiótico de portada

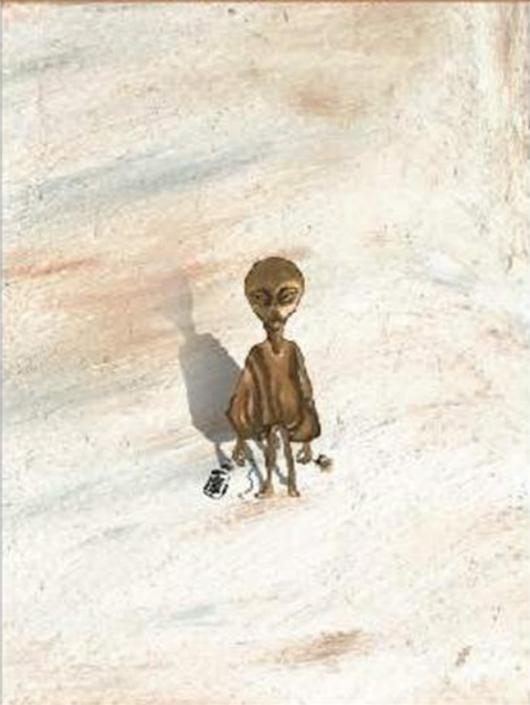
CONTRAPORTADA	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. es un extraterrestre 2. usa un poncho 3. lleva un micrófono antiguo 4. lleva un crisantemo marchito 5. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica mixta óleo y tinta china 3. tinta china 4. fotografía 5. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - está solo - quiere dar un mensaje - necesita comunicarse con alguien - es quiteño - el crisantemo hace referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ul style="list-style-type: none"> - NO hay texto 	

Figura 96. Análisis semiótico de contraportada

Figura 97. Hoja de respeto

PÁGINA 1 - 2 - 3	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. mariposas negras 2. repeticiones de mariposas 3. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica tinta china 1 y 2. digitalizacion (scanner) 3. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - mariposas hace referente a la muerte - papel tapiz 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ul style="list-style-type: none"> - NO hay texto 	

Figura 98. Análisis semiótico de hoja de respeto

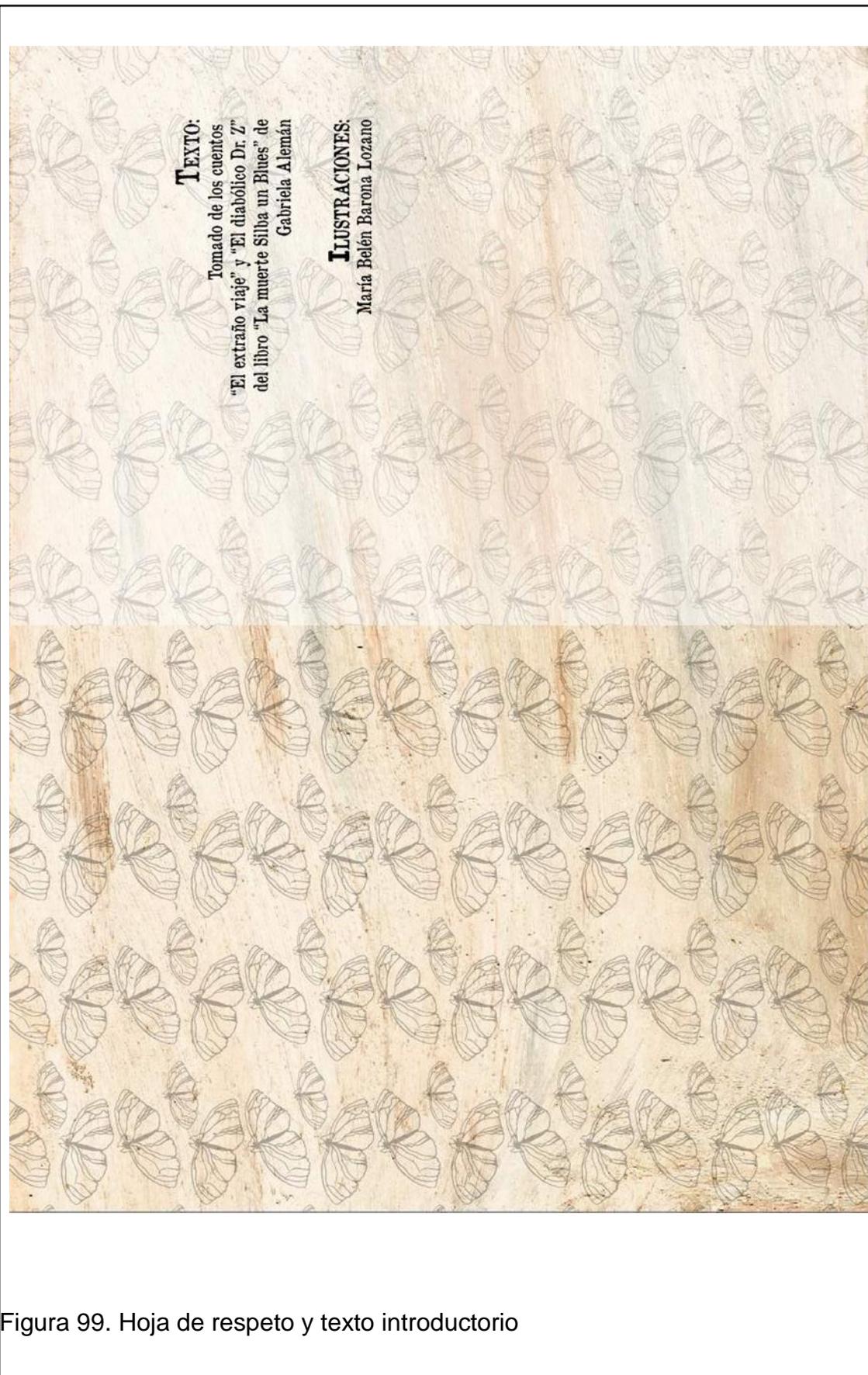

Figura 99. Hoja de respeto y texto introductorio

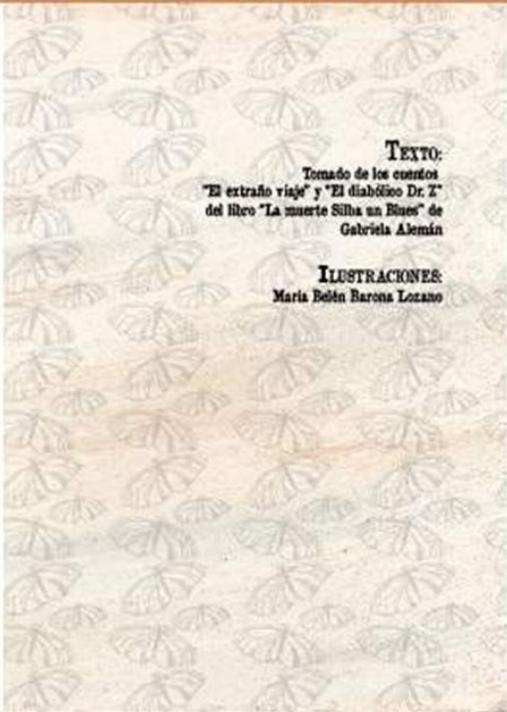
PÁGINA 4	
 <p>TEXTO: Tomado de los cuentos 'El extraño viaje' y 'El diablito Dr. Z' del libro 'La muerte silba un blues' de Gabriela Alemán</p> <p>ILUSTRACIONES: María Belén Barona Lozano</p>	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. mariposas negras 2. repeticiones de mariposas 3. fondo con textura 4. baja opacidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica tinta china 1 y 2. digitalización (scanner) 3. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - mariposas hace referente a la muerte - papel tapiz 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. autores de texto e ilustración 2. alineado derecha superior 3. tipografía OldNewspaper types 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica digital
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 100. Análisis semiótico de texto introductorio

Figura 101. Ilustración de locutor y edificio Radio Quito

a) Páginas internas 5 y 6 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

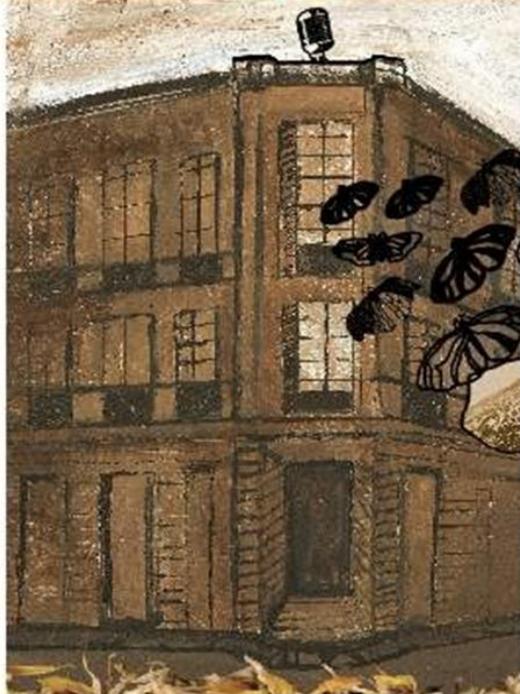
PÁGINA 5	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. edificio Radio Quito 2. micrófono en el techo 3. mariposas negras volando hacia la ventana 4. pétalos de flores secos 5. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2 y 3. tinta china 4. fotografía 5. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio - mariposas llevan un mensaje - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 102. Análisis semiótico de ilustración de edificio Radio Quito

PÁGINA 6	
 <p>Esto es lo que recuerdo de ese día: el director de la estación me llamo a su oficina, me dijo que había pensado en algunas innovaciones para la programación y que yo era el hombre para llevarlas a cabo. No entendía hacia dónde iba la conversación.</p> <p>Era la primera vez que Córdoba me invitaba a su oficina; ni siquiera imaginaba que él sabía que existía. Yo no era más que un libretista sin oficina propia en sus instalaciones.</p>	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. edificio Radio Quito 2. mariposas negras volando hacia la ventana 3. locutor Leonardo 4. pétalos de flores secos 5. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 3. técnica mixta óleo y tinta china 2. tinta china 4. fotografía 5. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio - mariposas llevan un mensaje - pétalos marchitos referente a la muerte - locutor con vestimenta tradicional 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado derecho superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 103. Análisis semiótico de ilustración de locutor en Radio Quito

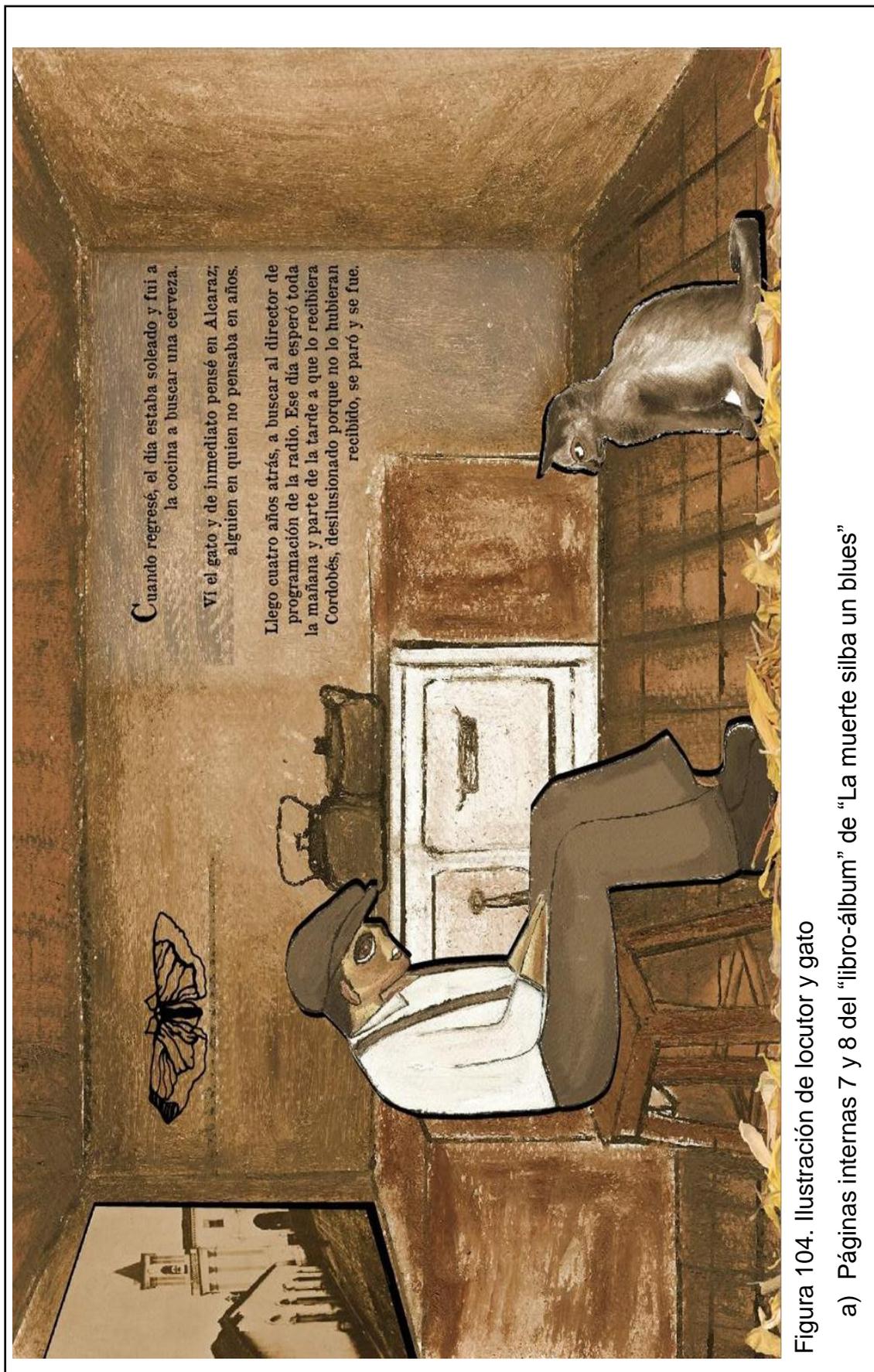

Figura 104. Ilustración de locutor y gato

a) Páginas internas 7 y 8 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

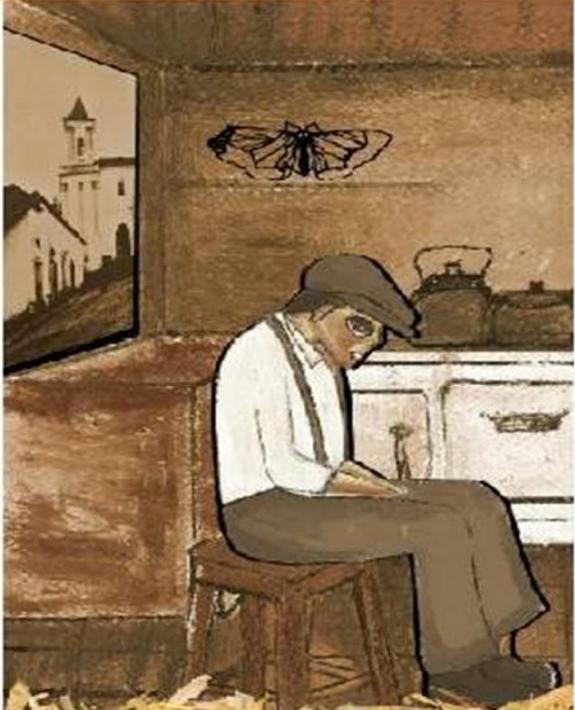
PÁGINA 7	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. cocina de locutor 2. fotografía en la ventana 3. mariposas negras en pared 4. pétalos de flores secos 5. locutor Leonardo sentado 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 5. técnica mixta óleo y tinta china 2. fotografía 3. tinta china 4. fotografía
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - cocina antigua del locutor - mariposas lleva un mensaje - fotografía antigua de Quito - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ul style="list-style-type: none"> - NO hay texto 	

Figura 105. Análisis semiótico de ilustración de locutor sentado

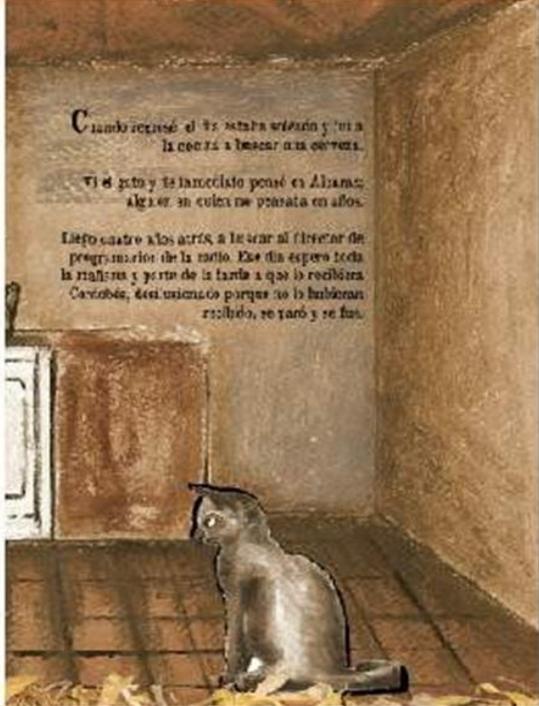
PÁGINA 8	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. edificio Radio Quito 2. mariposas negras volando hacia la ventana 3. gato de locutor Leonardo 4. pétalos de flores secos 5. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 3. técnica mixta óleo y tinta china 2. tinta china 4. fotografía 5. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio - mariposas llevan un mensaje - pétalos marchitos referente a la muerte - mascota observando a su dueño 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado derecho superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 106. Análisis semiótico de ilustración de gato

No sé por qué fui tras él, la terquedad del hombre había despertado mi curiosidad, al igual que sus ojos de desequilibrado. No podía imaginar que hacía en Quito, porque no era ecuatoriano, aunque no lograré reconocer su acento.

Le toqué el hombro, le dije que lo había reconocido de la radio, me habló del guion que quiso venderle a Córdoba; solo lo hizo porque pensó que podría servirle de intermediario.

Figura 107. Ilustración de locutor y Alcaraz

a) Páginas internas 9 y 10 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

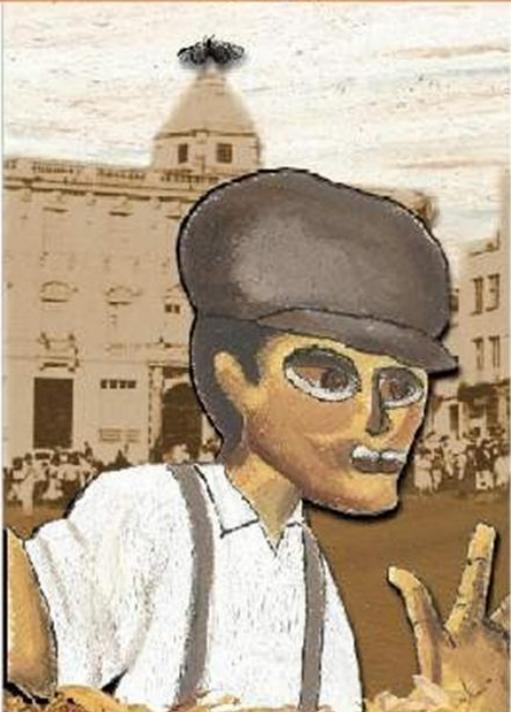
PÁGINA 9	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. locutor Leonardo 2. fotografía plaza San Francisco de fondo 3. mariposa negra en iglesia 4. pétalos de flores secos 5. cielo on textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. fotografía 3. tinta china 4. fotografía 5. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - locutor hace movimientos de mano - mariposa lleva un mensaje - fotografía antigua de Quito - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 108. Análisis semiótico de ilustración de locutor y Centro histórico de Quito

PÁGINA 10	
<p>Ne sé per qué faré irás. Si la frecuencia del hombre había esperado mi curiosidad, al igual que sus ojos de desquebrillado. No podía imaginar que había en Quito, porque no era acostumbrado, aunque en la vida humana es común.</p> <p>Lo toqué al hombre, le dije que le había reconocido de la noche, me había del guen que quise recordar a Córdoba; con lo que poco a poco pensé que podría servir a la información.</p>	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. guionista Alcaraz 2. fotografía plaza San Francisco de fondo 3. pétalos de flores secos 4. cielo on textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2 y 3. fotografía 4. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - guionista con aspecto de mendigo - pétalos marchitos referente a la muerte - fotografía antigua de Quito 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado centro superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 109. Análisis semiótico de ilustración de Alcaraz

Figura 110. Ilustración de guión y texto experimental

a) Páginas internas 11 y 12 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

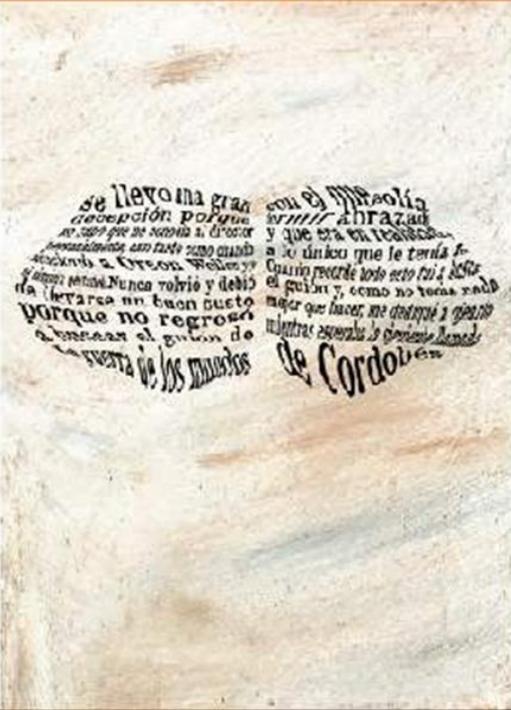
PÁGINA 11	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
1. fondo con textura	1. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado centro 2. tipografía OldNewspaper types 3. tipografía experimental (forma mariposa) 	1 - 2 - 3. técnica digital
Aspectos connotativos	
- tipografía antigua	3. lectura dinámica

Figura 111. Análisis semiótico de ilustración de texto experimental

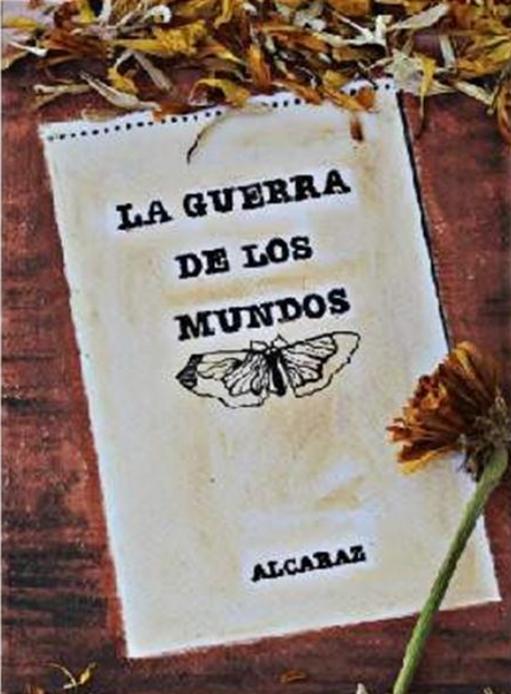
PÁGINA 12	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. guion de Alcaraz 2. fotografía de crisantemo marchito 3. mariposa negra 4. pétalos de crisantemo secos 5. fondo textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2 y 4. fotografía 3. tinta china 5. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - guion con aspecto antiguo - pétalos marchitos y mariposa referente a la muerte - fotografía antigua de Quito 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado en el guion 2. tipografía manuscrita 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 2. escritura tradicional tinta china
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 112. Análisis semiótico de ilustración de guión

Figura 113. Ilustración locutor y texto
a) Páginas internas 13 y 14 del “libro-álbum” de “La muerte silba un blues”

PÁGINA 13	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
1. fondo con textura	1. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
	- técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
1. alineado centro 2. tipografía OldNewspaper types 3. tipografía experimental (varios tamaños)	1 - 2 - 3. técnica digital
Aspectos connotativos	
- tipografía antigua	3. lectura dinámica

Figura 114. Análisis semiótico de texto experimental

PÁGINA 14	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. locutor Leonardo abriendo oficina 2. locutor lleva guion en su mano 3. mariposas negras salen de puerta 4. pétalos de flores secos 5. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica mixta óleo y tinta china 3. tinta china 4. fotografía 5. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - locutor ingresa a oficina de Cordobés con guion de Alcaraz - mariposa lleva un mensaje - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 115. Análisis semiótico de ilustración de locutor y guión

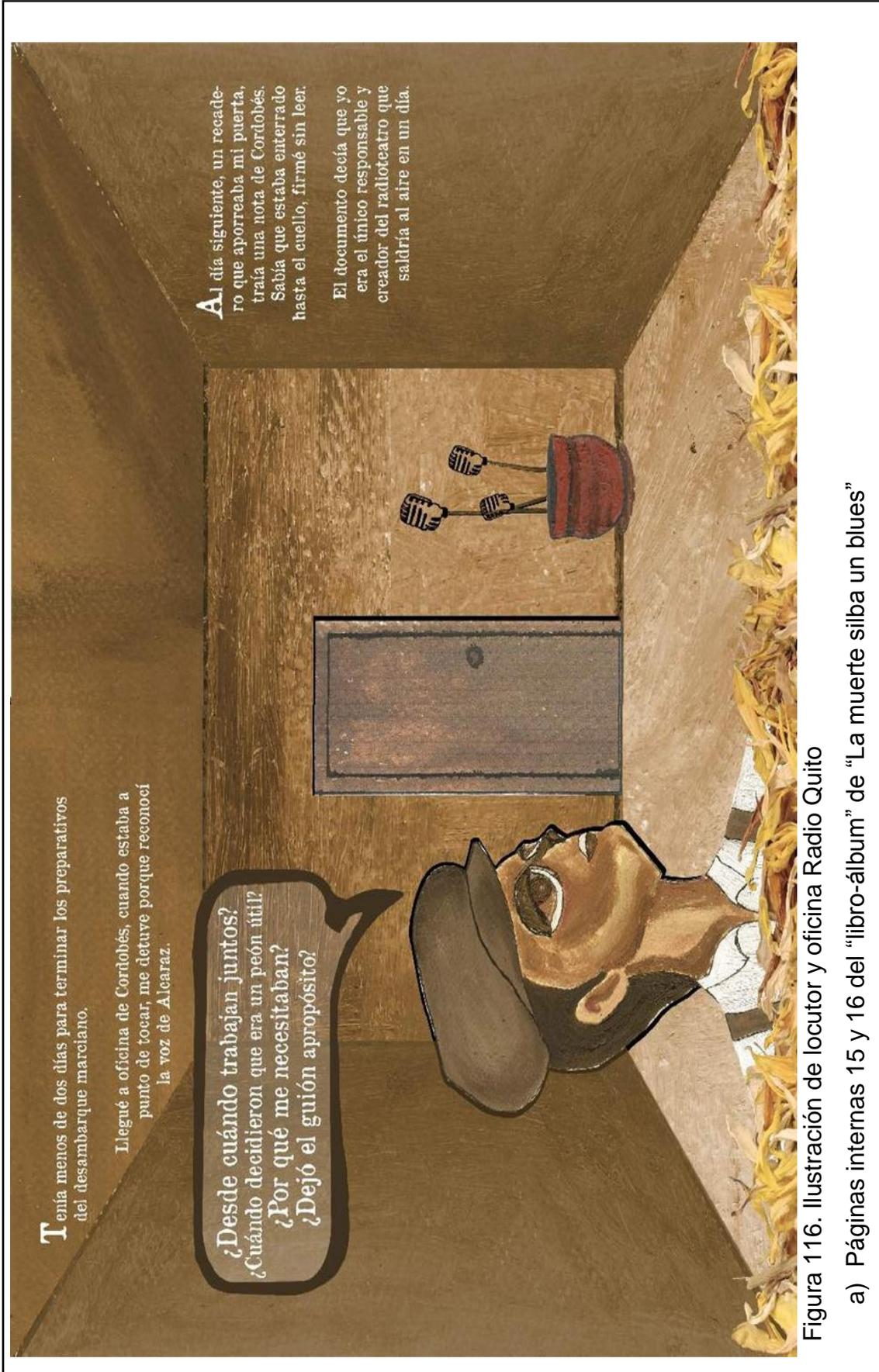

Figura 116. Ilustración de locutor y oficina Radio Quito

a) Páginas internas 15 y 16 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

PÁGINA 15	
<p>Tales fueron los dos días para terminar los preparativos del espectáculo marplatense.</p> <p>Llegó a oficina de Córdoba, cuando estaba a punto de tocar, un silencio porque reconocí la voz de Alzogarín.</p> <p>¿Desde cuándo trabajan juntos? ¿Cuándo decidieron que era un peso útil? ¿Por qué me necesitaban? ¿Dejó el guión a propósito?</p> 	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. oficina en edificio Radio Quito 2. locutor Leonardo 3. pétalos de crisantemos secos 4. globo de diálogo 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica mixta óleo y tinta china 3. fotografía 4. tinta china
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio - pétalos marchitos referente a la muerte - locutor con vestimenta tradicional - locutor pensativo 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado centro superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 117. Análisis semiótico de ilustración de locutor

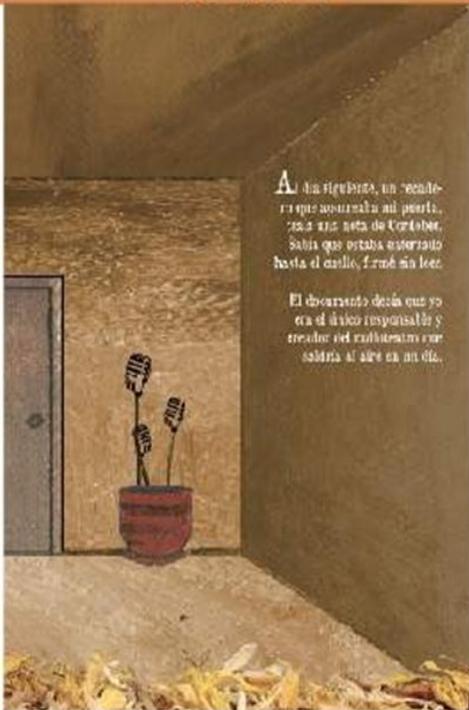
PÁGINA 16	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. oficina en edificio Radio Quito 2. micrófonos antiguos simulando una planta 3. pétalos de crisantemos secos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. tinta china 3. fotografía
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado izquierda superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 118. Análisis semiótico de ilustración de oficina Radio Quito

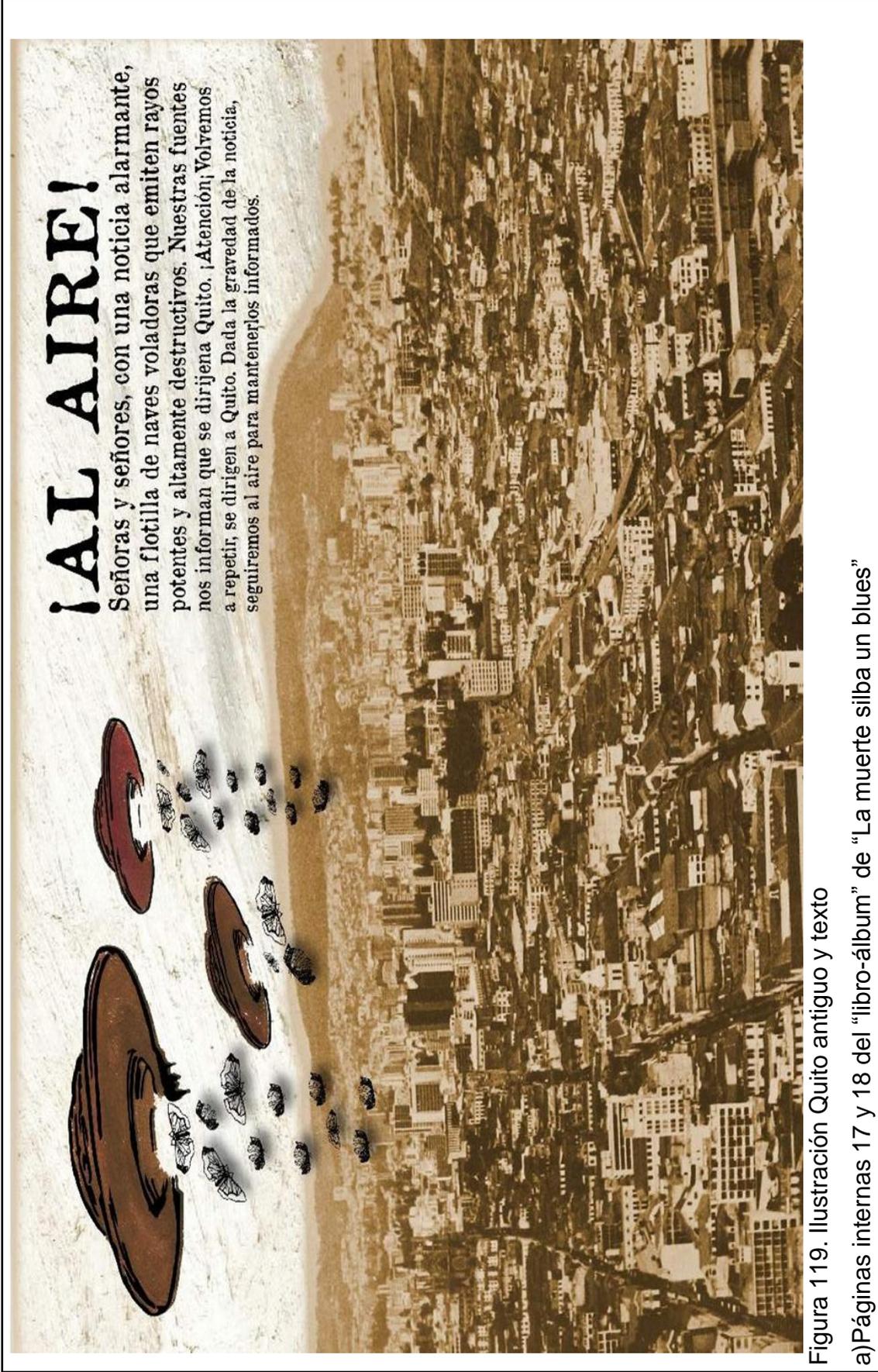

Figura 119. Ilustración Quito antiguo y texto

a) Páginas internas 17 y 18 del “libro-álbum” de “La muerte silba un blues”

PÁGINA 17	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. naves espaciales sobre Quito 2. fotografía panorámica Quito antiguo 3. mariposas negras salen de naves 4. cielo on textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. fotografía 3. tinta china 4. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - naves sobrevuelan la ciudad - mariposas taren un mensaje - fotografía antigua de Quito - pétalos marchitos y mariposas referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 120. Análisis semiótico de ilustración naves voladoras

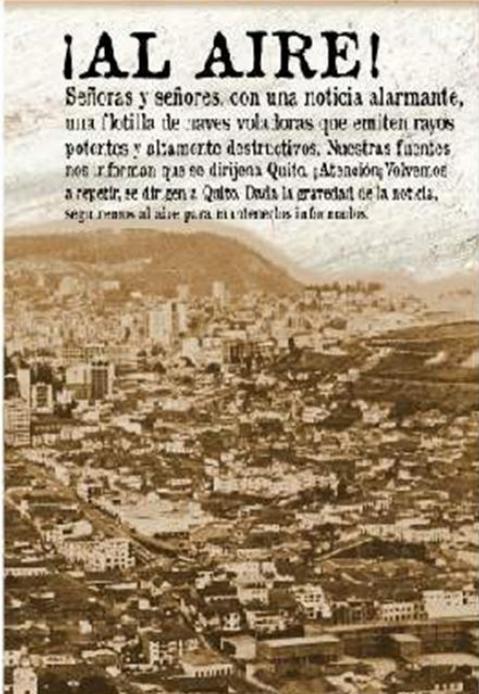
PÁGINA 18	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. fotografía panorámica Quito antiguo 2. cielo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. fotografía 2. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
- Quito antiguo, tonalidad sepia	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado centro superior 2. tipografía OldNewspaper types (varios tamaños) 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua - varios tamaños 	- lectura dinámica

Figura 121. Análisis semiótico de fotografía Quito antiguo y texto

Figura 122. Ilustración radio antigua y ventana

a) Páginas internas 19 y 20 del “libro-álbum” de “La muerte silba un blues”

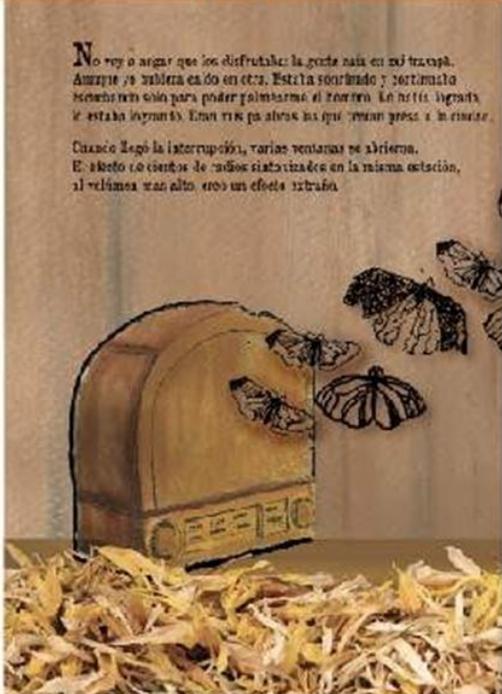
PÁGINA 19	
<p>No voy a argar que los disfrutaba: la gente nala en tal tiempo. Aunque ya hubiera en do en otro. Esta la soñando y torturando momentos sólo para poder palmarlos al teatro. En neta ligada le estaba leyendo. Ena era pa otros los que venían preso a la cineza.</p> <p>Cuando llegó la interrupción, varias ventanas se abrieron. El efecto co cuenta de niños saltando en la misma estación, al relámpago van alto, ero un efecto extraño.</p> 	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. radio antiguo 2. mariposas negras salen del radio 3. pétalos de crisantemos secos 4. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. tinta china 3. fotografía 4. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - radio antigua remonta al pasado - mariposas llevan un mensaje - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado izquierda superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 123. Análisis semiótico de ilustración de radio antigua y mariposas

PÁGINA 20	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. fotografía Quito antiguo 2. mariposas negras salen de la ventana 3. pétalos de crisantemos secos 4. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. fotografía 2. tinta china y óleo 3. fotografía 4. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - Quito antiguo, tonalidad sepia - mariposas llevan un mensaje al salir por la ventana - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 124. Análisis semiótico de ilustración de ventana abierta

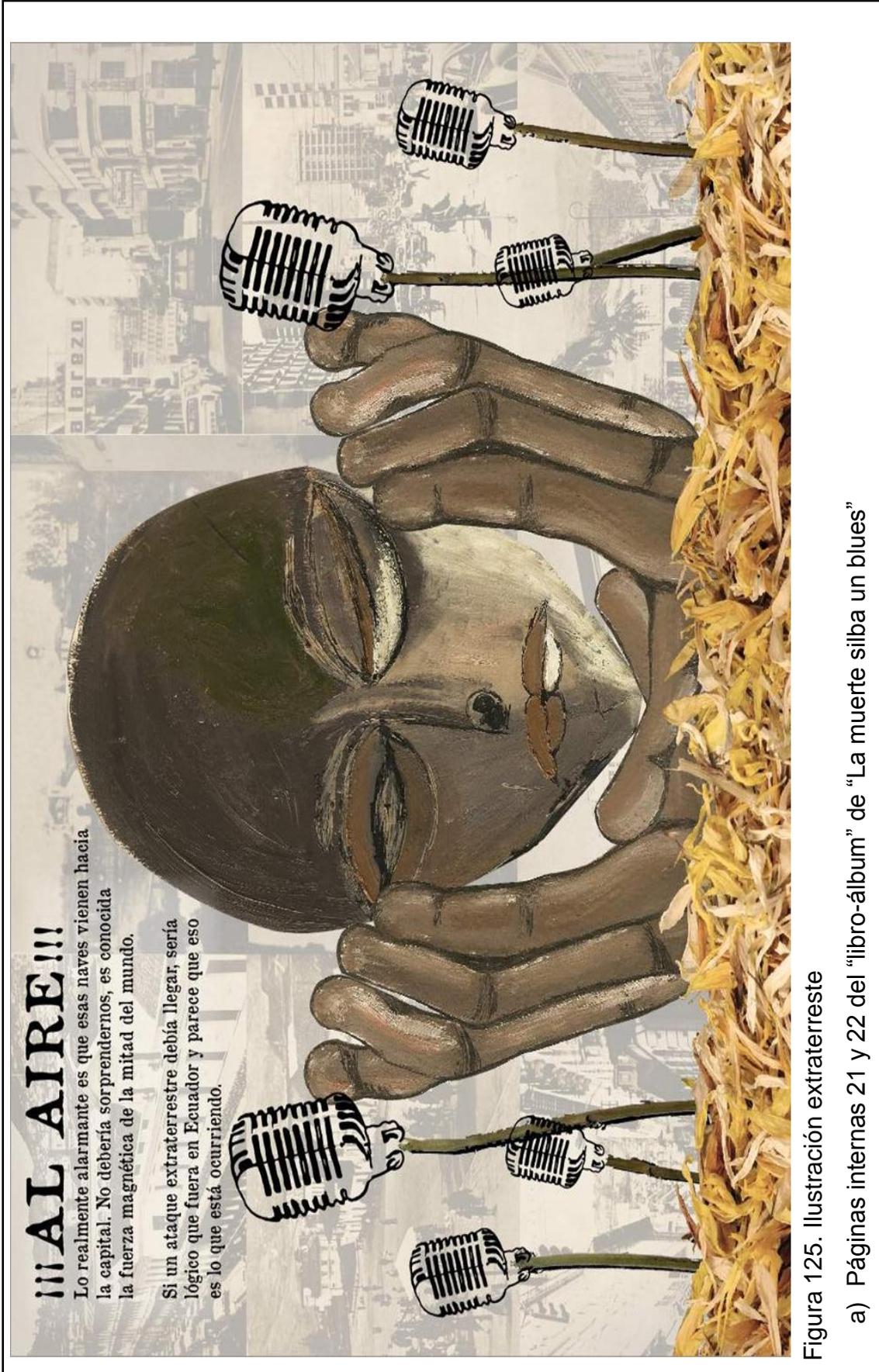

Figura 125. Ilustración extraterrestre

a) Páginas internas 21 y 22 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

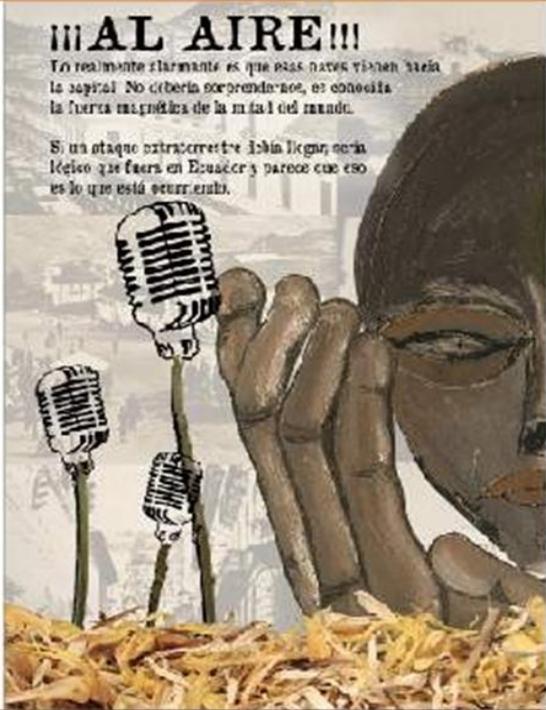
PÁGINA 21	
<p>!!!AL AIRE!!! En realmente llamante es que esas naves vienen hacia la capital. No debería sorprendernos, es conocida la fuerza magnética de la metal del mundo. Si un ataque extraterrestre había llegado sería lógico que fuera en Ecuador y parcos que eso es lo que está ocurriendo.</p> 	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. extraterrestre con manos grandes 2. micrófonos antiguas simulan flores 3. tallo de flores 4. pétalos de crisantemos secos 5. fondo fotografías Quito antiguo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. tinta china 3 - 4 - 5. fotografía
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - extraterrestre contempla la ciudad de Quito - micrófonos simulando radiotransmisión - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado izquierda superior 2. tipografía OldNewspaper types (varios tamaños) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	<ul style="list-style-type: none"> - lectura dinámica

Figura 126. Análisis semiótico de ilustración de extraterrestre y texto

PÁGINA 22	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. extraterrestre con manos grandes 2. micrófonos antiguas simulan flores 3. tallo de flores 4. pétalos de crisantemos secos 5. fondo fotografías Quito antiguo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. tinta china 3 - 4 - 5. fotografía
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - extraterrestre contempla la ciudad de Quito - micrófonos simulando radiotransmisión - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 127. Análisis semiótico de ilustración de extraterrestre

**Miré a la calle y el
panorama de hacia
menos de diez minutos
se había transformado por
completo y no pude creer
lo que veía.**

**Mujeres y niños somnolientos
arrastraban bultos, canastas y
maletas mal cerradas por las
escalinatas de la calle Esmeraldas
hacia el Pichincha, en dirección a las
entrañas del volcán donde, protegidos
por la oscuridad, quizá podrían escapar
del ataque extraterrestre.**

Figura 128. Ilustración calle Esmeraldas y texto

a) Páginas internas 23 y 24 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

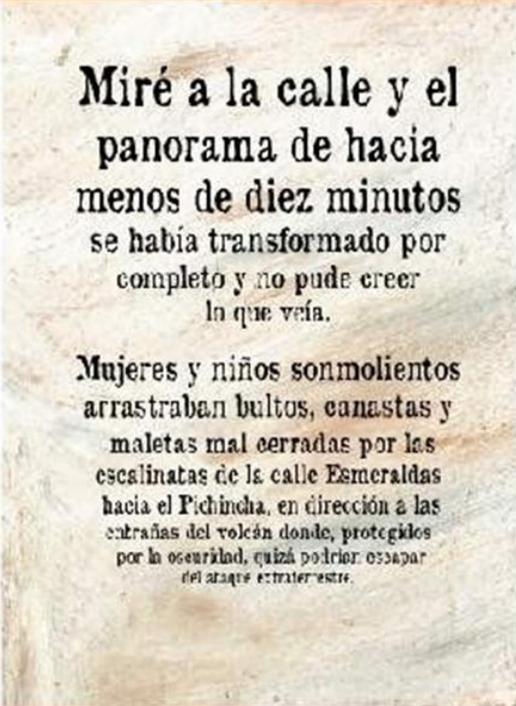
PÁGINA 23	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
1. fondo con textura	1. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado centro 2. tipografía OldNewspaper types 3. tipografía experimental (varios tamaños) 	1 - 2 - 3. técnica digital
Aspectos connotativos	
- tipografía antigua	3. lectura dinámica

Figura 129. Análisis semiótico de texto experimental

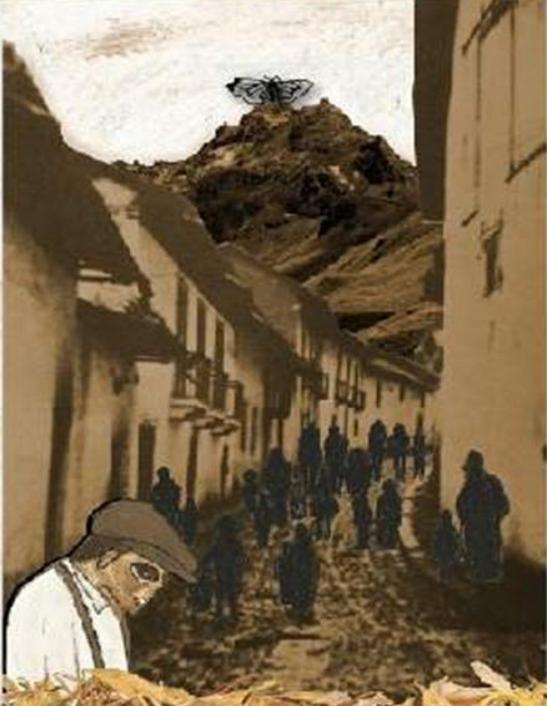
PÁGINA 24	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. locutor Leonardo 2. quiteños subiendo por la calle 3. pétalos de crisantemos secos 4. fondo fotografías Quito antiguo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. tinta china 3 y 5. fotografía
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - locutor Leonardo está apenado - quiteños asustados pretenden subir al volcán Pichincha - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 130. Análisis semiótico de de ilustración de la calle Esmeraldas

Descendiendo por el mismo cauce, hacia los límites de la ciudad, donde terminaba el alumbrado, marchaban hombres armados con palos, antorchas y rifles; esos rostros, los de esos hombres, estaban cruzados por la resignación.

Figura 131. Ilustración de gente enfurecida

a) Páginas internas 25 y 26 del “libro-álbum” de “La muerte silba un blues”

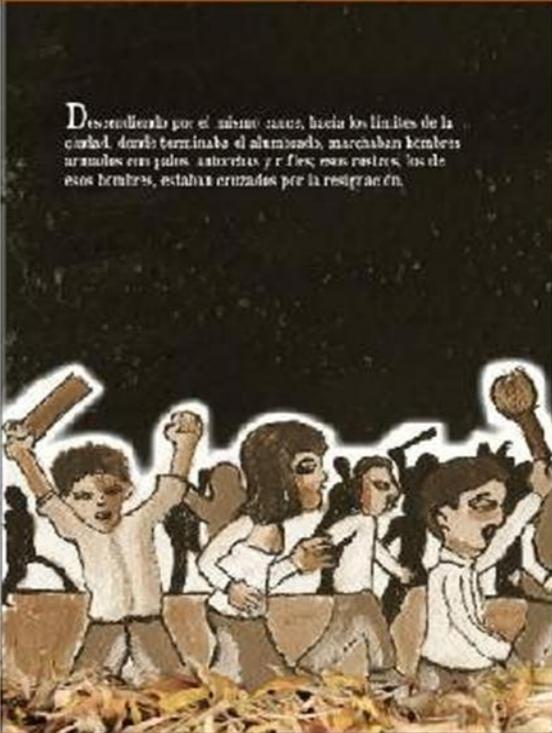
PÁGINA 25	
 <p style="text-align: center;"> Descendieron por el mismo canal, hacia los límites de la ciudad, donde terminaba el alumbrado, marchaban hombres armados con palos, antorchas y r fies, esos rostros, los de esos hombres, estaban cruzados por la respiración. </p>	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. quiteños enfurecidos llevan palos y antorchas 2. pétalos de crisantemos secos 3. escenario nocturno 4. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. fotografía 3 y 4. técnica óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - quiteños enfurecidos se dirigen a Radio Quito para incendiar el edificio - pétalos marchitos referente a la muerte - acontecimiento nocturno 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado izquierda superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 132. Análisis semiótico de ilustración nocturna de gente enfurecida

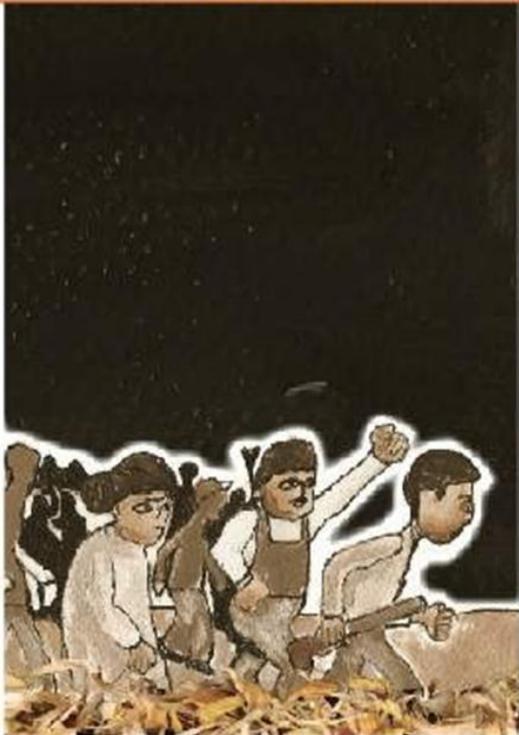
PÁGINA 26	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. quiteños enfurecidos llevan palos y antorchas 2. pétalos de crisantemos secos 3. escenario nocturno 4. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. fotografía 3 y 4. técnica óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - quiteños enfurecidos se dirigen a Radio Quito para incendiar el edificio - pétalos marchitos referente a la muerte - acontecimiento nocturno 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 133. Análisis semiótico de ilustración de gente enfurecida

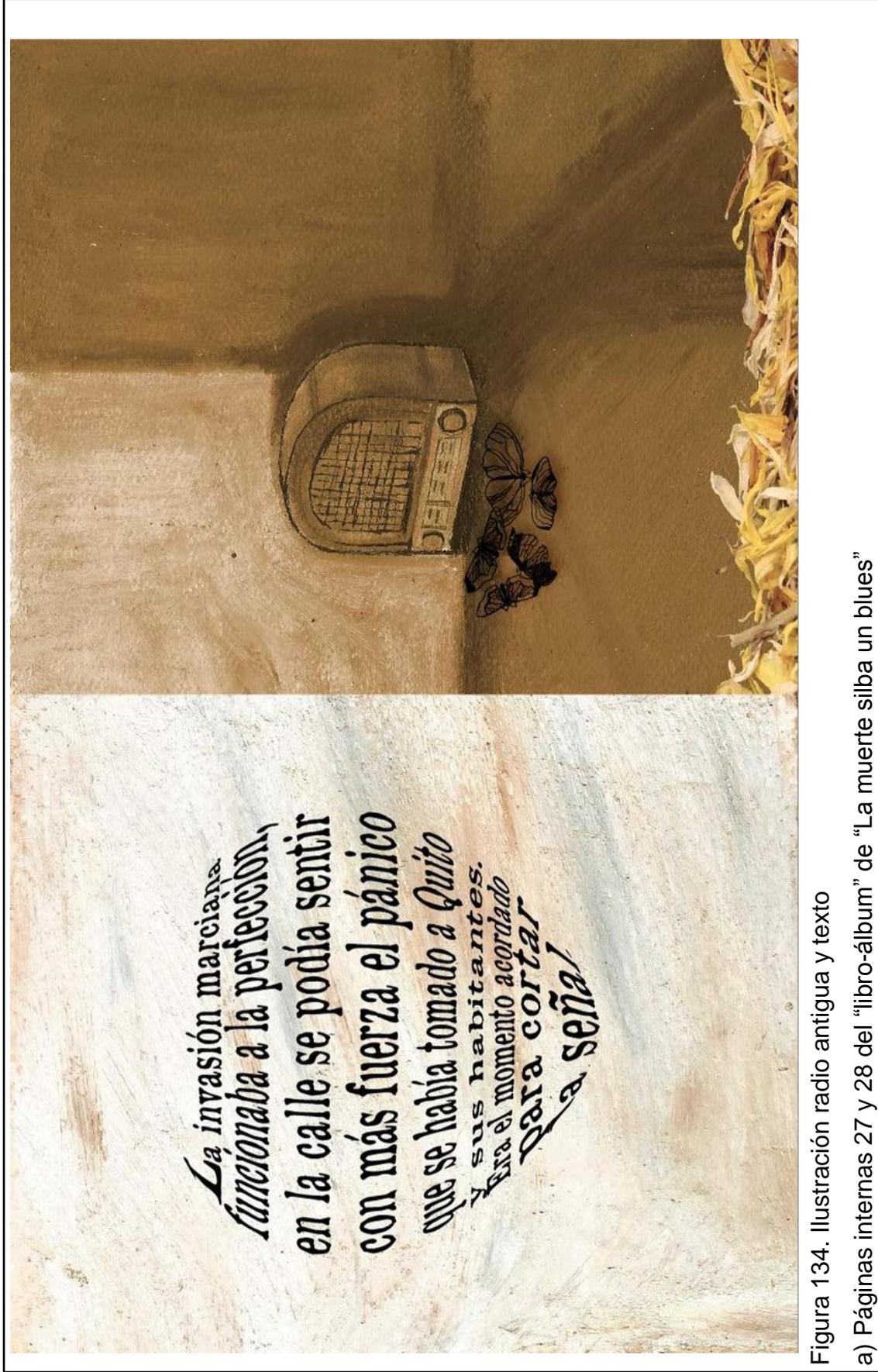

Figura 134. Ilustración radio antigua y texto

a) Páginas internas 27 y 28 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

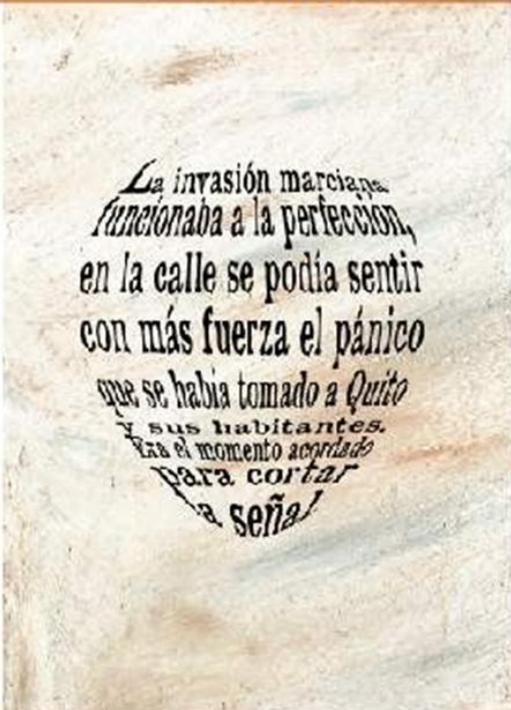
PÁGINA 27	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
1. fondo con textura	1. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado centro 2. tipografía OldNewspaper types 3. tipografía experimental (forma de cabeza de extraterrestre) 	1 - 2 - 3. técnica digital
Aspectos connotativos	
- tipografía antigua	3. lectura dinámica

Figura 135. Análisis semiótico de texto experimental

PÁGINA 28	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. radio antigua apagada 2. pétalos de crisantemos secos 3. mariposas negras muertas 4. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 4. técnica óleo 2. fotografía 3. tinta china
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - se terminó la transmisión de Radio Quito - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
- NO hay texto	

Figura 136. Análisis semiótico de ilustración de radio antiguo

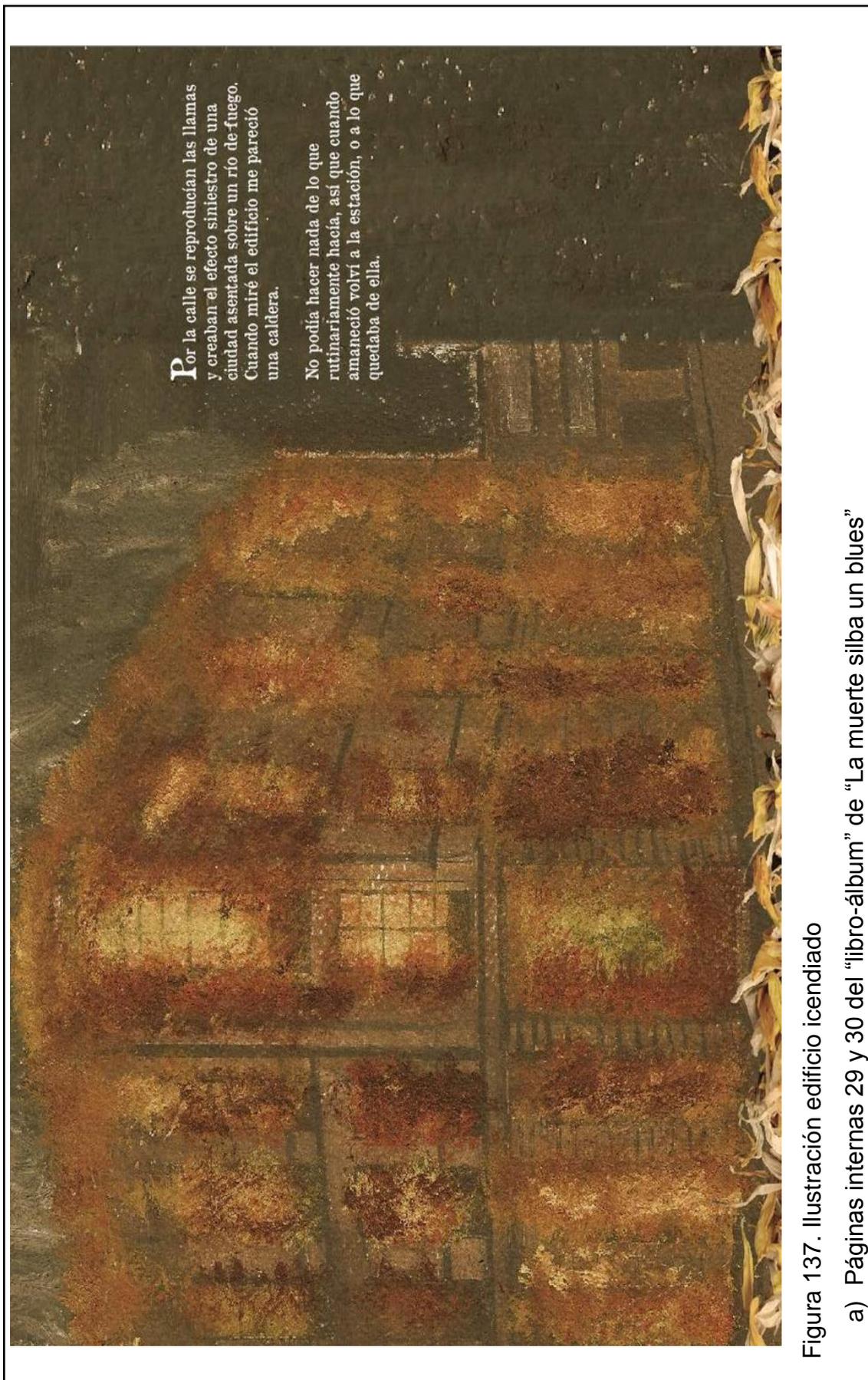

Figura 137. Ilustración edificio incendiado

a) Páginas internas 29 y 30 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

PÁGINA 29	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. edificio Radio Quito en llamas 2. pétalos de flores secos 3. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. fotografía 3. técnica óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio Quito incendiada por los quiteños - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ul style="list-style-type: none"> - NO hay texto 	

Figura 138. Análisis semiótico de ilustración de edificio e incendio

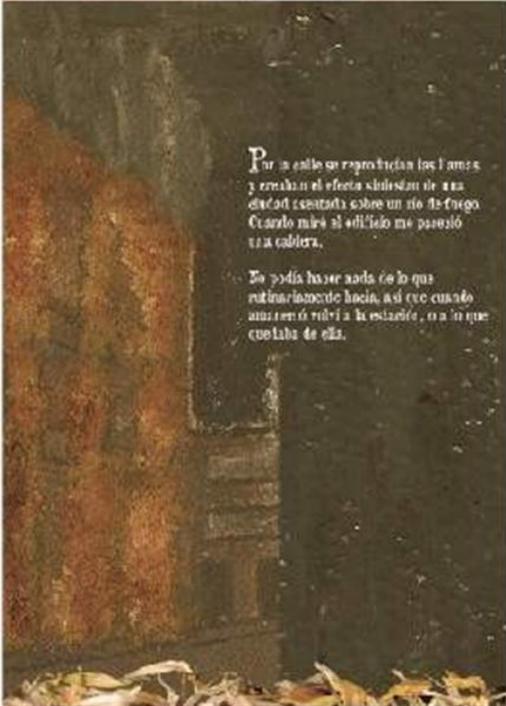
PÁGINA 30	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. edificio Radio Quito en llamas 2. pétalos de flores secos 3. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo y tinta china 2. fotografía 3. técnica óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio Quito incendiada por los quiteños - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado derecha superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 139. Análisis semiótico de ilustración de edificio

Figura 140. Página interna y hoja de respeto

a) Páginas 31 y 32 del “libro-álbum” de “La muerte silba un blues”

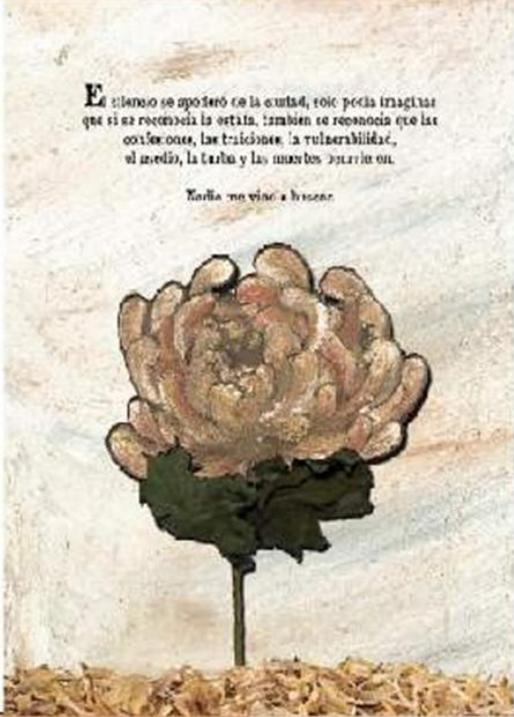
PÁGINA 31	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. crisantemo con textura 2. pétalos de flores secos 3. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica mixta óleo, tinta china y fotografía 2. fotografía
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - edificio antiguo de estación de radio Quito incendiada por los quiteños - pétalos marchitos referente a la muerte 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. alineado derecha superior 2. tipografía OldNewspaper types 3. uso de letra capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica digital 3. cuento tradicional
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 141. Análisis semiótico crisantemo

PÁGINA 32 - 33	
	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. mariposas negras 2. repeticiones de mariposas 3. fondo con textura 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica tinta china 1 y 2. digitalización (scanner) 3. técnica allà prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - mariposas hace referente a la muerte - papel tapiz 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ul style="list-style-type: none"> - NO hay texto 	

Figura 142. Análisis semiótico de hoja de respeto

a) Página 32 y 33 del “libro-álbum” de “La muerte silba un blues” de Gabriela

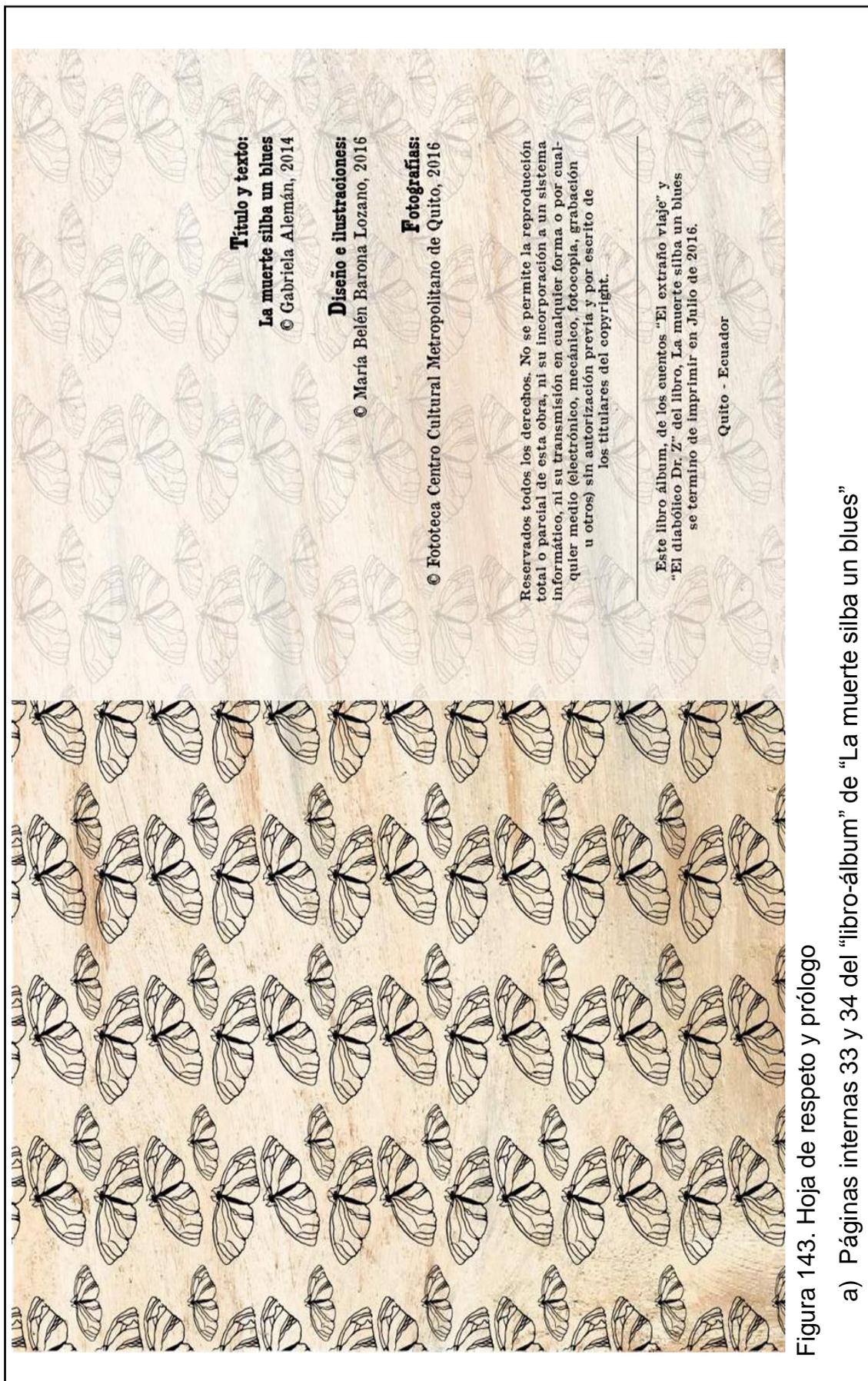

Figura 143. Hoja de respeto y prólogo

a) Páginas internas 33 y 34 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

PÁGINA 34	
ILUSTRACIÓN	Técnicas
Aspectos denotativos	
<ol style="list-style-type: none"> 1. mariposas negras 2. repeticiones de mariposas 3. fondo con textura 4. baja opacidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 2. técnica tinta china 1 y 2. digitalización (scanner) 3. técnica allá prima óleo
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - mariposas hace referente a la muerte - papel tapiz 	<ul style="list-style-type: none"> - técnicas utilizadas producen texturas que transmite y se remonta a una época antigua, clásica y tradicional - estilo impresionista
TEXTO	Técnicas
<ol style="list-style-type: none"> 1. información de autores de texto e ilustración, declaración de "copyright" 2. alineado izquierda y centro 3. tipografía OldNewspaper types 	<ol style="list-style-type: none"> 1. técnica digital
Aspectos connotativos	
<ul style="list-style-type: none"> - tipografía antigua 	

Figura 144. Análisis semiótico de prólogo

a) Página 34 del "libro-álbum" de "La muerte silba un blues"

6.2. Análisis de costos de producción y ganancias

Costos Directos		Costos		
Investigación		Horas hombre		Subtotal
	Bibliográfica sobre libro-álbum	120		1.200
	Experiencial sobre libro-álbum	120		1.200
	* El costo de hora hombre incluye transporte			
Parte Gráfica del libro álbum		Cantidad	Valor Unitario	
Materia prima bocetos	cartulina Canson A4 250gr.	100	0,25	25
	acuarelas	2	3	6
	tubos de óleo 20ml.	10	2,25	22,5
	tinta china 15ml.	2	1	2
	goma blanca 50gr.	1	0,25	0,25
Materia prima impresión	cartulina Fedrigoni Cappuccino A3 200gr.	40	0,60	24
	impresión	6	25	150
	encuadernación	6	10	60
Material impreso	tarjetas de invitación	30	1	30
Conversatorio	alquiler Librería Rayuela	1	170	170
Costos Indirectos	energía eléctrica			100
	servicios internet			200
	uso de computadora (Adobe InDesign, Illustrator, Photosop)			100
	uso de cámara fotográfica - impresora - scanner			100
Total			Costo final	3389,75

Figura 145. Análisis de costos de producción y ganancias

- Costo de la impresión final: referencia CreativePrint (República E5-22 e Inglaterra)
- Costo del tiempo - hombre: \$10 por hora
- Costo de energía en base a las horas trabajadas por el consumo de Kwh según Empresa Eléctrica Quito

Costo del proyecto total por 100 unidades: \$3389,75. Costo unitario de producción de “libro-álbum”: \$33.89, por cada “libro-álbum” (50% de ganancia). Precio final al público: \$67.78

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

Partiendo del objetivo principal del proyecto, desarrollo de un “libro-álbum” de dos cuentos del libro de ficción “La muerte silba un blues” de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán se determinaron los siguientes puntos.

La reinterpretación de los cuentos, permite aplicar procesos semióticos de lectura, así como la integración de aspectos denotativos y connotativos para un desarrollo conceptual de la ilustración.

El análisis semiótico textual, pretende combinar la narrativa de la escritora con la interpretación personal, y facilita la selección del texto.

El género “libro-álbum”, se reconoce como un objeto estético y funcional, y se demuestra que es posible la producción del mismo por la funcionalidad y beneficios de la lectura a través de la imagen.

El contenido del “libro-álbum”, da apertura a la integración del público adulto en general, ya que estaba enfocado hacia el público infantil.

El “libro-álbum” ilustrado se enfoca en el uso de la imagen como estímulo para la lectura de literatura nacional y permite rescatar la identidad quiteña.

La exploración de materiales desde una visión simbólica y el uso de iconos representativos, permiten el desarrollo de las ilustraciones desde una lógica semiótica.

La implementación de distintos elementos gráficos como ilustración, tipografía y fotografía, posibilita la aplicación de técnicas experimentales gráficas, editoriales y digitales.

La aceptación del público en el conversatorio valida la propuesta mediante la comprensión del concepto, en cuanto se refiere a cromática, estilo y contenido.

7.2. Recomendaciones

Aportar a la producción literaria nacional, mediante la experimentación del uso de la imagen y la lectura.

Valorar la literatura ecuatoriana de ficción, acoplándola a la ilustración gráfica sustentada en la identidad cultural quiteña.

Contribuir a través de este “libro-álbum” a que los lectores se involucren en el hábito de la lectura apoyada mayormente en la imagen que en el texto.

Utilizar los diferentes elementos gráficos y editoriales de técnicas manuales y digitales actuales.

Continuar trabajando en la ilustración gráfica de textos de autores nacionales

REFERENCIAS

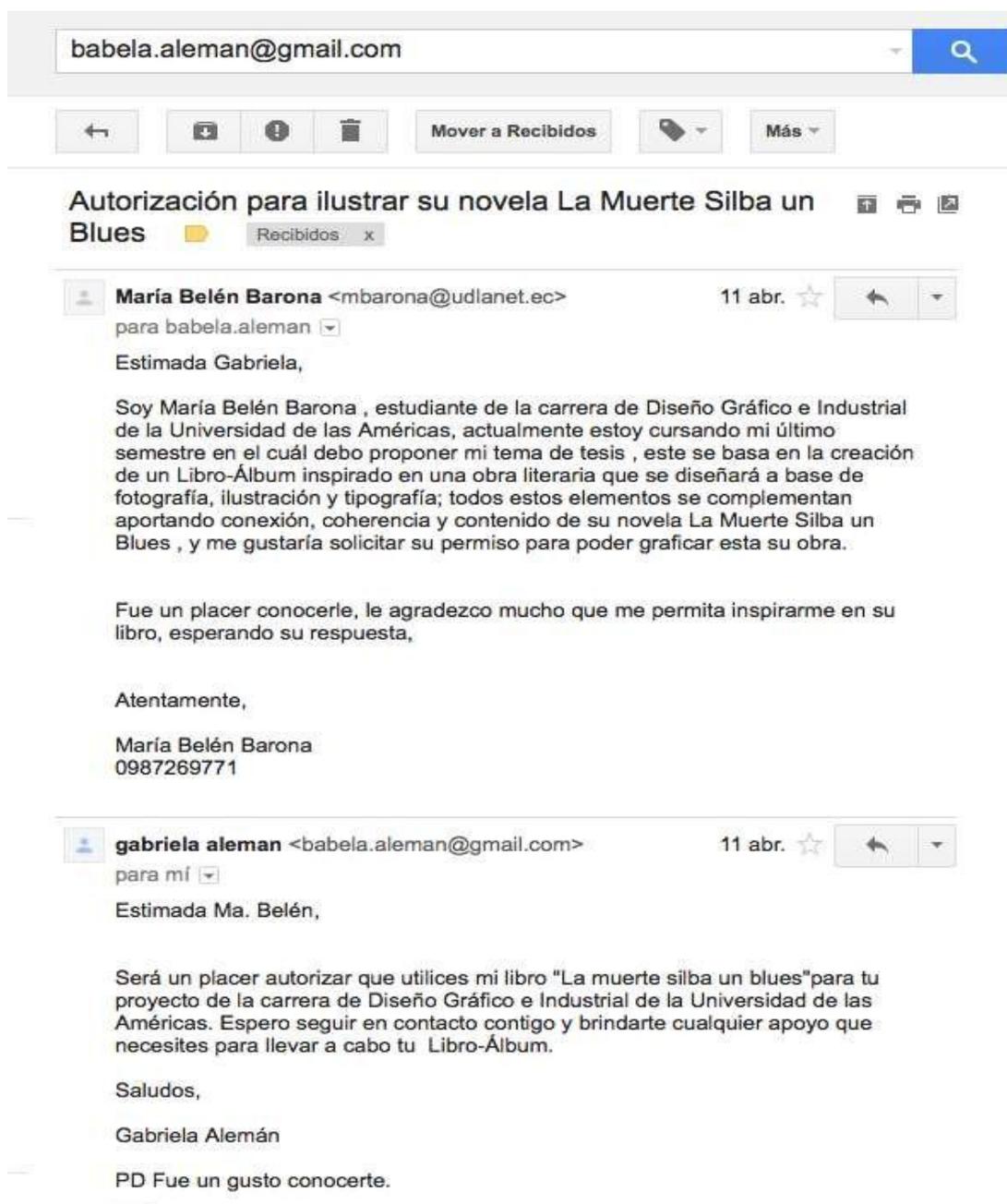
- Alemán, G. (2014). *La muerte silba un blues*. Quito, Ecuador: Literatura Random House
- Agustín, M. (2010). *Polisemias visuales*. Madrid, España: Universidad Salamanca
- Ambrose, G. (2009). *Fundamentos del diseño gráfico*. Madrid, España: Parramón Ediciones
- Araujo, D. (2014). *Contravía páginas críticas*. Quito, Ecuador: La Caracola Editores
- Arcadia. (2015). *Entrevista a Gabriela Alemán*. Recuperado el 11 de Julio de 2015 de <http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/gabriela-aleman-cuento/42360>
- Banks, A. (2005). *Color, la guía más completa*. Barcelona, España: Taschen
- Blyton, E. (1948). *El misterio del gato desaparecido*. Madrid, España: Buster
- Buen, J. (2014). *Manual de diseño editorial*. México: Trea S.L.
- Carle, E. (2010.) *La pequeña oruga glotona*. Madrid, España: Kókinos
- Centro Cultural Benjamin Carrión. (2014). *Reincidencias II*. Quito, Ecuador: Centro Cultural Benjamin Carrión
- Centro Cultural Benjamin Carrión. (2013). *Reincidencias*. Quito, Ecuador: Centro Cultural Benjamin Carrión
- Costa, J. (2003). *Diseñar para los ojos*. Medellín, Colombia: Universidad de Medellín
- Davis, F. (2010). *La comunicación no verbal*. Madrid, España: Alianza Editorial
- Douglas, M. (2010). *El diseño en el libro*. Madrid, España: Ediciones Pirámide
- Dueñas, G. (2001). *Crítica literaria ecuatoriana hacia un nuevo siglo*. Quito, Ecuador: Flacso
- Efren, O. *Historia General del Ecuador*. Quito, Ecuador
- Gauthier, G (2008). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid, España: Ediciones Cátedra

- Guash, A. (2013). *El arte último del siglo XX del posmodernismo a lo multicultural*. España: Alianza Forma
- Haslam, A. (2013). *Creación, diseño y producción de libros*. España: Blume
- Heartney, E. (2008). *Arte y Hoy*. Barcelona, España: Phaidon
- Heredia, M. (2004). *Por si no te lo he dicho*. Quito, Ecuador: Alfaguara
- Ilustradores, I (2012). *Caja Negra*. Quito, Ecuador: Edicuatorial
- Indij, G. (2010). *Grupos movimientos tendencias del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires, Argentina: La Marca Editora
- Inec. (2012). *Hábitos de lectura en Ecuador*. Recuperado el 14 de Abril de 2015 de http://www.inec.gob.ec/documentos_varios/presentacion_habitos.pdf
- Joly, M. (2003). *La interpretación de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: Paidós Ibérica
- Ministerio de Educación Chile. (2006). *Ver para Leer*. Recuperado el 10 de Abril de 2015 de <http://www.recrealibros.cl/pdf/VerparaLeer.pdf>
- Matavilela. (2014). *Lo que quiere la literatura en ponerle orden al caos*. Recuperado el 11 de Junio de <http://www.matavilela.com/2014/09/gabriela-aleman-lo-quiere-la-literatura.html>
- Monahan, P. *Pintar al óleo*. España: Hermann Blume Ediciones
- Mora, E. (2008). *Resumen de Historia del Ecuador*. Quito: Corporación Editorial Nacional
- Nardara. (2011). *Todo sobre el caso Roswell*. Recuperado el 26 de Abril <https://nardaaraceli.wordpress.com/2011/04/14/todo-sobre-el-caso-roswell/>
- Niño, V. (2013). *Semiotica y lingüística: fundamentos*. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones
- Paéz, S. (2007). *Definiendo la ciencia ficción*. Quito, Ecuador: Museo de la Bellas Artes
- Patterson, M. (2011). *Más que palabras, el poder de la comunicación no verbal*. España: Aresta
- Pierce, C. *El icono el índice y el signo*. México

- Preckler, M. *Historia del arte universal de los siglos XIX y XX*. Madrid, España: Complutense
- Salvador, J. (2005). *Historia contemporánea del Ecuador*. Quito, Ecuador
- Salvat, J.(2000) *Historia del Ecuador volumen 7*. Quito, Ecuador: Salvat Editores Ecuatoriana
- Sendak, M. (2009). *Donde viven los monstruos*. Madrid, España: Alfaguara Infantil
- Torres, J. (2014). *Códigos comunicativos y docencia*. España: Visión Libros
- Wong, W. (1992). *Principios del diseño en color*. Barcelona, España: Ingoprint
- Ycaza, R. (2015). *Los días raros*. Quito, Ecuador: Fondo de Cultura Económica
- Ycaza, R. (2003). *Sueños*. Quito, Ecuador: Alfaguara
- Zunzunegui, S. (2005). *Pensar en la imagen*. España: Universidad del país Vasco

ANEXOS

Adjunto las cartas de autorización de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, **babela.aleman@gmail.com**, para desarrollar el “Libro-Álbum” basado en el libro de cuentos de ficción “La muerte silba un blues”, posteriormente la aprobación del uso de los cuentos en los cuales se basará el proyecto.

babela.aleman@gmail.com

← 📧 ⓘ 🗑️ Mover a Recibidos 🏷️ Más ▾

Autorización para ilustrar su novela La Muerte Silba un Blues 📧 🖨️ 📎 Recibidos x

María Belén Barona <mbarona@udlanet.ec> 11 abr. ☆ ↩️ ▾
para babela.aleman ▾
Estimada Gabriela,

Soy María Belén Barona , estudiante de la carrera de Diseño Gráfico e Industrial de la Universidad de las Américas, actualmente estoy cursando mi último semestre en el cuál debo proponer mi tema de tesis , este se basa en la creación de un Libro-Álbum inspirado en una obra literaria que se diseñará a base de fotografía, ilustración y tipografía; todos estos elementos se complementan aportando conexión, coherencia y contenido de su novela La Muerte Silba un Blues , y me gustaría solicitar su permiso para poder graficar esta su obra.

Fue un placer conocerle, le agradezco mucho que me permita inspirarme en su libro, esperando su respuesta,

Atentamente,

María Belén Barona
0987269771

gabriela aleman <babela.aleman@gmail.com> 11 abr. ☆ ↩️ ▾
para mí ▾
Estimada Ma. Belén,

Será un placer autorizar que utilices mi libro "La muerte silba un blues"para tu proyecto de la carrera de Diseño Gráfico e Industrial de la Universidad de las Américas. Espero seguir en contacto contigo y brindarte cualquier apoyo que necesites para llevar a cabo tu Libro-Álbum.

Saludos,

Gabriela Alemán

PD Fue un gusto conocerte.

babela.aleman@gmail.com

Mover a Recibidos

Más

Desarrollo del "Libro-Álbum" de su novela "La muerte silba un blues"

Recibidos x

 María Belén Barona <mbarona@udlanet.ec>

6 jul. ☆

para babela.aleman

Estimada Gabriela,

Soy María Belén, le escribo para comentarle que el tema que propuse a la universidad sobre el desarrollo del "Libro-Álbum" en base a su novela fue aprobado y me sugieren los profesores que debo definir cuales son los capítulos o cuentos que usted desearía que ilustre, el libro me ha gustado mucho, me siento identificada con algunos de los cuentos y entre estos son dos los que más me gustaron, "El extraño viaje" y "El diabólico Dr.Z" ya que en estos encontré una relación literaria y el tema de la transmisión de la invasión alienígena ha despertado en mi un gran interés para querer graficarlos, me gustaría mucho saber su opinión sobre si esta de acuerdo con mi elección o a usted le gustaría definir que partes del libro quisiera que ilustre? , o talvez usted quisiera reunirse conmigo para hablar del tema?.

Esperando su pronta respuesta,

...

 gabriela aleman <babela.aleman@gmail.com>

6 jul. ☆

para mí

Querida Ma. Belén,

Qué bueno que te gustaron los cuentos. Es tu trabajo, yo estaré feliz con los cuentos que escojas. Me parece excelente que grafiques los relacionados con "La Guerra de los Mundos".

Un fuerte abrazo,

Gabriela

Adjunto fotografías del Conversatorio realizado en Librería Rayuela, sobre el “libro-álbum” del libro “La muerte silba un blues” de Gabriela Alemán, cuya presencia honró este evento.

Gabriela Alemán y María Belén Barona (de derecha a izquierda)

Sala de conversatorios Librería Rayuela

María Belén Barona y Gabriela Alemán (de derecha a izquierda)