

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**
ESCUELA NACIONAL DE ARTES
PLÁSTICAS

56

zej

**"LA ILUSTRACIÓN, AUXILIAR
DE LA CATEQUESIS DE LA INFANCIA"**

**TESIS QUE PARA OBTENER
EL GRADO DE LICENCIADO
EN COMUNICACIÓN GRÁFICA**

**PRESENTA
ÉDGAR VARGAS ZERMEÑO**

MÉXICO D.F. 1997

**DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACIÓN
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Al
Señor
mi
Dios

"Todo lo
puedo en
Aquel que
me conforta"

Dedicatoria

A Neme✠ y Pedrito✠, Chucha y Chava✠.

A Sergio y Naty.

A mi querida Betty.

A Silvia.

A Pedro y Yessy.

A la familia Olvera Benítez.

Agradecimientos

*A Mary Carmen y Guillermo
por su paciencia y consejo.*

*A Memo, Pepe y Ana María
por su amistad y cooperación.*

*A Betty
que le da alegría a mi vida.*

*A mis padres
sea este trabajo un reconocimiento a
su esfuerzo y preocupación.*

INDICE

	PAG.
INTRODUCCIÓN	1
1 CATEQUESIS DE LA INFANCIA EN LA IGLESIA CATÓLICA.	4
1.1 LA IGLESIA CATÓLICA	4
1.1.1 LA IGLESIA EN MÉXICO	5
1.2 CATEQUESIS EN LA IGLESIA	6
1.2.1 LA CATEQUESIS EN MEXICO	7
1.2.2 LA CATEQUESIS EN LA ACTUALIDAD	9
1.2.3 OBJETIVOS DE LA CATEQUESIS	11
2 TÉCNICAS Y PEDAGOGÍA DE LA CATEQUESIS	14
2.1 ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA CATEQUESIS	14
2.1.1 PEDAGOGÍA ACTUALMENTE APLICADA	15
2.1.2 METODOLOGÍA	16
2.1.3 CATEQUESIS DE LA INFANCIA	17
2.2 TECNICAS AUXILIARES DE LA CATEQUESIS	19
2.2.1 CARACTERÍSTICAS	20
2.2.2 TÉCNICAS PROPIAS DE LA CATEQUESIS	22
2.2.3 LA HISTORIA GRÁFICA COMO RECURSO	25
2.2.4 LA PARÁBOLA COMO HISTORIA GRÁFICA	26

	PAG.
3 MEDIOS ICONOGRÁFICOS	31
3.1 IMAGEN VISUAL Y COMUNICACIÓN	32
3.1.1 LOS SIGNOS	34
3.1.2 IMAGEN	35
3.1.3 EL DISCURSO ICÓNICO	37
3.1.4 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EL TEXTO ILUSTRADO	38
3.2 DISEÑO GRÁFICO Y TEXTO ILUSTRADO	39
3.2.1 METODOLOGÍA DEL DISEÑO	40
3.2.2 TEXTO E IMAGEN	44
3.2.3 LA ILUSTRACIÓN	48
3.2.4 ILUSTRACIÓN INFANTIL	50
3.2.5 CONCEPTUALIZACIÓN	52
3.2.6 ACUARELA, TÉCNICA PARA LA ILUSTRACIÓN	55
3.2.7 FORMA	57
3.2.8 EL COLOR	59
4 ILUSTRACIÓN DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO	62
4.1 ELABORACIÓN DEL DISEÑO.	63
4.2 ELABORACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES.	74
4.2.1 DISEÑO DE LOS PERSONAJES	75
4.2.2 DISEÑO DEL AMBIENTE DE LAS ESCENAS	83
4.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES	102
CONCLUSIONES	103
BIBLIOGRAFÍA	104
GLOSARIO	106

INTRODUCCION

Actualmente vivimos una época en que la imagen forma parte de la vida cotidiana; la publicidad, la propaganda y la didáctica la utilizan como herramienta para conseguir sus fines. Por tal motivo, cada vez es más indispensable la colaboración de profesionales que construyan discursos verbo-icónicos. Muchas empresas e instituciones invierten grandes cantidades de dinero para tener un concepto visual que sea reconocido por el público, mientras que otras carecen de los servicios de diseño adecuados para sus actividades, unas veces por su economía, otras por que la consideran una cuestión secundaria.

El campo profesional del diseño gráfico es muy extenso, actualmente abarca muchos ramos, dentro de ellos la ilustración, disciplina que participa de manera importante en el diseño editorial. Su colaboración es necesaria para enriquecer las publicaciones que se realizan.

Diseño e ilustración participan en la vida de las personas, sobre todo en las actividades que van formando sus gustos, su carácter como individuos, sus valores y criterios. Muchas instituciones, concientes de esto, manifiestan una gran inquietud por influir en esos aspectos mediante una estrategia visual. La religión es una de ellas. La Iglesia Católica, no siendo la excepción, se ha preocupado en el transcurso de su existencia por enseñar a sus feligreses los principios y la moral a seguir, a través de la catequesis. Esta actividad comienza a influir desde la infancia, pues es una etapa de formación en la vida.

Las personas que enseñan a los niños se ofrecen voluntariamente, y la mayoría de los materiales didácticos con que trabajan, llevan una parte gráfica que casi siempre es elaborada por ellos mismos. Esto se debe a la escasez y poca difusión de materiales apropiados y hechos por profesionales.

La didáctica religiosa es un campo de acción para el diseño poco explotado por quienes lo ejercen, porque la remuneración económica es más baja que en otros campos. Aunque esta área ofrece menores ingresos no deja de ser una necesidad la elaboración de materiales que resuelvan los problemas.

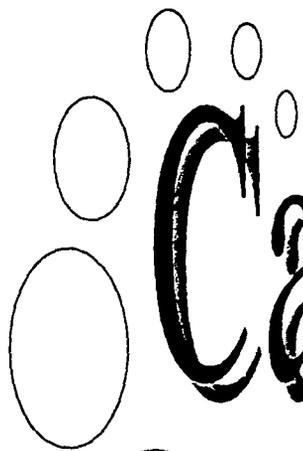
El presente trabajo tiene como finalidad proponer un material alternativo y adecuado a las necesidades didácticas de la catequesis de la infancia. Se usará a la ilustración como parte del diseño de una historia gráfica, que es uno de los recursos técnicos que se emplean para impartir las clases. El material a elaborar será creado en base a los rasgos generales de la etapa de desarrollo por la que los niños están pasando en el momento.

Conocer la personalidad de quien demanda el trabajo de diseño y cómo debe ser elaborado, es elemental para producir el material. Por tal motivo la primera sección de esta investigación contiene los datos relacionados con la Iglesia y su catequesis, espacio en el que se puede conocer el perfil social e histórico de dicha institución; al igual que su sistema de educación de la fe. Posteriormente se profundiza en los datos que hablan sobre el desempeño de la catequesis, sus métodos, sus técnicas, y las posibilidades didácticas que se pueden aplicar.

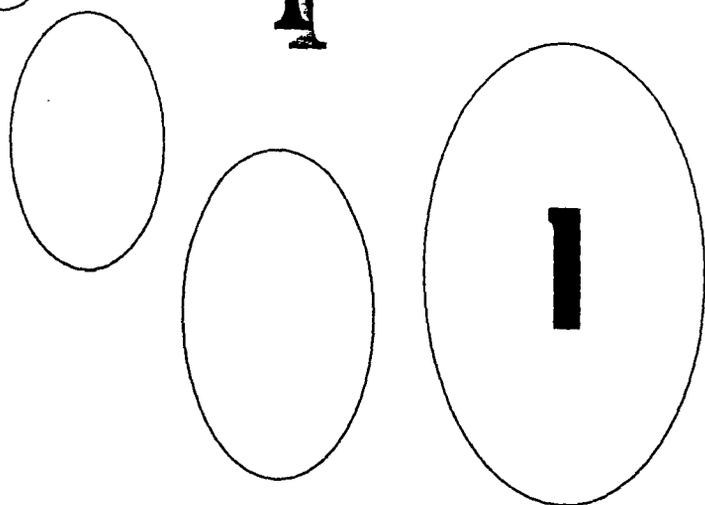
Al elaborar una historia gráfica donde existan la calidad profesional y la funcionalidad, el diseño gráfico se encargará de estructurar el mensaje, de darle un concepto visual que se pueda comunicar. Para tal efecto, como determinante de la imagen global, es necesario plantear en este trabajo los lineamientos que la hagan funcionar con efectividad. Esto requiere del manejo de una información que nos ayude a explotar todos los recursos posibles.

Por su parte la ilustración, que dentro de su gran campo de acción participa en el sector infantil, interviene con la información teórica necesaria para construir los discursos visuales que contendrán el mensaje. Sus técnicas y la manera de conceptualizar guían la construcción de la historia, con respecto a su funcionalidad.

Estos datos ceden lugar a la realización práctica. La elaboración de la historia gráfica aparece como resultado de la investigación realizada, se plantea primeramente el diseño para determinar la apariencia visual del relato. Con ello se determinan las áreas que sirven de espacio a la ilustración. La aplicación del diseño gráfico y la ilustración para resolver un problema didáctico, son la razón de ser de este trabajo.

A cluster of five hand-drawn bubbles of varying sizes, arranged in a roughly circular pattern to the left of the word 'Capitulo'.

Capitulo

A row of three hand-drawn bubbles of increasing size from left to right, positioned below the word 'Capitulo'. The largest bubble on the right contains the number '1'.

1

CATEQUESIS DE LA INFANCIA EN LA IGLESIA CATÓLICA

Realizar un buen trabajo de diseño o ilustración, requiere de cierta información que sirva como soporte del mensaje a comunicar, y un factor básico que se debe considerar, es conocer el carácter público de la persona o institución que demandan la elaboración del material. En el caso del presente trabajo corresponde a la Iglesia Católica, organización que ha confrontado su sistema de enseñanza con la realidad, descubriendo así, que para dar una buena educación moral es necesario comenzar desde la infancia.

La Iglesia, al tener necesidades didácticas, las tiene también de comunicación, es por eso que el diseño gráfico, mediante la ilustración, puede dar soluciones al crear los satisfactores que se requieren. Antes de saber de qué manera es esto posible, se expone a continuación un perfil de la Iglesia, que nos permite conocer su carácter religioso, su organización, sus metas, y las bases de su sistema de enseñanza, es decir, la catequesis.

1.1 LA IGLESIA CATÓLICA

"La palabra Iglesia (<ekklèsia>, del griego <ek-Kalein><llamar fuera>) significa: convocación"¹

En sí se refiere a la comunidad universal de los creyentes o conjunto de personas bautizadas en ella. No es posible hablar de la Iglesia sin mencionar la religión, pues hacerlo implica a la religión cristiana. Primeramente hay que entender la definición de dicha palabra. Puede tener dos significados:

"Una primera interpretación dice que proviene de 're-elegir' (del latín: re-eligere), y la otra, de 're-ligar' (re-ligare). El primer significado nos su-

---

1 *Catecismo de la Iglesia Católica, Coordinadores Católicos de México, p.201*

giere la actitud del hombre, quien elige nuevamente a Dios. El segundo significado hace pensar en reforzar esa ligazón"²

Una religión supone:

"una normativa para la conducta humana, al señalar lo que es bueno y lo que es malo, lo que debe hacerse o lo que se debe evitar, y lo que debe creerse"³

Es así que la Iglesia Católica representa una influencia ideológica en las personas. Freud⁴ le atribuye, incluso, el efecto de un narcótico capaz de traer algún consuelo para el hombre en su impotencia y desamparo frente a las circunstancias desagradables de la vida.

1.1.1 La Iglesia en México

Siendo España el país más católico, sin judíos ni protestantes, y teniendo un modelo cristiano cien por ciento, la conquista de nuestro territorio se interpretó como un triunfo religioso. Pero en realidad la cruz llegó junto con la espada, la cual destruyó a sangre y fuego las culturas autóctonas. Durante la colonia se vivió bajo la autoridad de la Iglesia. Esta situación prevaleció durante el periodo posterior a la independencia, hasta que se realizó la Reforma de Juárez.

Ya en nuestro siglo, después de la revolución, Plutarco Elías Calles desató una persecución contra la Iglesia, y provocó la toma de un acuerdo entre el clero y gobierno. Apartir de ese momento se vive en separación y respeto

Para la segunda mitad del siglo comenzaron a llegar a México innovadores estudios europeos, frutos de la renovación bíblica y teológica. Al aparecer los cambios del Concilio Vaticano II (1965) se propone: la renuncia al poder y a la riqueza, el acercamiento a los pobres, y la valoración del adulto y el joven como sujetos preferenciales de la evangelización; aspectos que al haberse desatendido, se han convertido en problemas. Por eso la Iglesia necesita de una organización que le permita hacer conciencia en sus miembros, esfuerzo que comienza desde la niñez:

---

2 Martínez García Francisco . *Religión y Compromiso*. Ed minos, p. 27

3 Ibid. p. 22

4 Fromm Erich. *El Dogma de Cristo*. Ed. Paidós, p. 23

"al haber una apertura a un círculo social más amplio, es el momento de una catequesis destinada a introducir al niño de manera orgánica en la vida de la Iglesia"⁵

Es por eso que se necesita de un estudio más profundo de este aspecto de la Iglesia, para poder saber cómo es que se lleva a cabo y cómo funciona, es decir, para saber en un sentido más amplio qué es y cuáles son sus objetivos.

1.2 LA CATEQUESIS EN LA IGLESIA

La catequesis, que está íntimamente unida al desarrollo del cristianismo, nace después de la fundación de la Iglesia, a los cincuenta días de lo que ella misma dice, fue la resurrección de Jesús (año 33 aproximadamente). En ese momento todos los apóstoles son enviados a predicar a otros lugares, de manera que el desarrollo de la comunidad cristiana fue posible gracias a un sistema de enseñanza y difusión: la catequesis, que es una educación ordenada y progresiva de la fe"⁶. Ello significa que pretende educar integralmente a las personas, a partir de la experiencia fundamental de la fe.

La catequesis ocupó desde sus comienzos un lugar especial, se volvió rápidamente tarea indispensable para el crecimiento de la comunidad cristiana. En un inicio se hacía predicando a grandes cantidades de personas, tal como lo habían aprendido de Jesús. Posteriormente fue evolucionando hasta haber un trato más directo del catequista con el catequizando.

Fueron muchas las formas como la catequesis se expresó, como diversos los objetivos que pretendía alcanzar. Se adaptó a las circunstancias según el momento histórico.

"En el siglo I estaba muy unida a la evangelización y se entendía como la iniciación a la fe. Del siglo II al IV se preocupaba por que cada comunidad fuera un signo del Reino de Dios. Del siglo V al XV deja de ser parte importante de la comunidad, por suponerse ésta, cristiana en su mayoría. En el siglo XVI se entiende como una instrucción en las <verdades> en las que hay que creer para seguir siendo miembros de la iglesia. Al inicio de la evangelización, en la Nueva España, la catequesis consistía en la

---

5 Juan Pablo II, *Catechesi Tradendae*, . p. 52

6 Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis, *Guía pastoral para la catequesis de México*, p. 108

instrucción elemental y resumida de la doctrina cristiana o se impartía para la perseverancia de los que necesitaban una formación más amplia. Ya en el presente siglo se le ha dado una gran importancia al estudio de la biblia"⁷

1.2.1 La Catequesis en México

Concieme a esta investigación conocer algunos datos del inicio de la catequesis en el territorio nacional, ya que han servido de base para consolidar lo que hoy en día es la catequesis de la infancia en México.

En un principio, se impartió en condiciones poco adecuadas, ya que no se tomó en cuenta la edad de los indígenas, mismos que tenían una forma diferente de ver el mundo, de juzgar las cosas y de responder a sus preguntas y a sus necesidades. Al llegar los españoles a lo que ahora es nuestro país, colonizaron la región mediante el exterminio de muchas culturas; la ocupación de los territorios se lograba por la fuerza. Pero la consolidación de la conquista, dependía de la capacidad de asimilación de los pueblos sometidos, y estaba relacionada con la labor de los clérigos.

"Esta labor de sustitución de unos elementos culturales por otros, de aniquilamiento de ciertas concepciones y categorías mentales e implantación de nuevos esquemas y formas de vida, era una tarea eminentemente educadora"⁸

Por eso se comenzó a enseñar a los niños el catecismo, en combinación con la educación elemental (escritura, lectura y canto); todo con un carácter práctico y piadoso. Dicha obra fue iniciada por los misioneros franciscanos, que con la ayuda de otras órdenes religiosas (dominicos, agustinos y jesuitas) libraron los diversos obstáculos que se presentaron.

Cuando la Iglesia fue echando raíces se tomó una rica experiencia en la catequesis. Nacieron así muchas actividades relacionadas con ella:

"el célebre catecismo pictográfico de Fray Pedro de Gante, para enseñar la fe en imágenes indígenas; los catequistas bilingües o 'doctrineros' que trabajaban en su comunidad o iban de pueblo en pueblo; las escuelas de

---

7 Ibid. p. 34 a 36.

8 Gonzalbo P., *El Humanismo y La Educación En La Nueva España*, S.E.P., Ediciones El Caballito, p. 9

catequesis como la de Tlatelolco o los Colegios-Hospitales de Don Vasco de Quiroga, donde la impartición ocupaba un lugar especial en la promoción integral de la persona"⁹

En la Colonia, la Iglesia se implantó abarcando la vida de las personas y de los pueblos, todo estaba envuelto en lo religioso: la familia, la escuela y la sociedad.

Los métodos de los evangelizadores trascendieron. A pesar de que México participa actualmente de la llamada modernidad, en la religiosidad popular contemporánea vemos la supervivencia de muchas celebraciones, rituales y patrones de conducta que nos hablan del éxito de los recursos utilizados por los catequistas.

La crisis de los valores morales que se vive actualmente está haciendo que la gente se aleje de la Iglesia. En otros tiempos esta situación no era problema, pues la mayoría

---

9 *Guía Pastoral Para La Catequesis De Mexico*, Op. Cit. 40

de las personas se consideraban creyentes. Hoy en día mucha gente opta por otras "filosofías de vida" o simplemente se muestran indiferentes a todo. La jerarquía eclesial pretende llamar la atención de esos individuos, con la intención de que adopten la forma de pensar y de vivir que se propone en el Evangelio; la ayuda de la catequesis es indispensable para lograrlo.

La catequesis mexicana ha tenido diferentes formas de organizarse a través de su historia. Con los años han aumentado las relaciones, los canales de comunicación, los niveles y los apoyos que se otorgan actualmente.

"La conferencia Episcopal Mexicana (CEM) tiene un organismo a nivel nacional que se encarga de llevar a cabo las tareas de la Evangelización y Catequesis, este organismo es la Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis (CEEC), y su objetivo es prestar un servicio de promoción, animación y orientación en las tareas evangelizadoras y catequizadoras"¹⁰

La CEEC ha dividido el país en 15 regiones, con el fin de tratar problemas comunes, reflexionar juntos y tomar decisiones en un nivel más pequeño de la Iglesia. Cada sector está formado por varios grupos, que bajo la guía de sus colaboradores realizan trabajos en común. En cada grupo existe un Secretariado de Evangelización y Catequesis, formado por un responsable y un equipo.

En el país existen cerca de 5000 parroquias en el campo y la ciudad. En la mayoría de ellas hay hombres y mujeres que prestan sus servicios como catequistas, tanto en el centro de la parroquia. como en las pequeñas comunidades, los ranchos, los ejidos y los barrios, son quienes tienen contacto directo con las personas a catequizar.

1.2.2 La Catequesis en la Actualidad

Los encargados de la catequesis en México se han interesado por conocer mejor a los catequizandos, apoyándose en ciencias como la psicología y la pedagogía para conocer más ampliamente al hombre y sus facultades. También han retomado la Biblia como una fuente de los métodos para enseñar el contenido del mensaje cristiano. Entre otras cosas han llegado a la conclusión de que no es posible una catequesis nueva sin personas mejor formadas, y con nuevos lenguajes para comunicar lo que se desea.

---

¹⁰ Op. Cit. Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis, p. 169

"Al ver el panorama catequístico de México, encontramos varias corrientes que deben complementarse en una catequesis general:

a) Catequesis Doctrinal.

Insiste sobre todo en la transmisión exacta de las verdades cristianas que hay que creer y aprender.

b) Catequesis Vivencial.

Parte de la vida de las personas para alimentarla con la Palabra de Dios, descubrirlo en ella y comprometerse.

c) Catequesis Bíblica.

Tiene como centro la Sagrada Escritura, presentada como historia de la salvación y Buena Nueva que transforma, convierte y compromete.

d) Catequesis Liberadora.

Arranca de la situación de opresión y de la injusticia para confrontarla con la Biblia, denunciando lo contrario a la moral, y revelando la necesidad de difundir la doctrina.

Dentro de estas corrientes existen diversos estilos:

- Catequesis Formal.

Se hace en la parroquia, en los grupos organizados por la Iglesia. Se hace en forma ordenada, sistemática y progresiva, a través de una organización estable que abarca programas, textos, métodos, catequistas y horarios.

- Catequesis Informal

Se hace en la familia cristiana y la religiosidad del pueblo. Es sencilla, se realiza por medio de signos, gestos, actitudes y relaciones que transmiten valores, vivencias y comportamientos religiosos. Crea la conciencia de pertenecer a una comunidad.

- Catequesis Ocasional.

Se da a partir de situaciones o acontecimientos de la vida, mirándoseles como realidades que encierran mensajes de Dios, y se les interpreta a la luz de la fé y de la palabra para dar la respuesta que en ese momento Dios espera del creyente"¹¹

Al ser difícil hacer un material que abarque todas las corrientes y estilos, este trabajo se dirige a una catequesis bíblico-doctrinal, pues intenta mostrar un concepto de la doctrina, apoyándose en la Biblia. Y se ha elegido así en base a que la catequesis vivencial requeriría de estar adaptando continuamente los mensajes bíblicos según la vida de los

---

11 Ibid. p. 43-45

niños, y la liberadora profundiza en conceptos dirigidos a los adultos. El material podría ser útil en los estilos formal e informal, en el ocasional no, porque en él se parte de hechos reales y no se pueden tener materiales específicos para cada situación.

La catequesis mexicana se presenta en forma muy desigual en las distintas regiones, diócesis, y parroquias del país. En varios lugares aún no hay conciencia de toda su importancia, ni de sus tareas propias en la comunidad. Todavía es vista con mentalidades que la deforman. Sin embargo, está en vías de cambio, avanza hacia una idea más completa e integral de sí misma. Se ha pensado en una mejor organización y la producción de materiales para la educación de la fe.

1.2.3 Objetivos de la catequesis.

La catequesis pretende instruir a los creyentes en el Evangelio, para que lo asuman como criterio fundamental de sus vidas; por eso la Biblia tiene un lugar insustituible. De hecho la catequesis es una manera de evangelizar.

"Los integrantes de la Iglesia crearon diferentes formas de vivir su vocación de servir, y las llamaron ministerios. Dentro de ellos sobresalió la catequesis, los cristianos debían comprender y aceptar las consecuencias que se desprendían de una conversión a partir del Evangelio, debían ajustar sus vidas según las enseñanzas contenidas en él"¹²

La catequesis debe conducir a los creyentes a escudriñar la vida de Cristo, sus objetivos son:

- ** Enseñar los dogmas¹³
- * Llevar de la fé a los actos.
- * Promover la fé, la esperanza y la caridad.
- * Dar a conocer la vida de Jesús.
- * Construir con los creyentes la fraternidad.
- * Mostrar la celebración de sus sacramentos.
- * Enseñar a ver la realidad, según Dios.
- * Formar hombres con criterio evangélico.

---

12 Ibid. p. 53

13 Entiéndase por dogmas, las postulaciones no comprobables científicamente que la Iglesia tiene por verdades de fe

- * Estar en la religiosidad del pueblo y orientarlo.
- * Acompañar pedagógicamente las edades y situaciones"¹⁴.

Los encargados de la catequesis deben estar atentos a las características de sus diferentes destinatarios, para hacer más efectivos los resultados de la enseñanza.

"La doctrina que se usa en la Iglesia Católica es la de Cristo, y en ella hay un conjunto de conceptos y deberes, para los creyentes"¹⁵

Esos elementos se encuentran en el Credo, que se reza como oración, pero más que eso es una profesión de fé, según lo indica la primera palabra: creo. Otras oraciones como el Padre Nuestro, solo suponen la comunicación con Dios, más no pretende postular las creencias del catolicismo. El Credo es el Evangelio abreviado o resumen de lo que los apóstoles decidieron predicar, antes de separarse. Hicieron una fórmula de doce artículos, los cuales pueden ser agrupados en cuatro grupos: lo relativo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a la muerte, juicio y castigo o premiación del hombre; en eso se manifiesta la unidad de la fé católica.

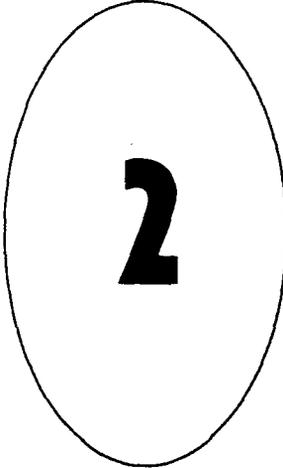
---

14 Cfr. Ibid. Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis, p. 58 a 60

15 F.T.D., *Doctrina Cristiana Curso Superior*, Ed. Progreso, p. 14-24 Ibid. p. 19

Capitulo

2

TECNICAS Y PEDAGOGIA DE LA CATEQUESIS

Una vez expuesta la naturaleza y las necesidades catequéticas de la Iglesia Católica, es importante dar a conocer de qué manera los encargados de dichas necesidades les dan solvencia. Siendo la catequesis un sistema de enseñanza, requiere del apoyo de una orientación y medios para los catequistas. El apoyo se ha encontrado en una pedagogía que al igual que la catequesis tiene fundamentos, métodos y técnicas, que son el resultado de la experiencia de varios años en combinación de las ciencias modernas.

Es así como se abre un gran número de posibilidades para educar en la fé, y el diseño interviene de una manera trascendente en este proceso, sobre todo en la catequesis de la infancia, etapa en la que se aprende la moral y las virtudes que hacen del hombre una persona íntegra. La niñez es un período que requiere de diversos soportes que faciliten la explicación de conceptos abstractos; es ahí donde el diseño gráfico, en el área de la ilustración, resuelve audazmente las necesidades de la catequesis.

Usar la ilustración como técnica de apoyo en la catequesis nos conduce a realizar un análisis de las técnicas que comúnmente se usan, para ver qué tan válida y aceptada es. De igual manera es necesario cotejar si el contenido del trabajo ilustrado va de acuerdo con las principales necesidades, y así supervisar que haya una congruencia entre la técnica empleada y las necesidades de la catequesis.

2.1 ASPECTOS PEDAGOGICOS DE LA CATEQUESIS

La educación es una actividad humana al servicio de las personas, con ella aprenden como asumir responsablemente las tareas que se presentan en la vida. Les acompaña y ayuda a descubrir su identidad, estimula sus capacidades y propone valores para la formación de un criterio. Para que se logre todo esto se necesita de un plan que guíe el aprendizaje de los educandos.

La catequesis siendo un sistema de enseñanza de la fe, se vale de una pedagogía, que según la Iglesia:

"Es el medio por el cual la educación consigue sus propósitos. De cierto modo se podría decir que es una sabiduría y un arte que aseguran el crecimiento integral de las personas, valiéndose de principios, actitudes y recursos prácticos orientados a la plena realización del hombre"¹⁶

La Iglesia, en sus primeros cuatro siglos de existencia, practicó una pedagogía que acompañaba a los cristianos en el crecimiento de su fe, para llevarla a su madurez.

"Era llamada *catecumenado*, y cuidaba la formación integral del futuro cristiano, generalmente adulto, que entraría a formar parte de la comunidad. Quien decidía unirse a la religión tenía que aceptar abiertamente su entrada a la Iglesia y prepararse tres años."¹⁷

En la actualidad la integración a la religión comienza desde la niñez, la entrada a la Iglesia no es el resultado de una decisión adulta.

2.1.1 La Pedagogía Actualmente Aplicada

Un cristiano sin formación tiende continuamente a ser indiferente u olvidarse de la doctrina. Para evitarlo se necesita la comunicación, con la que han de tenerse en cuenta todas sus posibilidades. Es así que el diseño gráfico puede intervenir para dar solución al problema que se presenta en este trabajo, sobre todo si tomamos en cuenta el siguiente concepto:

"La catequesis es comunicación de fe. Su tarea consiste en hacer circular los valores del Evangelio en la comunidad cristiana"¹⁸

La comunicación es para el hombre un hecho social, una experiencia fundamental y una necesidad vital que lo lleva a buscar un intercambio de información con los demás. Es decir, que en la vida de todo ser humano existe un trato que hace posible el acerca-

---

16 Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis, *Guiapastoral para la Catequesis de México*, p.108

17 Ibid. p.113

18 Ibid. p.119

miento entre las personas, en sus proyectos, sus luchas y en la transformación de la realidad.

La comunicación usa medios o instrumentos con los que puede acercar a los individuos: el libro, los audiovisuales, el periódico, el teléfono, el cine, la radio, la televisión, las computadoras y los satélites; nos hablan del ansia de los hombres por comunicarse entre sí.

"En este panorama, podemos comprender la catequesis como una pedagogía de la comunicación que construye la convivencia humana"¹⁹

En ella se emplean los libros y audiovisuales, pero además podrían explotarse la radio y el periódico.

2.1.2 Metodología

En la catequesis la enseñanza debe realizarse a través de unos medios prácticos que aseguren que el mensaje a transmitir sea recibido con eficiencia. Los métodos son los medios que hacen posible la pedagogía, prevén las circunstancias de las personas y la forma más adecuada de ayudarles en su crecimiento.

"Los métodos son la única forma de llevar a cabo una pedagogía, por eso son siempre necesarios"²⁰

En la catequesis el método es como un ejemplo práctico de la manera como deben vivir los creyentes. Al aplicar un sistema se puede dejar en la persona la sensación de que las ideas se le han impuesto. Para evitarlo, todo método a emplear en la catequesis debe tomar en cuenta tres elementos que nunca deben perderse de vista²¹:

1.- Su meta.

La formación integral de todos los creyentes.

2.- Su proceso.

Los pasos que se dan para alcanzar la meta.

---

19 Op. Cit. p. 121

20 Evangelii Nuntiandi, Pablo VI, p. 40

21 Op. Cit. Comision Episcopal de Evangelización y Catequesis, P. 125

3.- Su punto de partida.

La experiencia del catequista, la situación de los alumnos y los medios que se usan

Desde sus inicios la catequesis ha utilizado varios métodos para sus fines. Con la experiencia se han clasificado dos tipos de métodos en que la enseñanza ha ido respondiendo a las necesidades del momento.

"El primer grupo está formado por los métodos que parten de la vida para llegar a la fé, y el segundo por los que parten de la fé hacia la vida"²²

"El método pedagógico se escogerá de acuerdo con las circunstancias por las que atraviesa la comunidad eclesial o los fieles a los que se dirige"²³

Por eso se deben encontrar los caminos y las maneras que mejor respondan a las necesidades y condiciones de la realidad, e intentar que nazcan en el individuo intereses, interrogantes, reflexiones y juicios, que le provoquen un deseo de transformar su modo de vivir.

Toda enseñanza y toda comunicación humana. intentan producir una actividad interior en sus receptores. En la catequesis, por tanto, se debe suscitar la actividad de fé, porque la capacidad de juicio que una enseñanza debe estimular se ponen aquí al servicio de los objetivos de la Iglesia. Así se favorece la respuesta activa de los catequizandos con que surgen compromisos sociales y Eclesiales.

2.1.3 Catequesis de la Infancia

Muchos son los caminos por los cuales puede la catequesis hacer llegar el mensaje cristiano, si se considera el desarrollo psíquico y físico de los catequizandos se tiene el método adecuado a la edad. Si se toma en cuenta la cultura es entonces según las mentalidades. Si por último se atiende a las actitudes que los bautizados pueden asumir frente a la fé, se tiene la catequesis para los creyentes que quieren una mayor profundización de las verdades de fé. Cada una de estas vías tiene su valor y su importancia,

---

22 Op. Cit. p. 126

23 Sagrada Congregación del Clero, *Directorio Catequístico General*, Editado por S.E.C.A.M. p. 30

pero concierne a esta investigación principalmente la catequesis según la edad, porque en ella está la de la infancia.

Los comienzos de la vida religiosa y moral se manifiestan ya a edades muy tempranas. En una familia de creyentes los primeros años de vida pueden dar ya las condiciones para formar una personalidad cristiana.

En la infancia se empieza a consolidar la personalidad, y la autonomía necesarias para adquirir los valores morales y para integrarse a la vida comunitaria. La catequesis ha de vigilar que no haya deficiencias durante este proceso.

Al ser uno de los principales objetivos de la catequesis el que los niños se preparen a recibir los sacramentos de la penitencia y la eucaristía, la edad más oportuna para hacerlo es la llamada "edad de la razón o de la discreción".²⁴: es aquella en la que el niño comienza a razonar, (hacia los siete años poco más o menos). Mientras el niño desarrolla la habilidad para razonar, se afina también la conciencia moral, es decir la capacidad de juzgar las propias acciones en relación con la norma moral. A esta información en el niño concurren varios elementos y circunstancias, destacan la fisonomía y la conducta de la familia, que en los primeros años del niño afectan en su relación con las personas y con la comunidad.

---

24 Op. Cit. p. 77

Entre otras cosas hay que tomar en cuenta que entre los 7 y 12 años de edad están pasando por lo que Jean Piaget llama "etapa de las operaciones concretas"²⁵, período en que les cuesta trabajo ejecutar operaciones mentales, usando proposiciones que tienen que ver con cosas amorfas u objetos irreales; es decir conceptos abstractos. Aun así se considera que llega el momento de una catequesis destinada a introducir al niño de manera orgánica a la vida de la Iglesia.²⁶

2.2 TECNICAS AUXILIARES DE LA CATEQUESIS

La catequesis tiene la necesidad de renovarse continuamente en la ampliación de su concepto, en su metodología, en la búsqueda de un lenguaje apropiado y el empleo de nuevos medios de transmisión del mensaje. Este proceso no ha tenido el apoyo necesario. Las autoridades encargadas de la catequesis han reconocido con realismo, las limitaciones y deficiencias de lo realizado hasta hoy. Estas características son factor de riesgo si ponen en peligro la integridad del mensaje evangélico.

"Para la catequesis, la repetición rutinaria que se opone a todo cambio, por una parte, y la improvisación irreflexiva que afronta con ligereza los problemas, por la otra, son igualmente peligrosas. La primera lleva al estancamiento, al letargo y en definitiva a la parálisis. La segunda engendra desconcierto en los catequizandos y en sus padres; causa desviaciones de todo tipo, rupturas y finalmente la ruina total de la unidad"²⁷

Es por eso que para evitar la rutina y la improvisación, se deben utilizar técnicas para enseñar.

"La palabra técnica se deriva del griego *teknícos* o *tekhnéque* quiere decir arte. En un sentido general la técnica se concibe como la destreza para usar los recursos de una ciencia o de un arte, o el conjunto de habilidades para el procedimiento de algo"²⁸

Se necesita saber cómo realizar lo que se ha planeado. La técnica nos debe de conducir a hacer todo con el menor esfuerzo, del mejor modo y con el mayor provecho.

---

25 Musen, Conger, Kagan, *Desarrollo de la Personalidad en el Niño*, Ed. Trillas, p. 278

26 Juan Pablo II, *Catechesi Tradendae*, p. 52

27 *Ibid.* p. 24

28 Bucio A. Salvador, *Técnicas y Recursos de la Catequesis*, Publicaciones Paulinas, p. 17

La técnica es solo un recurso útil en la catequesis, pues si se aplica con otro sentido puede correrse el riesgo de mecanizar el mensaje, que a causa de ese uso puede dejar de producir frutos. Por lo tanto la técnica debe ser el instrumento que ayude a la catequesis a comprenderse y adaptarse a la vida y al pensamiento de los hombres, mostrando con claridad sus contenidos y sus conceptos. El educador de la fe debe estar bien informado sobre la técnica que quiera emplear y sus características.

2.2.1 Características.

Las técnicas de la catequesis van unidas a las de la educación, y didácticamente hablando, la catequesis es una comunicación de cómo vivir la fe. Educar implica a la vez ciencia y arte, teoría y práctica, método y técnica, doctrina y vida. El catequista se encarga de los dos procesos de la educación: enseñar y aprender.

."El proceso de enseñar consiste en el manejo adecuado:

- * de la exposición,
- * de la motivación,
- * del manejo de dispositivos y material didáctico,
- * de la distribución equilibrada de los recursos,
- * del uso conveniente de los métodos y procedimientos científicos.

El proceso de aprender consiste en ser consciente del camino que con interés y placer sigue la mente humana para adueñarse de un objeto o de una idea y conocerlo. El aprendizaje se arraiga en la necesidad psíquica universal de experimentar sensaciones nuevas que lleven al hombre a crear, descubrir e inventar²⁹

El valor de la técnica para enseñar está en que se propone encauzar la naturaleza del educando, y no sólo en proporcionarle conocimientos. Aplicar una técnica de enseñanza no es fácil, pues con ella se pretende que un ser humano adquiera una forma de vida determinada.

Así pues las características de la técnica³⁰ que hay que tomar en cuenta son:

---

29 Ibid. p. 19

30 Ibid. p. 20 y 21

- a) Respetar los principios o leyes de la religión
- b) Advertir la continua referencia a cualquier sujeto educable.
- c) Verificar que su empleo sea eficaz.
- d) Sus cualidades deberán ser: variables, personales, aprendibles; esto es, toda técnica debe ser:

- * Adecuada.

Teniendo en cuenta las circunstancias psicológicas y las necesidades del desarrollo de la persona.

- * Gradual.

Es decir, que vaya de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto.

- * Activa.

Que ponga en movimiento las facultades del catequizando.

- * Agradable

Que el catequizando encuentre gusto en lo que aprende.

- * Práctica.

Que lo que se enseña sirva para la vida.

- * Armónica.

Que ayude al desarrollo de todas las facultades del hombre.

Las técnicas auxilian a la catequesis al ayudarla a realizar eficazmente una enseñanza y proporcionarle unidad en su sentido propio, claridad y sencillez en la expresión, planificación y organización de sus contenidos.

"En los catequizandos produce la disciplina mental y espiritual de la vida práctica, les enseña a reflexionar y a vivir ordenadamente, le da mayor eficiencia a sus estudios, le proporciona un mejor aprovechamiento en el aprendizaje y en la educación"³¹

Un buena forma para impartir conocimiento es la manera en que Jesús procuraba hacerlo, pues empleó recursos que conducían a las personas a meditar sobre lo que la Iglesia considera "amor y justicia divina", concepto esencial que él se propuso comunicar. Sus enseñanzas se adaptaron a la capacidad de su auditorio, de forma que el oyente podía reflexionar sobre su manera de vivir.

"Recurrió frecuentemente a la imagen y a la parábola para hacer más plásticas sus ideas. Forjó figuras literarias y buscó ejemplos de la vida cotidiana para esclarecer su pensamiento"³²

2.2.2 Técnicas Propias de la Catequesis

La didáctica empleada fue evolucionando poco a poco, algunas aportaciones como los estudios pedagógicos de Juan Amós Comenio (1592-1670) y Otto Wilmann (1839-1920)³³ ayudaron a esto, al igual que las reflexiones y los estudios serios y de fondo sobre la misión esencial de la Iglesia resultantes del Concilio Vaticano II (1962-1965).

La pedagogía de la fe o catequesis reclama siempre una didáctica nueva y adaptada a la situación existencial del hombre.

"Se exigen recursos y técnicas que ilustren los mensajes, que clarifiquen a los hombres la vivencia testimonial de su fe y que los animen a la participación para la comunidad humana y social"³⁴

Por tales motivos han surgido "técnicas propias de la catequesis"³⁵, que se clasifican en cinco grupos:

A) Técnicas de procedimiento

Dentro de estas se comprenden los sistemas en que se busca "conducir enseñando y enseñar educando", para estimular la fe, hacerla más conciente y operativa, lograr el desarrollo del individuo y su integración a la comunidad. Por ejemplo las dinámicas de grupo y la autoobservación.

---

32 Ibid. p. 24

33 Bucio A. Salvador; Catequesis, Nuevo Rostro; Editorial San José, p. 27 y 75 45 Cfr. Op. Cit. *Técnicas y Recursos de la Catequesis*, p. 11

34 Cfr. Op. Cit. *Técnicas y Recursos de la Catequesis*, p. 11

35 Ibid. p. 26-80

B) Técnicas de aprendizaje e impresión

Se refiere a los procedimientos que al comunicar el mensaje producen efectos en los sentidos, modificando la moral y la afectividad. En ellas se busca impresionar positivamente la mente de los receptores. En este grupo se encuentran la música, carteles, rotafolios, relatos, cine, video, etc.

C) Técnicas de asimilación

En ellas se busca que los catequizandos hagan propios los mensajes impartidos en las sesiones, por ejemplo dibujos, escenificaciones y tareas vivenciales.

D) Técnicas de expresión

Se refieren a los sistemas que el catequista usa para expresar las ideas que quiere transmitir a sus receptores, a la vez que ellos manifiestan lo que han entendido. Aquí es donde intervienen la mímica, los cantos, la expresión verbal y los juegos.

E) Técnicas de construcción, continuidad y proyección.

Se pretende establecer objetivos comunes para lograr la transformación de la conducta de las personas, mediante la planeación y la unión de esfuerzos. En ellas se da la organización grupal con asignación de funciones y comisiones.

Los cinco grupos se desglosan a su vez en varios procedimientos, los cuales nos desviarían del problema central. Por eso sólo concierne al presente trabajo dos de los grupos, en los que se mencionan la percepción y el uso de material visual. Dichos grupos son los de las técnicas de aprendizaje e impresión y el de asimilación.

Las técnicas de aprendizaje e impresión, son llamadas así porque en ellos interviene un agente exterior que produce efectos en los sentidos, es decir, producen una impresión moral-afectiva en el transcurso del aprendizaje. Dentro de este grupo se consideran muchos recursos utilizables, de los que destacan los dibujos e historias gráficas. Por su parte las técnicas de asimilación tienen al dibujo en el siguiente concepto:

"No solo es recreo y herramienta útil para una enseñanza fácil y atractiva de la fé, si no necesario para transmitir verdaderos sentimientos de vida cristiana y actitudes coherentes de filiación y fraternidad humana"³⁶

El dibujo que se considera aquí, se refiere al que hacen los catequistas, de esta manera, es un material de baja calidad en comparación con la ilustración. La imagen hecha por un profesional cubre perfectamente las necesidades antes mencionadas.

Una imagen visual no será de ninguna manera una de las lecciones de la catequesis, pero sí es un auxiliar necesario. Debe dejar un gran margen a la imaginación de los alumnos, esto implica que sea³⁷:

- * Estética
- * Ortodoxa (de acuerdo a la doctrina)
- * Sencilla
- * Adaptada al medio y a la edad del catequizando

La ilustración no es la catequesis, es sólo un medio que le ayuda a transmitir al catequizando la doctrina y buscar una respuesta.

---

37 Ibid. p. 47

2.2.3 La Historia Gráfica Como Recurso

Teniendo en cuenta la gran influencia que el material gráfico comercial ejerce en la población, particularmente en los niños y los jóvenes;

"Será muy útil tener un material de esta naturaleza; sus resultados serán muy valiosos, tanto para los grupos como para la comunicación de masas. A tal material se le denomina tira o historia gráfica, y consiste en un conjunto de dibujos en serie que desarrollan el relato de un tema doctrinal concreto, más su respectivo texto. El objeto principal de la historia gráfica en la catequesis, es hacer el mensaje más atractivo"³⁸

La historia gráfica fue escogida de entre los otros materiales porque

"la niñez es un período impresionable en que las personas recogen los diferentes valores, normas y actitudes de su propia cultura y se aclimatan a ellos. Algunos de los mensajes que llegan a los niños procedentes de libros, como parte de este proceso, pueden tener después un importante efecto formativo"³⁹

Para los niños es interesante por que les facilita la lectura a través de figuras que estimulan su imaginación. Por este medio un pasaje bíblico puede hacerse visible para apoyar al texto. La finalidad de una historia ilustrada es mostrar en imágenes los mensajes e instruir y ayudar a la memoria del catequizando y del catequista.

De acuerdo con las técnicas de impresión "una imagen tiene una fuerza mayor de impresión que la palabra"⁴⁰, por tal razón, la historia gráfica se propone como un recurso que aumenta la probabilidad de que los niños recuerden lo aprendido en una lección. Por el mismo motivo se debe tener cuidado con imágenes falsas, pues una impresión errónea difícilmente podría corregirse o modificarse; la distorsión podría durar mucho tiempo en las facultades de un catequizando.

---

38 .Ibid. p. 153

39 Tucker Nicholas, *El Niño y El Libro*, F.C.E., p. 342

40 Bucio A., *Técnicas y Recursos De la Catequesis*, Op. Cit. p. 164

Por último, las representaciones deben tener una adaptación psicológica, la cual recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos⁴¹:

- * Uso de formas naturales y no deformaciones.
- * Que apoyen los intereses psicológicos de los catequizandos.
- * Las representaciones difíciles de interpretar no gustan.
- * Colores vivos variados y bien combinados.
- * Que no sean lúgubres ni sangrientas.
- * Que tengan valor estético, que sean agradables y eficaces para la impresión y asimilación del mensaje catequístico.

2.2.4 La Parábola Como Historia Gráfica

Las historias que la Iglesia usa para enseñar la doctrina son las parábolas del Evangelio, la vida de los santos, relatos inventados por los catequistas, y anécdotas del comportamiento de personas ejemplares y cristianas. Las parábolas suman sus características didácticas a las de las historias gráficas. Son una manera muy antigua y eficaz de comunicar una enseñanza. Siendo que la catequesis intenta iniciar a los niños en los sacramentos, el de la reconciliación es el que se explicará con una parábola. Pues según Nicholas Tucker:

"Hay sentimientos muy privados, que los niños piensan que sólo ellos experimentan, y que les causan perturbación. Por eso es para ellos un alivio encontrar una conducta semejante en las historietas y libros, para descubrir que otros seres -aunque sean ficticios- sienten las mismas cosas"⁴²

El problema que se enfrenta al usar una parábola es el descifrar a través de sus elementos anecdóticos el auténtico mensaje cristiano.

"Parábola es un término griego que es utilizado para traducir la palabra 'mashal': concepto hebreo que puede designar un proverbio, una comparación, un apólogo, un enigma, etc. En general podemos afirmar que la

---

41 Ibid. p. 165 y 166

42 Tucker Nicholas, Op. Cit. , p. 239

parábola es un género literario de tipo sapiencial, que utiliza una comparación para dar una enseñanza⁴³

Tal confrontación no siempre es clara a primera vista, pues su intención principal es hacer reflexionar a la persona. para que de ésta manera asimile mejor el mensaje.

La intención es que la persona se vea obligada a considerar su vida, su comportamiento y su propio mundo desde una perspectiva distinta. Las parábolas abren nuevas posibilidades de vida, que a veces se oponen a ciertas conductas convencionales.

"Aunque se inspiran en las cosas y sucesos de la vida cotidiana, chocan - debido a su elemento escandaloso, paradójico o sorprendente- con nuestros juicios y comportamientos espontáneos. Las parábolas no nos remiten a un mundo distinto del presente, sino a una nueva posibilidad en éste"⁴⁴

El mensaje queda pues en suspenso, mientras el receptor no se decida a favor o en contra del mismo.

Existen 40 parábolas en el Evangelio: 6 en Marcos, 10 en Mateo, 15 en Lucas y 9 que aparecen en Mateo y Lucas.

La parábola del "Hijo Pródigo" o "El Padre Bueno"⁴⁵, nos muestra la actitud de Dios, hacia aquél que se arrepiente. Por tal motivo será empleada en el material, para explicarle a los niños lo que sucede cuando una persona se confiesa.

Se utilizará esta versión adaptada a la cual se le agregó una breve explicación.

"El Hijo Pródigo" (Lc 15:11-32)

Un día, muchos pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, mientras sus enemigos murmuraban diciendo: ¡éste recibe a los pecadores y se atreve a comer con ellos!. Pero Jesús les dijo: habra más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que están en gracia de Dios. Y para demostrar cuanto ama Dios a los pecadores, les contó esta historia:

---

43 Ibid. pag. 81

44 Ibid. p. 90

45 Evangelio Según San Lucas 15:11-32

Un hombre rico tenía dos hijos, y un día le dijo el menor,
– ¡Padre, dame la parte de la herencia que me toca! -
El padre tomó una bolsa llena de oro y se la dió diciéndole,
– he aquí lo que te corresponde -

Así, unos días después, reunió todo lo que tenía, tomó su bolsa de oro y se marchó de la casa. Se fue hacia un país lejano donde malgastó toda su fortuna, pasando los días en bailes y fiestas. Comió, bebió y derrochó todo su dinero, hasta que se le acabó.

Se encontró así en la miseria y pasó hambre, pues en aquel país la comida no alcanzaba para todos, y tuvo necesidad de trabajar. Entonces, se dedicó a cuidar los cerdos de uno de los ciudadanos de aquel país. Deseaba alimentarse con las bellotas que comían los puercos, pero nadie se las daba.

Entendiendo su situación dijo:
¡Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre!: Me levantaré, iré con mi padre y le diré: Padre he pecado contra el cielo y contra tí. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame al menos como a uno de tus trabajadores. Y levantándose partió hacia su padre.

Después de abandonar el lugar, atravesó colinas y llanuras. Al ver su casa aceleró el paso, y llegó casi sin aliento por la repentina alegría. Estando él todavía lejos, le vió su padre y conmovido, corrió, y lo tomó entre sus brazos y lo besó con mucho cariño.

Entonces le dijo:
– Padre pequé contra el cielo y ante tí. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame al menos como a uno de tus trabajadores.

Pero el padre le dijo a sus siervos:
– Traigan aprisa el mejor vestido y vístanlo, póngale una anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan también la ternera más gorda, mátenla, comamos y hagamos una fiesta para celebrar, porque éste hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; se había perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta cuando apareció el hijo elegantemente vestido.

El hijo mayor se encontraba en el campo, y al regresar a la casa oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó a que se debía el festejo.

El criado le dijo:

- Ha vuelto tu hermano y tu padre mandó matar la ternera más gorda, porque lo ha recobrado sano -

Al oír esto se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él replicó:

- Hace tantos años que te sirvo, jamás dejé de cumplir una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos, y ahora que viene ese hijo tuyo, matas una ternera y festejan.

Pero el padre le dijo:

- Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar con una fiesta y alegrarse, porque éste hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.

Esta historia se repite cada vez que alguien se arrepiente y pide perdón por sus pecados en el sacramento de la reconciliación. El sacerdote recibe en nombre de Dios al pecador, lo reviste con la gracia santificante, le admite en la eucaristía, para comer el cuerpo y la sangre de Cristo. De esta manera el arrepentido se convierte en festejado al igual que el hijo pródigo.

Capitulo

3

MEDIOS ICONOGRÁFICOS

En la elaboración de un material compuesto de imágenes y textos interviene el diseño gráfico, en él, las imágenes y los signos funcionan de manera importante al igual que en la ilustración. Es por eso que en este trabajo se les da una atención especial, pues si se tiene un control preciso de ellos, se puede aumentar la eficacia del mensaje a comunicar. Al hablar de los signos y de las imágenes cabe la posibilidad de profundizar en muchos aspectos, por tal motivo, el punto de vista con que se analizan ha de enfocarse de acuerdo al uso que se les va a dar, es decir, para que se van a fabricar; cuestión que nos conduce a mencionar el funcionamiento del texto ilustrado.

Tomando en cuenta que diseñar es una actividad en la que se deben considerar muchos aspectos, se incluye en este capítulo una metodología que indique cómo estructurar y combinar los elementos a utilizar. La tipografía y la composición de las páginas se analizan también, pues el trabajo se relaciona con una producción editorial, y en todo diseño se necesita explotar las cualidades de sus componentes

Una vez expuestos los puntos anteriores se llega a una de las partes más importantes del trabajo, como hacer una ilustración. Como preámbulo, se describen a grandes rasgos los aspectos históricos que han influido en el desarrollo de la ilustración, para después dar paso a la conceptualización. Por ser la técnica a utilizar, la acuarela se describe en algunos de sus aspectos.

Dos factores que permiten conceptualizar correctamente una ilustración, son el color y la forma, razón por la que se les aborda de manera especial. La forma es un componente indispensable de la imagen, y por lo tanto de la ilustración. El color es menos imprescindible, pero es tal su fuerza comunicativa que se le ha considerado por el gran peso que tiene en los mensajes visuales.

Diseño e ilustración son dos medios iconográficos que se complementan entre sí, ambos se valen de signos e imágenes para comunicar. Esta relación es muy importante

porque de ella se desprende la estructura básica de la enseñanza. fin que en esta ocasión. el diseño gráfico retoma sobre sí.

3.1 IMAGEN VISUAL Y COMUNICACIÓN

Al ilustrar la parábola del hijo pródigo se pretende dejar una enseñanza. Lograrlo requiere de un especial cuidado, pues para garantizar que el proceso tenga éxito, es necesario poner atención a los elementos más importantes. En otras palabras, en un sistema de enseñanza se requiere de un control de los factores que contribuyen a la eficiencia del mensaje.

En este caso el sistema educativo es la catequesis, y el problema concreto es facilitar al niño la comprensión de uno de los sacramentos de la Iglesia. La consecución de tal objetivo, se logrará mediante un método de enseñanza que funciona como un estímulo externo que supone la presencia de dos componentes básicos:

"Una acción física del medio exterior sobre el sujeto, y un correlato psíquico en el que recibe el mensaje. Estos dos componentes físico y psíquico son los que caracterizan una información. El proceso por el cual se generan estímulos físicos para que lleguen a un destino y provoquen determinadas situaciones psíquicas, no es más que la operación informacional que llamamos Comunicación"⁴⁶

El proceso didáctico se ha beneficiado con los modelos básicos de comunicación, porque en muchas ocasiones el aprovechamiento de un alumno está basado en la calificación de un examen, no se toma en cuenta el nivel de comprensión. Un sistema así es excesivamente simple e inadecuado; sobre todo para los niños que requieren un mayor cuidado en la calidad de su aprendizaje. Para lograr mejores resultados es necesario utilizar esquemas que nos permitan llevar un control más riguroso. Es conveniente hacer una revisión del proceso de acuerdo con tres operaciones:⁴⁷

- a) Programación o planificación de tareas.
- b) Ejecución
- c) Evaluación o control del rendimiento.

---

46 Rodríguez Dieguez José Luis. *Las Funciones de la Imagen en la Enseñanza*. Ed. Gustavo Gilli, p. 19

47 *Ibid.* p. 23

En ellas se cumplen cinco puntos:

- Selección o delimitación del contenido a transmitir.

(información específica a comunicar)

- Cifrado o codificación del mensaje.

(contando con la fuente y el emisor)

- Emisión del mensaje

(contando con el emisor y el canal de transmisión)

- Desciframiento o decodificación del mensaje.

(el cual ha llegado al receptor)

- Recepción.

(proceso que genera la relación receptor-destino)

Dentro de este proceso el código juega un papel importantísimo, pues es la clave que determina cuatro de los puntos: codificación, decodificación, emisión y recepción; en ellos está contenida la información, y si se codifica mal, se corre el riesgo de ser mal interpretada.

Usar en la enseñanza códigos verbales es muy bueno, pero usarlos exclusivamente no es a veces conveniente. Por eso como parte complementaria de un texto se usa una imagen, a su vez implica el uso de los símbolos, que son la representación gráfica de una realidad, ya sea de un concepto o de un objeto. La imagen se constituye, por tanto, como mediadora entre el símbolo y el objeto representado, es así que siendo el primero signo y el segundo significado nos encontramos ante un acto de semiosis.

Desde esta perspectiva enseñar implica comunicar, por eso, la educación no es más que un proceso de semiosis. Luego educación y semiosis coinciden dando origen a la interrelación educación- comunicación.

3.1. 1 Los Signos⁴⁸

Entendiendo a la catequesis como un sistema de educación, y a la enseñanza como "un sistema controlado de transmisión de mensajes didácticos"⁴⁹, el problema central a enfrentar, es el uso de los signos, mismos que funcionan como códigos de la imagen. Por tal razón es importante conocer los tipos de signos que existen.

Adam Schaff distingue dos categorías iniciales de signos: signos naturales y signos artificiales. La distinción básica aparece expresada según la intención comunicativa de cada uno, el natural se manifiesta independientemente de toda acción deliberada de comunicar, el artificial comunica intencionalmente, y se divide a su vez en señales y signos sustitutivos. Las señales son arbitrarias y tienen como fin el detener o modificar una acción ocasional y prevista, mientras que los signos sustitutivos son la representación de algo, sustituyen visualmente ese algo, ya sean acontecimientos, objetos, conceptos, etc.

Los signos sustitutivos abren dos perspectivas más, la de los signos sustitutivos *sensu stricto* y la de los símbolos, en donde los primeros son la representación de objetos concretos, materiales, y la relación entre signo y significado aparece en virtud de una semejanza o analogía. Los símbolos, por su parte, son signos que representan nociones abstractas, basadas en una convención que ha de ser conocida para que se pueda entender su significado. Por eso, en cuanto el símbolo implica un referendo abstracto, supone un signo con un nivel de elaboración más elevado, estableciendo así una relación entre un elemento material e ideas abstractas.

Con el uso de los signos se lleva a cabo un acto sémico, y en consecuencia un acto didáctico. Los signos naturales no participan en este proceso, pueden servir como contenido de una enseñanza, pero no pueden funcionar como vehículo del mensaje. Los signos artificiales son los que constituyen el instrumento para comunicar una enseñanza. Muchos de ellos implican una imagen material que se origina en un texto, dando como resultado "la dialéctica entre el lenguaje verbal y el lenguaje icónico"⁵⁰.

---

48 Ibid. p. 33

49 Ibid. p. 32

50 Ibid. p. 42

3.1.2 La Imagen

El resultado global de los signos visuales es una imagen que se usa para emitir mensajes. Esta situación ocurre siempre en el diseño gráfico, que en este trabajo será aplicado en un material para catequesis.

Si se acepta a la comunicación como la transferencia de una información originada en un lugar o época, a otro lugar o época para influir en el desarrollo de su receptor.

"Entonces es legítimo afirmar que la función de la comunicación es transmitir 'imágenes' de un lugar a otro. Esta idea designa con el nombre de imagen a un sistema de datos sensoriales estructurados que son producto de una misma escena"⁵¹

Este conjunto de datos que producen la percepción sensorial es lo que llamamos "icono": imagen material que permite al receptor o espectador considerar en su conciencia un aspecto del mundo que le es próximo o lejano, pero que en cualquier caso no está presente. Aparte del texto, es por medio de los iconos como se pretende codificar el mensaje de la historia del hijo pródigo.

La imagen, desde hace mucho, ha sido usada como medio de expresión humana, pero en su carácter funcional ha conocido "tres etapas de masificación".⁵², es decir, que ha sido sometida a los métodos de reproducción para llevar mensajes a una gran cantidad de personas. La primera etapa se da con la copia múltiple del grabado, el cual se remonta a la época del Renacimiento. En ese momento se incrementó el número de prensas, de hecho surge la imprenta. Por primera vez se pretende la multiplicidad de la imagen en su esencia, con los dibujos y grabados en que la creatividad del blanco y negro se transporta al color aplicado, convirtiéndose así en un elemento complementario. Sólo el pintor maneja el color como un elemento principal.

La segunda edad de la imagen se da con el descubrimiento de la trama fotográfica, respondiendo a las necesidades del momento. A fines del siglo XIX y principios del XX se da una promoción de la imagen: el cartel en los muros, la invención de la tarjeta postal, la reproducción en color de las pinturas, expansión de las artes gráficas, son todos factores que masifican la imagen y tienen su triunfo en gran variedad de revistas.

---

51 Moles Abraham; *La Imagen. Comunicación Funcional*; Ed. Trillas. p. 11

52 *Ibid.* p. 21

La imagen dejó de ser objeto de atención inmediata, en su abundancia perdió valor. Ante esta circunstancia tuvo que abrir las puertas de la conciencia e introducirse como motivación.

Llega así una etapa donde, hoy en día, hay imágenes en todas partes. Aparece una actitud teórica, conciente de la construcción de una doctrina. La tercera edad de la imagen es la de una teoría de la comunicación visual donde el estímulo pertenece a una estrategia visual, ya sea con fines comerciales o educativos: como ocurre con el material que se va a elaborar.

En la corriente que se genera en la tercera etapa, se han considerado varias características de la imagen, una de ellas es el grado de figuración que corresponde a la idea de representación a través de la información visual de objetos y figuras que evidentemente pertenecen al mundo exterior, se desprenden de él se materializan gráficamente para convertirse en iconos, que en relación a su nivel de abstracción llamaremos grado de iconicidad⁵³: condición de la identidad de la representación en relación con el objeto representado. Un mensaje se depura, poco a poco una imagen se despoja de sus atributos icónicos, se abstrae.

Otra de las características de la imagen es la "pregnancia de la forma"⁵⁴. Hay imágenes fuertes y débiles, que juegan un papel importante en la manera en que el sujeto re-

---

53 Ibid. p. 35

54 Ibid. p. 46

ceptor se proyecta sobre la imagen y se aferra a ella. La pregnancia es la fuerza de la forma.

Las dos anteriores características se relacionan de manera directa con la forma, y es tal su importancia como ingrediente de la imagen, que requiere ser analizada por separado. Lo que se se hará es saber de que manera se puede llevar a los niños, el conocimiento de un concepto de la doctrina cristiana mediante imágenes.

3.1.3 El Discurso Icónico

Para expresar un pensamiento, las personas se basan comúnmente en un discurso escrito, pero bajo ciertas condiciones es más favorable al objetivo de comunicar emplear un discurso icónico. Con esto, el mensaje se hace menos abstracto y alcanza un nivel de iconicidad más elevado, se hace más aprehensible para el público a quien va dirigido. Funciona así para los niños a catequizar, por eso es importante conocer la estructuración básica de un mensaje visual a partir de un concepto verbal.

"La forma más elemental de construir un 'texto icónico' consiste en primer lugar en retransformar los objetos (cosas, seres, etc.) de que se habla, en imágenes (grupos nominales icónicos) obteniendo de este modo un *continuum* icónico que será necesario reagrupar en proposiciones (frases icónicas)"⁵⁵

El método para construir un discurso icónico no es más que la traducción de un discurso real, construido con palabras significantes organizadas en un sistema de representación visual, es la creación de una imagen a partir de un texto explícito, didáctico.

Este es el fin principal del ilustrador, quien para fines didácticos, se encarga de subrayar las partes importantes de un texto pedagógico en un libro de enseñanza. No es su única área de trabajo, el desarrollo del diseño en la publicidad, le ofrece muchas posibilidades que puede explotar con habilidad. En carteles, empaques y displays, ayuda con su talento a reforzar el producto, la marca y la empresa, que le solicita el trabajo.

El ilustrador, para construir un discurso visual, parte de un texto literal con sus aspectos semánticos y estéticos, analiza los elementos y reglas sintácticas, y los transforma como elementos del lenguaje icónico. A menudo, quien crea una imagen, vuelve a

---

55 Ibid. p. 77

decir a través de ella (visualmente) lo que el texto de base ya ha dicho. Cuando se construye un mensaje con dos medios, aumenta la redundancia global, y por ello, se reduce la polisemia de la imagen, disminuye las ambigüedades y se hace más fuerte el mensaje contenido en el texto.

Quien conceptualiza el mensaje recibe primeramente el texto base y lo divide en dos partes: grupo nominal y predicado (al estilo de la lingüística). Luego lo traduce en dos canales:

"Primeramente en un texto literal donde el grupo nominal son los sujetos principales u objetos de los que se habla; más el predicado, verbo, adjetivo, una afirmación que viene a modificarlo. El texto de base da paralelamente origen a un mensaje icónico, a un "texto visual", mismo que comprenderá un grupo nominal icónico, objeto o sujeto del que se habla, y por otra parte el artificio de modificación, que sería el predicado icónico. Esto surge de la aptitud del grafista para modificar un objeto y hacer que explique una cualidad cualquiera".⁵⁶

La correspondencia entre ambos textos es la tarea esencial de la traducción icónica.

El análisis del documento icónico da al ilustrador un conjunto de reglas que puede y debe observar para que le garanticen la eficacia; pues busca dejar en su receptor un conocimiento, el cual se sitúa en dos niveles, según el uso que se le dé: el primero es el didáctico e intenta dar a conocer y retener un conjunto de conocimientos, para que se haga un buen uso de ellos. El segundo nivel es el de proponer a la gente un surtido de elementos para enriquecer su mente y no por un conocimiento operacional, es decir, por una acción o conducta definida.

La imagen es simplemente el discurso icónico que se manifiesta a través de momentos visuales, y que camina paralelamente con el texto del libro, dando origen a la percepción de un mensaje bi-media: la ilustración de los textos, que es una imagen totalmente significante.

3.1.4 Características Básicas del Texto Ilustrado

La historia gráfica a elaborar pertenece al grupo de imágenes que comunican de manera deliberada, a las que están constituidas por una ilustración y un texto, que en un

---

56 Cfr. *Ibid.* p. 83

plano estético equivale al libro con fines didácticos y funcionales. La ilustración conjuga la fuerza pregnante de la imagen, con ausencia de ambigüedad respecto a lo escrito. Un mensaje ilustrado es un mensaje bimedia.

"Recurre a dos sistemas diferentes de comunicación, cada uno con sus repertorios, códigos de coacciones, contexto cultural y retórica particular. En el mensaje scriptovisual, estos sistemas se combinan en un mismo campo perceptivo: el soporte de la hoja de papel"⁵⁷

Toda estrategia de comunicación se apoya en el análisis del público-objetivo al cual se dirige y su capacidad de absorción de la información, para optimizar la eficacia de la comunicación, es decir, ejercer un máximo de acciones, sobre un máximo de personas, con un mínimo de medios. El plan multimedia de comunicación para la ilustración usa la conjugación de dos canales: la imagen fija, y ya sea un texto escrito o un discurso oral. La ilustración actúa como un mensaje a comprender, donde la forma se impregna en el campo de la conciencia, mediante un campo perceptivo. Aparece el libro ilustrado como un mensaje múltiple, en el sentido de la teoría de la información. Utiliza dos tipos distintos de repertorio, por un lado las formas y los colores y por otro lado el lenguaje.

3.2 DISEÑO GRAFICO Y TEXTO ILUSTRADO

Para realizar la historia gráfica, se requiere del manejo correcto de los componentes que harán posible el mensaje. Es necesario plantear de qué manera el diseñador gráfico es capaz de proponer soluciones visuales para problemas concretos, y cuáles son los fundamentos en los que se basa para realizar imágenes que comunican con eficiencia.

El diseño gráfico ha surgido como disciplina en las últimas décadas, a pesar de que las obras gráficas que han acompañado a la humanidad durante su existencia no carecen de un cierto diseño. A lo largo de la historia, tanto los artesanos como los artistas se han enfrentado a cómo resolver la relación espacial de los elementos que están manejando, y aunque tal problemática tiene que ver con el diseño, éste se ha independizado totalmente.

La historia del diseño está muy relacionada con la de la ilustración, pues tiene sus primeras apariciones en los intentos de crear un impacto visual en los libros del siglo

---

57 Ibid p. 139

XVI, manipulando el texto y sus márgenes. Desde el siglo XIX, con el surgimiento de la competencia, el diseño fué adquiriendo importancia, pues los productos iban requiriendo de mejor presentación. Posteriormente el diseño se revistió de un carácter funcionalista, el cual inició en Alemania con la Bauhaus, para después incorporarse a otros países.

Una de las ramas del diseño que ha influido su desarrollo es la tipografía. En ella, el trabajo del diseñador se expandió enormemente, entre los años veinte y treinta se dió una producción tipográfica excelente, la moda y el estilo estaban representados por el desarrollo de los tipos y familias empleados en la publicidad, que intervenían en la imagen de todos los productos comerciales.

El diseño gráfico empieza a tener auge en la Europa de los sesenta, el consumismo estadounidense se hizo presente en el viejo continente. La consecuencia fue un aumento masivo de la publicidad, el periodismo, la televisión y la radio. Además de eso, la evolución de los sistemas de reproducción favoreció al ramo editorial, pues le permitieron mejorar la calidad y los presupuestos de la reproducción en color. Es así que en la producción de libros, revistas y folletos, el diseño gráfico aumentó su importancia.

Comúnmente nos encontramos en las diversas publicaciones, una combinación de imágenes y texto, unión que requiere de un sistema que permita saber qué pasos hay que seguir, y un criterio que lo lleve hacia un resultado satisfactorio, razón por la cual se expondrán a continuación algunos de los fundamentos que comúnmente se utilizan para crear un diseño.

3.2.1 Metodología del Diseño

Como la ilustración, el diseño es una disciplina que puede participar en un discurso icónico. Quien trabaja en esta área debe comenzar siempre con la misma premisa básica en todos sus trabajos: “darse cuenta de que la función de todo diseño es comunicar información al público de la forma más clara posible”⁵⁸. El área editorial no es la excepción, y para lograr que el diseño de un libro o revista tengan éxito, se deben considerar dos factores: quién encarga el trabajo y a qué tipo de público va dirigido. De lo anterior se desprende toda una serie de consecuencias, mismas que determinaran el carácter del trabajo.

---

58 Dalley Terence, *Guía Completa de Ilustración y Diseño*, Ed. Blume, p. 146

Un primer paso es conocer la necesidad de la corporación o persona que requiere el servicio, con esto se puede comenzar a pensar en el concepto, el tiempo de entrega y las posibilidades según el presupuesto. Al diseñar se debe tomar en cuenta que las organizaciones que requieren de la comunicación gráfica pretenden ocupar un lugar importante dentro del mercado y tener una imagen positiva ante su público. Para lograrlo buscan promocionar sus productos o servicios de manera eficaz, darlos a conocer y colocarlos entre sus consumidores potenciales.

La siguiente etapa es hacer bocetos de las propuestas de diseño. Su complejidad dependerá de la persona que hará la selección, pues hay quienes dada su educación visual, criterio personal o familiarización con el medio, necesitan de bocetos menos detallados o más elaborados para entender claramente la idea. En la producción de libros y revistas se suelen presentar en forma de libro-maqueta, esto ayuda a ver el estilo y el balance entre imagen y texto. Para hacer un boceto se pueden utilizar varios materiales, aunque por lo general se usa el lápiz. De cualquier manera el boceto debe indicar todos los elementos a utilizar, así como el espacio y proporciones que van a abarcar. En otras palabras si se va a incluir un bloque de texto hay que considerar el espacio real, si es un trabajo con un porcentaje alto de imágenes, hay que considerar cuántas se van a usar y dónde se van a colocar. Siempre deben existir opciones alternativas, por eso conviene presentar más de una idea para cada trabajo; todas las soluciones han de tener un buen nivel.

El boceto es donde se origina el diseño, y debe estar basado en:

“la conjunción de diversos elementos en una misma área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un mensaje dentro de un contexto determinado. El mensaje puede comunicarse e incluso modificarse mediante una cuidadosa manipulación visual de los elementos que van a ser utilizados dentro del área de diseño.”⁵⁹

En este caso serán prácticamente texto e ilustración, con ellos

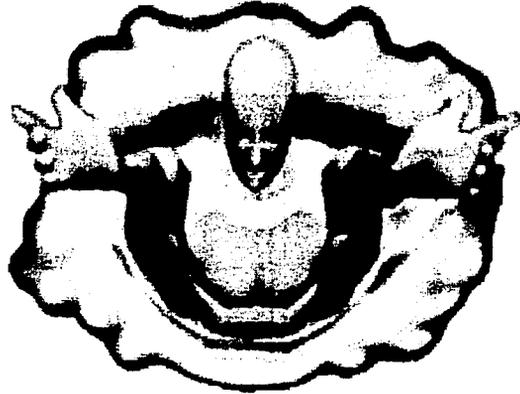
“el diseñador establecerá un terreno de trabajo dentro del cual puede experimentar, desplazándolos de un lado a otro y comprobar sus potencialidades visuales, tanto independiente como en sus relaciones recíprocas; se experimenta al hacerlo una sensación de conciencia creativa.”⁶⁰

---

59 Swann Alan, *Bases del diseño*, Ed. Gustavo Gilli, p. 11

60 *Idem*

La etapa de bocetaje dura según el cliente y el tipo de trabajo que se requiere, pero de cualquier manera consiste en perfeccionar el boceto inicial, hasta llegar a uno terminal con las características del trabajo ya impreso. Uno de los objetivos de estos apuntes, es tener una base sobre la cual se pueda debatir, nunca deben considerarse como definitivos o inalterables. Lo ideal, en el momento de diseñar, es resolver de la mejor forma la eficacia del mensaje, el tiempo de producción y los gastos que el material implique. El boceto terminal debe reflejar perfectamente cómo va a quedar el libro final, ha de mostrar el tratamiento visual y las características pretendidas en la imagen definitiva.

Las imágenes a emplear forman parte del concepto del diseño, sus características son esenciales para relizar un buen trabajo. Tomadas las decisiones con respecto a ello, se determina el tiempo de su elaboración, costo de impresión, formatos, etc. Una ilustración se hace por lo general en un tamaño ligeramente mayor al que se imprimirá, esto permite que al ser reducida gane calidad. Hay ocasiones en que el tipo de imágenes, o las intenciones del ilustrador, no permiten que esto suceda, porque el resultado que se buscan no correspondería con el obtenido.

Para construir la maqueta, se considera si hay que incluir imágenes o solo tipografía. La tarea de quien diseña es determinar los tipos de encabezamiento para infundir, de

modo satisfactorio, el énfasis que se desea dar al texto. Puede hacerse de varias maneras: entre otros métodos están la capitalización, que consiste en jerarquizar los títulos cambiando el tratamiento visual de la tipografía o la familia misma, y el control del espacio entre las líneas, que permite manipular el espacio visual.

Las ilustraciones se colocan lo más cerca posible del texto relacionado con ellas. Lo importante es conseguir un diseño equilibrado entre ambos. Durante todo el proceso no debe olvidarse el diseño de la portada, hay que tenerla siempre en cuenta, pues comunica el contenido y calidad del libro a la persona que lo adquiere.

Hay cinco sencillas reglas que se pueden seguir para hacer una composición correcta⁶¹:

- El texto debe ser claro y legible en cada página.
A edades tempranas es importante tener un material que facilite el proceso de lectura. La parte ilustrativa no debe ahogar al texto, en un buen libro ambos elementos deben aumentar en armonía a medida que aumenta la fuerza visual.
- Texto e ilustración deben ser compatibles en su contenido.
La imagen no puede comunicar algo diferente a lo pretendido en el texto.
- El diseño de la página estará al servicio del lector. Su fin se encuentra en él, debe ser llamativo, con fluidez visual en la historia y buen estilo en la ilustración.
- Texto e ilustración deben ser usados con variedad e imaginación para destacar la acción o la atmósfera de la historia.
- La secuencia y clímax de la historia se han de resaltar con un diseño apropiado e icitante.

Tanto en el aspecto interior como el exterior del libro,

"la decisión a la que llega el diseñador es siempre subjetiva. No existen decisiones correctas o erróneas; tan solo existen aquellas que sirven al tema, al cliente y al propio juicio creativo"⁶²

---

61 *Ibid* p. 89

62 *Ibid*. p. 63

concepto que no debe usarse de pretexto para aferrarse a una idea, además

*"nunca hay que utilizar algo por el simple hecho de utilizarlo, siempre hay que examinar y justificar su inclusión como contribución al efecto global del diseño"*⁶³

Cuando se enfrenta un problema de diseño, hay que considerar el material en que será reproducido, pues ello influirá en la forma y tamaño de la obra acabada. Entre otras cosas hay carteles, papelería y empaques, que deben ser hechos en tamaños muy específicos, evidenciando que algunas restricciones elementales rigen el tamaño con que se trabaja. Por su lado, la forma del diseño también debe ser controlada en el proceso creativo; cortes demasiado elaborados pueden resultar costosos o imprácticos, es mejor sugerir dicha forma insinuándola en el diseño. En estos factores influye mucho el presupuesto, pues existen empresas que se pueden dar el lujo de maquilar diseños con formas caprichosas y formatos poco comunes.

3.2.2 Texto e Imagen

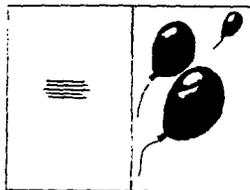
Hasta aquí se han mencionado los criterios fundamentales que ayudan a llevar un orden adecuado en el proceso de diseño, es necesario ir más a fondo en cuanto al contenido de la historia gráfica, es decir, profundizar en la relación entre el texto y la imagen. Se les ha mencionado con frecuencia, pero solamente como elementos de la comunicación, de manera que es preciso hablar de ambos desde la perspectiva del diseño.

Al hacer un libro con una historia para niños, las ilustraciones pueden perfectamente participar en la página con los bloques de texto y las cabezas. La composición del contenido, sus dimensiones y su formato, tienen gran importancia para la apariencia del libro; ésta es una premisa que se debe seguir sin importar de qué tipo sea la obra. Existen varias posibilidades de organizar los elementos:⁶⁴

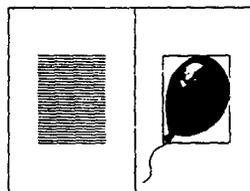
---

63 Ibid 11

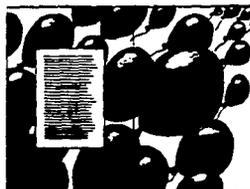
64 Birknell, Trotman, Op. Cit. 88

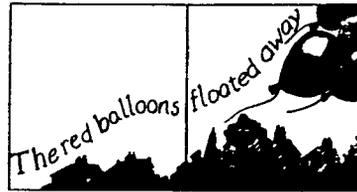
Las líneas de texto pueden centrarse manejando blancos en una página y la imagen llenando la otra.

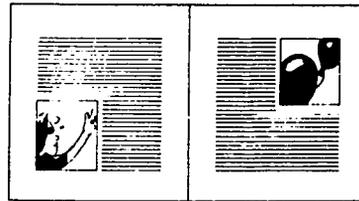
Para darle un balance más formal se puede usar una mancha tipográfica, combinada con una ilustración del mismo tamaño y forma que el bloque de texto.

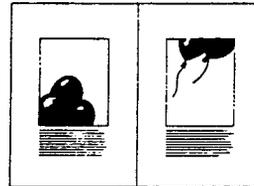
Otra forma de organizar la composición es poner una ventana con texto sobre ilustraciones de doble página.

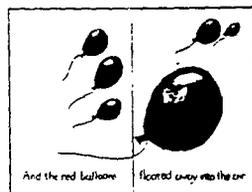
En ocasiones el paisaje o el dibujo se prestan para ser usados con mucha creatividad, alineando las palabras según la forma.

Cuando hay mucho texto, y las ilustraciones se pueden colocar en intervalos dentro del párrafo que las envuelve. Hay que colocarlas en lugares apropiados, pues se corre el riesgo de que más que funcionar estorben.

En el caso de pequeñas imágenes es viable hacer un diseño simple, poniendo un bloque de texto debajo de ellas.

Se puede, incluso, hacer una composición con pocas líneas, organizadas en frases a lo largo de la página, bajo el dominio de la ilustración.

Usar una red es útil para organizar los diversos elementos, es decir, que el diseño deberá ordenarse a menudo dentro de una estructura que facilite su manejo, especialmente cuando se usa una cantidad de texto considerable. A pesar de que esto no garantice una disposición perfecta, proporciona un marco dentro del cual puede operarse.

Es importante pensar en las características del arreglo tipográfico. En el diseño de un texto influye el interlineado, las cabezas y el número de líneas por página, que lógicamente dependerán del puntaje de la familia seleccionada. Al tomar una decisión hay que considerar entre otras cosas la edad de los lectores. En el caso de las publicaciones infantiles lo más adecuado es utilizar familias de rasgos legibles, es decir caracteres no muy caligrafiados y sin muchos adornos, o estilizaciones que compliquen su decodificación.

SON LAS CADUCAS POMPAS DEL MUNDO COMO LOS verdes sauces, que por mucho que anhelan a la duración, al fin un inopinado fuego los consume, una cortante hacha los destroza, un cierzo los derriba, y la avanzada edad y decrepitud los agobia y entristece; siguen las púrpuras las propiedades de la rosa en el color y la suerte, dura la hermosura de

SON LAS CADUCAS POMPAS DEL mundo como los verdes sauces, que por mucho que anhelan a la duración, al fin un inopinado fuego los consume, una cortante hacha los destroza, un cierzo los derriba, y

SON LAS CADUCAS POMPAS DEL MUNDO COMO los verdes sauces, que por mucho que anhelan a la duración, al fin un inopinado fuego los consume, una cortante hacha los destroza, un cierzo los derriba, y la avanzada edad y decrepitud los agobia y entristece; siguen las púrpuras las propiedades de la rosa en

SON LAS CADUCAS POMPAS del mundo como los verdes sauces, que por mucho que anhelan a la duración, al

Es conveniente llevar a la práctica el potencial de los tipos, que por su legibilidad, se prestan para la formación de textos, de tal modo que se obtenga una conciencia plena de sus posibilidades.

Al pensar en la composición, se debe establecer cual de los elementos debe dominar, porque pueden existir factores que afecten su carácter. Se tienen básicamente tres opciones:

"El texto puede ser tan abundante que exija una gran parte del espacio de diseño y un tipo grande que lo haga legible. Por otra parte, la fuerza del mensaje puede ser visual, dejando el texto y los títulos en segundo término. Por último, pueden equilibrarse igualmente"⁶⁵

Esto puede depender del tipo de trabajo que se solicite, o de la sensibilidad del diseñador. En ocasiones los bloques de texto son parte esencial en un diseño, y en otras, su participación es más discreta.

Para los títulos, la tipografía empleada corresponde a la función del diseño, lo que se necesite comunicar determina sus características. No será lo mismo usar una familia tipográfica para un libro de tragedia, que para uno de fábulas. La naturaleza de la palabra o de la frase ha de sugerirse con la tipografía. Lo mejor para tomar una decisión atinada es visualizar varias alternativas, y escoger la que mejor transmita la sensación del concepto a comunicar. Una vez hecho lo anterior, es importante aplicar las palabras al diseño, tomando en cuenta que la proporción y la escala afectarán el modo en el que es transmitido el significado visual.

En el proceso de diseño las imágenes y los títulos ofrecen mucha libertad creativa, debido a que ambos elementos son controlables en su forma y tamaño. Como ya se ha mencionado, es indispensable experimentar visualmente las posibles soluciones.

3.2.3 La Ilustración

Se han examinado ya muchos de los elementos que harán posible elaborar de manera gráfica la parábola del hijo pródigo. La imagen al igual que el texto, tras de haber sido mencionada como elemento de la comunicación, encuentra en este punto una base teó-

---

65 Op. Cit. Alan Swann, p. 82

rica que le permite ser empleada adecuadamente. La ilustración, que enriquece al diseño gráfico, es la que se encargará de darle vida a los personajes de la historia.

La ilustración, a pesar de que difiere de la pintura en cuanto a sus intenciones, encuentra en ella un soporte técnico que la fortalece. Históricamente la ilustración encuentra sus más antiguos vestigios en la cultura egipcia (1900 a. C. aproximadamente), en sus famosos pergaminos. Hasta la edad media encuentra un impulso en lo que sería una etapa precursora de los libros impresos -pues era aplicada en los manuscritos, salterios y libros de horas litúrgicas dentro de los monasterios-. En el renacimiento hubo grandes avances, se conoció el uso correcto de la perspectiva y la imprenta viene a incrementar el uso del grabado como ilustración. Después artistas e ilustradores como Leonardo da Vinci y Alberto Durero impusieron un alto grado de meticulosidad y claridad de detalles en sus dibujos.

La ilustración de los libros se desarrolló con los ejemplares del siglo XV, en los que imagen y texto eran tallados en el mismo bloque de madera, técnica que fue cediendo el paso al aguafuerte y el grabado en cobre. En 1796, Alois Senefelder inventa la litografía, primer sistema planográfico de impresión, en el que se incrementaban las posibilidades de los dibujantes. En el siglo XVIII, la época de los enciclopedistas, se le dió gran importancia a las obras de conocimiento, que aunque eran raras estaban gráficamente enriquecidas por los grabadores; el libro científico estaba sustancialmente ilustrado, retomó la tradición de la época alquimista, su precio de adquisición era elevado.

En el siglo XIX hubieron muchos adelantos que aumentaron la gama de colores, gracias a la revolución industrial se crearon tintes y pigmentos más sofisticados. La ilustración como técnica de apoyo a la didáctica adquirió su real importancia,

"en el momento que la ciencia se propuso construir una dimensión autónoma de la cultura antigua y cuando la ideología científica se volvió una ideología de Estado, sinónimo de la cultura occidental, un asunto de gobierno, en un movimiento que se reflejaba sucesivamente en la educación, en la estructura de las administraciones y en el sistema de producción"⁶⁶

El libro era ilustrado, en aquel entonces, eventualmente con grabados, y se comienza a cuestionar su pertinencia. La fotografía tramada aparece influyendo al ilustrador,

---

66 Moles Abraham, Op. Cit. p. 134

quien se esfuerza por alcanzar mayor verosimilitud, juega con la realidad y echa a volar su imaginación.

Pasada la mitad del siglo XIX hay un auge en la publicidad, práctica en la que la ilustración encuentra un terreno fértil. La publicidad es la respuesta a la era industrial, surge la competencia al expandirse el comercio y el cartel es un importante escalón. que permite el ascenso de la ilustración, su potencial comunicativo e impacto visual lo hacen un elemento importante de la publicidad. A partir de los años cincuenta hubo un progreso importante, los avances en impresión de color se han hecho cada vez más sofisticados. Hoy en día tiene un costo bajo que permite a cualquier persona disfrutarla. El cine, y más tarde la televisión, con los dibujos animados abre más perspectivas para la ilustración.

Anteriormente era difícil establecer las diferencias entre el arte pictórico y la ilustración. Esta última, hoy en día, además de comunicar una información o anunciar un producto, es una obra de arte por derecho propio⁶⁷. A pesar de todos los avances y la apertura de todos sus campos de acción, sustancialmente la ilustración no ha cambiado, todavía trabaja al servicio del comercio, la didáctica o la comunicación. Aún en la era de la tecnología, con las computadoras, el ilustrador necesita las mismas habilidades que sus antecesores egipcios: la capacidad de transformar lo que ve en el mundo, en una imagen que represente seres, objetos o conceptos.

3.2.4 Ilustración Infantil

Dentro de todas las áreas donde se desenvuelve la ilustración se encuentra la industria editorial, más específicamente dentro de ella, la producción de libros; los cuales abarcan muchos estilos y contenidos de acuerdo a las ciencias, aficiones, deportes, et- cetera, y que a su vez se enfocan según la edad de los lectores.

"La mercadotecnia sugiere la producción de libros con imágenes para edades tempranas, porque considera a los niños como consumidores potenciales al encontrarse en una etapa en que aman y admiran las ilustraciones. Por eso se debe asegurar la calidad de una edición, pues su éxito depende de que el trabajo este hecho lo mejor posible, porque es para los consumidores más importantes del mundo: los niños".⁶⁸

---

67 Dalley terence, Op. Cit., p. 14

68 Biknell, Trotman; How to Write & Illustrate Children 's Books, Ed. North Light Books. p. 54

Obviamente los niños, en la mayoría de los casos, no son los que compran los libros. Los editores reconocen dos grandes grupos de gentes que adquieren los libros: los padres o tutores, y los maestros; cada grupo pide los libros por diferentes razones, expectativas y necesidades. Algunos de los cambios que se han suscitado en los últimos quince años son el resultado de la presión que ejercen dichos grupos. Los maestros consideran que los libros ilustrados son un excelente material que aumenta la convivencia entre padres e hijos, o maestros y alumnos.

En algunos países gracias a programas de televisión, revistas especializadas, asociaciones editoriales y listas de recomendaciones, los padres hacen mejores compras. Los supermercados han incrementado las ventas de este tipo de libros, los niños escogen personalmente sus títulos, impulsados por brillantes portadas de las obras que les gustan.

Quien ilustra un libro para niños puede optar por una de dos situaciones: hacer el trabajo, publicarlo y venderlo, o asegurarse de que el libro esté realmente funcionando para los niños. El contacto con los niños es esencial si se quiere conocer qué es lo que les gusta. Por ejemplo, la necesidad de identificarse:

"cada niño necesita encontrar a veces a otro niño o niña exactamente igual a sí mismo o a sí misma en un libro.

Estas son necesidades emocionales y psicológicas que hacen resurgir o revivir sus 'malos pensamientos' a través de historias de brujas malvadas o niños traviesos, para reducir su ansiedad"⁶⁹

A los niños les gusta ver su mundo reflejado en los libros y eso puede ser integrado en las ilustraciones de varias maneras.

"Elaine Moss, autora y crítica de libros, dice:

Los libros de los últimos 20 años son fabulosos, no porque reencuentren al niño con su manera de ver las cosas, sino porque invitan al niño a vagar dentro de las ilustraciones"⁷⁰

---

69 Biknell, Trotman, Op. Cit. p. 55

70 Ibid. p. 56

3.2.5 Conceptualización

Una parte esencial para lograr resultados satisfactorios en la elaboración del trabajo, es hacer un buen análisis de la parte textual del libro, con el propósito de crear la serie de ilustraciones que complementen y hagan brillar la idea original del autor, es decir conceptualizar el texto en imágenes. Esto inicia una de las partes más importantes del trabajo. La revisión del texto es crucial para comenzar a determinar las características de los personajes, la atmósfera, el escenario y la forma. Cada ilustrador tiene una manera de trabajar, un estilo que se forma a través de muchos años de ensayo y error, pero todos siguen básicamente el mismo método de construir su discurso icónico, comienzan desde un boceto rápido y pequeño que establece la composición; seguido de los que son cada vez más detallados, hasta llegar a la ilustración final lista para la impresión. Para comenzar a conceptualizar deben seguirse cinco pasos⁷¹ antes de hacer el dibujo definitivo de la ilustración:

- 1.- Inicialmente se debe leer con toda calma el texto de la historia. En una segunda lectura hay que comenzar a hacer anotaciones: detalles físicos de los personajes, escenarios, detalles de la época en que se desarrolla la historia, y un plano de la secuencia de cuadros por separado según el número de ilustraciones que se requieran.
- 2.- Se continúa con pequeños bocetos de la composición, mostrando los elementos que deben ser incluidos en cada parte de la historia. La cantidad de composiciones que se pueden crear es innumerable. Esta fase de trazos sueltos es el comienzo de la estructura de una ilustración bien hecha.
3. Cuando se tiene asignada formalmente una ilustración para las páginas que la requieren, lo mejor es preveer el balance de la mancha tipográfica con relación al área ilustrada, de lo contrario se estará realizando un mal proyecto. Después se debe hacer el boceto de la ilustración en una hoja de un tamaño adecuado (o de una copia del diagrama de la página). Esto permite que la posición de la ilustración no se vea afectada al descubrir que el texto no registró donde se pensaba. La variación de la composición entre páginas es importante, si se quiere que la fuerza visual del relato coincida con el clímax o con los puntos de mayor acción de la historia.

---

71 Op. Cit. p. 80

4.- Al colocar el texto en las hojas de boceto a tamaño real, se visualiza a la vez el tamaño real de los elementos de la composición. Se deben hacer diferentes ubicaciones del texto hasta quedar satisfecho con la posición y el ritmo de las páginas.

5.- Por último, se puede hacer una pequeña maqueta al mismo tamaño (o de la misma proporción) del libro final y dibujar los detalles según lo planeado para cada página, pegando copias de la galera o simulando las líneas del texto; obteniendo un cuadernillo que dará la sensación de la composición del libro: su tamaño, su forma, y estilo.

Una vez que se está satisfecho con el boceto de ubicación de elementos, entonces se pueden retomar las anotaciones y enlistar algunas de las referencias que se necesiten. Los fundamentos de una buena conceptualización tienen su origen en las referencias visuales que se consiguen: imágenes obtenidas en revistas, periódicos, fotos y libros nuevos o de segunda mano, volúmenes discontinuados, etc. Todos ellos ofrecen una buena cantidad de material, que no sólo sirve para el trabajo que se hace en un momento dado, sino que en ellos se puede encontrar, toda clase de cosas interesantes que pueden ser usadas en trabajos futuros.

Teniendo diseñada la composición básica para cada una de las páginas, se ha de reunir todo el material de referencia que se necesite, para hacer a lápiz, los detalles de cada ilustración. Esto siempre y cuando las decisiones importantes de la composición y el concepto se han tomado: características físicas de los personajes, ropas, escenarios y representación de actitudes e incidentes. Se debe leer el texto varias veces, hasta que no quede una sola duda de los detalles de la parte gráfica de la historia, todo debe quedar bien planeado.

"pues los niños son buenos críticos y notan cuando dice la historia -la pequeña niña tenía el pelo negro corto y rizado- y la ilustración muestra una larga y rubia cabellera"⁷²

Todos los detalles y acabados en el boceto final, fácilmente hacen que las ilustraciones satisfagan al cliente cuando le son presentadas. Finalmente se deben revisar dos veces las medidas y las proporciones del boceto final. Poco antes de terminar la ilustración, al hacer los últimos acabados, es cuando se deben de tomar las decisiones finales,

---

72 Op. Cit. p. 83

verificando que realicen todos los detalles bocetados, aún mejorarlos y favorecer así la ilustración. lo más conveniente es remarcar el ambiente de la historia.

Posteriormente se debe optar por un estilo y colorido: realista o caricaturesco. de trazo libre. pasivo, pintoresco, sutil, melancólico, delicado, geometrizado, de colores brillantes, etc. De hecho se debe de ver y seleccionar de acuerdo al objetivo, porque un ilustrador puede tener su tendencia favorita, pero cada libro ilustrado necesita ser considerado en su propio contenido y ambientación. Se debe comenzar con mucha destreza, siendo capaz de hacer más variaciones y agudizando el estilo personal. El formar un estilo con el transcurrir de los años, debe ser confortante para un ilustrador, pero el disfrutar el trabajo es una parte necesaria al realizar una buena obra.

Para hacer un buen trabajo se debe escoger un estilo y una técnica de ilustración apropiada, decidirse por una es enfrentarse a un número de opciones confusas, donde hay una gran cantidad de formas de trabajar. Se puede usar desde el clásico lápiz de grafito, para producir un diseño muy libre y experimental, hasta la computadora. La aplicación de la técnica aumenta la fuerza visual de un libro ilustrado, si ésta permite el uso de color no hay más limite que la destreza y la imaginación.

3.2.6 Acuarela, Técnica Para La Ilustración

Las técnicas que pueden usarse para hacer un trabajo gráfico son la herencia que ha recibido la ilustración de parte de la pintura, y de ellas se puede obtener un resultado eficiente para un trabajo determinado, pues todas ofrecen posibilidades que se adaptan a las necesidades de comunicación. Dos de éstas técnicas se caracterizan por su brillantez: el óleo y la acuarela. El óleo ofrece excelentes resultados, solo que el tiempo que requiere para secarse no conviene cuando el trabajo de diseño apremia. La acuarela, que es una pintura que se fabrica con pigmentos molidos y goma arábiga, ofrece otro tipo de brillo en su color, seca casi de inmediato.

La acuarela se vende en el mercado en tres presentaciones: pastillas (sólida), tubos (pasta) y frascos (líquida). Los pigmentos que componen las acuarelas se "clasifican en tres grupos: tierras, colorantes orgánicos y colorantes químicos"⁷³. Las tierras son colores inorgánicos hechos a base de minerales, los orgánicos están hechos a base de compuestos de carbono, más algún elemento animal o vegetal, los últimos son obviamente compuestos químicos, y en la actualidad casi todos los colorantes están fabricados con ellos.

"Las acuarelas líquidas, se usan para realzar los colores de la paleta, y son especialmente útiles si se necesita un color realmente llamativo"⁷⁴

Debido a que el medio de aplicación de la acuarela es el agua, el papel requiere ser tensado sobre un tablero. Aunque hay papeles que debido a su consistencia y grosor no necesitan tensado la gran mayoría se deben de tensar. Para ello se sumerge el papel en agua durante un buen tiempo y se coloca después en un tablero, sujetándolo en sus bordes con papel engomado.

Para realizar una buena acuarela hay que tener pinceles adecuados, los que mejor funcionan son los de pelo de marta. También pueden ser usados los de camello, no son mejores, pero son menos caros. Adquirir pinceles de calidad y revisarlos antes de comprarlos es algo muy bueno, así como lo es cuidarlos después de cada sesión de trabajo para mantenerlos en perfectas condiciones.

---

73 Dalley Terence, Op. Cit. p. 64

74 Idem.

En cuanto a las técnicas, desde un punto de vista purista "la base de la verdadera acuarela son lavados transparentes"⁷⁵. Es importante tener un control de ellos, pues al cabo de varios lavados se empasta el pigmento y queda con un aspecto seco. Es importante dejar secar un lavado después de otro, pues si el papel aún está húmedo atrae el pigmento del nuevo lavado (sinopias), quedando manchas que no son deseadas.

Es muy importante tener los colores ya preparados y a una misma densidad, ya que de lo contrario unos colores quedan claros y otros oscuros, e incluso si no se prevé, se acaban antes de terminar lavados extensos. Hay que colocar el tablero un poco inclinado, y una vez cargado el pincel de color, se comienza a aplicar de forma horizontal moviendo el pincel de un lado a otro, de arriba hacia abajo. Esa operación se repite según el resultado que se desee. Si se quiere hacer que un lavado comience en un tono de color y termine en otro, sólo hay que variar la densidad del pigmento y aplicarlo según se haya pensado. Es conveniente tener un trapo o un pedazo de papel higiénico, ya sea para secar la superficie directamente con él, o con el pincel quitar agua y secarlo en dicho material. Hay trabajos en los que se desea la transparencia de un color sobre otro, pero en caso de que no se prefiera, se pueden usar mascarillas.

Otra manera de aplicar la acuarela es usando el pincel casi seco, para esto se carga el pincel y se pasa antes en otra hoja, de manera que quede un poco húmedo. El principio básico es usar el pincel con el mínimo de agua posible. Puede ser usado así para dar detalles, o incluso hacer con este método toda la obra, construyendo las formas a base de líneas o punteando el pincel en la superficie.

Hacer correcciones en una acuarela es sumamente difícil, una de las formas es aplicar goache sobre la superficie afectada, con el inconveniente de que se perderá la brillantez del papel. Otra forma, más adecuada, es levantar el color aplicando agua y secando, para después volver a pintar. En este caso el resultado dependerá de la absorción del papel con respecto a la acuarela, ya que en algunos, al aplicar el agua, el tono queda casi intacto. Cuando esto sucede, se puede usar una solución de agua y cloro, siempre y cuando el papel no se vea afectado. Por todas esas razones es bueno experimentar con los materiales antes de trabajar formalmente en el proyecto.

Cada técnica indica la manera en la que deben ser usados los materiales, al igual que advierte cómo debe ser el resultado, pero lo cierto es que podemos hacer variaciones acerca de esos dos aspectos. La acuarela, en su forma clásica, infiere la superposición

---

75 Ibid. p 66

de los colores. de manera que uno pueda traslucir a través de otro. Esto puede ser modificado trabajando cada área cerrada, tocándola una sola vez, sin usar la transparencia de los colores. Aprovechando que al usar este sistema, la acuarela deja una línea que incrementa la sensación de figura y fondo, se debe comenzar desde los últimos planos hacia los primeros.

Toda ilustración, sea cual sea la técnica, implica el uso de la forma. Elemento que puede ser usado a diferentes niveles de abstracción, según las necesidades comunicativas. La forma viene a dar la pauta para reforzar el concepto, al igual que para explotar hábilmente la técnica.

3.2.7 Forma

Después de tener una base teórica tanto para la ejecución técnica, como para la conceptualización, es necesario analizar conjuntamente un elemento importante del discurso icónico: la forma. Con ella se estructuran las frases icónicas que contendrán el mensaje y que constituirán la imagen.

Aparte del color y la composición, una ilustración está compuesta por formas que la determinan y le dan sentido, es decir, que sus elementos están en un nivel de representación visual determinado. La realidad es la experiencia visual básica de la que parten todos los niveles, por ejemplo: se puede representar la palabra "pájaro" con la forma de su contorno, porque todos los pájaros comparten los mismos rasgos esenciales, pero si el grado de iconicidad que se pretende es otro, se han de afinar otros detalles como el color, proporción, tamaño, movimiento, etc. Es así que si se quiere representar un pájaro específico, es necesario incluir más factores de identificación. Esa información visual se obtiene de la observación de la realidad, después de ésta tenemos las fotografías, porque dan un efecto realista. Pero aun así hay quienes interpretarían la imagen de un ave planeando en el aire diciendo -"veo un pájaro" o "veo volar"-, porque hay múltiples niveles y grados de significación e intención, el mensaje está siempre abierto a una interpretación subjetiva. Por eso hacer una ilustración no es sólo cosa de inspiración, sino también de seguir una estrategia que garantice que el mensaje transmitido está siendo entendido.

El ilustrador puede controlar y manipular las imágenes naturales, con un proceso de abstracción que va eliminando los detalles que no interesan y acentuando los rasgos distintivos. El proceso de abstracción es también un proceso de destilación, en el que se

produce la reducción de factores visuales múltiples en aquellos rasgos esenciales y más específicos de lo representado.

Es así que se tienen tres niveles de iconicidad para el mensaje visual: "representación, simbolismo y abstracción"⁷⁶. La representación son todas las formas que evocan en un sentido estricto a la realidad, conformando una imagen que la muestra fielmente.

"La ulterior eliminación de detalles hacia una abstracción total puede seguir dos vías: la abstracción hacia el simbolismo, a veces con un significado experimental y otras con un significado arbitrariamente atribuido, y la abstracción pura o reducción de la declaración visual a los elementos básicos que no guardan conexión con cualquier información representacional extraída de la experiencia del entorno visual"⁷⁷

La abstracción hacia el simbolismo requiere una simplicidad última, la reducción al detalle visual mínimo irreducible. Una imagen simbólica, para ser efectiva, no sólo debe reconocerse sino también recordarse. Puede incluso retener algunos elementos de realidad, entre más se acerque un simbolismo a la abstracción, más referencias ajenas a ella necesita la gente para entenderlo. En este nivel la forma debe ser sencilla y hacer referencia a un grupo, una idea, a un concepto.

Por su lado la abstracción no guarda relación con lo simbólico, la reducción de los elementos visuales básicos, constituye el proceso de abstracción. Cuanto más representativa sea la información visual, más específica es su referencia; cuanto más abstracta, más general. La abstracción no sólo puede funcionar como una información representacional mínima, sino también como abstracción pura, que no establece conexión alguna con datos visuales conocidos, sean ambientales o experienciales. La música a pesar de ser abstracta puede transmitir sentimientos, el carácter abstracto puede incrementar la posibilidad de obtener un mensaje y un estado de ánimo.

Los niveles de todos los estímulos visuales contribuyen al proceso de concepción y reconcepción, realización y refinamiento de la ilustración. Cada nivel tiene características propias que pueden aislarse y definirse, que se superponen, actúan unas sobre otras y refuerzan mutuamente sus cualidades.

---

76 D.A Dondis, *La Sintaxis de la Imagen. Introducción al Alfabeto Visual*, Ed. Gustavo Gilli; p. 83

77 *Ibid.* p. 88

La información visual representacional es el nivel más eficaz para la información directa de los detalles visuales del entorno, sean naturales o artificiales. Si no es necesaria la representación fiel de la realidad, el ilustrador tiene la opción de controlar la forma, en su sentido técnico y estilístico. Se debe mostrar el interés de conocer varias soluciones visuales, cuando se parte de la hoja en blanco y se pretende avanzar hacia una composición que lleve a feliz término el proyecto. Si las intenciones compositivas del autor del mensaje visual son acertadas, la relación entre forma y contenido será excelente. Es así que el nivel simbólico ayuda bastante a reforzar el mensaje y el significado en la comunicación visual. El escoger una mala estrategia produciría un efecto visual ambiguo. La interacción entre propósito y composición debe ser mutuamente fortalecedora para que resulte visualmente efectiva, ambos son factores que constituyen la fuerza en una ilustración.

3.2.8 Color

Un elemento importante que refuerza un mensaje visual es el color, y si el presupuesto lo permite es importante considerar su empleo. Al ubicarse el presente trabajo en ésta posibilidad es importante mencionar algunos datos que ayuden a su mejor empleo. Un factor importante para controlar el color son sus tres dimensiones:⁷⁸ **Matiz** o croma, que es la identidad propia de cada color es lo que lo designa, algunos autores lo llaman tinte. La segunda dimensión es la **Saturación**, se refiere a la pureza de un color respecto al gris, un color saturado es simple, es agradable a los niños. La tercera dimensión es el **Brillo**, va de la luz a la oscuridad, por ello también es llamada luminosidad.

Hay varias teorías que se basan en la asociación mental que el hombre experimenta al relacionar un matiz con una situación determinada, pero no exista un sistema unificado y definitivo en las relaciones mutuas de los colores y sus interpretaciones, lo que sí sabemos es que su percepción es la parte más emotiva del proceso visual, constituye una gran fuente de comunicadores visuales, tiene una gran fuerza y puede usarse para expresar y reforzar una ilustración.

En la actualidad el color está saturado de connotaciones y puede tener un significado ambiguo, su interpretación estará determinada por el texto, la forma, y los colores de contexto, el diseñador debe elegir cada matiz asegurándose de que realmente van de

---

78 Ortiz Georgina, *El Significado de los colores*. Ed. Trillas, pag. 10

acuerdo a sus intenciones. Al emplear colores en un mensaje visual hay que tener tres aspectos en cuenta.

"Deben estar de acuerdo con:

- *.El contenido del trabajo
- * La lógica y la tradición
- * La dinámica"⁷⁹

---

79 Fabris S. *Color Proyecto y Estética en las Artes Gráficas*, pag. 116

Capitulo

4

ILUSTRACIÓN DE LA PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO

Al haber concluido la información destinada a respaldar el planteamiento de este trabajo, procederé a describir la solución que propongo como remedio para el problema que se presenta al explicar una de las creencias católicas. Este último capítulo es la parte final del proceso que se viene desarrollando, es decir, una propuesta gráfica apoyada dentro de un marco de información que la conduce a tener un mejor acierto.

Para proceder a solventar una de las necesidades de la catequesis mediante el diseño, se tomarán en cuenta las características más importantes de nuestro sujeto. La elaboración del diseño y la ilustración serán vistas por separado, pero tomándose en cuenta entre sí. Ambas disciplinas se relacionan de manera estrecha, se complementan para construir un discurso icónico, pero el diseño tiene un peso mayor al observar de manera global el trabajo.

Primero se encuentra la información de las decisiones que se tomaron para hacer el diseño, manifestando de manera conjunta las posibilidades reales en cuanto al presupuesto y sus consecuencias. Este capítulo se ha estructurado así, porque desde el punto de vista del diseño se determinan los espacios para las imágenes. Como no sea el ilustrador quien diseña, se le informa primero con qué espacios cuenta.

Posteriormente teniendo ya una estructura, se describe el proceso ilustrativo que se llevó a cabo para elaborar las imágenes, la etapa de bocetaje y los dibujos definitivos. En este segmento también se toman algunos datos de los dos primeros capítulos. Las ilustraciones toman sobre sí mismas el peso más grande de la historia gráfica, al cambiar de una página a otra u observar por primera vez la portada; la imagen es la que

causa el primer impacto, el texto se decodifica con mayor lentitud, sobre todo si es muy extenso.

4.1 ELABORACIÓN DEL DISEÑO

El diseño gráfico debe ser comunicación visual eficiente. Para lograr su funcionalidad hay que tomar en cuenta los dos factores que nos propone inicialmente su metodología: quién solicita el trabajo y a quién desea dirigirlo. De otra manera, el trabajo corre el riesgo de no solucionar satisfactoriamente el problema. De una forma más específica, y comenzando por el sujeto demandante, tenemos a una institución cuyas características son muy particulares: 20 siglos de historia y una influencia muy grande en la sociedad. Dentro de la información sobre la catequesis, destaca en sus objetivos la educación moral; concepto que tiene gran influencia en el desarrollo del trabajo. De hecho, forma parte importante de la religión cristiana, sencillamente: el diseño debe sugerir, desde la portada, espiritualidad y moralidad; una imagen de acuerdo a la filosofía de la Iglesia Católica. En muchos relatos infantiles se recurre a la moraleja, palabra que se deriva de moral. En este caso la parábola, al dejar una enseñanza, no carece de esta cualidad.

En el caso del destinatario el principal elemento que debe ser tomado en cuenta es la capacidad intelectual del niño, no hay que subestimarlos, ni tampoco exigirle que interprete algo difícil para su nivel, sino encontrar el nivel justo para su capacidad. Hay que pensar en el gusto de los infantes, sobre todo porque el trabajo gráfico debe resultarles interesante y agradable, como esta etapa de la vida es impresionable, una imagen errónea será difícilmente borrable. El efecto sería contrario al esperado.

En cuanto al presupuesto, podría pensarse que, al realizar el trabajo, no se tiene la oportunidad de optar por muchas posibilidades gráficas y de impresión. Por un lado, las editoriales comerciales sólo financian y producen proyectos que les proporcionan abundantes ganancias, y por otro lado, en caso de que se imprimieran, llegarían a un número reducido de personas, pues resultaría un gasto poco prioritario. La verdad es que no son muchas las casas comerciales que producen libros religiosos (como no sean Biblias). Es por eso que ante esta problemática, la Iglesia se ha valido de sus recursos humanos. Existen sectores eclesiales, cuyo único objetivo es hacer llegar al mayor número de personas posibles la cultura religiosa mediante su propio equipo y personal: fotomecánica, maquinaria de impresión y encuadernación. Así baja el costo

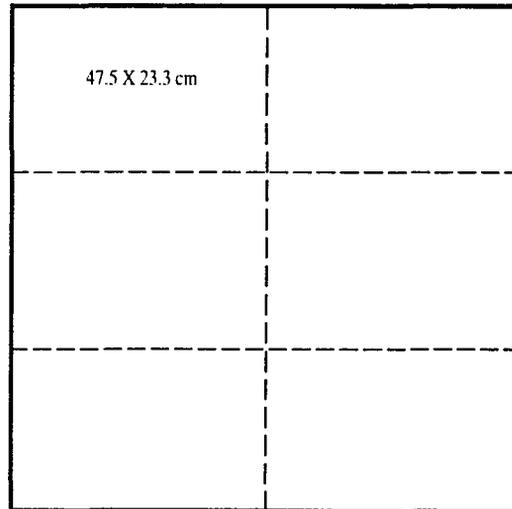
de la edición y al considerarse el margen de utilidad como algo de menor importancia, la consecuencia es un precio más accesible. De esta manera es posible hacer impresiones de color que resulten económicas.

Aunque se ha encontrado solución al problema de impresión, aún no se resuelve otro de igual importancia: la estética y la funcionalidad gráfica. El costo medio de un trabajo de diseño e ilustración profesionales, aumentaría nuevamente el costo de producción, a menos de que se tenga un acuerdo poco lucrativo con el diseñador. Por lo general esto no sucede, y la responsabilidad la asume alguien sin preparación en el área, los trabajos que se generan son de baja calidad. Esta situación se da en muchos sectores, a parte de quienes no cuentan con recursos económicos, existen personas que ignoran el valor de un diseño de calidad, se conforman con cualquier imagen para sus empresas y productos, sin saber que una mejor presentación incrementa la aceptación por parte del público.

Considerando que proporcionalmente habrá más imágenes que texto, es necesario pensar en el formato de la historia gráfica, algo no muy grande, sino un tamaño adecuado para las manos de los pequeños lectores. Tampoco hay que irse al extremo, pues algo diminuto tendría que llevar tipografía más pequeña, esto complicaría la producción de las ilustraciones, y lo que se pretende es explotar sus cualidades, no limitarlas.

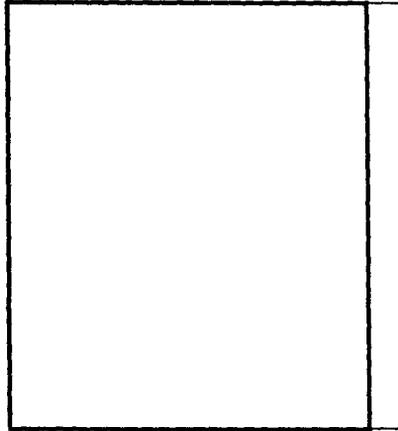
Al hacer un libro cabe la posibilidad de usar proporciones no específicas o modificables, pero una vez más se tiene que tomar en cuenta el presupuesto, pensando de qué forma se aprovecha mejor el papel para la impresión; hay muchos formatos que producen gran desperdicio de papel. De un pliego de 95 x 70 cm, es posible obtener un formato que cumple con la norma anterior, además de resultar muy adecuado. Si se le divide en su sentido horizontal en tres partes iguales y en su sentido vertical a la mitad, se obtienen seis rectángulos de 47.5 x 23.3,

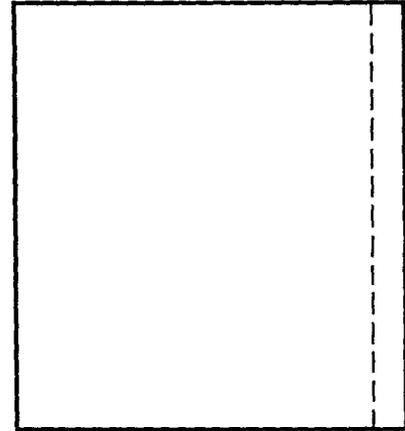
Pliego de 95 X 70 cm.

Estos rectángulos dan origen al formato a utilizar, considerando el refinado se puede emplear un espacio de 46×21.5 , que sería la doble página. Es así que el tamaño resultante a emplear es de 23×21.5 , y aunque siendo casi un cuadrado el centímetro y medio en su longitud horizontal logra eludir la rigidez de dicha forma.

Formato de 21.5×21.5 cm.

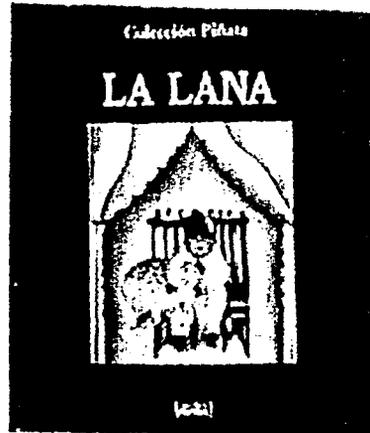

Formato de 21.5×23 cm.

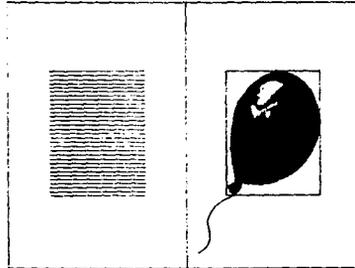
Una vez obtenida el área de trabajo, ya se puede tomar una decisión respecto al diseño de las páginas. De las distintas formas de organizar los elementos, he optado por una en que la ilustración domine espacialmente al texto, pensando en que la imagen no toque continuamente los bordes de la página. Esto es con la finalidad de manejar blancos, para apoyar la idea de libertad que se presenta en la parábola.

Este tamaño se ha elegido porque corresponde a cierto tipo de formatos, que usan algunas editoriales para libros en que se pretende iniciar a los niños en un tema determinado.

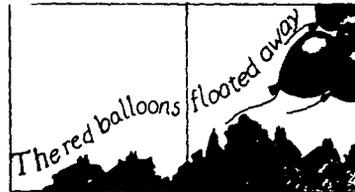

Por el tema, la composición:

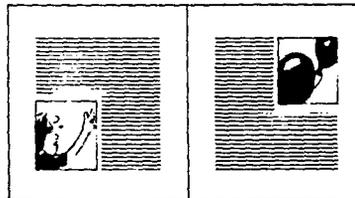
1) No debe ser rígida, ni debe tampoco sugerir demasiada formalidad, como lo proponen algunas posibilidades.

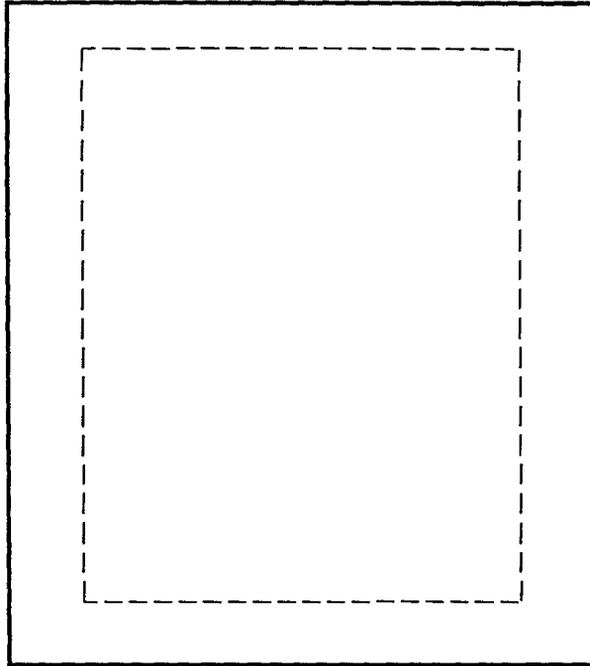
2) Por la cantidad de texto no se puede pensar en alinear las palabras según la forma.

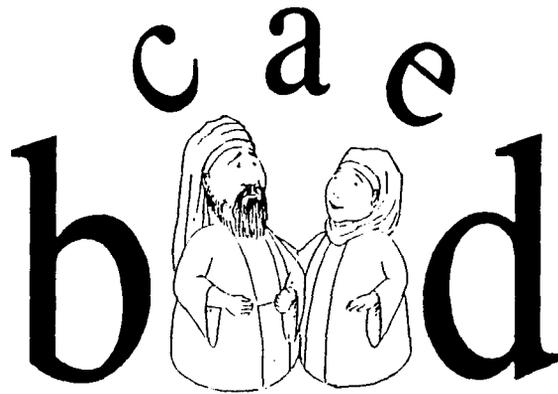
3) Por lo mismo, tampoco se puede envolver la imagen con la tipografía.

Para continuar con las características de la página, es oportuno plantear las proporciones de la caja tipográfica, la cual tendrá una justificación de 42 picas, y una profundidad de 44 picas. Es una caja muy sencilla, adecuada para un diseño que debe mostrar de manera simple y concisa la información. Tiene como márgenes arriba 1.4 cm, abajo 1.5 cm, y en los laterales 2.25 cm. Estas medidas se emplean con la finalidad de evitar que el arreglo sature la página, la tipografía queda un tanto suelta en la hoja, y así contribuye a manejar el concepto de libertad ya mencionado.

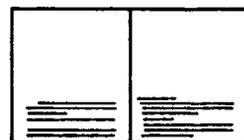
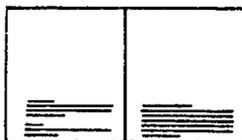
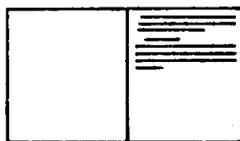
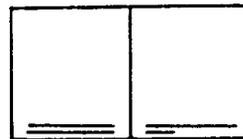

La familia escogida para el arreglo, es de estilo romano. No es necesario evocar la modernidad, incluso la moral es tomada como algo conservador, y la espiritualidad viene siendo algo sutil. He optado por Times New Roman 16/20, alfabeto que toma su nombre del periódico para el que fue creado. Desde su planeación fue diseñado para facilitar la lectura de textos abundantes, y tanto el tamaño del cuerpo como la interlinea son suficientes para la legibilidad. Los tipos que pertenecen a los grupos de familias sans serif y egipcias son muy rígidas, manifiestan seriedad. La que se ha escogido por ser romana se encuentra en el grupo de familias que más se inclinan a sugerir conceptos relacionados con la alegría. Por eso se adapta bien a la parábola, porque esta contiene un mensaje de esperanza en cuanto a lo espiritual. Si se observan sus características, es evidente la forma ovalada de muchas de sus letras, es bastante compatible con la forma de los personajes.

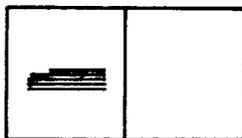

Todas la páginas ilustradas tienen el texto en la parte inferior, excepto una, que es la que marca el momento más importante de la historia (el hijo se arrepiente).

Al bocetar las páginas surgió la posibilidad de realizar 9 imágenes, situar 4 al inicio, una central y 4 para concluir. Mientras las cuatro primeras ilustraciones llevan por texto dos líneas, las cuatro últimas usan seis, siete u ocho. Esa situación, por un lado es producto de colocar al centro el momento más importante de la historia, y por otro lado el número de ilustraciones era suficiente para acompañar la idea manejada en el texto.

La historia gráfica tendrá también una introducción y una conclusión, ambos textos no tendrán ilustración, sólo serán ubicados en el centro de la página derecha sobre un fondo de color, mientras la izquierda quedará en blanco, para destacar su importancia y acrecentar la concentración del lector.

En la portada se utilizarán los colores azul cielo, rosa, y blanco, los cuales corresponden al simbolismo empleado en las ilustraciones, mismo que será explicado en la sección correspondiente. El título y el subtítulo de la historia serán realizados en caracteres parecidos a los sutiles trazos caligráficos, mismos que adoptan la delicadeza del acto de perdonar, de reconciliarse. Ambos estarán alineados de acuerdo al óvalo puesto debajo de ellos, dentro de esta forma serán colocados el padre y el hijo, en el momento del regreso de este último.

El subtítulo es el nombre del sacramento que se pretende exponer. La composición es axial para mostrar una combinación del concepto de justicia con las formas que sugieren la sutilidad del perdón.

La portadilla es la repetición de la tipografía de la portada solo que en negro, los personajes también aparecen, pero sin el ovalo que los contiene; el fondo es ahora blanco.

4.2 ELABORACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

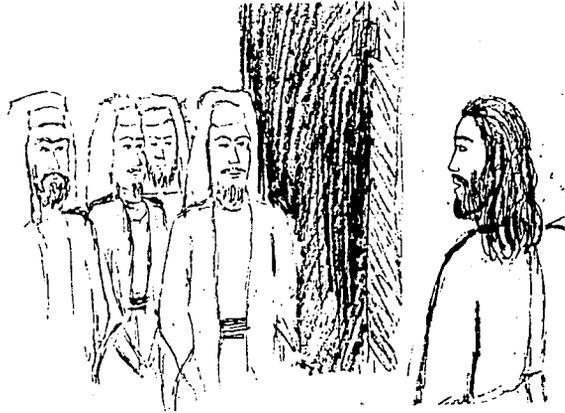
Como primer paso tenemos el análisis de la historia, del entendimiento pleno de ella se podrá empezar a tomar decisiones. La parábola elegida maneja en su contenido a tres personajes simbólicos: el padre, que representa a Dios, el hijo menor, a toda persona que peca y se arrepiente, y por último el hijo mayor que hace referencia a quienes son envidiosos aparte de tenerse por justos. En sí el mensaje principal es que Dios da libertad al ser humano para que opte, y aunque se equivoque, al escoger lo perdona.

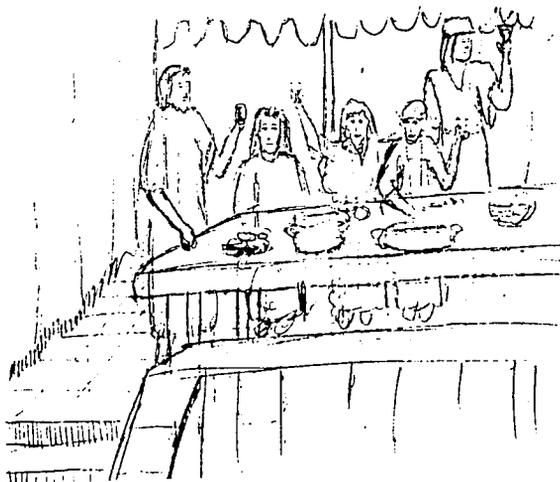
Una vez definidos los personajes podemos hablar de las características gráficas que han de tener. El padre aparece como una persona tierna y bonachona, el hijo menor deja entrever a una persona un tanto inocente, que se deja llevar por lo que le parece atractivo o más placentero. Por último el hijo mayor representa la soberbia y el orgullo. Los personajes secundarios, como los criados no tienen características específicas.

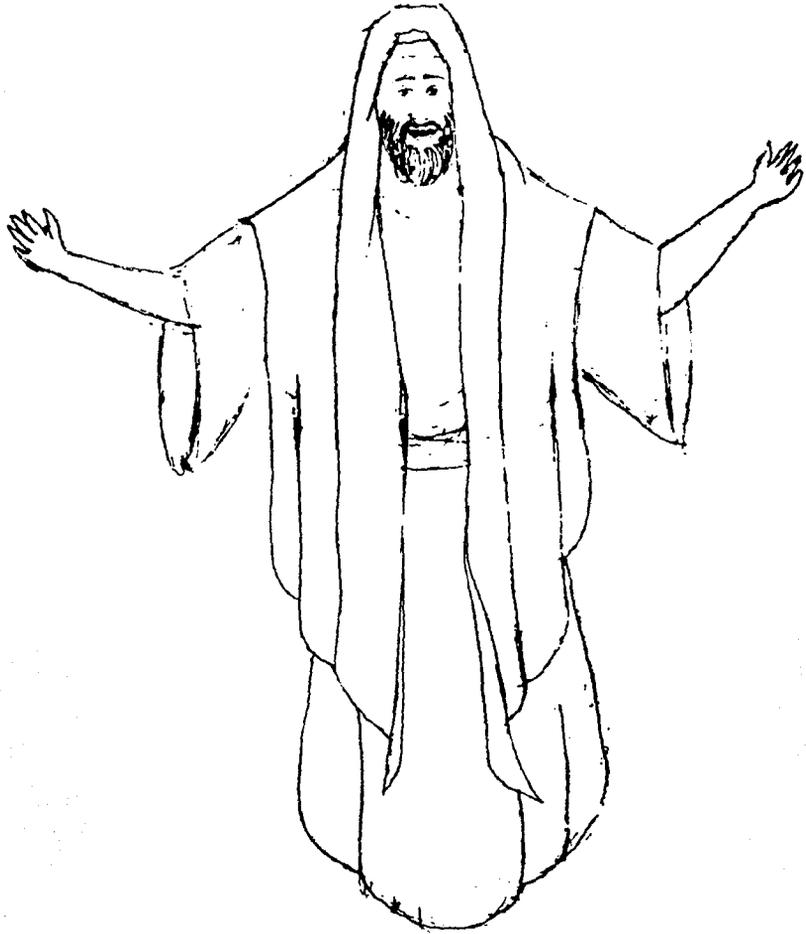
Al diseñar hay que explorar las diferentes opciones para plantear una imagen, y elegir la que mejor se adapte al concepto y tenga más posibilidades. Aunque la parábola se puede conceptualizar en esta época, preferí conservarla en su tiempo original por que tiene un sentido de aventura, de un ambiente fuera de lo cotidiano. El hijo pródigo se transporta a pie a falta de transporte, de manera que el regreso al hogar representa un esfuerzo mayor. por otro lado se pueden manejar algunas características vistosas de la ropa, como son los turbantes, las túnicas y los mantos.

4.2.1 El Diseño de los Personjes

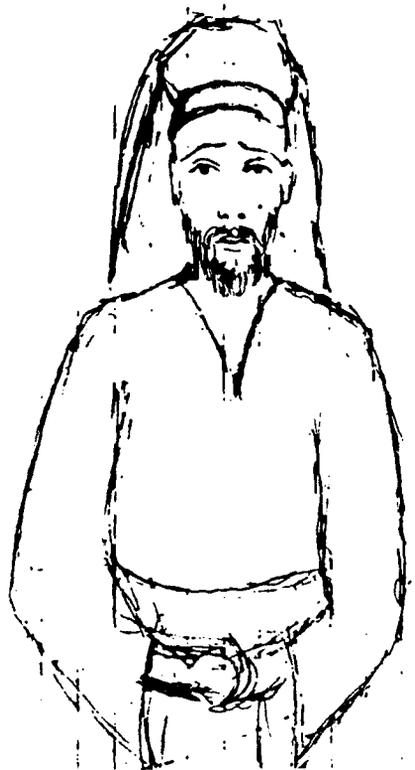
Los primeros apuntes se hicieron en un estilo con tendencia realista, y aunque no trascendieron en su forma, sí proporcionaron un buen punto de partida para definir el planteamiento de cada escena.

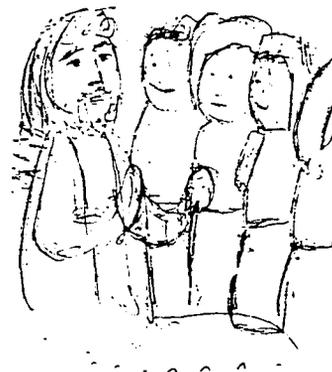

De hecho, antes de descartarlos afiné el prototipo de lo que podría ser el padre.

Estas figuras eran demasiado tristes, y por tanto poco adecuadas para niños. Debido a eso, intenté darles un poco más de vida a los dibujos, pensando aun en imágenes de proporciones realistas.

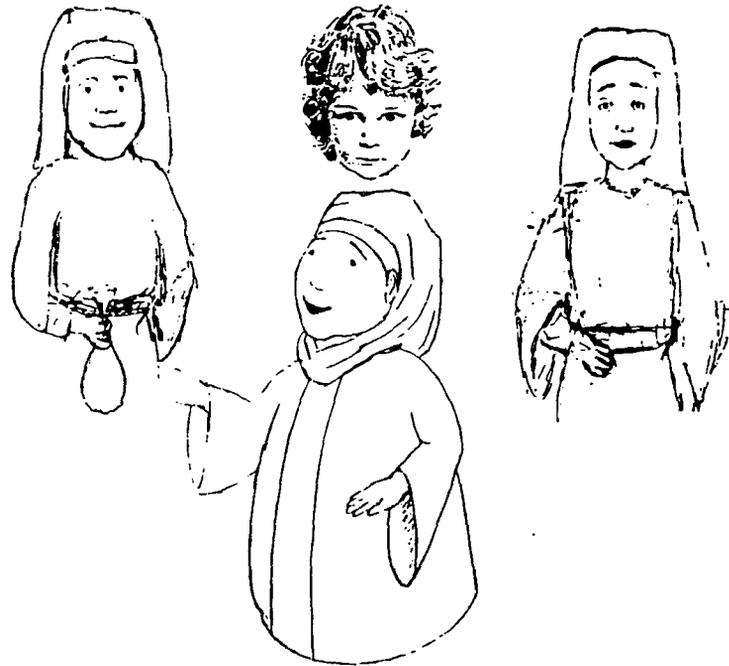
Como seguían conservando algo de las anteriores, opté por experimentar con figuras ovaladas antes de bocetar las escenas. El nivel de representación icónico-realista no era necesario. El simbólico, que es el que finalmente se utilizó, permitía más posibilidades. Como sabemos, las curvas sugieren conceptos sutiles, las figuras realistas eran más rígidas, razón por la que comencé a definir las escenas en este estilo. El resultado va de acuerdo con el mundo de fantasía de los niños, además de que entre más pequeños son ellos, tienen la cabeza muy redonda e identificarían a los personajes por sus rasgos infantiles.

El padre, a diferencia de todos los personajes, adquiere ciertos rasgos de la foto de un hombre de medio oriente. Muy lejos de intentar hacer una caricatura, solo tomé en cuenta ciertos elementos como las cejas, la nariz, la barba y el turbante. En realidad es una combinación del último boceto y la foto.

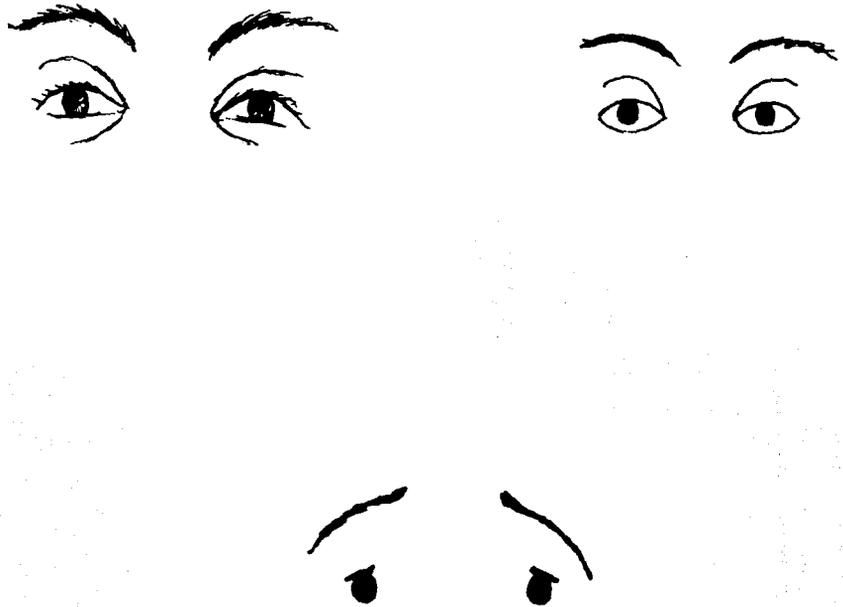

El hijo es resultado de los dos bocetos anteriores, parte de las características del padre, y ciertas cualidades que tienen los niños en sus primeros años de vida: mejillas muy redondas, la barbilla muy pronunciada y la nariz chata. Es importante que los niños se identifiquen sobre todo con este personaje.

El hijo es ligeramente más pequeño que el padre, opté por esta relación para reforzar la relación Dios-hombre. Todos los personajes parten de formas esféricas, es decir de un cuerpo abstracto que va adquiriendo cualidades humanas. El padre es imagen de un hombre adulto pero joven, pues esto combina la madurez que está ligada a la sabiduría, y la jovialidad que intenta evocar lo eterno, lo que no envejece nunca. El hijo es muy infantil, inmaduro e inocente. Todos los personajes tienen ropas que sólo permiten visualizar las manos y la cara, cosa que en los bocetos era parecida, pues en un principio

debían vérselos pies. Llegué a esta conclusión pensando en la manera como se ven los niños cuando se les ocurre usar la ropa de los adultos: todo les queda grande. En cuanto a los ojos, había la posibilidad de hacerlos parecidos a lo realista, incluyendo escleroides e iris, o bien abstraerlos a manera de simples puntos, que fue como quedaron. Esto permitía incrementar la simplicidad de las figuras.

4.2.2 Diseño del ambiente de las escenas

Al escoger el número de ilustraciones para la historia, se debe aplicar un criterio en el que no se sacrifique ningún momento importante. En esta ocasión se tienen como momentos principales la petición del hijo menor, el derroche del dinero, el arrepentimiento y la recepción del padre. Estas cuatro circunstancias serían las indispensables, y como no se pretende crear un trabajo pobre, existe la posibilidad de representar otros momentos de menor prioridad que resultan igualmente interesantes. Los nueve momentos a ilustrar que se escogieron, corresponden a las escenas primarias y secundarias, para referirme a ellas les he dado un nombre que las pueda identificar con facilidad:

- 1.- La petición del hijo
- 2.- La respuesta del padre
- 3.- El abandono de la casa
- 4.- El derroche
- 5.- El arrepentimiento
- 6.- El regreso a casa
- 7.- La recepción
- 8.- El descubrimiento del hermano
- 9.- La explicación del padre

Dos secuencias de bocetos fueron las que básicamente sirvieron de preámbulo a lo que serían los dibujos definitivos. Cada escena tuvo un desarrollo diferente al de las demás, mientras unas quedaron casi sin cambios, otras se lograron tras de varias modificaciones. Por esta razón y por que sería difícil explicarlas todas juntas, se expondrán por separado.

"INTRODUCCIÓN"

Un día, muchos pecadores se arrepintieron a Jesús para ser salvados, entonces sus discípulos comenzaron a decirle: ¿qué haces a los pecadores y cómo se acercan a ti? Pues Jesús les dijo: basta con que se acerquen a mí por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que están en gracia de Dios. Y, para demostrarles cuánto ama Dios a los pecadores, les contó esta historia:

La primera escena tiene como grupo nominal icónico al padre y al hijo, como predicado icónico hay una petición y una reacción. Es así que la acción ejercida por el hijo gira en torno a la palabra "dame". La reacción por parte del padre no se especifica en la historia, pero es de suponerse que fue una sorpresa desagradable para él, y como respeta la libertad del hijo, siente un poco de impotencia.“

"LA PETICIÓN DEL HIJO"

El escenario para este cuadro pudo desarrollarse en la casa o en sus alrededores, yo decidí poner un fondo de color que manifestara la ruptura, la traición y la soberbia. El color escogido fue el amarillo, que conforme descendiendo se convierte en café, para reforzar el pensamiento errático del hijo. Inicialmente éstos eran los elementos a usarse, pero se buscó hacer las imágenes más explícitas, y por eso se incluyó una parte que permita comprender a los niños de menor edad: con ello es posible que los pequeños que no dominen la lectura puedan entender las

imágenes, y de esta manera la historia. En este caso se utilizó una bolsa roja con dinero, a la altura de sus cabezas, de manera que haya explicación visual acerca de lo que están hablando los personajes.

Los colores para el padre son el blanco y el azul, ambos se relacionan con Dios, uno como máxima pureza y otro como sabiduría. El hijo, con relación al padre, lleva también un manto azul, sólo que es menos puro, como lo es el hombre en el espíritu en comparación con Dios. Abajo de su manto, el hijo porta un vestido rosa que más adelante encuentra su razón de ser. La bolsa es roja porque en la parábola simboliza al pecado, a las malas pasiones.

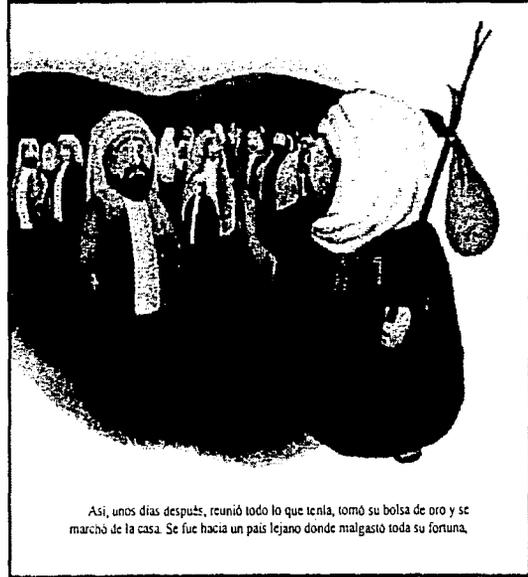
En esta parte de la historia, el padre responde a la petición del hijo, donde se pone de manifiesto la riqueza del padre, con un gran baúl de monedas y piedras de gran valor. La acción gira en torno a las palabras “he aquí”, dichas por el padre. El predicado icónico de la escena no se describe en el texto, pero el padre se aflige sabiendo lo que le va a suceder al hijo, quien espera con gusto lo que ha pedido.

“LA RESPUESTA DEL PADRE”

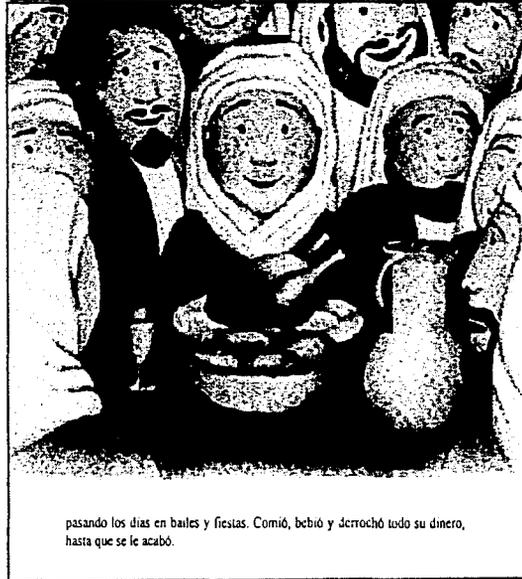
Los colores del fondo anterior son retomados para dar la sensación del piso y el fondo, pues el hijo mantiene su actitud a pesar de la angustia del padre.

A pesar de que el texto habla de que el hijo se va de la casa, ésta no aparece todavía, pues al hijo no le importa su hogar en ese momento. Así, cuando él regresa tiene una mayor valoración de su parte. En otras palabras, ni en esta ilustración ni en las anteriores aparece la imagen de la casa paterna, para el hijo pródigo es algo intrascendente. Aquí la historia tiene como palabras clave “se marchó de la casa”. En realidad la ilustración muestra al hijo ya en los límites del poblado en que radicaba. Como representación tridimensional, el padre aparece en plano secundario, junto a la gente que transita. A pesar de que ya no se le menciona quise incluirlo en el predicado icónico, dando a entender que acompaña al hijo hasta donde puede, y desde luego su angustia se combina con la tristeza de perder al hijo amado. Por su parte el hijo, aunque no se menciona su actitud de ese momento en el texto, continúa apático, ansioso de irse a la aventura. Este es el momento en el que da la espalda al padre, circunstancia que coincide con el concepto de pecado que se tiene en la Iglesia Católica. Además de eso se considera también como un estado de soberbia, que no es más que sobreestima. Eso se ve representado en el dibujo, aprovechando la bidimensionalidad, el hijo aparece más grande que el padre.

Los colores utilizados, a excepción de los que tienen los personajes principales, son impuros porque el momento es de tristeza para el padre. En esta ilustración cabe destacar una cosa: el hijo se marcha hacia la esquina inferior derecha de la página, ahí ya no hay dibujo, con esto quiero representar la idea de ir a lo incierto, al vacío espiritual. Como elemento que ayuda a entender que se dispone a vagar, lleva su vara con sus pertenencias amarradas en un extremo.

Para este cuadro quise manifestar abundancia, porque así lo plantea la parábola en cuanto a lo material, es la única parte donde no hay blancos como márgenes. En la sección de diseño hablé de que la imagen tocaría lo menos posible las orillas de la página, con el fin de manifestar la libertad que tiene el hombre, pero esta ilustración es la excepción, porque la Iglesia piensa que el pecado esclaviza al hombre, lo priva de la libertad. Por otro lado el texto habla de comida, bebida, bailes, fiestas, cosas que están ligadas al hedonismo, que en muchas ocasiones se relacionan con la indolencia o falta de sacrificio espiritual. Por eso el hijo pródigo aparece al centro de la composición, el predicado icónico sería su actitud egocéntrica. En esta ocasión aparecen muchos individuos que en conjunto se divierten, y gráficamente están en desorden. La bolsa de su herencia aparece junto a otras figuras sobre la mesa, para evidenciar la representación de las pasiones.

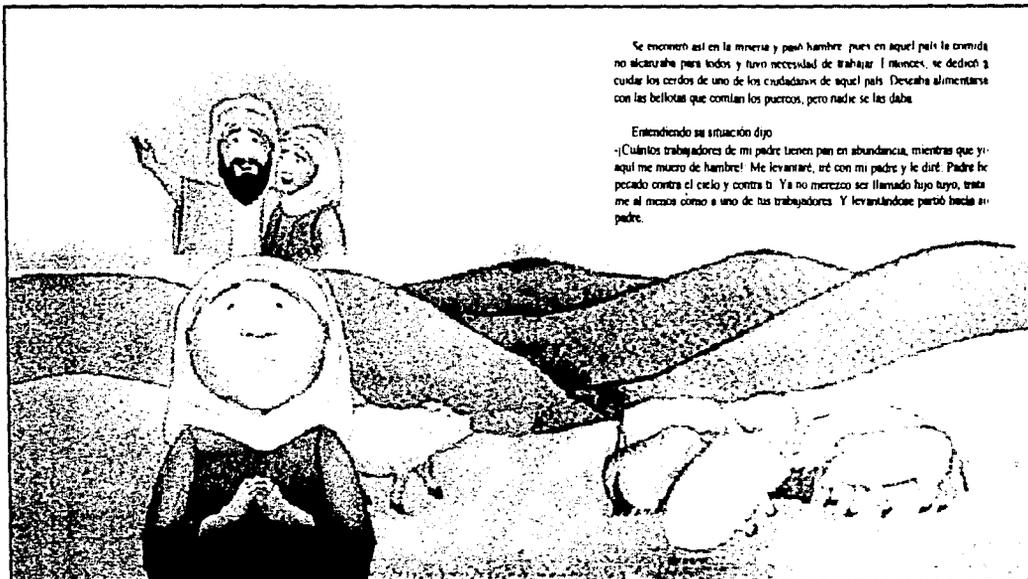

pasando los días en bailes y fiestas. Comió, bebió y derrochó todo su dinero, hasta que se le acabó.

En esta ilustración predominan los cálidos, la mesa tiene un mantel rojo, esto refuerza el sentido que tienen en esta ocasión la comida y la bebida. Al hijo pródigo no se le ve la túnica rosa, sólo el manto azul con un matiz muy saturado, mismo que se aleja demasiado del color que es usado para el padre.

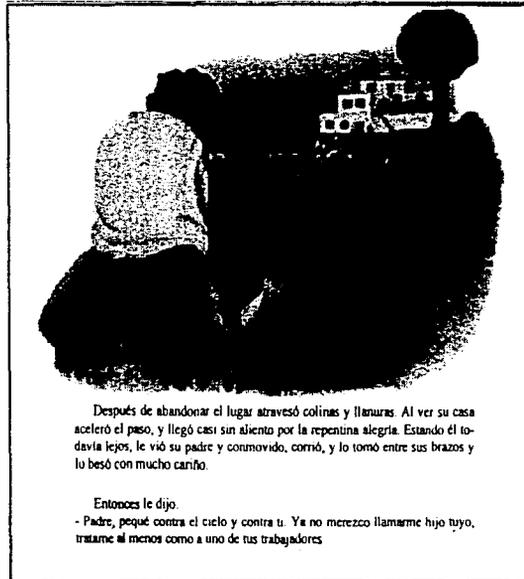
Hasta aquí, todas las ilustraciones eran de una página, además de encontrarse cargadas hacia la parte superior. Esta, en la que la acción gira en torno al arrepentimiento, es de doble página y se sitúa en la parte inferior. Tal composición fue el resultado del proceso de bocetaje, en el que busqué dejar esta ilustración en la parte central de la encuadernación. Con eso se destaca la importancia del momento. Después de una actitud de soberbia, ahora el hijo pródigo se siente inferior, por eso se sitúa en la parte baja, aspirando al plano superior (mira al cielo), y valora lo que tenía en su casa. El fondo es desolación, como lo que está sintiendo en ese momento, lo único que hay son los puercos que debía cuidar.

“EL ARREPENTIMIENTO”

El hijo pródigo ha perdido su manto azul, ya no tiene relación con los colores del padre, lo único azul es el cielo, lugar donde está la imagen del recuerdo de él y su padre. Dicha imagen está envuelta en el rosa, color de la túnica del hijo, ese matiz es el de quien está arrepentido y quiere regenerarse. A veces, para llegar a esto es necesario tocar fondo y sentir lo que es el sacrificio, por eso lo que lo motiva a tomar su decisión, los cerdos, tienen tonos predominantemente rosados. Los montes a pesar de estar desolados son del color de la esperanza, son verdes, nuestro personaje tiene la ilusión de ser recibido en su casa al menos como trabajador.

Esta ilustración es más redundante en cuanto al texto, es el momento en el que ve su casa, avanza de la esquina inferior izquierda dejando la desolación, por eso el dibujo se corta tras del hijo pródigo. En la composición incluí un camino, una vereda que lo conduce, y no vaga como antes. En las colinas hay árboles a diferencia de la escena anterior, ha llegado a donde no hay desolación

Después de abandonar el lugar atravesó colinas y llanuras. Al ver su casa aceleró el paso, y llegó casi sin aliento por la repentina alegría. Estando él todavía lejos, le vió su padre y conmovido, corrió, y lo tomó entre sus brazos y lo besó con mucho cariño.

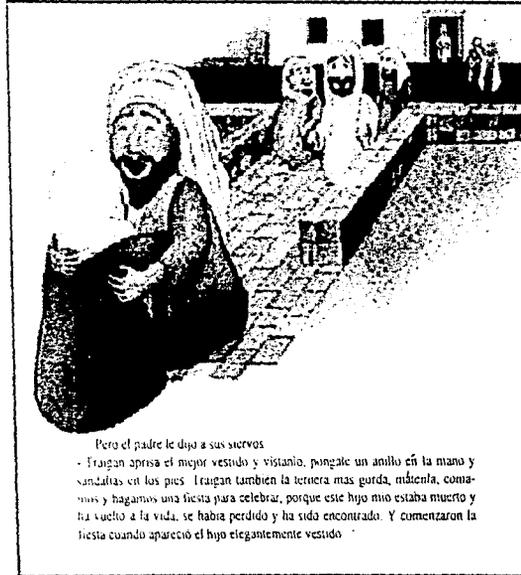
Entonces le dijo.

- Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, tratarme al menos como a uno de tus trabajadores.

El verde de la esperanza sigue predominando, pero ahora se asoma la casa que es blanca como el turbante y la túnica del padre, es el hogar divino, acompañado de un cielo azulado.

Para esta escena se evidencia más lo que había en el cuadro anterior, el hijo deja atrás el vacío, la soledad, y hace su entrada por la esquina inferior izquierda, circunstancia que corresponde con su partida. Llega a los brazos del padre que se sitúa sobre un camino de piedra, está parado sobre un piso sólido y firme. A diferencia de las dos anteriores ahora puede verse dónde está parado. Nuevamente el hijo es más pequeño que el padre, tal como se ha reconocido a sí mismo. Los criados aparecen al fondo compartiendo la felicidad de los protagonistas. Me ha parecido importante manifestar la alegría del padre y la actitud del hijo, más que redundar en lo que dice el texto

“LA RECEPCIÓN”

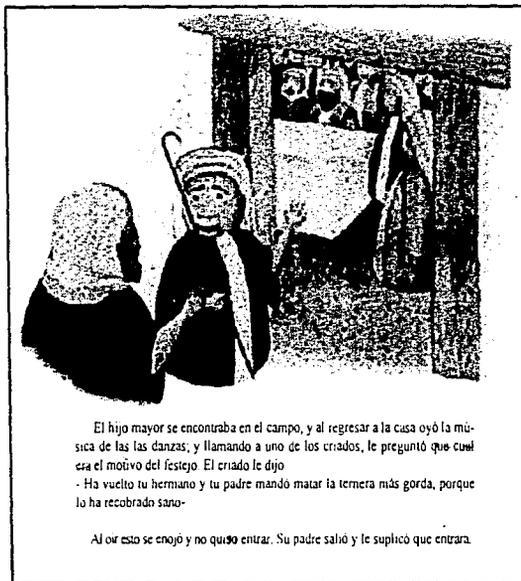

Pero el padre le dijo a sus suecos
- Traigan aprisa el mejor vestido y vistania, pongate un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan tambien la ternera mas gorda, mátenla, comamos y hagamos una fiesta para celebrar, porque este hijo mio estaba muerto y ha vuelto a la vida, se habia perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta cuando apareció el hijo elegantemente vestido .

Aún hay algo de verde, la esperanza termina y se cumple lo esperado. Ahora predomina la calidez del hogar, que en tonos cafés representan la situación que anteriormente se vivía.

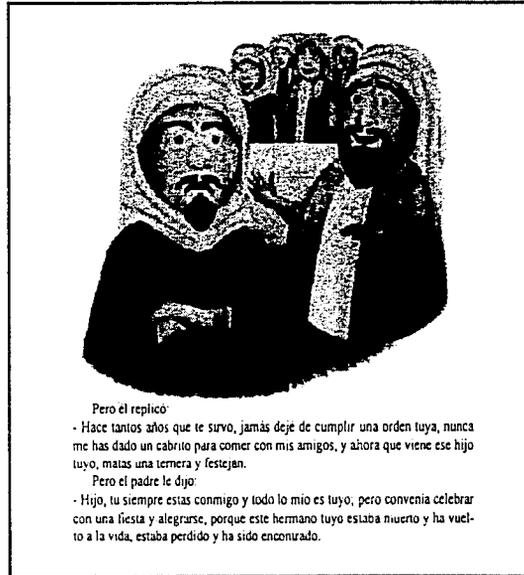
Aquí aparece el hermano, quien se siente cerca del padre, pero su actitud demuestra lo contrario, por eso lo he puesto como el hijo pródigo, llegando del vacío. Pregunta el motivo del festejo y le contesta un criado, más exactamente un pastor con su báculo, figura que aparece en la Biblia como símbolo de servicio y humildad, esa es la actitud que toma en la historia. Al fondo, en la casa, se puede apreciar la fiesta con los participantes felices, pero en una actitud de orden y moderación a diferencia de la ilustración donde el hijo derrocha su dinero.

“EL DESCUBRIMIENTO DEL HERMANO”

El hijo mayor viste de color negro, el matiz más sombrío, pues llega prepotente a preguntar qué sucede. La mesa es blanca, es pureza y moderación, es el soporte del alimento espiritual que proviene de Dios. El criado, por comprender y portar la información a cerca de la actitud amorosa del padre, viste de rojo y blanco.

Por último el padre aplica su sabiduría e invita a pasar al hijo mayor, a la vez que le explica sus razones. El hijo por su parte expone su inconformidad, se enoja y toma la actitud de no querer escuchar, por eso cruza los brazos. Al fondo continúa la alegría, pero el que se pone a criticar y juzgar las actitudes de los demás, se bloquea y no disfruta los momentos de felicidad que están a su disposición. De hecho en las imágenes nunca se atreve a mirar dentro y da la espalda a lo que no se realizó en su honor.

Pero el replicó

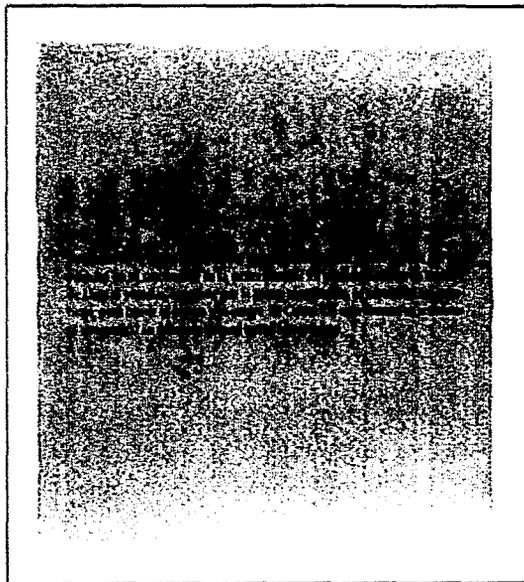
- Hace tantos años que te survo, jamás deje de cumplir una orden tuya, nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos, y ahora que viene ese hijo tuyo, matas una ternera y festejan.

Pero el padre le dijo:

- Hijo, tu siempre estas conmigo y todo lo mio es tuyo, pero convenia celebrar con una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba nuerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.

Los colores son los mismos de antes, lo que cambia es la composición que tiene una perspectiva frontal. La actitud del hijo mayor, refleja nuevamente lo escrito en el texto, por su parte el padre busca la felicidad de los hijos, intenta hacer que se entienda la importancia de la iniciativa de cambiar de parte del hijo menor.

"CONCLUSIÓN"

4.2.3 Consideraciones generales

Finalmente la introducción, al igual que la conclusión de la historia gráfica, quedaron como texto sobre un fondo de color. Esto hizo lucir más la parábola, pues es la que realmente quedó ilustrada, y no otra cosa fuera de ella. La introducción es preámbulo de la primera ilustración, toma de ella el amarillo que desciende para convertirse en café. Este fondo es intenso, para la primera ilustración baja de intensidad, y para la segunda casi desaparece. En la tercera ya no hay amarillo sólo café. La conclusión, que también lleva un fondo, asciende del rosa del arrepentimiento, de la regeneración, al azul celestial, al color de la sabiduría divina. Así nuestra historia comienza con la soberbia y traición del amarillo, que en un grado extremo cae en el café de la aberración, pero finalmente el arrepentimiento y el deseo de regeneración, el rosa, permiten la elevación de regreso al azul de Dios.

Como ya se mencionó, la ilustración de las páginas centrales se ubicó ahí para incrementar su importancia, pero quiero mencionar algo más sobre eso. El arrepentimiento para toda la cultura cristiana es de suma importancia, es lo que marca la diferencia entre una actitud de genuino cristianismo y uno falso. El hijo pródigo pudo haber regresado a la casa cínicamente, y exigir que se le recibiera, pero regresó arrepentido y con una experiencia que le hizo valorar lo recuperado en ese momento. La actitud del hermano, por el contrario, manifiesta la intención de ser importante a los ojos de los demás, su actitud de obediencia pone condiciones para el padre, no es una actitud por convicción, sino una conveniencia.

CONCLUSIONES

El diseño gráfico, puede funcionar en la catequesis como alternativa didáctica, al tenerse la capacidad de codificar y contener de manera eficaz cualquier mensaje, con el empleo de la ilustración. Esta puede intervenir de manera importante en la metodología catequística, si es utilizada de manera adecuada, su fuerza comunicativa renueva las técnicas actualmente empleadas.

El diseño facilita a los catequistas la explicación de los temas. A los niños se les dificulta la comprensión de conceptos abstractos, con la ilustración parten de objetos concretos que son identificables. Se ofrece una base a partir de un elemento palpable, para lograr que se de el aprendizaje de un concepto subjetivo.

Los alumnos tienen en la ilustración una referencia visual que produce una impresión en su sensibilidad. La forma se explota para causar agrado en los receptores del mensaje. El color complementa y refuerza el efecto de las imágenes, beneficiando la codificación de la información. Es así que los niños encuentran en la ilustración elementos que les ayudan a memorizar lo impartido en la sesión. La impresión producida en la sensibilidad de los alumnos va más allá del primer impacto causado, la comunicación administrada mediante la ilustración, además de eficaz, también produce efectos duraderos. Además al identificarse los niños con los personajes y las ilustraciones, se estimula su interés por las lecciones. La comunicación se da así en condiciones agradables, provocando una mayor apertura de los alumnos respecto a los temas.

Con la ayuda del diseño gráfico en la catequesis, se hace posible la explicación de ciertos dogmas que deben conocer los catequizandos, y que causan problemas a sus instructores.

BIBLIOGRAFIA

BIKNELL, Trotman, *How to write & illustrate children's books: and gettem published*, Editorial North light books.

BUCIO S., *Catequesis Nuevo Rostró*, Editorial San José.

BUCIO S., *Técnicas y recursos de la catequesis*, Publicaciones Paulinas

Catecismo de la Iglesia Católica, Coeditores Católicos de México.

Comisión episcopal de evangelización y catequesis, *Guía pastoral para la catequesis de México*.

DONDIS D. A., *Sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual*, Editorial Gustavo Gilli.

DALLEY Terence, *Guía completa de ilustración y diseño*, Editorial Blume.

DE LA TORRE V. Et. Al., *Historia documental de México*, U.N.A.M.

FABRIS, Et. Al., *Color Proyecto y Estética En las Artes Gáficas*

FROMM Erich, *El dogma de Cristo*, Editorial Paidós.

F.T.D., *Doctrina cristiana curso superior*, Editorial Progreso.

GONZALBO Pilar, *El humanismo y la educación en la Nueva España*. Ediciones El caballito.

GONZALEZ Roser A., *El mundo, el reino y la Iglesia*. Editorial Progreso.

JUAN PABLO II, *Catechesi Tradendae*

LUCIEN Rousseau R., *El lenguaje de los colores*, Editorial Lidun.

- MARTINEZ Garcia F., *Religión y compromiso*. Editorial Minos.
- MOLES A., *La imagen: comunicación funcional*, Editorial Trillas.
- MUSSEN, Et Al., *Desarrollo de la personalidad en el niño*, Editorial Trillas.
- ORTIZ Georgina, *El significado de los colores*, Ed. trillas
- PABLO VI, *Evangelii Nuntiandi*.
- REINACH Salomón, *ORFEO Historia general de las religiones*, Editora Nacional.
- RODRIGUEZ Dieguez, *Las funciones de la imagen en la enseñanza*. Editorial Gustavo Gilli.
- SAGRADA CONGREGACION DEL CLERO, *Directorio catequístico General*, Editado por SECAM.
- SWANN Alan, *Bases del diseño*, Editorial Gustavo Gilli.
- TUCKER Nicholas, *El niño y el libro*, Fondo de cultura económica.

GLOSARIO

Bimedia

Sistema de comunicación en el que se usan simultáneamente dos medios para emitir un mensaje.

Catecumenado

Antigua preparación que se daba a las personas para su integración a la religión católica.

Catequesis

Sistema de educación que pretende formar a los individuos de manera integral, teniendo como base los conceptos religiosos.

Cisma

Discentimiento y separación entre los miembros de una comunidad.

Cisma Protestante: Separación violenta que se origina a causa de las indulgencias y diferencias de opinión que se dio entre los miembros de la Iglesia.

Concilio

Asamblea de obispos y teólogos que se reúne con el fin de discutir cuestiones de doctrina y disciplina eclesiástica.

Concilio de Trento: Reunión que tuvieron las autoridades de la Iglesia Católica tras del cisma protestante.

Concilio Vaticano II: Reunión episcopal que se convocó en 1962 con el fin de especificar las funciones y tareas de la Iglesia Católica ante la modernidad.

Credo

Conjunto de dogmas que los apóstoles de Jesús decidieron predicar. Es la profesión de fe en que se fundamentan las creencias de la Iglesia Católica.

Dogmas

Postulaciones que la Iglesia Católica tiene por verdades de fe, y que no son comprobables desde un punto de vista racional.

Fe

Para la Iglesia Católica, es una virtud sobrenatural que permite creer en los llamados misterios, es decir sucesos que no tienen una explicación racional. Desde un punto de vista más general, la fe es una confianza profunda que se tiene hacia las personas o cosas.

Grado de iconicidad

Condición de identidad que guarda un objeto en relación a su representación visual.

Inquisición

Tribunal eclesiástico que castigaba los delitos de apostasia y herejía cometidos contra la fe católica.

Nepotismo

Acciones que favorecían de manera directa a los allegados y parientes de los papas.

Pedagogía

Disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo, mediante un conjunto de principios y normas.

Ortodoxo

Lo que va conforme a la verdad y los principios tradicionales en cualquier ramo del saber humano.