CONCURSO PROVINCIAL

Las Heras, Tierra de Héroes y Heroínas

Las Heras camino a los 150 años

CUANDO LAS IMÁGENES NARRAN Y CONSTRUYEN SENTIDOS PROPIOS

LA ILUSTRACIÓN

plem Plan de Lectura y Escritura de Mendoza

DGE Dirección General de Escuelas

LH Las Heras

Anexo 2

LA ILUSTRACIÓN

La propuesta de trabajo incluye una instancia de producción de imágenes en relación con la narración.
Así como para producir una narración colectiva los participantes le dedican un tiempo a leer y explorar distintos estilos y diferentes voces, entre ellas la propia, se invita a realizar un recorrido similar con el mundo de las imágenes.

Primero les proponemos que miren atentamente las siguientes ilustraciones de distintos/as artistas. Es importante que se abra un espacio de visualización de obras y de reflexión con los estudiantes acerca de los lugares que pueden ocupar las imágenes/ilustraciones en relación con las narraciones.

Ilustración de Marisol Misenta, más conocida como Isol Es una reconocida dibujante argentina y autora de libros ilustrados.

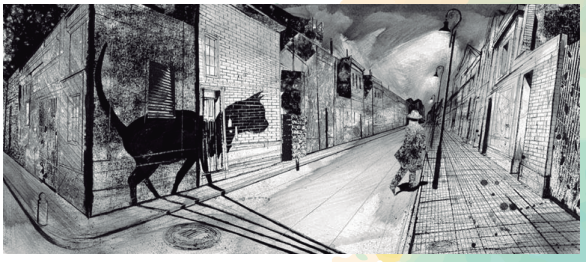


Ilustración de Luis Scafati. "Gato negro". Es un dibujante e ilustrador argentino, nacido en la provincia de Mendoza.
Experimenta con el dibujo en diversas variantes, el humor gráfico y el comic utilizando técnicas y materiales (tinta, lápiz, carbón, acuarela, témpera, pastel, transfer).

Ilustración de es Istvan Schritter, más conocido como Istvansch. Vive en Buenos Aires desde 1987, es diseñador, ilustrador y escritor.

Ilustración de Pablo Bernasconi. Su medio de expresión suele ser el collage, aunque se apoya también con otras técnicas en tinta y pintura.

Ilustración de Jimmy Liao. "Hermosa Soledad". Es un ilustrador escritor Taiwanés.

Ilustración de Zutto. Su verdadero nombre es Alexandra, es una ilustradora y diseñadora gráfica procedente de Rusia. Sus ilustraciones están llenas de colores vibrantes, personajes de fantasía y paisajes de ensueño.

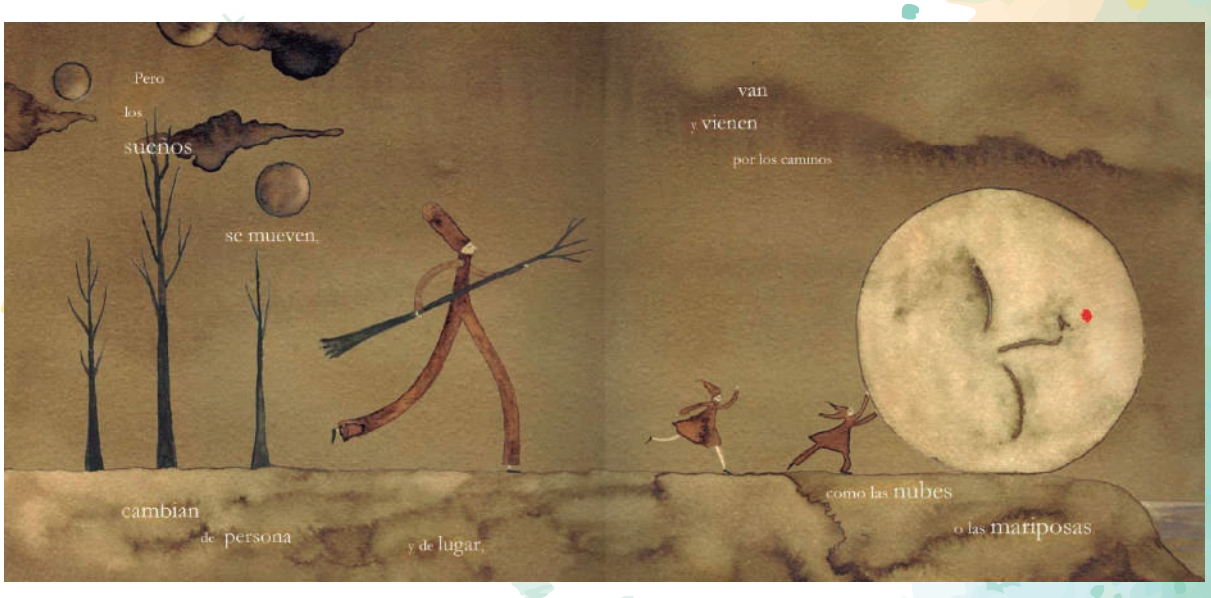


Ilustración de María Wernicke, "Cuéntame". lustradora argentina

Como pueden observar cada artista tiene su propia poética para ilustrar, utilizan distintas técnicas, materialidades y recursos compositivos para representar sus imágenes de acuerdo a las intencionalidades de la producción.

FORMATO DE LAS ILUSTRACIONES:

La elección del formato es importante porque va a influir en la composición visual de cada página. La materialidad y el tamaño contribuyen a la construcción de sentidos, y establecen distintas relaciones con el/la lector/a. Los formatos generalmente pueden ser: cuadrados, rectangulares, circulares, etc. También hay que tener en cuenta si la orientación es vertical u horizontal en el caso de utilizar un formato rectangular.

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS ILUSTRACIONES:

TÉCNICAS: La elección de técnicas por parte de los/las artistas/ilustradores le otorga a la imagen distintas intencionalidades, no es lo mismo trabajar con acuarelas y generar transparencias, superposiciones cromáticas a trabajar con carbonilla donde la imagen se carga de materia y gestualidad, o trabajar con acrílicos, lápices, óleos, collage, grabados, con herramientas digitales, etc.

En El Árbol Rojo, Shaun Tan, utiliza pintura y collage de textos ya impresos. En La Ola Suzy Lee combina dibujos realizados en carbonilla con tintas aguadas para generar salpicaduras, chorreados, transparencias en la representación del mar y las olas.

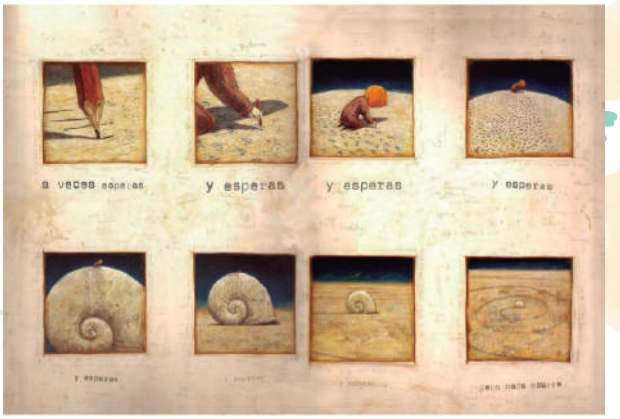
DESDE LA ILUSTRACIÓN, LOS COMPONENTES DE LA IMAGEN Y SU COMPOSICIÓN:

ASPECTOS CROMÁTICOS: La elección de los colores, sus armonías y contrastes son importantes para generar relaciones simbólicas, espacialidad, volumen, tensiones, contraste entre figura y fondo, climas, sensaciones, entre otros.

En el libro Uno y otro de María Wernicke, prevalece la representación acromática de los personajes en un juego de figura y fondo para diferenciar Uno y Otro y sus ambientes, el color aparece de manera simbólica en las relaciones y vínculos que van estableciendo los personajes. En Mi León, el color se utiliza simbólicamente en los personajes o para generar diversos climas en las escenas.

ENCUADRE: PLANOS Y ÁNGULOS

Cada plano tiene un significado, produce un efecto diferente en el/la lector/a. Además, ofrecen variedad gráfica a la ilustración. Los ángulos, son el punto de vista del observador, tomando en cuenta su inclinación o altura, además de su eje (no sólo la posición del elemento o el encuadre). Sirven en conjunto con los planos, para posicionar al lector en distintos lugares, acentuar la mirada en aspectos generales o de detalles y dinamizar la composición. En la siguiente escena de El Árbol rojo se utilizan distintos planos que se relacionan con las palabras y los sentidos que generan.



En la escena del Contador de Cuentos de Saki e ilustrada por Alba Marina Rivera, observamos que se ha utilizado un ángulo de contrapicado, donde coloca al observador/lectocon una mirada desde abajo. El picado crea una sensación de inferioridad en el personaje, ya que por el ángulo disminuye su volumen en el plano. El contrapicado, crea una sensación de superioridad en el personaje, de volumen e importancia dentro del plano.

TEXTURA: Hay ilustraciones que no sólo utilizan texturas visuales sino además incorporan texturas táctiles, así la obra se enriquece utilizando otros sentidos. Las texturas como apariencias externas de las superficies y su tratamiento desde la ilustración, están muy relacionados con la materialidad y las técnicas.

En esta escena, la ilustradora Alba Marina Rivera utiliza el tejido para representar la lana en el cuerpo de las ovejas, generando textura visual. Donde combina técnicas de dibujo con frottage. Además se establecen otras relaciones y sentidos entre lo natural y lo cultural.

Pablo Bernasconi utiliza el collage en la representación de esta serie de personajes, donde podemos observar cómo los elementos al utilizarlos en otro contexto adquieren otros sentidos.

FORMAS: El abanico de modos y medios de representación es muy amplio y se relaciona con la poética del/la ilustrador/a y los sentidos en relación al libro. Encontramos formas planas, volumétricas, figurativas, no figurativas, reales, imaginarias, fantásticas, entre otras.

COMPOSICIÓN: La composición es la relación de todos los componentes visuales y textuales. Hay diferencias en los efectos obtenidos por una composición basada en diagonales de una composición en la cual los elementos se organizan en curvas, en un movimiento de envolvimiento o si el formato es cuadrado, rectangular, etc. Se crean así escenas diferentes de: reposo, acción, expansión, para proteger, encerrar, etc. Acá también interviene la relación entre las imágenes y el texto, o sólo las imágenes en la organización de las hojas.

En esta composición de Juan Gedovius, en el libro Trucas se observa como el fondo de la ilustración adquiere protagonismo e interviene en la composición y las relaciones entre el personaje y los otros objetos.

En la obra Agua/cero de María Teresa Andruetto y Guillermo Daghero , la diagramación del texto y su caligrafía se convierten además en una imagen, que se pueden asociar con los caligramas, es importante además observar cómo las palabras se organizan en las páginas y en relación con las otras imágenes, para generar distintos ritmos. Luego se puede invitar a pensar acerca de la diversidad de modos de producción de las imágenes, por ejemplo, si son figurativas o abstractas, y si están relacionadas (o no) con movimientos reconocidos del arte (neofiguración, expresionismo, impresionismo, arte geométrico, entre muchos otros posibles).

Por último, se puede invitar a los /las estudiantes a indagar las técnicas con las que fueron realizadas las imágenes, y debatir sobre las potencias y posibilidades que brinda cada una o su múltiple cruce, así como el tipo de composiciones que se ponen en juego (planteo compositivo frontal, cenital, escorzo, plano detalle, fragmentado, y demás). En definitiva, ver cómo se conjugan las palabras, las imágenes, y la materialidad en una obra colectiva que expresa al grupo.

POR ÚLTIMO, MANOS A LA OBRA:
Llegó el momento de realizar las ilustraciones, hay que tener en cuenta que una producción visual implica diversos momentos, como la toma de decisiones sobre qué tipo de ilustración se va a realizar, aquello que se espera que la obra evoque o provoque en el observador/lector, qué vínculo se espera que la imagen tenga con la narración y, finalmente, qué materiales son los más apropiados y cuáles son las herramientas y técnicas que se pondrán en juego para favorecer el proyecto.
Las ilustraciones pueden sostener con las narraciones un vínculo más literal y explícito (o subsidiario), pueden acotar o expandir sus sentidos, o construir sentidos propios.

Referencias y sitios consultados:
https://www.ilustradoresargentinos.com/
https://sites.google.com/site/ilustracionesalpoder