

Fecha de presentación del Informe: Día Mes Año

Datos generales del Proyecto

Código del proyecto: 3150			
Título del proyecto: Ocho puntos suspensivos. Colección de narraciones visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico en niños de 2 a 14 años.			
Facultad o Instituto Académico: Facultad de Artes Integradas			
Departamento o Escuela: Departamento de diseño			
Grupo (s) de investigación: Nobus			
Investigadores	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	Tatiana Cuéllar Torres	110	220
Coinvestigadores	Andrés Reina Gutiérrez	110	110
Otros participantes			

Resumen

Este proyecto nace de la inquietud sobre la relación existente entre imagen y texto, en la configuración formal, temática y pedagógica de los libros infantiles y juveniles que se encuentran en Colombia. Se enmarca en la complejidad de las historias de dichos libros y sus diferentes formas de representación y expresión como elementos de análisis para la producción y creación de una colección de libros ilustrados. Es una mirada a la creación de narraciones gráficas y ocho maneras distintas de contarlas, enfocadas a niños¹ y jóvenes, en donde los relatos guardan un grado de complejidad creciente por competencias lectoras y por dimensiones estéticas, narrativas y conceptuales; que resultan de un proceso de experimentación consciente sobre el ícono, el signo, el formato, los materiales, la función narrativa, la estructura, el significado y sentido de los libros.

El trabajo está enmarcado en el campo de la divulgación de los libros con imágenes (libro ilustrado, libro álbum, cómic), que configuran la ilustración y el texto simultáneamente, para comunicar contenidos específicos con características formales y materiales diversas, que a pesar de ser un campo de producción amplio en Latinoamérica, no lo es tanto en Colombia, en donde se hace evidente la necesidad de potencializar la producción de contenidos en colecciones para niños y jóvenes que orienten sus procesos formativos en casa, como complemento del trabajo escolar.

La metodología se basa en el proceso creativo y sus fases de pre-producción y producción, en las que se hace visible la manera de acercarse y transformar las historias en la representación formal, funcional y metafórica². En esta investigación-creación el profesor Andrés Reina Gutiérrez concibió 6 de las 8 historias, realizó la dirección de arte de algunos libros y planteó la estructura general del proyecto (niveles de sensorialidad, denotación y connotación, de acuerdo con los criterios de competencia lectora). profesora Tatiana Cuéllar Torres además de la dirección artística de los libros dirige la construcción metodológica y teórica de los hallazgos de la investigación. Los libros son diseñados en colectivo con estudiantes, monitores de investigación y otros profesionales de carreras afines.

Los resultados obtenidos en esta primera parte del proyecto, giran en torno al análisis de los sentidos de representación formal de un poco más de ochenta libros entre infantiles y juveniles, tomados de la sala infantil y juvenil del Centro Cultural Comfandi, destacando sus aspectos formales, temáticos, de producción y carácter pedagógico. Este análisis se vuelca sobre la producción de una colección de ocho libros de narrativas visuales llamada *Ocho puntos suspensivos*, que dará cuenta del *conocer*, del *aprender a ser* y el *aprender*

1. En este proyecto niños será entendido como niñas y niños.

2. El concepto de metáfora como figura retórica, será un modelo de representación en la construcción de los libros.

a *saber* en niños colombianos de 2 a 14 años, basados en sus habilidades lectoras principalmente y, en sus niveles de competencias representativas, comunicativas e interpretativas como complemento.

Sobre la producción de la colección de LIJ se confirma la importante relación entre la concepción del **sujeto creador** (relación entre el ilustrador y el escritor); el **método** de trabajo; la **creatividad** como capacidad de transformación, novedad y energía intelectual; la **audiencia** (perspectiva de los niños como sujetos); la **mediación** de los promotores de lectura, los padres o cuidadores y los maestros; la habilidad **técnica** y, el objeto u **obra artística** (libro ilustrado); para crear nuevas realidades, ideas y formas de sentido.

Abstract

This project is born from the concern about the relationship between image and text, in the formal, thematic and pedagogical configuration of children's and youth books in Colombia. It is framed in the complexity of the stories of these books and their different forms of representation and expression as elements of analysis for the production and creation of a collection of picture books. It is a look at the creation of graphic narratives and eight different ways of counting them, focused on children and young people, where stories have a growing complexity due to reading skills and aesthetic, narrative and conceptual dimensions; Which result from a process of conscious experimentation on the icon, sign, format, materials, narrative function, structure, meaning and meaning of the books.

The work is framed within the books with images (illustrated book, album book, comic), that configure the illustration and the text simultaneously, to communicate specific contents with formal characteristics and diverse materials, that despite being a wide field of production In Latin America, it is not so much in Colombia, where it is evident the need to potentiate the production of contents in collections for children and young people that orient their training processes at home, as a complement to school work.

The methodology is based on the creative process and its phases of pre-production and production, in which it becomes visible how to approach and transform the stories in the formal, functional and metaphorical representation. In this research-creation Professor Andrés Reina is the author of 6 of the 8 stories and art director of some books. Professor Tatiana Cuéllar in addition to the artistic direction of the books directs the methodological and theoretical construction of the research findings. The books are designed collectively with students, research monitors and other related career professionals.

The results obtained in this first part of the project revolve around the analysis of the meanings of formal representation of a little more than eighty books among children and

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

young people, taken from the children's and youth room of the Cultural Center Comfandi, highlighting its formal aspects, Thematic, production and pedagogical. This analysis focuses on the production of a collection of eight books of visual narratives called EIGHT SUSPENSIVE POINTS, which will account for the knowledge, learning to be and learning to know in Colombian children from 2 to 14 years, based on their reading skills Mainly and, in their levels of representative, communicative and interpretative competences as a complement.

The important relation between the conception of the creative subject (relation between the illustrator and the writer) is confirmed on the production of the LIJ collection; The method of work; Creativity as a capacity for transformation, novelty and intellectual energy; The audience (perspective of children as subjects); Mediation of reading promoters, parents or caregivers, and teachers; The technical ability and, the object or artistic work (picture book); To create new realities, ideas and forms of meaning.

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

diseñar y producir una colección de ocho libros con narraciones visuales, para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico en niños de 2 a 14 años.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar las asociaciones planteadas en las historias con la forma, la función y la metáfora.
- Propiciar experiencias sensoriales diversas en los niños, a través de la experimentación con diferentes técnicas y materiales de producción.
- Determinar los aspectos narrativos sobre el conocer, aprender a ser (valores y principios éticos) y aprender a saber de los niños.

2. Metodología

Este trabajo se inscribe en la metodología de un proceso creativo de caja transparente que sugiere una correlación directa entre la experimentación, los relatos y los resultados y transformaciones formales. Este proceso creativo de caja transparente implica atravesar los siguientes pasos metodológicos: Problema- Divergencia- Transformación – Convergencia- Evaluación. Desde esta perspectiva, tendremos en cuenta, entre otras, el contexto disciplinar, que aborda el devenir de la disciplina desde lo académico, social, económico y político. Las actividades y campos de lo proyectual, la creación y la

construcción de objetos visuales pertinentes para los niños según sus competencias lectoras.

Estos parámetros atienden a una didáctica que busca estimular procesos creativos con elementos perceptivos e interpretativos de los niños, afianzando el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico, a través de la producción de narraciones gráficas eficaces y sensibles al público al que van dirigidas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, proponemos una estructura proyectual, sobre un método eminentemente dialéctico, que resume los pasos nombrados en el párrafo anterior:

Problema: definir y entender el problema dándole elementos que sustenten el proceso creativo.

Proyecto (divergencia y transformación): estrategia de procedimiento que busque sistematizar los posibles caminos de solución.

Solución (convergencia): posibilitar la implantación técnica, narrativa y estética.

Seguimiento (evaluación): etapas de producción y postproducción.

La opción por una perspectiva holística y reflexiva en la orientación del análisis, diseño y producción de los libros ilustrados, ha exigido una metodología heurística (capacidad de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral), por la complejidad en el acercamiento a procesos subjetivos de la vida cotidiana, como es la percepción de los objetos (libros) por parte de los niños y la producción misma de narraciones visuales que respondan a la estructura conceptual, narrativa y estética propuesta.

Para obtener los propósitos de este proyecto la creación se organiza a través de las siguientes fases:

Fase 1. Revisión bibliográfica, construcción del estado del arte y marco teórico.

En esta fase se amplía la bibliografía existente a los aspectos relacionados con la narración gráfica, el libro álbum, el aprendizaje sensorial, el aprendizaje perceptivo, el aprendizaje simbólico y la infancia.

Se analizan los contenidos, imágenes, relaciones entre la imagen y el texto, la producción y el diseño de algunos libros ilustrados infantiles que se encuentren en las bibliotecas de la ciudad. Se revisan las estructuras narrativas y se realiza la corrección de estilo gramatical de las historias. Se hace un proceso de observación e indagación de las narraciones visuales contadas a los niños y jóvenes en algunas instituciones educativas locales.

Fase 2. Levantamiento de requerimientos y diseño de los libros ilustrados.

Esta fase involucra el análisis de los resultados obtenidos tras revisar los sentidos de representación estética y narrativa de algunos libros de la biblioteca infantil y juvenil de

Comfandi, a partir de las cuales se estudia la forma más relevante de exponer narrativa y gráficamente los elementos de cada temática.

Fase 3. Diseño y producción de libros ilustrados.

Proceso de experimentación plástica y material para lograr el impacto y lenguaje adecuados para el público al que va dirigido. Transformación visual de los textos planteados.

Se desarrollan las escaletas y se planean las técnicas y materiales sensoriales aplicados en cada libro. Se hacen pruebas de ilustración y de estilos tipográficos y el diseño de personajes.

Producción de la colección impresa.

3. Informe de resultados y conclusiones³

Según los objetivos del proyecto, el diseño de una colección de ocho libros con narraciones visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico en niños y jóvenes de 2 a 14 años en el contexto colombiano y latinoamericano, ha sido una tarea de integración entre la imagen y el texto y de reunión entre el objeto libro y los sujetos niños y jóvenes según su relación con la lectura, en primera instancia; en segunda instancia, ha sido un reto de integración en tanto que los relatos guardan un grado de complejidad creciente por competencias lectoras, dimensiones estéticas, conceptuales y narrativas y, un reto de producción basado en un proceso de experimentación colaborativa consciente sobre el ícono, el signo, el formato, los materiales, la función, la estructura, el significado y sentido de los libros.

Los resultados obtenidos sobre el objetivo general de producción de la colección de narrativas visuales, son ocho maneras distintas de contar historias teniendo en cuenta diversas formas de representación y expresión, además de la heterogeneidad del grupo de trabajo de diseñadores gráficos que en colectivo pensaron las formas de representación de los libros e individualmente aplicaron las técnicas.

Se dividen entonces los resultados y conclusiones del proyecto en el *proceso creativo*, el *sujeto creador*, la *audiencia* y la *obra artística* (colección *ocho puntos suspensivos*); todo ello enmarcado en tres apartados expuestos en este informe:

3.1. Análisis de los sentidos de representación formal de algunos libros ilustrados tomados de la biblioteca infantil y juvenil de Comfandi

3.2. Trabajo de campo con los niños en instituciones educativas de Cali y Bogotá

3.3 La colección Ocho puntos suspensivos.

3 . Este informe se centra en los resultados y conclusiones y no en todo el proceso de investigación y creación; es necesario revisar entonces, el informe final en extenso para tener una idea más completa sobre el proyecto.

De manera general, se concluye sobre este *proceso creativo*, que todos los desarrollos tienen en común los pasos de preproducción, producción y postproducción de una narración visual, que todos empiezan por la revisión de referentes visuales y conceptuales, que posteriormente se vuelcan sobre el guion, la escaleta de acciones, el perfil de los personajes, el story board, la definición del estilo gráfico, los fondos, la diagramación, la tipografía y ubicación del texto con respecto a la imagen, el formato, el papel y tintas con las que se va a imprimir. La identidad visual de la colección con su contenedor y demás aplicaciones en cada libro, es una tarea final que se hace en conjunto y que se soporta sobre características generales que debe cumplir una colección de libros: la diagramación de la portada, los colores de alguna franja en la portada (recuadros de título, lomo, margen), las dimensiones de los libros, los temas tratados en los libros, la estética de los libros, la calidad técnica de los libros (papel, impresión, encuadernación), la etapa lectora o edad a la que van dirigidos cierta cantidad de libros, entre otras.

Se confirma además, que debe haber un trabajo colaborativo e interdisciplinar, que permita la revisión de las distintas miradas sobre la infancia, la literatura y la ilustración, en la producción de una colección de narrativas visuales. Además que se debe establecer una cadena de producción con tareas técnicas específicas, que parten del trabajo colectivo sobre la conceptualización de las ideas que rigen la colección.

Sobre el *sujeto creador* se establece que tanto el ilustrador como el escritor de las historias para niños y jóvenes, son adultos con visiones particulares sobre la infancia, lo que es y debería ser; por lo tanto, es necesario hacer un estudio crítico de nociones como la ilustración y su relación con la historia del arte, el desarrollo infantil y la pedagogía, la literatura y el contexto socio-cultural donde se actúa, para estar atentos sobre la construcción ideológica, simbólica, ética, estética y cultural que hay detrás de un texto de LIJ.

Sobre la *audiencia*, se puede concluir que no es suficiente con revisar la caracterización infantil a partir del desarrollo humano, sino que es necesario apuntar a la competencia lectora de los niños y jóvenes o su identificación por niveles de lectores (primeros lectores, lectores en marcha, lectores autónomos) como se hace en las bibliotecas públicas locales, por encima de su clasificación por edades. Se puede decir además que el trabajo inicial realizado en instituciones educativas nacionales con los niños de diferentes cursos, apoyó esta aproximación sobre la percepción que tienen los niños de algunos de los libros analizados en el proceso de revisión de antecedentes, en el cual sus relaciones con la lectura son diferentes e independientes de su edad, además de lo connotado frente a las lecturas.

Sobre este aspecto, los niños propusieron finales alternativos a los de los cuentos leídos, hablaron de sus sentimientos frente a la lectura de los cuentos, algunos se sintieron identificados con los personajes como en el caso de **Te falta un tornillo** de Rafael García, que está en la categoría de primeros lectores, el niño del cuento representaba a todos

los niños y los estudiantes hicieron apreciaciones similares sobre lo que quería decir el autor sobre los niños y los adultos frente a la imaginación. En el caso de **Cyrano** de Tai-Marc Le Thanh y Rébecca Dautremer, en la categoría de lectores en marcha, los estudiantes se sintieron tristes sobre la historia y su final y algunos propusieron finales alternativos; en este caso, pocos se sintieron identificados con los personajes, pero se identificaron con el sentimiento del personaje principal. Estas y otras salidas de campo se hicieron en Cali y Bogotá en instituciones educativas de carácter privado y público, antes de iniciar el proceso creativo, para identificar y contrastar elementos teóricos sobre la audiencia.

Finalmente, sobre la *colección ocho puntos suspensivos*, podemos decir que la estructura conceptual, narrativa y estética se articulan en una producción que incrementa su complejidad en contenido e imagen en aspectos discursivos, cromáticos y formales, ligadas a la sensorialidad, lo denotativo y connotativo de las historias y su puesta en escena editorial. Así, existen tres niveles de lectura que se espera el niño, de acuerdo con su respectiva segmentación por edad y competencias culturales, pueda realizar de manera progresiva. Estas competencias son representativas, comunicativas e interpretativas, ligadas al aprendizaje de conceptos de la representación gráfica, al aprendizaje de conceptos toponímicos y al aprendizaje de conceptos simbólicos. La estructura narrativa y discursiva permitió la caracterización de la audiencia y el incremento de la complejidad de los contenidos de acuerdo a diferentes estructuras narrativas secuenciales, trabajando en diferentes formatos: libro álbum, cómic, infografía, libro ilustrado. La estructura estética involucró tratamientos técnicos y formales que enriquecen los contenidos, articulados de manera deliberada en las creaciones de sentido y significado respecto al tema específico abordado en cada libro.

3.1 Análisis de los sentidos de representación formal de algunos libros ilustrados tomados de la biblioteca infantil y juvenil de Comfandi

Según las dimensiones del libro ilustrado, para hacer la clasificación que se propone para el análisis de algunos libros ilustrados infantiles y juveniles, se parte del *Sistema de Clasificación Decimal Dewey*, adoptado por las bibliotecas para organizar sus colecciones; en el cual, las materias (campos de conocimiento) se agrupan en diez clases específicas. En este caso, a la *literatura* le corresponde la clase 800, y cada una de estas clases tiene diez divisiones numeradas del 0 al 9 que permiten hacer una subdivisión 'temática' más específica, dentro de cada disciplina. Sin embargo, en el caso de la *literatura* (clase 800), no se aplican las subdivisiones sino que se dividen lingüísticamente, pues más allá del esquema de clasificación formal, se ha evidenciado un criterio autónomo por parte de las bibliotecas para asumir un código de categorización más específico respecto al tipo de literatura infantil/juvenil, ya sea, relacionando géneros (poesía, narrativa, cuento) con códigos de colores, o por competencias lectoras (expresadas en rangos de edades), o por grados de escolarización, entre otras.

La Biblioteca infantil Comfandi, fundada hace 30 años, cuenta con una colección abierta de literatura infantil y juvenil, libros informativos y revistas para niños. La mayoría aparecen dispuestos en estantes diseñados para que los libros estén a su alcance y otro grupo especial se encuentra ubicado en un área especial dedicada a los niños más pequeños (hasta los 4 años) y a madres lactantes y en gestación. A pesar de estar ordenados según los parámetros del Sistema *Dewey*, los libros están distribuidos en cuatro grandes secciones, diferenciadas por un rótulo de color y un nombre para cada una: *Arrullos*, *Primeros lectores*, *Lectores en marcha* y *Lectores autónomos*. Según los criterios de pertinencia basados en las cuatro categorías que establecimos (*contenido narrativo, imagen, elementos materiales del formato y contenido educativo*), seleccionamos 20 libros por cada una de las cuatro grandes categorías generales para un total de 80 obras. De nuestras categorías, la de contenido narrativo tiene mayor jerarquía, pues permitió seleccionar el material por los atributos comunes con el de las subdivisiones del Sistema *Dewey*, tales como el género (lírico, dramático y narrativo) y el carácter del contenido (libros informativos).

Brevemente, presentamos la descripción de las cuatro grandes divisiones de la colección infantil y juvenil. La **sección Arrullos** cuenta con un espacio en la biblioteca diseñado y dotado de mobiliario adecuado para exhibir los libros dirigidos a niños de la primera infancia; incluso desde antes de nacer, pues esta sala fue concebida también para que las madres en gestación, establezcan vínculos con sus bebés a partir de la lectura de poesía, nanas y canciones infantiles, entre otros. El público objetivo de esta sala son niños entre los 0 y 4 años de edad.

La **sección de Primeros lectores (azul)** reúne libros para los niños pequeños ubicados en *transición*, el primer grado de escolaridad obligatorio; niños desde los 5 años de edad. En esta sección se agrupan libros de imágenes; cuentos, poesías, rimas, informativos y libros álbumes, en los cuales predominan las imágenes, pero aparece con fuerza también el texto, considerado para que les sea leído por los adultos.

En la **sección Lectores en marcha (amarilla)** están los libros dirigidos a los niños que se encuentran en tercer grado de escolaridad con 9 años de edad, aproximadamente. Han alcanzado esta etapa mediante los proyectos pedagógicos ofrecidos por las instituciones educativas y su propio ritmo; son niños que paulatinamente se apropian de la lengua escrita, han consolidado las destrezas lectoras, han desarrollado la habilidad para el descifrado, la comprensión de los contenidos, entonación y de la estructura cronológica de las historias, tienen un manejo fluido del proceso de lectura porque ya se han aproximado antes a los libros.

Finalmente, en la **sección Lectores autónomos (naranja)**, que abarca jóvenes entre los 12 y 14 años, se incluyen relatos con mayor libertad respecto a temáticas, lenguaje,

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

extensión y contenido. La gráfica aparece como un elemento que vuelve el libro más llamativo, aunque no es un aspecto fundamental, sin embargo, es frecuente encontrar exploraciones de la forma y el color que pueden llegar a ser caprichosas porque parecen no articularse adecuadamente al contenido. De hecho, existen unos relatos tan densos que consideramos no son realmente apropiados para los adolescentes. En cambio, la exploración de los formatos y materiales resulta bastante pobre, a excepción del cómic, lo cual puede obedecer a que en esta categoría el contenido tiene mayor importancia que los elementos visuales y de diseño.

A partir de la revisión teórica que ha llevado a la construcción de categorías para el análisis de literatura infantil y juvenil en Colombia, y a la caracterización del público receptor; se determina tener en cuenta el género literario para la selección de los libros a analizar. Dichas categorías se establecen entonces, por el nivel de comprensión lectora que los niños han alcanzado independientemente de su edad, ya que la categorización por edades termina siendo inapropiada en la medida en que cada niño lleva su propio proceso de lectura según ha sido educado y acercado a los libros; sin embargo, se reconoce que a determinada edad y grado escolar los niños *deberían* haber alcanzado ciertas competencias, habilidades e intereses, pero esto no puede ser operado de manera estricta porque la realidad es que durante el proceso de desarrollo de las destrezas lectoras influye directamente el entorno socio-cultural del niño, sus sentimientos, sus relaciones con la familia, amigos, escuela, entre otros aspectos, y estos pueden influir tanto positiva como negativamente en el proceso.

Según lo dicho, es pertinente hacer la escogencia de los libros para un niño de manera personalizada, respecto a las características del destinatario; así determinar qué tan desarrolladas están las destrezas lectoras y ofrecerle los libros adecuados que satisfagan sus necesidades. En esta medida, se plantean talleres y grupos focales en esta investigación, que llevan a dilucidar elementos interpretativos y perceptuales de los niños frente a los libros que hay en el mercado y a los que van a analizarse en el marco de esta indagación.

Estos talleres arrojaron resultados que se conjugan con los hallazgos obtenidos en el análisis de más de 80 libros tomados de las salas infantil y juvenil de la biblioteca Comfandi de la ciudad de Cali. A estos libros escogidos para el análisis y para el trabajo de campo, se les aplica un instrumento⁴ que se divide en cuatro niveles, además de los datos básicos del autor, ilustrador, nacionalidad y editorial. Estos son: el **contenido** del libro, que incluye la descripción de la historia y su estructura narrativa, los personajes y el uso del lenguaje; el componente de la **imagen** que abarca el análisis de la textura, la forma y el color; además de la aplicación de la técnica, los niveles de iconicidad,

4 . Este instrumento de análisis y su aplicación a los libros escogidos, se encuentra en el anexo 12 en un DVD.

proporción, figuras retóricas, la tipografía como forma y la relación imagen-texto. Los **elementos materiales** del libro que incluyen el análisis del formato, la portada, la diagramación y las guardas; y, el **Contenido educativo** del cuento, que puede ser o no explícito. Las conclusiones de este análisis de libros infantiles y juveniles, se encuentran en el apartado que describe los resultados principales por categorías y niveles.

3.1.1 Resultados por categoría analítica

A continuación se exponen los resultados por categorías analíticas, sin antes mencionar los libros seleccionados:

Categoría Arrullos

De la sala Arrullos de la biblioteca Comfandi se seleccionaron 22 libros, divididos por género de la siguiente manera:

Género lírico (poesía, rimas infantiles, canciones, rondas)

1. Estas son las mañanitas - Carlos Pellicer López
2. Tiqui, tiqui, tac – Helen Oxenbury
3. Me parezco, me parezco... - Edgar Román & Ana Sanfelippo
4. Luna - Antonio Rubio & Oscar Villán
5. Estaba la pájara pinta – Morella Fuenmayor
6. Pajarita de papel – Antonio Rubio & Oscar Villán
7. Las lombricitas – Aquiles Nazoa e Idana Rodríguez
8. Cinco deditos – Nadja

Género Informativo

9. Cosas verdes – Idana Rodríguez
10. La familia – Helen Oxenbury
11. Mi primer libro de formas – Eric Carle
12. Qué hay dentro – Jeanne Ashbé
13. Kimba. Los colores y las formas – V.V A.A
14. Uki y los colores – Claudia Bielinsky

Género Narrativo (Cuento)

15. Anaconda – Claudia Rueda
16. Vamos a cazar un oso – Michael Rose & Helen Oxenbury
17. Perro tiene sed – Satoshi Kitamura
18. Sapo y Cerdito – Max Velthuijs
19. Los amigos de Elmer – David McKee
20. El camaleón camaleónico – Eric Carle
21. Donde está Gus – Daniel Nesquens & Elisa Arguilé
22. La pequeña princesa: Hora de dormir – Tony Ross

Categoría primeros lectores

Esta categoría reúne libros para los niños pequeños, que están en ese proceso de lectura-escritura, y se pueden ubicar en el primer grado de escolaridad obligatorio, que es transición, se hablaría de niños desde los 5 años de edad. En esta sección se agrupan libros de imágenes, cuentos, poesía, rima, libros álbum e informativos, donde predominan las imágenes pero aparece con fuerza también el texto, que es narrado por los adultos.

Los libros que se analizaron en esta categoría fueron:

Género lírico (poesía, rimas infantiles, canciones, rondas)

1. Libro de Nanas – Herrín Hidalgo y Noemí Villamuza
2. ¡Hola! Que me lleva la ola – Sergio Andricaín y Ana Maria Londoño
3. Tinguilitón Tinguilitón – Evelyn Torres , Rosa Faría y Mónica Bergna
4. ¡Ay amor! – Brenda Bellorín y Laura Stango
5. ¡Oh ¡ Los colores – Jorge Lujan y Piet Grobler
6. Cielos descalzos - Wafi Salih y Marco Chamorro
7. El libro de los cochinitos - Aquiles Nazoa y Rosana Faría
8. Es Así - Paloma Valdivia
9. A un hombre de gran nariz - Francisco de Quevedo y Ivar Da Coll
10. El mar en calma y viaje feliz - Johann Wolfgang von Goethe y Peter Schössow

Género Informativo

11. Sombras en el aire (serie) - Gerhild Zwimpfer
12. Abzoo – Lucho Rodríguez
13. Tse Tse - Frederique Et Al. Bertrand
14. Los Opuestoros - Sebastián García Schnetzer

Género Narrativo (Cuento)

15. Un día un perro - Gabrielle Vincet
16. ¡A trabajar! – Los Pelagatos
17. P de papá – Isabel Martins y Bernanrdo Carvalho
18. Te falta un tornillo – Rafael Garcia
19. Ardilla Miedosa encuentra un amigo – Melanie Watt
20. El corazón y la botella – Oliver Jeffers

Categoría lectores en marcha

Para este análisis se tuvieron en cuenta, principalmente, los libros de autor e ilustrador, pues los libros presentes en el plan lector de diversas editoriales, no ofrecen muchas características de nivel técnico y estético acerca de lo que debe o quiere recibir el niño

en determinada etapa, pues son muy homogéneos entre sí, aun entre las diversas categorías.

Según la lista de libros recomendados para niños y jóvenes IBBY (2011), los libros adecuados para ofrecerles durante esta etapa son:

- Narraciones de aventuras, terror, suspenso, misterio y fantasía.
- Sagas de héroes y seres poderosos con quienes identificarse.
- Relatos en los que los protagonistas sean cercanos al lector, por la edad o el entorno.
- Libros en los que el humor apele a la inteligencia.
- Libros sobre asuntos realistas que despierten interés y el sentido crítico acerca de lo que sucede en el mundo.
- Obras de teatro que puedan leer en voz alta e interpretar.
- Poesía emotiva que invite a jugar con el lenguaje y a reflexionar sobre diversas ideas.
- Libros con imágenes que requieran análisis, deducción y relación de referentes.
- Tiras cómicas
- Relatos mitológicos
- Libros informativos sobre sexualidad(cambios corporales, reproducción)
- Historias de otras culturas
- Libros de arte, deportes, experimentos, recetas, manualidades.
- Primeros amores

Así, los libros analizados en esta categoría fueron:

Género lírico (poesía, adivinanzas)

1. Las aventuras de Max y su ojo submarino – Luigi Amara
2. Sonatina – Rubén Darío
3. El libro inclinado – Peter Newell
4. Adivínalo si puedes – Sergio Andricán, Antonio Orlando Rodríguez
5. Ripios y adivinanzas del mar – Fernando del paso
6. ¡No se aburra! Palabras para reír y jugar – Matié Dautant

Género Informativo

7. El hombre más peludo del mundo – Istvansch
8. El árbol del tiempo: ¿Para qué sirven las genealogías? – Armando Leñero Otero
9. ¿Contrarios? Un libro para ejercitar el arte de pensar

Género Narrativo (Cuento, mito, leyenda, fabula)

10. La escoba de la viuda - Chris Van Allsburg
11. Cyrano - Tai-Marc Le Thanh
12. La isla de los cangrejos violinistas - Xavier Queipo
13. El libro de oro de las fábulas – Esopo

- 14.Fábulas - Arnold Lobel
- 15.El león y el ratón - La Fontaine/Adap: Maria Eulàlia Valeri
- 16.DIANA la diosa de la caza - Mireya Fonseca
- 17.El gran libro de las leyendas medievales - Francesc Miralles Contijoch
- 18.Animales Fantásticos - José Jorge Letria

Género Dramático (Teatro)

- 19.El país sin nombre - José Cañas Torregrosa
- 20.La cena de tío tigre y otras obras de teatro para niños - Clara Rosa Otero
- 21.La tortuga gigante de Galápagos - Dragoljub Z (Adap: Rébecca Dautremer)

Categoría lectores autónomos

De los 12 años en adelante, los lectores independientes se encuentran en capacidad de entender diferentes estructuras narrativas, comprenden su entorno y se desenvuelven libremente en él, por lo tanto las publicaciones en esta categoría se mueven con una libertad mayor en cuanto a la temática, complejidades narrativas y exploraciones visuales. Los libros escogidos en esta categoría pertenecen al género del cómic, la poesía y la novela.

Cómic

- Mafalda 8
- Asterix y el regalo del César
- Hellboy, casi un coloso
- 300 (Frank Miller)
- Sin City, ese cobarde bastardo
- Akira
- Croc Croc en la escuela de los esqueléticos
- La fuga

Poesía

- Narices, bultos, volcanes y otros poemas
- Hermosa soledad
- Haiku
- La compasión
- la piedra de la paciencia
- Tristán e Iseo

Novela

- Libro de los Fantasma
- El maravilloso Mago de Oz
- Cuentos esenciales
- Rebelión en la granja

-Cuentos Rusos VII

3.1.2 Categoría arrullos

Sobre el contenido (tratamientos de las historias, estructura narrativa, personajes, lenguaje y tipos de narrador)

El tratamiento de la historia, en ciertos aspectos, depende del género que se está abordando. De manera general, en cuanto a la temática, las historias cuentan situaciones de la cotidianidad y de la condición humana de los niños, sean representadas por personajes humanos o por animales humanizados que han sido dotados con sentimientos como los de ellos. Se abordan a su vez, temas como el desarrollo inicial de su identidad, las relaciones de amistad, el amor entre mamá e hijo, entre otros. En general, situaciones donde se aprecia la relación con sus familias y con su entorno social y afectivo, donde se expresan y visualizan (desde lo ilustrativo y lo textual) distintos sentimientos y emociones. Otras temáticas, giran alrededor del contexto del niño, sobre los objetos que rodean su mundo y la materialidad de estos. Las historias están pensadas para divertir, conmover a los niños y permitirles reflexionar con naturalidad sobre temas sencillos y no elaborados de manera tan profunda, sin querer decir, que sean abordados superficialmente.

Los libros de *género lírico*, más que llevar al niño a reflexiones sobre situaciones cotidianas que vive, buscan imprimirle un ritmo particular a la lectura que le realizan sus padres/cuidadores para endulzar su oído y acercarlo a las letras de manera divertida, permitiéndole también jugar con los adultos, a través de canciones infantiles conocidas o por el contrario mediante programas cortos, pero que a través de la repetición de palabras logran ser memorizadas, para seguir cantándole en casa y acercar al niño de manera inicial a la relación imagen-palabra-sonido.

El tratamiento de la historia en los *libros informativos*, es mucho más objetivo, no tiene como fin suscitar reflexiones o emociones en el niño, sino, explorar y conocer sobre la materialidad que lo rodea. Colores, formas, los miembros de la familia, de qué están hechas las cosas; todo esto contextualizado, no como elementos sueltos, sino donde el niño puede identificarse o referenciarlos en su realidad.

En los libros de *género literario*, la estructura o secuencia narrativa es coherente y lineal. Los sucesos se estructuran generalmente a partir de una situación inicial que genera expectativa en el lector, luego, unas situaciones intermedias que pueden o no ser situaciones que generan un conflicto (nudo) y las situaciones finales (desenlaces) que le permiten al niño concluir la historia, y así, dar paso los procesos de reflexión. Estas

situaciones intermedias pueden generar tensión a los sucesos. Las historias son presentadas secuencialmente, es decir, se evidencia una serie de acciones desarrolladas por los personajes (humanos o animales), situaciones que son coherentes con el mundo que plantea la historia.

En el caso de los libros informativos y en algunos del género lírico, su estructura narrativa es coherente pero fragmentada, en estos casos no hay una situación inicial como tal, ni un nudo y desenlace. Cada doble página presenta un suceso o acciones que no están conectadas directamente con la página anterior o la siguiente; sin embargo, guardan alguna relación narrativa o meramente temática. Hay secuencias narrativas en los libros de género lírico, de tipo repetitiva, tanto en la imagen como en los elementos textuales, esto permite recitar dándole un ritmo al poema. En el caso de las canciones o rondas infantiles, la estructura narrativa ya está dada por el orden de los versos de la canción y es la ilustración la que representa dichos versos de diferentes maneras, haciendo que las situaciones planteadas sean coherentes y secuenciales con la historia que plantea la canción.

La mayoría de los personajes sean humanos, animales humanizados o animales, tienen atributos físicos y/o psicológicos definidos. Mediante su vestimenta, el rol que representan, sus acciones y la interacción con otros personajes a través de los diálogos. Algunos personajes sufren transformaciones físicas o psicológicas a lo largo de la historia, generando empatía en el niño. Hay personajes (humanos) que actúan bajo parámetros sociales (ej: mamá cuidadora) esto se evidencia en las relaciones de los niños con sus familiares. Estos personajes representan comportamientos y atributos psicológicos propios de su edad, lo que podría permitirle al niño lector identificarse con ellos. También, se encontraron personajes (humanos y animales) que se han dotado de atributos físicos y psicológicos, desde los elementos textuales y desde la ilustración. Hay libros en los que no se dan diálogos entre los personajes, esto debido al tipo de narrador que se utiliza, pero si se evidencia interacción entre ellos mediante sus acciones, sus expresiones no verbales y corporales.

Así mismo, algunos personajes animales están dotados de atributos físicos humanizados que se identifican a través de la ilustración (ojos, nariz y boca) y demuestran emociones mediante expresiones no verbales (ej. la alegría mediante la sonrisa). Los personajes humanos tienen atributos físicos definidos (su color de piel, su color de cabello) por medio de las expresiones faciales de los personajes se logran identificar sus emociones, representando hechos reales y cotidianos. Unos pocos personajes parten de un perfil que contrastan con el de los demás personajes, en términos actitudinales. Por otro lado, son pocos, uno o dos libros revisados, en los que se evidencia que los personajes no tienen un perfil definido y/o atributos psicológicos, que se puedan ver a través de las ilustraciones o de los diálogos y, sólo un libro en el que no hay personajes como tal.

Sobre el uso del lenguaje, en todos los libros es sencillo, comprensible y utiliza un vocabulario adecuado para la edad del niño. En aquellos casos, en que el vocabulario puede ser complejo para el lector, la imagen ayuda a comprender la idea general de la escena. En la mayoría de los libros el autor hace uso de oraciones cortas y precisas (para los niños entre 2 y 3 años) y en otros casos, aparecen los párrafos que igual siguen siendo cortos comunican con eficacia. Así mismo, el lenguaje relata acciones, describe cualidades o situaciones. Los libros de género lírico divierten al lector y mediante la rima y las onomatopeyas le aporta musicalidad al proceso de lectura.

En cuanto al tipo de narrador usado, los más frecuentes son: el narrador en tercera persona, objetivo, omnisciente, que describe las acciones de los personajes o en si lo que se está representando en las ilustraciones; lo que lleva a pensar, que el narrador puede ser quien le está leyendo el libro al niño, este tipo de narrador es el que se encuentra en los libros informativos y los líricos. Y el narrador protagonista, que establece diálogos con otros personajes o que expresa sus pensamientos en el texto, en primera persona, describiendo situaciones desde su propio punto de vista.

En conclusión, en este eje temático sobre la categoría arrullos, las historias cuentan situaciones de la cotidianidad y de la condición humana de los niños y su relación con sus familias, su entorno social y afectivo.

Sobre la imagen (elementos compositivos de la imagen: morfológicos, dinámicos, escalares, diagramación, nivel de iconicidad / relación texto-imagen)

La mayoría de las figuras de las que se componen las ilustraciones son bidimensionales, hay algunas imágenes que se intentaron realizar con perspectivas, mostrando una incipiente tridimensionalidad.

En cuanto a la línea/plano/forma como aspecto morfológico de la imagen, la mayoría de las ilustraciones mostraron tres usos de la línea. Primero, la línea como contorno bidimensional cerrado o abierto, que diferencia las áreas y figuras cualitativamente. Esta línea se encuentra en diferentes grosores, intensidad, con trazos irregulares o regulares y variaciones de color. Segundo, la línea objetual, que se percibe como un objeto unidimensional, que no hace parte de la estructura de otra forma sino que es materialidad en sí misma, esto es, el uso de la línea para conformar el cabello de los personajes, salpicaduras, ondas de agua, detalles de los objetos, entre otros usos, con distintas intensidades y colores. Tercero, la línea o mancha como sombreado; que hace uso de la línea en diferentes direcciones y longitudes para generar sombras y texturas y la línea como mancha (sin contorno) usada como el fondo de las ilustraciones y para reforzar ciertas cualidades de las historias.

En otros libros revisados, en menor cantidad que los anteriores, las figuras en su mayoría están formadas por líneas rectas y curvas implícitas, pues en esos casos no existía la

línea como tal, sino que, las formas se construyen desde el recorte de materiales produciendo figuras de todo tipo, tanto geométricas como irregulares (orgánicas) que posteriormente eran pintadas, para formar la composición mediante la técnica de collage. En tres libros no se evidenció el uso de la línea, en dos de ellos el color definía la forma, realizado manual o digitalmente a través de vectores. finalmente, en el libro realizado desde el modelado de plastilina no hay un uso como tal de la línea. Cuando la línea contorno no estaba siempre cerrada, el color completaba las secciones abiertas ayudando a cerrar la forma, en unos casos de manera uniforme y en otros no. En muchos de los libros revisados se usa la superposición de figuras o de planos para generar la sensación de profundidad. Los vectores de dirección de la línea son fundamentales en estas ilustraciones, pues las diferentes direcciones de las formas, otorgan un movimiento/dinamicidad a la ilustración.

En general las Ilustraciones inician con un proceso análogo y son digitalizadas posteriormente. De igual forma, las composiciones de los libros de esta categoría, son ilustraciones llenas de color. Se encontró el uso de colores saturados, otros con un considerable manejo del brillo, agregando blanco y así obteniendo colores con un valor alto que reflejan más luz y el uso de la superposición de colores para generar tonalidades y gradaciones de color. En la mayoría de las ilustraciones se usan tonos cálidos como el amarillo, rojo y naranja y colores fríos, como el verde y el azul; se usan también neutros como el blanco-negro y tonalidades de gris y café, con fondos de color blanco u otros colores que generan contraste con las figuras y ayudan a crear el escenario de la historia. Los colores con alta saturación manejados en las ilustraciones no solo aportan dinamismo a las composiciones, sino que, se generan contrastes entre los elementos, o entre figura y fondo. La alternancia entre planos cromáticos encontrados en algunas de las ilustraciones aportan al contraste cromático y ayudan a generar la sensación de profundidad. La forma de los objetos en relación con el color usado, permite que el lector establezca una relación de similitud entre el objeto de la ilustración con el objeto de la realidad.

Las texturas encontradas en la revisión de los libros todas son visuales y se encontraron de varios modos en las ilustraciones. En algunos casos, es generada por el material (papel texturado) usado para armar las composiciones; por otro lado, es generada por el empaste de la pincelada al aplicar el color (acuarela, óleo, vinilos) a las figuras recortadas o a las dibujadas. En este caso, dicho empaste genera no solo texturas, sino a la vez, color y formas y, finalmente se generan texturas a partir del uso de líneas, en distintas direcciones y con variaciones de color. Otro tipo de textura visual es la asociada a la gradación de colores generada por la técnica de la acuarela, en ocasiones de manera uniforme en otras no.

En cuanto a las técnicas y materiales usados por los autores para los libros destinados a los pequeños lectores, se encontraron técnicas como la pintura, el collage y el dibujo.

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

Entre los materiales usados están las acuarelas, el óleo, vinilos, lápices de colores, carboncillo, papeles texturados y lápiz. En algunas composiciones se evidenciaron técnicas de degradación de colores y superposición de estos para generar sombras o diversas tonalidades. En algunos casos el trazo realizado con el pincel no fue parejo e iba en distintas direcciones, generando texturas. En uno de los libros los elementos han sido vectorizados en computador y de la misma manera se ha agregado el color y efectos como la translucidez. En otro de los libros la técnica es el modelado de plastilina para crear la composición, a la cual, luego se le toman fotografías y se adecua digitalmente. Finalmente, uno de los libros combina técnicas como el origami, en la realización de un personaje.

No hay un manejo generalizado de la perspectiva en las composiciones. Hay casos en los que, todo un libro tiene una sola perspectiva o se combinan varias en él. casos como, imágenes completas o algunos de sus elementos generados desde vistas frontales o laterales, esto es sin perspectiva. En otros casos, se observan elementos en vista frontal/lateral combinados con perspectivas a un punto de fuga, sea desde la izquierda o de la derecha de la página, o con dos puntos de fuga. Se encontraron también elementos orientados en diagonal (personajes u objetos), disminución del tamaño de los objetos para generar profundidad y realización de sombras y brillo para generar volumen. En otras ilustraciones por superposición de figuras se genera la ilusión de un adelante-atrás o de profundidad, mas no hay una composición trabajada en perspectiva como tal. Usar la línea de horizonte para generar dos planos, donde uno es fondo y el otro es donde se ubican los elementos, da la ilusión de profundidad, así, el uso de esa horizontal da equilibrio a la composición. La mayoría de las imágenes muestran planos generales de las escenas y planos medios, algunas primeros planos. Un caso interesante, es uno de los libros en donde no sólo se manejan varias perspectivas en una misma escena, sino que, pareciese que el autor pretende reflejar mediante uno de los dibujos, elementos de un momento del dibujo infantil, en el que el niño dibuja lo que sabe de los objetos mas no se preocupa por plasmar la perspectiva de estos en realidad.

En términos de la temporalidad, se encontraron libros conformados todos de imágenes fijas, aunque algunos autores representan movimientos de los personajes de forma estática. El tiempo en las imágenes es discontinuo, aunque en algunos libros, sobre todo los de género literario, los autores se aseguraban de crear una secuencia lineal de hechos a partir de imágenes aisladas en la mayoría de los casos, donde a pesar de que la sucesión temporal está abstraída. El autor se encarga de conectar las páginas del libro, manteniendo una secuencia, al usar los mismos fondos, o al cambiarlos, pero justificando desde el texto el cambio de la historia.

En los libros de género informativo, las imágenes se consideran no sólo aisladas, sino que, no hay una secuencia narrativa que las una. En otros libros se encontraron imágenes secuenciales, combinadas claro está, con las aisladas. Estas imágenes secuenciales a

cuadros, verticales u horizontales, permitían recrear una serie de acciones en secuencia. En muchas de las composiciones la orientación horizontal de los elementos, evita tensiones en la imagen al generar equilibrio. Los rasgos irregulares y desproporcionados en algunos de los personajes causan tensión en las ilustraciones. En pocos libros se evidencia tensión por el contraste cromático. Componer el libro, a partir de varios planos como el general, primerísimo plano, otorga ritmo a las composiciones. En los libros de género lírico, se crea también ritmo a nivel gráfico por la jerarquización y repetición de los elementos.

En cuanto a la proporcionalidad, la mayoría de los personajes y objetos eran proporcionales con sus propias partes constitutivas y con los elementos que los rodeaban. Hay otros casos en los que existe desproporcionalidad en ambos sentidos. Sin embargo, este asunto de la desproporcionalidad no impedía que el niño comprendiera la historia. Si se equiparan los objetos e incluso personajes de las historias con la vida real todos estarían desproporcionados en términos del tamaño, pero en muchos de los casos, estos objetos y personajes se escalaban adecuadamente para ser llevados al dibujo, sin que los elementos dejarán de ser identificables por el niño. Se encontró el escalamiento de muchos objetos en las ilustraciones equiparables a objetos de la vida real, que no perdían sus rasgos estructurales así cambiarán de tamaño, incluso para generar profundidad.

En cuanto en la diagramación de las ilustraciones, estas se componen generalmente bajo un eje horizontal o vertical /centrado o desplazado. Los libros de género literario, generalmente se componen a doble página y ocupando todo el espacio dado por el formato. En uno de los libros de este género las ilustraciones, tienen varias maneras de componerse, a doble página y a una página aunque estas últimas a modo de viñetas.

En la mayoría de los libros de carácter informativo, las ilustraciones se componen una a una página, esto tiene sentido teniendo en cuenta, que no hay una estructura narrativa que requiera de mayor formato para plasmar una información. En los libros de género lírico se evidencia varias diagramaciones; página a página, a doble página o algunos que visualmente se aprecian a doble página, pero donde las figuras ocupan cada página de forma independiente, sin llegar a atravesar el eje del libro.

En la mayoría de los libros no hay una retícula estándar para la diagramación, ni un fondo común para las ilustraciones, hay ocasiones donde cada doble página es una escena diferente. En la mayoría de los libros, los personajes ocupan un gran espacio del formato y hay escenas que incluso trascienden más allá del formato y se cortan. Así mismo, las ilustraciones tienen un medio-bajo nivel de abstracción, sin negar, que hay unos libros donde el nivel de abstracción es alto. En cuanto al grado de iconicidad de la mayoría de los libros, es un grado 5, de acuerdo a la escala de iconicidad de Villafañe (2000). Son representaciones figurativas más no realistas, donde a partir de sus cualidades formales

y sensibles como el color, le permite al niño la identificación de los elementos. Son muy pocos los libros revisados, uno o dos, los cuales tienen un grado de iconicidad 4, donde todas las características sensibles, excepto la forma están abstraídas en la imagen.

En los libros revisados la tipografía carece de un tratamiento como forma para generar otros tipos de lecturas. La función de ésta es configurar los textos que en su mayoría se ubican de manera lineal, sea en oraciones o párrafos cortos. Son pocos los libros, uno o dos, donde el texto se adecua para volverse forma, mediante la aplicación de color a ciertas palabras, la ubicación en una sola página, o incluso definiendo trayectos curvos en las líneas de texto. La tipografía es constante a lo largo del libro, su estilo no cambia, y generalmente su tamaño tampoco.

En la mayoría de los libros de esta categoría, no se evidencian el uso de figuras retóricas, la relación entre imagen- texto es mucho más literal y en un sentido habitual, esto tal vez debido a la edad de los lectores. En los casos en los que se evidencia el uso de figuras retóricas, la más común es la personificación, en donde se le atribuyen cualidades físicas/psicológicas propias de los seres humanos a seres inanimados (casos de objetos) o a los animales (algunos personajes de los libros de género literario). En un libro se encuentra la figura de onomatopeya, en donde se usan grupos de palabras cuya pronunciación busca imitar el sonido que producen los personajes en la historia. Y en otro, se utiliza el uso de la hipérbole para exagerar rasgos faciales de los personajes. La relación entre imagen-texto en los libros revisados tiene distintas formas de interacción, en muchos de ellos la interacción es de simetría, como es el caso de algunos libros del género lírico y los del género informativo. En este tipo de interacción simétrica, tanto las palabras como las imágenes cuentan la misma historia, repitiendo la información de modos comunicativos diferentes. Es común encontrar en los libros de género literario distintas formas de interacción por página, unas de interacción simétrica y otras de ampliación, donde en esta última interacción es el texto el que amplía el significado de la imagen o viceversa. Incluso en algunos casos esta interacción es muy significativa, pasando a ser complementaria, pues el texto ofrece información relevante y diferente a la que proporciona la imagen. No se encontraron relaciones de interacción contradictorias o de contrapunto. Donde la información de la imagen fuese contradictoria con la del texto y viceversa, o donde la información de algunos de estos, texto o imagen, permitieran transmitir significados más allá de su campo de actuación.

En conclusión, el uso del color es tenido en cuenta como mancha expresiva, más que como línea del dibujo (contorno), en concordancia a la creciente necesidad de intervenir en la forma de actuar y percibir de los niños y jóvenes colombianos escolarizados, ya que el paso de lo lineal a lo pictórico en sus representaciones, se ve truncado en algunos casos por el sistema escolar predominante.

Sobre el diseño y la producción (portada, diagramación, tipografía, encuadernación e impresión)

En cuanto a la diagramación general del libro, la mayoría de los libros tiene composiciones basadas en la imagen, donde se da prioridad a la imagen no sólo por el formato que ocupa, sino por los detalles y enriquecimiento desde aspectos formales, de color, texturas; en estos casos el texto refuerza la imagen o expande su significado pero nunca cobra mayor relevancia. Algunos libros tienen un equilibrio entre el componente gráfico y los elementos textuales. Ninguno de los libros de esta categoría, tiene composiciones en las que se le da prioridad al texto sobre la imagen.

Más de la mitad de los libros revisados tienen una cubierta que busca sugerir el contenido presentando al personaje de la historia de manera central o el contexto de alguna actividad o colocando un elemento que represente el título de alguna manera. Los demás libros muestran una cubierta de documentación, donde seleccionan una ilustración interna que puede tener algunas variaciones de color o de encuadre. Solo un libro presenta la cubierta con un desarrollo conceptual.

La tipografía e interlineado de las portadas es de mayor tamaño con relación a las páginas internas. En el caso de las portadas, hay una mayor intervención del color en los títulos, aunque el nombre de los autores sigue siendo en su mayoría negro. El formato de los libros revisados en su mayoría es cuadrado, también se maneja el formato vertical, pero la diferencia de medida entre su alto y ancho no están grande. Solo dos libros tenían un formato derivativo que adoptaba la forma de un personaje y el otro de la temática del libro. La tipografía usada en la mitad de los libros es palo seco, y la otra mitad usan tipografía romana y decorativa varias de ellas en negrita. Hay solo un libro que no tiene elementos textuales. En cuanto al color la mayoría de las tipografías son en color negro, otras en blanco y unas pocas en colores como roja, gris, azul, entre otros. En general todas las tipografías usadas, son de fácil lectura, incluso las decorativas, pues son sencillas. En cuanto a la alineación de los elementos textuales al interior del libro, se encuentran los tres tipos de alineaciones (centrado, alineado a la izquierda y derecha). El tamaño de la tipografía también es variable, nunca es menor a 12 puntos y los tamaños más recurrentes están entre 14 y 18 puntos.

La encuadernación más utilizada de los libros revisados es en caja (cartón), le sigue la encuadernación en espiral (plástica en la mayoría de los casos o metálica) y sólo una encuadernación es en acordeón, por su complejidad en términos de producción en serie, en Latinoamérica. El cuerpo o páginas internas de la mayoría de los libros son en cartón, lo que le brinda resistencia y durabilidad, acorde con el trato que le puedan dar los niños a los libros. Sólo en dos casos, el cuerpo del libro era de propalcote de alto gramaje. En cuanto a las tintas usadas para la impresión, se concluye que la mayoría de los libros usan las tintas CMYK (policromía) y en algunos casos puede que tintas especiales

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

(Pantone). Por otro parte, el terminado de estos libros es en su mayoría plastificado brillante y mate.

De todos los libros revisados, sólo dos de ellos tienen guardas (aquellos en los que sus páginas internas son en propalcote). En uno de ellos, las guardas son en color plano, color que alude a la temática de la historia. En el otro, las guardas llevan la dedicatoria y la segmentación del capítulo uno, donde también le da indicaciones al niño sobre lo que viene después.

Sobre los contenidos educativos (implícitos y explícitos, sobre nociones, conceptos o moralejas)

Los contenidos educativos de los libros revisados se ven influenciados por el género al que pertenecen; así los libros que corresponden al género literario se centra en movilizar procesos de reflexión en el niño, de modo que le dejan enseñanzas sobre aspectos de la condición humana y de las relaciones con quienes los que lo rodean. Enseñanzas sobre la perseverancia hacia las dificultades, sobre la búsqueda de identidad, el aceptar las diferencias entre los gustos de uno y los de los demás, la obediencia a los padres, aprender a valorar las cualidades de los demás, entre otras. Algunos de estos libros de carácter literario enseñan de modo implícito los nombres de actividades que los niños realizan, las cualidades de distintos animales, entre otros. Los libros de carácter informativo, le enseñan a los niños aspectos básicos del mundo que los rodea, tales como los colores de las cosas, los nombres de las formas, los miembros de la familia, de qué están hechos algunos objetos, entre otros temas. Los libros del género lírico buscan “endulzar” el oído de los pequeños lectores con imágenes acompañadas de ritmo y musicalidad. Permitirle al niño tener otras experiencias sensibles, al cantar diversas rondas infantiles o poemas con sus padres/cuidadores.

3.1.3 Categoría primeros lectores

Los resultados obtenidos en esta categoría dan cuenta del contenido temático, la imagen, el diseño y diagramación de los libros y su contenido educativo.

Sobre el contenido

La humanización de animales, se presenta acompañada de temas de alta complejidad (como la muerte, la soledad, el miedo); ejes temáticos referentes a lo cotidiano, la familia y el entorno en general suscitan reflexiones sobre hechos sociales que se presentan en el diario vivir. Los libros informativos manejan un lenguaje poco tecnificado, semejante a una pequeña narración de un tema, con vocabulario comprensible para la edad y en general se usa como referente lo que fácilmente se encuentra en la cotidianidad.

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

Sobre la imagen

Hay una compleja exploración formal, en el uso de texturas, en los objetos y en las alteraciones de la forma como la simplificación, la exageración, la omisión y la esquematización. Las imágenes varían en su nivel de iconicidad. El uso de colores cálidos y planos es recurrente y la mayoría de las ilustraciones se definen mediante el uso de la línea de contorno (excepto en 3 de los 20 libros analizados).

Las técnicas predominantes son: acuarelas, acrílicos, carboncillo, fotografías (composiciones realizadas a partir de diferentes elementos), recortes de papel, con texturas visuales análogas y digitales; en donde lo análogo, surge del material utilizado. Las ilustraciones inician con un proceso análogo y son digitalizadas posteriormente. Las composiciones fotográficas son generadas a partir del manejo de materiales de uso común como el papel, herramientas, entre otros.

La imagen narra de forma paralela al texto, pocas veces se limita a recrearlo o tiene una función decorativa. Predominan los libros álbum por encima del libro ilustrado tradicional. En algunos libros hay ausencia de textos, por lo que las imágenes narran el relato y el lector debe verbalizar la historia.

Sobre el diseño y la producción

Predominan los textos con tipografía de puntaje alto (entre los 14 y 18 puntos), con tipografías palo seco y romanas (de los 20 libros analizados, sólo en 4 se usaron tipografías caligráficas y decoradas). Los textos son justificados a la izquierda, en pocos libros se centra el texto. La encuadernación es cocida y en cubierta tapa dura, impreso en papel propalcote, en su mayoría mate. Los formatos varían y sus tamaños, así de los 20 libros analizados: 5 usan formato apaisado, 6 usan formato vertical (sólo uno de los 6 supera los 30 cm de altura) y 9 usan el formato cuadrado, con dimensiones que no superan los 25 cm.

Sobre el contenido educativo

Se presentan hechos de la vida cotidiana, enfocándose en temas de índole social, la imagen se centra en el reconocimiento de las formas, conceptos de ubicación y tamaño y en personajes de la familia y las relaciones o vínculos que se establecen entre ellos. Además se presentan los colores primarios, secundarios y terciarios mediante poemas y analogías. En los libros de no ficción la información se presenta de forma general, sin profundizar en los temas. Son recurrentes los temas relacionados con la naturaleza.

3.1.4 Categoría lectores en marcha

Los resultados del análisis giran en torno a la calidad técnica del libro, en donde se pueden diferenciar dos grandes grupos en esta categoría: los libros de texto que han sido trabajados de la mano con la imagen y los libros de texto que han sido trabajados relegando la imagen a un segundo plano. En el primer grupo se encuentran, probablemente la mayoría de los libros para esta etapa, sin embargo está presente el otro grupo de libros, en el que los textos predominan en el libro, en ellos a la imagen se le ha limitado en el uso del color, el tamaño de la ilustración y el formato del libro, todo esto homogeniza los libros pues regularmente son colecciones dirigidas a diferentes etapas que deben tener rasgos comunes como la retícula de la portada, los colores del libro, la diagramación del texto y la imagen. La mayoría de los libros de este segundo grupo, han sido creados con el fin de estar a disposición de los colegios y escuelas. Este hecho ha limitado la expresión y personalidad de cada uno de los textos por su masificación y economía. En este grupo los ilustradores están sujetos a las determinantes de la editorial.

Los libros de este tipo son libros que no han tenido gran inversión económica y esto se ve evidenciado en la encuadernación rústica, las ilustraciones en blanco y negro, el formato pequeño de los libros, las hojas de papel poco resistentes. Estos libros, además, han sido organizados según el plan lector de las editoriales, por edades o grados escolares, asignando determinados textos a determinados grados escolares, en el que a mayor edad/grado/complejidad menor cantidad de imágenes.

El segundo grupo de libros está conformado por los libros de ilustradores y autores independientes que trabajan sus propios libros, tienen proyectos propios y no tienen la intención de ser parte de los libros destinados a las escuelas, sino de llegar al lector como tal en una relación mucho más personal en la que el libro toma otro valor. Las determinantes en este grupo son las del autor o el ilustrador y la editorial pasa a ser un medio de difusión.

Sobre el contenido

En los libros para niños en esta etapa, se manejan textos más complejos de lo habitual porque precisamente en esta etapa forjan gran parte de su actitud lectora. Los textos pueden ser de temas medianamente complejos pero la narración del mismo debe ser acorde y adaptada para ellos, que les genere cierta dificultad pero que sea posible para ellos comprenderla. Los contenidos son muy variados, tanto en los libros literarios como en los informativos.

Sobre la imagen

Los libros de esta etapa son muy llamativos, generalmente equilibrados en la cantidad de texto e imagen. Predomina el uso de ilustración análoga, como pintura, recortes, lápices de colores, para los libros que posteriormente es intervenida a través de lo digital; también se evidencian ilustraciones digitales que emulan técnicas análogas. Hay mucha variedad en la imagen para los libros para niños de esta etapa, tanto de formas planas como imágenes con un trabajo más complejo de sombras, luces y profundidad. Mucho juego de texturas en los libros, ya sea a través del papel o de la intervención como tal.

El tratamiento dado al color es muy importante, su función no sólo está en resaltar, delimitar e identificar las formas sino también en generar una especie de código, con el que se crean atmósferas adecuadas a la narración, junto a otros aspectos como el formato y las texturas, para facilitar la comprensión, inclusión e interpretación de los contenidos.

En cuanto a la relación imagen-texto, la literalidad se comienza a desvanecer sin desaparecer por completo. Al poder proponerle al lector temas más complejos, la imagen asimismo adquiere complejidad, ya sea como abstracción o figurativismo, adquiere otro sentido además de lo literal, los elementos que componen la ilustración buscan aportar a la narración. Se emplean algunas figuras retóricas y relaciones de complementariedad para apoyar la narración a través de la ilustración y así, también otorgarle otros sentidos o posibles interpretaciones, siempre con base en el texto. Sin embargo, hay mucha literalidad en lo que cuenta la historia y lo que muestra el cuento a través de la imagen pues se encuentran libros en los que la imagen funciona como adorno, sirve para mostrarnos algo ya descrito, sin que vaya más allá de eso.

Sobre el diseño y la producción

En la mayoría de los libros se logra identificar un color o grupo de color predominante que le aporta personalidad a cada libro. El formato de los libros suele ser cuadrado o rectangular. La tipografía es importante como elemento visual, pues como elemento de la ilustración aporta sentido y personalidad al texto del libro. También aporta un sonido o tonalidad de voz, a través de los estilos tipográficos. Esto favorece en el aspecto comunicativo del libro con el lector.

Las características de los libros destinados a la etapa de lectores en marcha, son, en general, libros resistentes, llamativos, con igual importancia en la cantidad de texto y la imagen. En lo técnico, a pesar de que son niños mayores que tienen control en sus acciones, siguen siendo libros resistentes, en cartón y hojas de propalcote en general. Cuando las hojas no son en propalcote se emplea papel bond de alto gramaje. Pocas veces las hojas del libro son delicadas o finas.

3.1.5 *Categoría lectores autónomos*

Los resultados arrojan elementos por estructura narrativa y género y otras generales. Por ejemplo el **cuento y la novela** presentan tratamientos similares por lo que se decidió analizarlas juntas y se encontró que el carácter educativo en las obras es de poca importancia, las obras tienen un carácter educativo por la naturaleza de su contenido, pero parece ser que el valor general es el de presentar una obra exitosa de manera atractiva, esa característica encarece la obra, pero no afecta los modelos narrativos y/o comunicativos de la misma. Así, es más común encontrarse con antologías y recolección de varios artistas, cuentos y novelas premiados o clásicos de la literatura en las producciones que tienen un desarrollo significativo en la imagen, es decir la calidad del texto condiciona la calidad de la imagen. En general, el lenguaje en estas publicaciones puede variar e irse a los extremos, pero el contenido por lo general es denso.

En cuanto a la imagen, esta no siempre obedece al concepto del libro, puede funcionar de manera independiente, por lo que los elementos narrativos de la imagen pierden valor en esta categoría, puede ser que la imagen se use solamente para *embellecer* la obra. La gráfica no presenta una cohesión clara con el contenido textual del libro (aunque no es una regla), ya que el desarrollo de la gráfica y la exploración formal de la misma tiene más libertad en esta categoría. Las texturas son generadas por la naturaleza de la técnica, existe una exploración muy pobre con referencia a los sustratos.

En el género de la **poesía** el carácter educativo en las obras es de poca importancia, pero, por la característica del género cualquier publicación puede usarse con fines pedagógicos. Los ejes temáticos circulan alrededor del amor, la soledad y la melancolía.

Se encontró que la clasificación de estas publicaciones es acertada, tanto en contenido como en imagen; ya que los libros tratan temas propios de la etapa de los lectores 12-15 años. Los lectores de esta categoría están en un momento crucial de sus vidas, en el que están experimentando situaciones que terminarán conformando su forma adulta; las obras encontradas en esta categoría son acordes a estas búsquedas.

Como elemento visual, los altos contrastes entre el fondo y la imagen, al igual que la presencia predominante del negro son constantes en estas publicaciones. Se observa una tendencia a la melancolía y la sobriedad (tanto en los aspectos conceptuales como formales) y cuando esta tendencia se rompe las publicaciones tienden al humor o caricaturización del contenido; es decir, no hay un punto intermedio.

A diferencia del cómic y la novela gráfica, no hay un equilibrio aparente entre el concepto y la imagen, estos funcionan con lenguajes diferentes y en algunos casos compiten. El uso de elementos retóricos en la imagen son indispensables para significar el texto, de lo contrario la imagen pierde sentido conceptual y práctico.

En el cómic el carácter educativo de las obras es de poca importancia, ya que los ejes temáticos circulan alrededor de la violencia y el misticismo. Los personajes de este género, tienen siempre una característica principal alrededor de la cual se articulan características secundarias, esto permite generar circunstancias graciosas, dramáticas, de acción o educativas por medio del contraste, aunque efectiva a la hora de contar una historia, esta característica vuelve los personajes predecibles y planos.

Como elemento visual, el dibujo en tinta, los altos contrastes y las monocromías son una constante en este tipo de publicaciones. La ausencia de narraciones textuales para contar la historia no siempre la vuelve más amena y digerible, en algunos casos complica la trama y convierte la publicación en un producto para un ojo educado (La fuga, Pascal Blanchet), hay que tener cuidado con la articulación del texto con la imagen es decir *que se escriba lo que la imagen no dice y se dibuje lo que el texto no narra*, Frank Miller es un buen exponente de una articulación de texto e imagen exitosa.

Este tipo de publicaciones generalmente funcionan por entregas (tomos) por lo que las historias deben funcionar de forma individual, pero, a su vez deben estar cohesionadas de manera que, la lectura de todos los tomos cuenten una historia general.

Las publicaciones de Frank Miller son referentes tanto en técnica como en contenido. La línea tiene la responsabilidad expresiva por excelencia, el color puede descartarse o no sin que esto afecte significativamente a la publicación, (en los casos en que se usa el color, casi siempre se usa como un argumento conceptual de diferencia). Aunque las técnicas generalmente son mixtas y pasan desde el dibujo a mano hasta la ilustración digital, la tinta es un elemento casi característico de estas publicaciones. Las características conceptuales de la imagen están equilibradas en dos ejes: (la naturaleza narrativa del cómic y las características de estilo del ilustrador) ambos ejes dan valor a la obras.

Con respecto a la temática

Se puede concluir que las temáticas en esta categoría tienen un sinfín de posibilidades, pero encontramos generalidades dentro de los libros realizados, es así, como en los comics se encuentran obras de ficción/acción, las publicaciones poéticas rodean la melancolía y el descubrimiento del amor y las novelas y cuentos en su mayoría son o recopilaciones de producciones exitosas o adaptaciones de leyendas y cuentos.

Con respecto al uso del lenguaje

Es evidente en esta categoría lo que se podría llamar preferencia de estilo, es decir, las publicaciones no tienen una voz común, su valor está en el estilo del escritor, por lo tanto

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

podemos encontrar lenguajes cargados de dobles sentidos y sátiras (Rebelión en la granja) y lenguajes ingenuos (Tristán e Iseo).

Con respecto a la imagen

La variedad de posibilidades exploratorias en esta categoría es interminable, a pesar de esto encontramos como un problema general (a excepción del cómic) la falta de coherencia entre el texto y la imagen, tanto así, que en muchas ocasiones pareciera que la imagen se desarrolla independientemente por capricho del ilustrador y se presentara como un elemento que embellece la obra pero que no representa ningún valor comunicativo, en ningún caso se encontró el uso de infografías o elementos simbólicos; de manera que las posibilidades expresivas y comunicativas de la imagen son prácticamente olvidadas.

Con respecto a la diagramación

En esta categoría los bloques de texto tienen prioridad por encima de la gráfica, pero en algunos casos encontramos falta de equilibrio a la hora de darle prioridad a uno elemento o a el otro. Es común encontrar páginas completas de texto y páginas de solo imagen dentro de las publicaciones, al igual que es común que las imágenes que acompañan bloques de texto se encuentren o al comienzo de la página o al final de ellas, son pocos los casos afortunados en los que la gráfica y el texto forman una composición juntos (el maravilloso mago de oz y rebelión en la granja). Las exploraciones tipográficas en las portadas son variadas, tienen una cualidad expresiva en general, acorde con los conceptos de la publicación, esto no ocurre al interior, donde se “juega seguro” con bloques de texto con una tipografía serifada casi que común que privilegia la lecturabilidad del contenido.

Con Respecto a la construcción

A diferencia del cómic donde la encuadernación por lo general es cosido al caballete; en el resto de publicaciones encontramos un general de encuadernación cartón, los formatos grandes son escasos y las exploraciones en el formato pocas, siendo el formato más popular el de carta vertical.

3.1.6 Conclusiones generales

Las conclusiones generales del análisis giran en torno a cinco hallazgos: el carácter narrativo de los libros ilustrados, las temáticas y valores que predominan, los tipos de libros ilustrados que se encuentran en las bibliotecas públicas locales, el uso de la imagen y las competencias lectoras de la audiencia. Así el gran componente que determina el

carácter narrativo e interpretativo del libro ilustrado se establece y consolida sobre la relación entre el objeto (libro) y la audiencia (niños y jóvenes).

Las temáticas aluden a conceptos y valores universales, tratadas de forma particular, como el amor, la muerte, la frustración, el apego, la tolerancia, el conocimiento y, se constituyen como valores connotativos y simbólicos de los libros.

Se identificaron dos tipos de producciones de contenido para los niños y jóvenes: Por un lado los ilustradores y autores independientes, algunos emergentes, priorizan a la imagen y su exploración estética, sin la intención pedagógica explícita y sin la necesidad de llegar a instituciones educativas, sino a la audiencia directamente. Estas producciones no tienen un carácter pedagógico y las editoriales pasan a ser un medio de difusión. En el segundo grupo, compuesto por libros de texto que relegan la imagen a un segundo plano y que están destinados en su mayoría a instituciones educativas, el papel del ilustrador está supeditado al tratamiento de las editoriales.

La imagen pierde su lugar protagónico en el espacio del libro a medida que las competencias lectoras de los niños se van afianzando y se pasa a dar prioridad al texto. El problema es que en esta primera etapa no logra consolidarse una formación en lectura de la imagen al igual que pasa con el texto posteriormente, lo cual genera posteriores inconvenientes en el consumo cultural de las imágenes en otras dimensiones de la vida cotidiana.

Sobre las competencias lectoras, se puede decir que las categorías son acertadas, ya que permiten una clasificación y segmentación de la población más allá de sus edades y grados de escolaridad, evidenciando la influencia del contexto de desarrollo próximo de los niños en el consumo de objetos culturales. De los 12 años en adelante, los lectores independientes se consideran competentes para entender cualquier estructura narrativa; por lo tanto, las publicaciones destinadas a esta categoría se mueven con una mayor libertad en cuanto al manejo de las temáticas, complejidades narrativas y exploraciones visuales más simbólicas.

3.2 Trabajo de campo con los niños en instituciones educativas de Cali y Bogotá

Los objetivos de este apartado están ligados a indagar cómo los niños leen textos visuales, en el nivel interpretativo y perceptual, además de explorar el potencial visual y las habilidades que los niños requieren para comprender el texto visual de manera más profunda. Así que se expondrán aspectos sobre la audiencia y los resultados obtenidos en este informe⁵. Se aclara que este apartado no fue el principal objetivo del proyecto de

5 . El plan experimental y los instrumentos utilizados en la indagación se podrán ver en el informe en extenso que se encuentra en el DVD titulado: informe final. Los cumplidos de los trabajos de campo y la metodología empleada por salida de campo se podrán ver en el anexo 9.

creación, ya que la producción y exploración del lenguaje editorial del libro ilustrado es el centro de esta investigación-creación, partiendo del análisis de los sentidos de la representación formal de más de 80 libros organizados en categorías sobre habilidades lectoras de la audiencia y por niveles analíticos de la imagen y el texto principalmente.

3.2.1 Sobre la clasificación de los sujetos

Este proyecto está caracterizado por abordar la narración gráfica desde dos perspectivas; por una parte está la investigación en cuanto a posibilidades estéticas y técnicas de representación en diferentes niveles; de igual forma la profundización en contenidos pedagógicos adecuados buscan promover una relación con el usuario que facilite el aprendizaje. Ambas perspectivas tienen una fuerte carga en los componentes simbólicos, narrativos, estéticos y técnicos, los cuales deben articularse en relación a las necesidades del usuario.

La revisión de los productos similares existentes debe hacerse pues, a la luz de estas necesidades, razón por la cual es necesario establecer categorías para dicha revisión. Estas categorías deben estar enfocadas a resolver dudas en aspectos técnicos, estéticos, narrativos y pedagógicos.

Ahora bien, como este proyecto va dirigido a niños de instituciones educativas públicas colombianas y colegios de carácter privado desde los 2 a los 14 años; los diferentes componentes de investigación deben estar articulados a los componentes pedagógicos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano.

En este caso se han tomado en cuenta para la clasificación, los estándares básicos de competencias; los cuales son criterios públicos que permiten establecer criterios de calidad en la educación en todas las regiones del país, haciendo énfasis en competencias que se articulan a los contenidos temáticos. Las competencias buscan ser las mismas para todas las instituciones educativas, pero los ejes temáticos son articulados por la institución educativa que posee total autonomía según las necesidades de la misma. Es así como se establecen estándares de capacidades que garantizan la competencia del estudiante en las diferentes áreas del conocimiento y no un conglomerado de conocimientos.

Así pues, los estándares básicos ofrecen una guía clara de las capacidades de los estudiantes desde primero a undécimo grado, en todas las áreas del conocimiento.

Debido a que la naturaleza del proyecto es editorial, la revisión de "*los estándares básicos de competencias en lenguaje*" puede ofrecer una guía clara del nivel de complejidad literaria y simbólica a la cual los estudiantes pueden ser expuestos según su edad o grado

de escolaridad; de igual forma *"los estándares básicos de competencias en competencias ciudadanas"* especifican la preparación que el estudiante recibe para desenvolverse en su entorno y participar de forma activa y constructiva en él (lo cual puede establecer una guía para categorizar las temáticas de los textos).

ESTANDARES BÁSICOS EN COMPETENCIAS DE LENGUAJE

Estos han sido establecidos por grupos de 1° a 3°, 4° a 5°, 6° a 7°, 8° a 9°, 10° a 11°; a partir de cinco factores de organización: Producción textual, comprensión o interpretación textual, literatura (estética del lenguaje) medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación, en estos factores se establecen los objetivos de la competencia y los subprocesos de la misma.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS CIUDADANAS

Establecidos de igual forma, por grupos de 1° a 3°, 4° a 5°, 6° a 7°, 8° a 9°, 10° a 11°; a partir de tres dimensiones fundamentales para el ejercicio de las competencias ciudadanas: convivencia y paz, Participación y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Cada dimensión está compuesta por estándares generales y específicos que especifican la naturaleza de la competencia.

CATEGORIZACIÓN

La categorización del material se ha establecido por límites de edades, 5 a 8 años y 11 a 12 años, pero estas categorías presentan una serie de especificaciones o características simbólicas, contextuales, de temática y complejidad textual que se establecen según el grado de escolarización que los niños dentro del rango posean; de manera que, se establecieron las siguientes categorías:

- 6-9 años (grados 1 a 3)
- 10-11 años (grados 4-5)
- 12-13 años (grado 6-7)

CARÁCTERIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS

a) 6-9 años (grados de 1 a 3)

Los niños son acercados a diferentes formatos textuales (cuento, fábula, poesía), se promueve la capacidad de interpretación e identificación de los formatos y asimismo del lenguaje, razón por la cual los documentos utilizados para este fin, deben ser simples, en cuanto a conceptos, redacción y construcción.

En esta etapa, el refuerzo visual es bastante importante ya que las imágenes que

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

acompañan el contenido del texto sirven de guía contextual para el niño, además de ser un recurso lúdico que el docente puede utilizar en las dinámicas en el aula de clase.

Los niños comienzan a entenderse como individuos con deberes y derechos, de igual forma entienden el valor de la diferencia y la importancia del respeto y están capacidad de actuar en contextos inmediatos (la casa y el aula); por lo tanto, los textos deben tener una extensión más o menos corta y deben estar muy definidos en su formato y su género, de manera que sea fácil entender las características y señalar las diferencias entre formatos.

b) 10- 11 años (grados de 4 a 5)

Los niños ya comprende los diferentes formatos de texto, (tanto en estructura como en intencionalidad) es decir está en capacidad de diferenciar los diferentes géneros y de entender su naturaleza para abordar de mejor manera el texto, relaciona las oraciones y las diferentes situaciones por lo que la extensión de las acciones dentro del relato pueden establecerse con más libertad, por esta misma razón el presencia de la imagen cómo articulador contextual y lúdico no es tan necesaria, en cambio puede usarse como un refuerzo al mensaje, es decir un elemento que le permite al niño articular el mensaje del relato más fácilmente.

En esta etapa el niño puede leer elementos verbales y no verbales por lo cual la utilización de colores para establecer significados o de elementos señale ticos simples adquieren sentido funcional.

El niño entiende los problemas y conflictos de convivencia simples, está en capacidad de resolver problemas y de rechazar actos violentos y de protegerse a sí mismo, es decir el niño está en capacidad de afrontar temáticas de maltrato, violación sexual, peleas familiares, siempre que en el relato se presente "una victoria del bien sobre el mal".

c) 11- 14 años (grados de 6 a 7)

EL joven está en capacidad de reconocer diferentes formatos (no solo en cuanto al género, sino también haciendo referencia a los estilos de escritura), además de poder reconocer el texto como un producto global de manera que le es posible articular la totalidad del mismo para comprender su mensaje, en esa categoría se permite mayor libertad en cuanto a los libros que se leen, los textos pueden ser más complejos (tanto en concepto como en forma) y la gráfica en estos casos puede obedecer a un recurso estético (lo que permite que la misma tenga más libertad conceptual).

en esta etapa el joven se comienza a reconocer como un individuo social, de manera que, se relaciona con su medio de manera constructiva, es decir, es capaz no solamente de

rechazar situaciones negativas, sino también de proponer soluciones y mediar para darles un término apropiado a los conflictos.

Como complemento a esta caracterización, se tienen en cuenta además de la *Serie lineamientos curriculares* del Ministerio de Educación Nacional, MEN (1999), el *Documento Conpes 109 Social* que contiene la política pública nacional de primera infancia del Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, Nacional Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, DNP-DDS-SS (2007), *Una propuesta pedagógica para la educación de la primera infancia* que es un documento base para la construcción del lineamiento pedagógico de educación inicial nacional (Documento borrador) también del Ministerio de Educación Nacional (2012) y el *Documento N° 10 sobre el desarrollo infantil y competencias en la primera infancia* de Puche, R., Orozco, H.M., Orozco, B.C., Correa, M & Corporación niñez y conocimiento (2009). Estos documentos permitieron abordar el problema de los sujetos desde perspectivas como la literatura en la primera infancia y la dimensión comunicativa como la capacidad general de comunicarnos a través del lenguaje verbal y no verbal.

Ahora bien, la población que se reunió para este estudio experimental, fue de 84 niños a los que se les leyeron cuatro historias escogidas como representativas de cada categoría de competencia lectora. Los niños tenían un rango de edad entre los 3 y 14 años de edad. Procedían de cuatro colegios de Cali entre jardín y bachillerato y un colegio de Bogotá en el que se hizo la revisión de cuatro de las ocho historias creadas para la colección Ocho puntos suspensivos. Las características sociodemográficas de los colegios, es que están en barrios de estrato 3 y 4 de la ciudad, en zonas de clase media y con variedad étnica. Uno de los colegios maneja la pedagogía Waldorf, lo cual fue llamativo para el estudio por considerar esta aproximación lúdica y experimental de los niños con su entorno, acertada para el estudio. Revisemos entonces el plan experimental, los instrumentos y procedimientos empleados y los resultados obtenidos en dicho acercamiento.

3.2.2 Resultados

En esta breve indagación del *mundo* de los niños escolarizados en unas pocas instituciones educativas, se hace importante principalmente no *encasillarlos* en el desarrollo por edades sino en sus competencias ampliadas, debido a que hay niños que desarrollan aptitudes distintas a las manifestadas en el progreso del dibujo por ejemplo, expresando verbal y no verbalmente avances en otros niveles, a pesar de su poco tratamiento en las formas de representación plástica. Por lo tanto, la apuesta que se defiende en este trabajo, es que es probable que se nutran en la escuela unos procesos más que otros, ya que encontramos, que si bien no en todos hay lectura de imágenes o comprensión lectora, sí hay acertados procesos en términos de relacionarse con los otros niños y en el tratamiento del lenguaje verbal especialmente.

Ahora bien, partiendo de un estudio previo realizado por la autora de esta investigación-creación, se retoma el acercamiento a la construcción de su subjetividad desde el contexto escolar de los niños, para identificar sus niveles interpretativos y perceptivos, manifestaciones de su individualidad en el contexto escolar, conversaciones con los docentes y todo aquello que los niños nos compartieron, para bosquejar un panorama general sobre la percepción del libro ilustrado en el aula principalmente. El objetivo de este acercamiento a la audiencia, es poder reconocer que todos los niños son diferentes, que hay aspectos de la subjetividad que no se repiten; que a pesar de que hay elementos no verbales que son universales, cuando se exteriorizan y verbalizan se perciben sus particularidades, ya que cada niño las expresa y pone en funcionamiento en la misma circunstancia de manera heterogénea. Acercarse a algunos aspectos de la subjetividad de cada niño, metodológicamente esta soportado en la observación participativa de las interacciones que el niño construye con los libros y sus semejantes.

Ahora, en el grupo focal realizado en la categoría *arrullos*, se obtuvieron respuestas del nivel interpretativo como *Se quedó solo*, explicación probable, basada en información de la historia, respondiendo a la pregunta **¿Cazaron el oso o no lo cazaron?** o *Un carro lo aplastó*, la cual es una explicación imaginativa sin sustento en el texto o en las imágenes que responde a la pregunta **¿Y porque no lo cazaron?**. En el nivel perceptivo a la pregunta **¿quién estaba en el cuento?**, los niños respondieron *La mamá...la niña...el papá* o *el Papá...* (la mamá no está, ¿Por qué?) o *...Ésta es la mamá*, lo cual establecieron por analogía, al identificarse con el personaje y su experiencia personal.

En el nivel interpretativo, algunas preguntas no fueron respondidas por los niños, probablemente porque aludían más a un nivel interpretativo que perceptivo, sin embargo los niños comprendieron el cuento. En el nivel perceptivo los niños no recordaban las onomatopeyas utilizadas como recurso en el libro, sin embargo la labor lúdica de éstas era bastante efectiva en el momento de la lectura. Se evidencia un interés por parte de los niños de ver las ilustraciones mientras se lee el cuento, hacen mucho énfasis en señalar a los personajes. La ausencia de la madre genero múltiples dudas en todos los niños. Los niños se dispersaron mucho al momento de realizar las preguntas, la falta de concentración o interés podría radicar en la extensión del libro. Los niños asociaban los elementos del libro con vivencias de su vida y comparaban a los integrantes de su familia con las ilustraciones del libro.

Sobre la relación entre imagen y texto que establecieron los niños, hay una evidente necesidad en el niño por señalar y mostrar el contenido de las imágenes, en la medida que va narrando la historia y a su vez para argumentar sus verbalizaciones. A pesar de que relación imagen-texto es contradictoria, siempre en la página izquierda, pues las palabras hacen una contribución independiente a la imagen que se muestra en este lado, se convierte en un elemento de anticipación que guía la historia y justifica la existencia y el actuar de los personajes. Por su parte el texto-imagen de la derecha tienen una relación

de interacción que le permite al niño comprender a modo general la ilustración, pues describe lo que la imagen muestra, en esta misma página en la parte inferior el texto funciona como elemento anticipador, pues dicha frase le sugiere al niño lo que viene después, capturando su interés. En las páginas donde aparecen las onomatopeyas, la relación texto-imagen es complementaria. Al reconstruir la historia los niños no solo se guían por lo que se mostraba en las ilustraciones sino que hay aportes imaginativos que le agregan a la historia.

A partir del análisis previo hecho al libro **Vamos a cazar un oso**, las relaciones de lectura (auditiva-visual) de los niños, se puede concluir que el vocabulario usado en el libro fue comprendido con facilidad por los niños. Que el personaje del oso causa gran interés en los niños, la existencia de la familia, con un núcleo donde están siempre juntos remite al niño a sus experiencias personales. Que el tema que trata el libro llama la atención a los niños. Que el formato del libro no es adecuado para la lectura en voz alta, pues su tamaño no permite apreciar ciertos detalles de las ilustraciones, tales como, las ilustraciones a modo de viñetas y que los niños se interesan por ver las ilustraciones en cada cambio de página.

Los resultados en el *nivel interpretativo* de los niños *primeros lectores* enmarcado en la explicación imaginativa y comprensión crítica sobre las intenciones del autor del libro **Te falta un tornillo** cuando se refiere a temas como la imaginación de los niños versus la de los adultos y las visiones del mundo infantil en general; apuntan a que los niños analizan el comportamiento de los personajes en la historia, el tiempo y el espacio en el que se desarrolla; además de razonar sobre cómo sería la historia con ausencia del texto o de la imagen. Para los niños resulta más importante la presencia del texto que de la imagen por las condiciones verbalizantes de la escuela como institución formativa imperante; sin embargo, es basados en la relación imagen – texto que los niños logran apropiarse de las temáticas trabajadas en el libro puesto a consideración.

Sobre la *dimensión perceptiva* en estos primeros lectores, se realizan verbalizaciones sobre la imagen en relación al gusto, acercamiento más bien subjetivos sobre la relación imagen –texto y la percepción de la imagen como un todo. Sobre su actitud frente a la actividad, demuestran interés por la lectura en voz alta, por comprender el vocabulario de los libros leídos, por la secuencialidad de la historia y por el final de la misma. El formato de los libros orientado a los primeros lectores, permiten observar bien las imágenes, con detalles y facilitan la lectura conjunta e individual. Los niños se sienten atraídos por las imágenes que representan objetos tridimensionales dentro del formato bidimensional, describiendo su construcción material, color, formas predominantes, objetos concretos y abstractos presentes en las ilustraciones.

En esta misma salida de campo, se trabajó con *lectores en marcha* con el fin de indagar en las formas de relación entre el texto y la imagen con el cuento **Cyrano** de Tai-Marc Le

Thanh y Rébecca Dautremer. En este libro, al igual que en otros destinados para esta categoría de lectores, predomina la pasta dura y el papel resistente en su páginas internas. Se emplean técnicas análogas que hace que los libros sean más interesantes visualmente. El juego de recortes, texturas visuales de papel, combinación de técnicas como acuarelas, lápices de colores, témpera, acrílico junto a la intervención digital, representan amplias construcciones de sentido de la imagen como organización temporal y espacial de forma simultánea, permitiendo una mayor organización y despliegue técnico sobre el discurso visual y verbal. En este sentido, es importante entender la imagen como un lenguaje que no deriva de lo verbal, sino como un sistema expresivo, comunicativo en sí mismo y de representación no verbal indispensable en la formación de los sujetos.

En esta dirección, el uso y tratamiento del color es muy importante en los libros que pertenecen a esta categoría y que despiertan en los niños mejores formas de identificación de las atmósferas propuestas para la comprensión de temas más complejos como el amor en el caso de Cyrano. La literalidad en esta categoría comienza a desvanecer sin desaparecer por completo, presentando al lector temas más complejos en donde la imagen adquiere mayor complejidad narrativa y estética, ya sea como abstracción o figurativismo, adquiere otro sentido que no siempre está explícito y que se trabaja en muchos casos a través de ella. Es por ello que es importante impulsar el desarrollo de nociones de alfabetidad visual o de inteligencia visual en los niños ya sea por semejanza o por abstracción de la imagen para que sus niveles interpretativos y perceptuales conduzcan a la comprensión crítica de los textos.

Durante esta actividad que se hizo con 28 niños del colegio Luis Horacio Gómez, éstos fueron ubicados en filas con sus puestos frente al tablero. La comisionada presenta el libro al curso y lo muestra a medida que lo lee. A lo largo del relato hay una respuesta expresiva y participativa de los niños. Los niños están atentos y la profesora se acerca a los puestos de los niños; estos se muestran interesados en observar las ilustraciones. Durante la lectura se aclara el vocabulario pero la atención de los niños se mantiene hasta el final. Al finalizar la lectura se plantean preguntas como **¿De qué trata el libro?** Y los niños reconstruyen la historia -Trata de Cyrano, tenía una nariz grande y a él le gustaba su prima; tenía un amigo que era muy tonto. -Christian el amigo de Cyrano. -Y también estaba en el balcón Roxana. -A ella le gustaba la inteligencia y como él era tonto fue a la guerra a que lo mataran. -Los primos se querían mucho y se casaron. -Al final Cyrano murió. Y otras como **¿Qué es lo que más te gusta del libro?** -Cuando comenzó -Cuando tenía la nariz del señor -La guerra -Cuando se acabó la guerra. Y así diferentes aproximaciones al texto para acercarse a los diferentes niveles interpretativos de los niños; los cuales en esta ocasión giraron en torno a la historia principalmente y a la apariencia visual de los personajes. Algunos niños identificaron aspectos de la personalidad y perfil de los personajes a través de sus expresiones no verbales presentes en las ilustraciones por semejanza visual con el entorno y por el reconocimiento de estas expresiones en sus compañeros.

Las actividades siguientes propiciaron de igual forma, un acercamiento a contextos diversos de los niños escolarizados, relacionando el papel de la lectura, la comprensión lectora, el nivel comunicativo de los niños en un contexto escolar y lo más importante, niveles interpretativos y perceptivos sobre algunos libros ilustrados que se encuentran en las bibliotecas de Colombia y en el mercado en general. A su vez, la lectura de las historias propuestas en el marco de este proyecto, se vieron beneficiadas en el proceso de contarlas primero a los niños antes de ilustrar, logrando integrar aspectos identificados por los niños en las historias y por el análisis previo que habíamos hecho sobre otros libros ilustrados divididos por categorías, ampliando la visión sobre la producción de la imagen y su relación con lo verbal. Así salieron los requerimientos y determinantes para la producción de la colección expuesta en el apartado siguiente.

3.3 La colección Ocho puntos suspensivos

Este proceso de producción de las historias, empieza por la identidad visual de la colección, identificando lo que iban a tener en común los libros y lo que identificaba estas ocho narraciones como parte de una colección. Entre lo que ya habíamos identificado, estaba el carácter pedagógico de los libros: las tres primeras historias procuran aprender a *conocer*, a *saber* y a *ser*, respectivamente. El cuarto relato, plantea el discernimiento de cuestiones de mayor complejidad, por su ambigüedad, basado en aspectos formales y funcionales, y las siguientes cuatro historias promueven la reflexión de valores y principios. Así se debía entonces encontrar elementos formales que permitieran esta identificación y se llega al nombre ***Ocho puntos suspensivos***, por ser historias que pueden continuar, porque los ocho libros van creciendo y complejizándose bajo estructuras distintas según la categoría a la que pertenecen; es decir, la imagen y el texto van cambiando en la medida en que van cambiando las categorías y la audiencia a la que van dirigidos los libros.

El proceso continúa con la identificación de los patrones en las temáticas de los libros analizados, en el tratamiento de los relatos, en la relación verbo – icónica de los mismos, en el problema de la utilización de la imagen como un lenguaje igual al texto, cuando la imagen es temporal y espacial al mismo tiempo, es simultánea y sucesiva, no es sólo temporal como el texto, lo cual implica que la imagen tiene una organización discursiva que debe ser alimentada en las audiencias como parte formativa del nivel comunicativo y por lo tanto lector de los niños. Se tienen en cuenta además, los niveles interpretativos y perceptivos de los niños según cada categoría y se empieza el proceso de experimentación tanto con la identidad visual de la colección como con cada tratamiento individual de las historias, para o que se crean equipos creativos interdisciplinarios.

Ahora bien, partiendo de una ***estructura conceptual***, una ***estructura narrativa - discursiva*** y una ***estructura estética*** de las historias, los relatos responden a cada nivel

de forma descriptiva siendo éstos los *determinantes* de los libros, sumado a que deben hacer parte de una colección que irá complejizándose y creciendo con los lectores.

Los *requerimientos* de cada libro responden igualmente a la audiencia, a la relación verbo-icónica, al carácter pedagógico de los libros, al tratamiento del relato, al equipo creativo y a los niveles sensorial, denotativo y connotativo de las historias. La *sensorialidad* se representa con elementos y principios formales de la imagen y están ligadas al aprendizaje de conceptos a través de la representación gráfica; la *denotación* responde al aprendizaje toponímico y la *connotación* a la representación y aprendizaje simbólicos.

3.3.1 La identidad visual de la colección

Para el desarrollo del logo se hicieron propuestas que intentaban reflejar la naturaleza del proyecto y sus características, mientras que algunas fueron un poco más figurativas, otras exploraron formas abstractas y un mayor simbolismo. La propuesta final integra elementos gráficos que aluden a la literalidad del nombre del proyecto y otros un poco más simbólicos del mismo de la siguiente manera:

Los ocho puntos suspensivos se integraron como parte básica de la estructura del logo para darle relación directa con el nombre, en las características simbólicas está la representación de las distintas edades y temáticas que se abordan en el proyecto a través de la escala y posición de los puntos, mientras que la línea conecta cada punto generando una forma única pero orgánica, donde las líneas aunque visualmente simples y rígidas permiten a la figura reconfigurarse y adaptarse manteniendo el concepto original del logo y la unidad de sus piezas.

Para el uso tipográfico se quiso ser contundente y neutral, ya que en el contenido del proyecto se muestra una gran variedad y exploración tipográfica, se propuso el manejo de una palo seco, limpia y con un grosor pronunciado para que contrastara y complementara las líneas del logo, generando en la composición una base sólida que sostiene y ancla a la imagen.

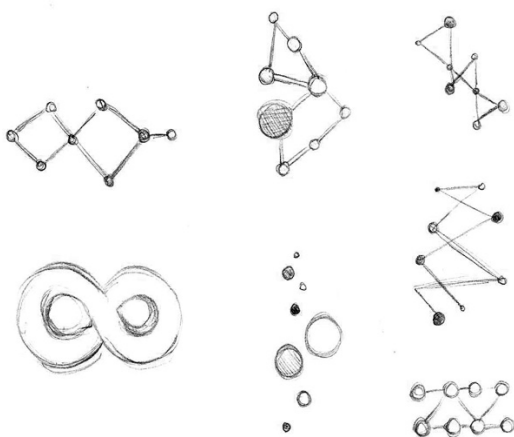
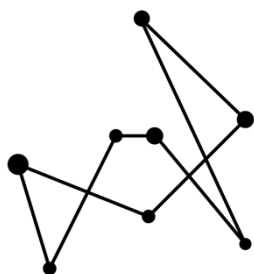

Imagen 1. Exploraciones formales sobre el símbolo de la colección.

**OCHO PUNTOS
SUSPENSIVOS**

Imagen 2. Logo de la colección ocho puntos suspensivos.

Imagen 3. Visualizaciones del contenedor de la colección con las aplicaciones del logo.

3.3.2 La propuesta y su estructura

Los ocho relatos que se han elaborado para ser producidos tienen la siguiente estructura conceptual y narrativa:

Estructura conceptual

Existen tres niveles de lectura que se espera el niño, de acuerdo con su respectiva segmentación por edad y competencias culturales, pueda realizar de manera progresiva. Estas competencias son representativas, comunicativas e interpretativas.

A. Sensorialidad

Aprendizaje de conceptos de la representación gráfica.
(elementos y principios de la forma)

B. Denotación

Aprendizaje de conceptos toponímicos.

C. Connotación

Aprendizaje de conceptos simbólicos.

Estructura narrativa y discursiva

Según la caracterización de los destinatarios (niños de 2 a 14 años) también habrá un incremento de la complejidad en los contenidos, de acuerdo con las diferentes formas secuenciales. Bajo este criterio se posibilitará la experimentación de formatos como el libro ilustrado, el libro-álbum, el cómic, la novela gráfica, la infografía, entre otros.

Estructura estética

Finalmente, las exploraciones involucrarán tratamientos técnicos y formales que esperan enriquecer los contenidos, para ser articulados de manera deliberada en las creaciones de significado respecto al tema específico que se esté abordando. Según este criterio también se concebirá una progresión en la complejidad de los aspectos cromáticos y formales.

Los relatos

Los ocho relatos están caracterizados de la siguiente manera: las tres primeras historias procuran aprender a *conocer*, a *saber* y a *ser*, respectivamente. El cuarto relato, plantea el discernimiento de cuestiones de mayor complejidad, por su ambigüedad, basado en aspectos formales y funcionales, y las siguientes cuatro historias promueven la reflexión de valores y principios.

Esto en su puesto

Objetivo: Conocer

Audiencia: Niños de 2 a 4 años

Descripción:

Presenta una secuencia de totalidades de color que se fragmentan para componer siluetas con el propósito de que el niño las identifique. El relato irá mostrando diferentes juegos de siluetas, que se van complejizando con detalles de texturas. Las siluetas corresponderán a construcciones arquitectónicas, vehículos, inmobiliario urbano y objetos, en una primera fase. Luego aparecerán siluetas de paisajes naturales; montañas, árboles y plantas; y finalmente, en la última fase, se presentarán las siluetas de animales y personas.

Tratamiento por niveles:

A (Sensorialidad): Presenta relaciones figura-fondo (forma, color, valor, textura)

B (Denotación): Propone la relación de personas y objetos en diversos contextos sociales.

C (Connotación): Procura el discernimiento conceptual de la forma.

Fototropismo

Objetivo: Saber

Audiencia: Niños de 6 a 8 años

Descripción:

Este relato presenta a una niña llamada Sofía, quien busca la luz de la sabiduría. La inquieta niña busca el conocimiento haciéndole preguntas a los adultos, consultando los libros y la internet, y observando con mucha atención la realidad directa (su hogar, la calle, el campo, el jardín infantil, los parques, las actividades culturales y los centros comerciales) y la realidad mediatizada (la radio, la televisión y el cine).

Tratamiento por niveles:

A (S): Principios relacionales de la forma (gradación, simetría, radiación)

B (D): Denominación de las cosas (objetos, organismos y personas).

C (C): Asociación de conceptos abstractos.

El día de Maya

Objetivo: Ser

Audiencia: niños de 4 a 5 años

Descripción:

Maya tiene un objeto al que le deposita mucho afecto. En la primera parte de la historia ella relata historias fantásticas, muestra su desconexión con la realidad. La heroína siempre es su muñeca, aunque en las imágenes la vemos pequeña y etérea para Maya esta llena de magia y es quien hace que todo suceda. En esta primera parte Maya siempre aparece bastante cubierta, se ve poco su rostro, su ropa tiene un color apagado y frío y en su narración su papel es co-protagónico. Cuando pierde a su muñeca la historia da un giro, se ve obligada a salir de su zona de confort. La historia se vuelve más real y ella adquiere mayor protagonismo, podemos ver más claramente su rostro, su cabello

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

libre y de color vivo, sus expresiones y reacciones, ve las cosas de una manera diferente y por primera vez vemos a otra persona con ella (la abuela leyéndole el cuento).

Tratamiento por niveles:

A (S): Principios relacionales: movimiento y gradación.

B (D): Descripción de los objetos y las personas.

C (C): Denominación de los deseos.

La mona y la mona

Objetivo: Asociar elementos por su semejanza formal y funcional (aspectos cromáticos, formales, funcionales y metafóricos).

Audiencia: Niños de 6 a 8 años

Descripción:

Esta es la historia de los mundos que comparten dos hermanas mellizas; Andrea y Sara. Aunque viven en un mismo contexto de lugar y tiempo, cada una percibe y vive su propio universo. De tal modo que tienen diferentes perspectivas de los mismos seres, cosas y acciones. Tales eventos, que cada una va intentar interpretar de la realidad, estarán constituidos por la representación visual de conceptos que planteen criterios de semejanza y diferenciación. Así pues se abordarán conceptos lingüísticos homófonos y polisémicos.

Tratamiento por niveles:

A (S): Principios relacionales de similitud

B (D): Denominación de seres y objetos en relaciones de semejanza y diferencia.

C (C): Discernimiento de las ambigüedades semánticas.

Mi cobija naranja suele vestirse de azul

Objetivo: Promover la reflexión sobre el valor de las personas.

Audiencia: niños de 12 a 14 años

Descripción:

El relato está dividido en cuatro secciones; la primera corresponde al área del físico, la segunda al área intelectual, la tercera al área emocional y por último el área espiritual. Cada una tendrá un tratamiento cromático unificado: el área física; naranja, el área intelectual; verde, el área emocional; rojo, y el área espiritual; azul. La joven protagonista lleva una vida descompensada hacia el área física e intelectual (pues no sólo se preocupa por su salud y apariencia, sino que es una mujer muy inteligente que está absolutamente inmersa en su estudio), y no le presta real atención a sus áreas emocional y espiritual, sin embargo ella cree que está llevando una vida equilibrada. Al final la joven comprenderá claramente la diferencia entre los aspectos intelectuales y espirituales, y entre los físicos y emocionales.

Tratamiento por niveles:

A (S): Principios de relación cromática (contraste)

B (D): Concepto de la temperatura

C (C): Noción de la apariencia social

El semáforo

Objetivo: Promover la reflexión sobre la necesidad de cambio en un mundo cuyo movimiento evidencia tanta provisionalidad. Es una metáfora del egoísmo.

Audiencia: Niños de 8 a 10 años

Descripción:

El relato es supremamente breve: "Había una vez un semáforo que decidió no cambiar. Pensó: "Prefiero estar en verde; nada me va a pasar". Y así fue... Pasó el tiempo y nada le pasó, pero fue desastroso para los demás". Se cuenta este micro relato tres veces, una por cada color del semáforo: rojo, amarillo y verde.

Tratamiento por niveles:

A (S): Principios conceptuales de forma, color y movimiento.

B (D): Concepto de la mediación en la comunicación

C (C): Reflexión sobre la noción del egoísmo

Los motivos del pato

Objetivo: Promover la reflexión sobre la paciencia, la constancia y la aceptación de los acontecimientos.

Audiencia: niños de 6 a 8 años

Descripción:

Un pato tonto, pero persistente, llamado Oboe, que había sido tragado entero por un lobo, esperó pacientemente en el estómago del lobo durante todo un día, pensando cómo salir. Nada funcionaba porque el pato estaba muy alterado. Primero estaba furioso por lo que le ocurrió y después muy triste. En un tercer momento de aceptación, se calma y decide no perder la esperanza, asumiendo una actitud de alegre optimismo, así que decide cantar y bailar. Se da cuenta entonces de que con el roce de sus alas en las paredes del estómago del lobo le hacía cosquillas. De modo que el pato le hizo más y más cosquillas al lobo, y de tanto reír por fin lo expulsó. Mientras el lobo se recuperaba de tantas cosquillas el pato aprovechó y corrió hacia el lago más cercano y así logró sobrevivir.

Tratamiento por niveles:

A (S): Principios de contraste formal

B (D): Concepto de la supervivencia natural

C (C): Nociones de paciencia y constancia

Ludus: otra canción de navidad

Objetivo: Asociar valores y principios éticos, con base en aspectos cromáticos, formales, funcionales y metafóricos.

Audiencia: Niños de 12 a 14 años

Descripción:

Tres hermanas adolescentes se complementan y se unen por un propósito común, salvar la vida de su padre. Cada una de ellas actúa desde su vocación; la primera como diseñadora, la segunda como ingeniera y la tercera como música. Finalmente, el padre

vive, pero no puede recordar a sus hijas. El concepto que se aborda en esta historia es la aceptación de un acontecimiento trágico con resignación y esperanza.

Tratamiento por niveles:

A (Sensorialidad): Principios relacionales de la forma (gradación y armonía)

B (Denotación): Denominación de conceptos.

C (Connotación): Reflexión sobre el criterio de la complementación y el trabajo en equipo.

3.3.3 Los libros⁶

El primer libro titulado ***Esto en su puesto***, indaga sobre el entorno cercano de los niños más pequeños de la categoría *arrullos*, enmarcándose en la familia hasta llegar al entorno natural y artificial de lo urbano y rural. Tiene como objetivo el *conocer* y presenta una secuencia de totalidades de color que se fragmentan para componer siluetas con el propósito que el niño las identifique; estas secuencias juegan con la imagen tridimensional dentro de la bidimensionalidad del formato y lo que ello implica en tanto representación. El nivel sensorial presenta relaciones de figura-fondo a través de la forma, el color, la textura, denotando la relación entre las personas y objetos en diversos contextos sociales, procurando el discernimiento conceptual de la forma.

Imagen 4. Mockups de la portada y créditos de *Esto en su puesto*, libro álbum para niños de la categoría Arrullos.

Los ***Motivos del pato*** por su parte, es una expresión con un alto nivel de iconicidad, con una línea realista, propia de los cuentos clásicos infantiles, que se relaciona con la obra musical *Pedro y el Lobo* de Serguéi Prokófiev, escrita en 1936; es una especie de segunda parte de esta obra, es mostrar lo que pasa después de que el Pato es tragado por el lobo. Cuando el instrumento (oboe) suena en la obra musical, que es cuando

6 . Para ver el proceso creativo de cada libro remitirse al anexo 10 que contiene la bitácora del proyecto en un DVD

atrapan al lobo, suena el leitmotiv del Pato, lo que simboliza para nosotros que el lobo se redime y el pato es la bondad que está dentro de él.

El objetivo de esta historia es promover la reflexión sobre la paciencia, la constancia y la aceptación de los acontecimientos y está dirigido a *primeros lectores*, enfocando el aspecto sensorial a los principios de contraste formal entre los personajes, a lo denotativo en el concepto sobre la supervivencia natural y lo connotativo en relación a los valores simbólicos implícitos en la historia, característicos del nivel pedagógico.

Imagen 5. Mockups de la portada y créditos de *Los motivos del pato*, libro álbum para niños de la categoría *Primeros lectores*.

El día de maya es una historia que trabaja la temática del apego. Maya es una niña pequeña que tiene un apego profundo a su juguete preferido, su muñeca Fiorella. Ella le atribuye a su muñeca todo lo especial que hay en su vida, disminuyendo su valor y autoestima.

Imagen 6. Mockups de la portada y créditos de *El día de Maya*, libro álbum para niños de la categoría *Primeros lectores*.

La historia se centra en Maya, es ella misma quien cuenta lo que sucede y encuentra la solución. Es una niña que recibe ayuda y compañía de otros adultos, vive en un ambiente

sano y normal, pero su presencia no modifica la trama, se trata de un conflicto interno y en el cuento se ve su proceso.

En la primera parte de la historia ella relata historias fantásticas, muestra su desconexión con la realidad. La heroína siempre es su muñeca, aunque en las imágenes la vemos pequeña y etérea, pero para Maya está llena de magia y es quien hace que todo suceda. En esta primera parte Maya siempre aparece bastante cubierta, se ve poco su rostro, su ropa tiene un color apagado y frío y, en su narración su papel es co-protagónico. Cuando pierde a su muñeca la historia da un giro, ya que la niña se ve obligada a salir de su zona de confort. La historia se vuelve más real y ella adquiere mayor protagonismo, podemos ver más claramente su rostro, su cabello libre y de color vivo, sus expresiones y reacciones, ve las cosas de una manera diferente y por primera vez vemos a otra persona con ella (la abuela leyéndole el cuento).

Visualmente las imágenes son sencillas, el personaje principal es la que tiene mayor detalle, ilustrada con crayolas y lápices de colores dejando ver un poco la textura. Su muñeca está hecha con pasteles en papel mantequilla buscando que se mezcle bastante con la figura de la niña, casi fundiéndose. La narración nos ubica en diferentes lugares y actividades, pero vemos muy poco de lo que la rodea, porque lo más relevante es la forma en que ella se ve y como procesa lo que le sucede en su cotidianidad. Las imágenes se trabajaron con técnica mixta, papeles de colores y cartón recortados, lápices de color, pasteles y tiza.

La historia de Maya está dirigida a *primeros lectores* y los niveles se enfocan en los principios relacionales sensibles de la forma: movimiento y gradación. El plano denotativo está inclinado a la descripción de objetos y personas y el plano connotativo a la denominación de los deseos y apegos propios de la condición humana.

Fototropismo por su parte es un libro con el objetivo pedagógico del *saber*, dirigido a *primeros lectores*, por lo que el nivel sensible de la forma relaciona los principios de gradación, simetría, equilibrio; para denotar la denominación de las cosas: objetos, fenómenos, organismos y personas que connotativamente se asocia a los conceptos abstractos. El relato se centra en una niña llamada Sofía, quien busca la luz de la sabiduría. La inquieta niña busca el conocimiento haciéndole preguntas a los adultos, consultando los libros y la internet, y observando con mucha atención la realidad directa (su hogar, la calle, el campo, el jardín infantil, los parques, las actividades culturales y los centros comerciales) y la realidad mediatizada (la radio, la televisión y el cine).

Imagen 7. Mockups de la portada y créditos de *Fototropismo*, libro álbum para niños de la categoría *Primeros lectores*.

La mona y la mona es un libro cara cruz dirigido a *lectores en marcha* con el objetivo de asociar elementos por su semejanza formal y funcional (aspectos cromáticos, formales, funcionales y metafóricos). Su tratamiento por niveles sugiere en el nivel sensitivo establecer relaciones de similitud, en el nivel denotativo denominar seres y objetos en relaciones de semejanza y diferencia y el discernimiento posterior sobre las ambigüedades semánticas. La mona y la mona son dos hermanas mellizas: Andrea y Sara, que aunque viven en un mismo contexto de lugar y tiempo, cada una percibe y vive su propio universo. De tal modo que tienen diferentes perspectivas de los mismos seres, cosas y acciones. Tales eventos, que cada una va intentar interpretar de la realidad, estarán constituidos por la representación visual de conceptos que planteen criterios de semejanza y diferenciación. Así pues se abordarán conceptos lingüísticos homófonos y polisémicos, cada uno por una cara del libro.

Imagen 8. Mockups de la portada y créditos de *La mona y la mona*, libro álbum para niños de la categoría *Lectores en marcha*.

El semáforo es un relato corto, con tres representaciones distintas formalmente hablando, que constituyen un atractivo narrativo para los *lectores en marcha*, ya que son tres modos de representar y percibir el mismo relato. Su objetivo es promover la reflexión sobre la necesidad de cambio en un mundo cuyo movimiento evidencia tanta provisionalidad. Es una metáfora del egoísmo que se plantea principios conceptuales de la forma, el color y el movimiento, relacionando el concepto de mediación en la comunicación. El relato es breve: "Había una vez un semáforo que decidió no cambiar. Pensó: 'Prefiero estar en verde (rojo o amarillo); nada me va a pasar'. Y así fue... Pasó el tiempo y nada le pasó, pero fue desastroso para los demás"; lo que permite que en su configuración formal el personaje principal cambie, sea una metáfora del semáforo y sus colores recreadores de la atmósfera de cada versión. En el rojo el personaje principal es un joven músico, en el amarillo es el sol y en el verde un niño semáforo.

Imagen 9. Mockups de la portada y contenido del *semáforo* en sus tres versiones, dirigido a *Lectores en marcha*.

Mi cobija naranja suele vestirse de azul es un relato para *lectores autónomos*, ya que recrea una situación con la que los preadolescentes se identifican más. El relato presenta una secuencia de hechos que muestran a Raquel, una joven que está en proceso de

transformación espiritual y, se divide en cuatro secciones; la primera corresponde al área del físico, la segunda al área intelectual, la tercera al área emocional y por último el área espiritual. Cada una tendrá un tratamiento cromático unificado: el área física; naranja, el área intelectual; verde, el área emocional; rojo, y el área espiritual; azul. Raquel lleva una vida descompensada hacia el área física e intelectual (pues no sólo se preocupa por su salud y apariencia, sino que es una mujer muy inteligente que está absolutamente inmersa en su trabajo), y no le presta real atención a sus áreas emocional y espiritual, sin embargo ella cree que está llevando una vida equilibrada. Al final Raquel comprenderá claramente la diferencia entre los aspectos intelectuales y espirituales, y entre los físicos y emocionales. El objetivo del relato es promover la reflexión sobre el valor de las personas, a través de principios de relación cromática (contraste), del concepto de la temperatura y la noción de la apariencia social.

Imagen 10. Mockups de la portada y créditos de Mi cobija naranja suele vestirse de azul, dirigido a Lectores autónomos.

Finalmente, ***Ludus: otra canción de navidad***, tiene como objetivo asociar valores y principios éticos, con base en aspectos cromáticos, formales, funcionales y metafóricos, a través de una alta iconicidad en las ilustraciones (en blanco y negro) con predominancia de contrastes de valor y anomalías cromáticas por inserción esporádica del color rojo; para lograr referencias denotativas a términos como realidad, muerte, vocación, perseverancia y tragedia, entre otros.

La reflexión connotativa que pretende este cómic, es sobre los conceptos de complementariedad, trabajo en equipo, realidad, ilusión, amor y pasión vocacional; sin embargo, dos metáforas son fundamentales: la aceptación ante la pérdida, que se confecciona en el relato de manera explícita, y la pasión por el juego, representado formalmente en un objeto (el globo rojo), pero que no se especifica en el relato. Esta noción de juego está asociada al amor y al deseo sublimes, como arquetipos esenciales para trascender la vida.

Imagen 11. Mockups de la portada y créditos de Ludus, dirigido a Lectores autónomos.

Bibliografía

Abad, J. (2012). *Imagen-palabra: texto visual o imagen textual* en Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y en la Cultura / IV Congreso Leer.es: España.

Acha, J. (1986). *Las operaciones sensoriales en el consumo de las artes visuales*. Cuadernos de la división de estudios de posgrado. Universidad Nacional de Autónoma de México. México.

Arizpe, E. y Styles, M. (2002). *¿Cómo se lee una imagen?: El desarrollo de la capacidad visual y la lectura mediante libros ilustrados*. Lectura y Vida, 23 (3), 20-29.

Arnheim, R. (1974). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza.

Bonnafé, M. (2009). *Los libros, eso es bueno para los bebés*. Océano: México

Brazelton, T.B. (1998). *Su hijo. Momentos claves en su desarrollo desde el período prenatal hasta los seis años*. Bogotá: Norma.

Brea, J. L. (2003). *Estudios Visuales*. Madrid, Ediciones Akal, S.A.

Bruner, J. (1991). *Actos de significado*. Madrid: Alianza.

Cabrejo P, E. (2007) *Lenguaje y construcción de la representación del otro en los niños y las niñas*. En: "Lenguaje y Saberes Infantiles". Flor Alba Santamaría V. Bogotá, Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño.

Cañamares, C.(2007). *La ilustración en el álbum para "primeros lectores": un recurso del autor para ¿facilitar la comprensión?*. Revista de Literatura: primeras noticias, (230), 67-74.

Cassirer, E. (1989). *Esencia y efecto del concepto de símbolo*. México: Fondo de cultura económica.

Colomer, T. (2005). *El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil*. Revista de Educación, núm. Extraordinario, 203-216.

Consejo, E. (2011). *Peratextos del siglo XXI. Las guardas en el discurso literario infantil*. Ocnos, 7, 111 - 122.

Chiuminatto, M.(2011). *Relaciones texto-imagen en el libro álbum*. UNIVERSUM, 1 (26), 59-77.

Diatkine, R. (2000.) *Desarrollo psíquico y transmisión cultural*. En: "Espacios para la lectura" número 5. México, Fondo de Cultura Económica.

Díaz, F, H. (2007) *Leer y mirar el libro álbum. ¿Un género en construcción?* Grupo Editorial Norma: Bogotá.

Díaz, J. (2006). *El contrato de lectura en el álbum: Paratextos y desbordamiento narrativo*. Revista de Literatura: Primeras noticias, (222), 33-40.

Davis, R. (2000). *Mundos paralelos: un acercamiento a la fantasía en la literatura infantil*. RILCE, 16 (3), 491 - 500.

Dondis, D. A. (1976). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: G. Gilli.

Foster, H. (2001). *El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo*. Madrid, España: Ediciones Akal.

Garralón, A. (2013). *Leer y Saber. Los libros informativos para niños*. Editorial Tarambana Libros.

Gubern, R. (1987). *La mirada opulenta*. Barcelona: G. Gilli.

Guía de libros recomendados para niños y jóvenes (2011) A leer/IBBY: México.

Jay, M. (2003). *Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al ocularcentrismo*. Madrid: Ediciones Akal, S.A.

Kandinsky, W. (1981). *De lo espiritual en el arte*. México: Proema Editora.

_____ (1991). *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona: Editorial Labor, S.A.

Karmiloff, K. y Karmiloff-Smith, A. (2005) *Hacia el lenguaje. Del feto al adolescente*. Serie Bruner. Madrid: Ediciones Morata, p. 118.

Lluch, G. (2003). *Antes del texto: los paratextos*. En Lluch, G. *Análisis de narrativas infantiles y juveniles* (pp. 37 - 46). España: Gráficas Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Lluch, G., Chaparro J., Rincón, M. C., Rodríguez, C., y Victorino, A. (2009). *Cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes*. Orientaciones de una investigación de Fundalectura: Colombia.

Lobato, J. (2007). *El valor de la ilustración en álbumes para una educación en la no violencia*. Escuela abierta, 10 , 129-159.

Mandoki, K. (2006). *Estética cotidiana y juegos de la cultura – prosaica uno*. México: Siglo XXI editores.

Martínez García, L. M. (2004). *Arte y símbolo en la infancia. Un cambio de mirada*. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Ministerio de Educación Nacional, MEN. (1999). *Serie lineamientos curriculares. Preescolar*. Bogotá, Colombia: Autor.

Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, Nacional Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, DNP-DDS-SS. (2007). *Documento Conpes 109 Social*. Consejo Nacional de Política Económica Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación. POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA “COLOMBIA POR LA PRIMERA INFANCIA”

Ministerio de Educación Nacional. (2012). *Una propuesta pedagógica para la educación de la primera infancia*. Documento base para la construcción del lineamiento pedagógico de educación inicial nacional (Documento borrador).

Moles, A. (1975). *La comunicación y los mass media*. Editorial Mensajero. Bilbao.

_____(1975). *Teoría de los objetos*. Colección comunicación visual. España: Editorial G.G.

Morris, Ch. (1985). *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona: Paidós.

Ospina, G. (2010). *La Pedagogía por Proyectos en los talleres de creación de libros álbumes*. Revista Infancias Imágenes, 9 (2), 58-78.

Perinat, A. (1984) *El desarrollo social en preescolar*. Revista Educar, Núm.: 5 Educación en pre-escolar.

_____(1998). *Psicología del desarrollo. Un enfoque sistémico*. Barcelona: EDIUOC.

Piaget, J. (1978). *La representación del mundo en el niño*. Madrid: Morata.

_____(1984). *La formación del símbolo en el niño*. México: Fondo de Cultura Económica.

Plan lector (2012). Fondo de Cultura Económica: Colombia

Porras R, A. (2006). *Cómo potenciar el intelecto. Para niñas y niños de tres a siete años*. Bogotá, Colombia: Editorial Magisterio.

Puche, R., Orozco, H.M., Orozco, B.C., Correa, M & Corporación niñez y conocimiento. (2009). *Documento N° 10. Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia*, Ministerio de educación nacional, Bogotá, Colombia: Taller Creativo de Aleida Sánchez B. Ltda.

Reyes, Y. (2008). *La biblioteca para los que no saben leer: acceso a libros y lecturas en la primera infancia*. En: "Bibliotecas y Escuelas: Retos y desafíos de la Sociedad del Conocimiento". Bonilla, Goldin y Salaverria, ed. México: Océano.

_____(2007). *La casa imaginaria. Lectura y literatura en la primera infancia*. Bogotá, Norma.

Sánchez, A. (1992). *Invitación a la estética*. México: Editorial Grijalbo S.A.

Shulevitz, Uri (2005) *¿Qué es un libro álbum?* Parapara Clave nº 1. El Libro álbum. Banco del Libro. Venezuela.

Van der Linden, S. (2015). *Álbum[es]*. Ediciones Ekaré en coedición con el Banco del Libro y Variopinta Ediciones: España.

Vigotsky, L (1995) *Pensamiento y lenguaje*. Buenos Aires, Ediciones Fausto.

_____ (1996) *La imaginación y el arte en la infancia*. México: Akal.

Villafañe, J. (2000). *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones pirámide.

Winnicott, D.W. (1980) *El niño y el mundo externo*. Buenos Aires, Horné.

_____ (1982) *Realidad y Juego*. Buenos Aires: Gedisa.

Wladyslaw, T. (2002). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid, Ed. Tecnos Alianza.

4. Productos

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos finalmente presentados

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS	No. de PRODUCTOS PRESENTADOS
Productos de nuevos conocimientos		
Artículo completo publicado en revistas A1 o A2		
Artículo completo publicados en revistas B		
Artículo completo publicados en revistas C	1	1
Libros de autor que publiquen resultados de investigación	1	1
Capítulos en libros que publican resultados de investigación		
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados		
• Prototipos y patentes:	1	1

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS		No. de PRODUCTOS PRESENTADOS	
Colección de ocho libros ilustrados para niños y jóvenes de 2 a 14 años				
• Software				
Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial				
Normas basadas en resultados de investigación				
Formación de recursos humanos	No. de estudiantes vinculados	No. de tesis	No. De estudiantes Vinculados	No. De tesis
Estudiantes de pregrado ⁷	4		4	
Semillero de Investigación				
Estudiantes de maestría				
Estudiantes de doctorado				
Productos de divulgación				
Publicaciones en revistas no indexadas				
Ponencias presentadas en eventos (congresos, seminarios, coloquios, foros)	No. de ponencias nacionales 1	No. de ponencias internacionales 1	No. de ponencias nacionales 1	No. de ponencias internacionales 1
Propuesta de investigación				
Propuestas presentadas en convocatorias externas para búsqueda de financiación.				

7. La relación de nombres y tipo de vinculación de los monitores se encuentra en el anexo 8. Informe de ejecución presupuestal.

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones

Tabla No. 2. Detalle de productos

Tipo de producto:	Libro de autor con resultados de investigación
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico en niños de 2 a 14 años.
Nombre Particular:	
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Andrés Reina y Tatiana Cuéllar
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver DVD informe final)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.
Nombre Particular:	Esto en su puesto
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Andrés Reina, Tatiana Cuéllar, Jhon Stephen Toro, Kelly Gómez y Angélica Gardeazabal
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.
Nombre Particular:	El día de Maya
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Miriam Figueroa y Kelly Gómez
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.
Nombre Particular:	Fototropismo
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Andrés Reina, Tatiana Cuéllar, Stephany Reyes y Angélica Gardeazabal
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.

Nombre Particular:	La mona y la mona
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Andrés Reina y Katherine Collazos
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.
Nombre Particular:	Mi cobija naranja suele vestirse de azul
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Álvaro Valencia, Esteban Moreno Sterling, Tatiana Cuéllar y Kelly Gómez
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.
Nombre Particular:	Ludus. Otra canción de navidad
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia

Participantes:	Andrés Reina
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.
Nombre Particular:	El semáforo
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Andrés Reina, Tatiana Cuéllar, Jhon Stephen Toro, Katherine Collazos y Kelly Gómez
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Libro ilustrado
Nombre General:	Ocho puntos suspensivos. Colección de narrativas visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico.
Nombre Particular:	Los motivos del pato
Ciudad y fechas:	Febrero de 2017, Cali - Colombia
Participantes:	Andrés Reina, Jhon Stephen Toro y Kelly Gómez
Sitio de información:	Biblioteca Mario Carvajal - Universidad del Valle (Ver anexo 1_Colección impresa)

Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus
-----------------------	--

Tipo de producto:	Artículo (Ver anexo 2)
Nombre General:	Revista Nexus (Escuela de comunicación social). En proceso de publicación (Ver anexo 3_certificado)
Nombre Particular:	Análisis de los sentidos de representación formal de libros ilustrados de la sala infantil y juvenil de la biblioteca comfandi
Ciudad y fechas:	Cali, Diciembre 2017
Participantes:	Tatiana Cuéllar Torres y Andrés Reina Gutiérrez
Sitio de información:	
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Ponencia (Ver anexo 4_presentación)
Nombre General:	Diseño en sociedad 10. Congreso de investigación y creación en diseño
Nombre Particular:	Panorama crítico sobre el libro ilustrado infantil en juvenil en Colombia
Ciudad y fechas:	Cali, Octubre de 2014
Participantes:	Tatiana Cuéllar Torres y Andrés Reina Gutiérrez
Sitio de información:	www.disenoensoiedad.com (ver anexo 5_certificado y programa del evento)
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

Tipo de producto:	Ponencia y Taller (Ver anexo 6_presentación)
-------------------	---

Nombre General:	I ciclo de conferencias en pedagogía social para la comunidad (Ver anexo 7_certificado)
Nombre Particular:	Creación de narraciones visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico, en niños de 2 a 14 años.
Ciudad y fechas:	Medellín, Septiembre de 2016
Participantes:	Tatiana Cuéllar Torres
Sitio de información:	
Formas organizativas:	Grupo de investigación y creación en diseño: Nobus

5. Equipos⁸

A continuación se relacionan los equipos adquiridos, uso, servicios de apoyo a la docencia, la investigación y la extensión que prestan al interior del Departamento de diseño de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle:

Nº	EQUIPO	USO	SERVICIOS	UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD
1	Cámara Canon EOS T5i Escanner EPSON V33	Equipo usado para la captura del proceso creativo: bocetos, ilustraciones y siluetas en MDF. Equipo usado para el registro de las salidas de campo.	Su uso y funciones se hacen extensivos para los programas, proyectos, seminarios y	Los equipos relacionados están registrados en la sección de inventarios a nombre de Tatiana Cuéllar Torres, y se

8. Vale la pena aclarar que los equipos y otros apartados de la ejecución presupuestal se dieron en tiempos que no correspondieron al desarrollo del proyecto; un ejemplo de ello, es que las tablas para hacer las ilustraciones llegaron un año y medio después de empezar el proyecto; lo que dificultó el trabajo con los monitores de investigación porque sus tiempos de contratación no coincidieron con la llegada de los equipos (ver el anexo 8).

Nº	EQUIPO	USO	SERVICIOS	UBICACIÓN Y DISPONIBILIDAD
4	Tablas de dibujo WACON INTOUS	Equipo necesario para el dibujo de personajes, entornos, bocetos, coloreado de todas las ilustraciones.	otras actividades que se requieren en el apoyo a la función docente en el Departamento de Diseño de la Facultad de Artes Integradas.	encuentran ubicados en el edificio 382 – Departamento de Diseño – 4 Piso.

6. Impactos

Esta propuesta centra la atención en el papel que desempeñan los libros con imágenes desde un enfoque estético, narrativo y conceptual en la interpretación y percepción que tienen los niños sobre estos objetos. Así, el impacto de los resultados de este proyecto de creación artística y humanística, favorecen la capacidad artística de los niños y de los estudiantes de diseño gráfico e industrial que trabajaron como monitores en el desarrollo del proyecto. Favorece además, la divulgación de conocimiento y su apropiación social y, finalmente, aporta a las discusiones nacientes y asentadas sobre el tema.

Con relación al primer aspecto, es decir la *capacidad artística de los niños y de los estudiantes de diseño gráfico e industrial*, se debe resaltar un impacto importante obtenido en el marco de esta investigación: la formación investigativa obtenida por los estudiantes y egresados de Diseño Gráfico e Industrial del Departamento de Diseño de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, Angie Olmos, Katherine Collazos, Kelly Gómez, Jhon Stephen Toro y Stephany Reyes, monitores de investigación en este proyecto, se cristaliza en algunos trabajos de grado y en la consolidación en otros, de su estilo gráfico en narrativas visuales. Otros estudiantes y profesionales que trabajaron en el proyecto, dan cuenta de esa apropiación y desarrollo de sus habilidades artísticas en sus producciones gráficas como en el caso de Álvaro Valencia y Angélica Gardeazábal, estudiantes del Departamento de diseño.

No menos importante es que uno de los impactos más significativos fue la sinergia que se generó entre los distintos actores del sistema educativo, en donde intervinieron estudiantes e investigadores con un fin común, preguntarse por el quehacer diario que implica la formación de los sujetos en términos pedagógicos y comunicativos, a través de la literatura.

Respecto del segundo aspecto, la *divulgación del conocimiento y su apropiación social*, en el X Congreso de investigación y creación en diseño llamado *Diseño en Sociedad* llevado a cabo del 26 al 30 de octubre de 2015, en la Universidad del Valle, se presentó la ponencia titulada *Panorama crítico sobre el libro ilustrado infantil y juvenil en Colombia* (ver anexo 4 y 5). Esta ponencia recogió los avances de este proyecto a esa fecha, sintetizados en la descripción de algunos resultados obtenidos en función de los objetivos específicos del proyecto, es decir, el instrumento y análisis de más de 80 libros tomados de la biblioteca infantil y juvenil del centro cultural Comfandi, con el fin de revisar los sentidos de las representaciones formales, temáticas y de carácter pedagógico de estos ejemplares.

En esta misma dirección, se hizo un taller ligado a otra ponencia sobre la producción de contenidos para niños y jóvenes en el marco del I ciclo de conferencias en pedagogía social para la comunidad realizado en Medellín en septiembre de 2016 (ver anexo 6 y 7), titulada como este proyecto *Ocho puntos suspensivos, creación de narraciones visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico en niños de 2 a 14 años*. Esta ponencia y taller estuvo enfocada a presentar los resultados parciales de esta investigación y al trabajo realizado con los niños en diferentes instrucciones educativas y colegios, además del trabajo realizado en las bibliotecas de Cali, especialmente en la biblioteca de Comfandi. El taller estuvo dirigido a maestros de la I.E Olaya Herrera y centrado en la producción de contenidos contextualizados en el aula de clase, en donde los maestros pasaron de la narración (historia) a la configuración formal (ilustración).

Se espera que estos resultados divulgados sirvan de referente para cuestionar y fortalecer las prácticas y posturas diversas sobre la literatura infantil y juvenil y especialmente, sobre la producción de contenidos para esta audiencia. Asimismo se espera que ello permita abrir un debate extenso sobre las preguntas que orientaron la investigación, en sus diferentes frentes.

En lo que tiene que ver con el tercer aspecto, las *discusiones nacientes y asentadas sobre el tema*, se envió a arbitraje a la revista Nexus el artículo titulado *Análisis de los sentidos de representación formal de los libros ilustrados de la sala infantil y juvenil de la biblioteca Comfandi*, que será publicado en la edición 21 en junio de 2017 (ver anexo 2 y 3). Este artículo da cuenta de los resultados obtenidos en el análisis de diferentes tipos de libros con imágenes que se encuentran en Colombia y que son orientados por categorías de comprensión lectora hacia los niños y jóvenes. Estas categorías analíticas (arrullos, primeros lectores, lectores en marcha y lectores autónomos) son retomadas para la escogencia de los libros y, para el análisis se establecen otras categorías: contenido temático, imagen, diseño y producción y contenido pedagógico.

Por otra parte, se pronostica que otro aspecto a divulgar es la estrategia metodológica sobre el proceso creativo a través de la bitácora del proyecto (ver anexo 10 en DVD), empleada para registrar y analizar la información visual pertinente para lograr los objetivos propuestos. La estrategia metodológica implicó la sistematización mediante la

segmentación de bocetos como parte del registro de la experimentación, de los guiones de cada historia, de los perfiles de los personajes, diagramación, artes, visualizaciones en mockups y page flips de los libros.

En conclusión, los resultados, productos e impactos expuestos muestra que se alcanzaron los objetivos inicialmente planteados en el proyecto. Asimismo se pone en evidencia que en el desarrollo de la investigación sobre una problemática de creación de contenidos desde el punto de vista didáctico y estético, se abrieron nuevas dimensiones de análisis y posibilidades de apropiación para el mejoramiento de la formación artística y humanística de nuestros niños y jóvenes.

7. Lista de Anexos

Anexo 1: Colección impresa de narraciones visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico en niños de 2 a 14 años; que incluye: Esto en su puesto, el día de Maya, Fototropismo, El semáforo, Los motivos del pato, La mona y la mona, Mi cobija naranja suele vestirse de azul y Ludus: otra canción de navidad.

Anexo 2: Artículo: ANÁLISIS DE LOS SENTIDOS DE REPRESENTACIÓN FORMAL DE LIBROS ILUSTRADOS DE LA SALA INFANTIL Y JUVENIL DE LA BIBLIOTECA COMFANDI

Anexo 3: Certificado sobre el proceso de evaluación del artículo del anexo 2, por parte de la Revista Nexus

Anexo 4: Ponencia: Panorama crítico sobre el libro ilustrado infantil y juvenil en Colombia

Anexo 5: Certificado y programación del evento Diseño en sociedad 10 en el que fue presentada la ponencia del anexo 4

Anexo 6: Ponencia y taller: Creación de narraciones visuales para el aprendizaje sensorial, perceptivo y simbólico, en niños de 2 a 14 años.

Anexo 7: Certificado del I ciclo de conferencias en pedagogía social para la comunidad, en el cual fue presentada la ponencia del anexo 6

Anexo 8: Informe de ejecución presupuestal hasta el 28 de febrero de 2017

Anexo 9: Formatos de cumplidos de visitas a las instituciones educativas y métodos de acercamiento a dichas instituciones

Anexo 10: DVD con la bitácora del proceso creativo de la colección de los ocho libros y los page flips de cada libro

Anexo 11. DVD con los artes finales de cada libro de la colección

Anexo 12. Instrumento y análisis de los sentidos de las representaciones formales de algunos libros ilustrados infantiles y juveniles de la biblioteca Comfandi.

Firma del investigador principal

VoBo. Vicedecano de Investigaciones