

EL PROCESO CREATIVO APLICADO A UN PROYECTO DE ILUSTRACIÓN EDITORIAL DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL

Lic. Christian Ayuni Chea
Docente investigador de UCAL
Email: cayuni@hotmail.com

RESUMEN

En la presente investigación se analiza la estructura del proceso creativo en el contexto de la ilustración infantil. Considerando a la ilustración como parte de un proceso editorial y teniendo en cuenta al ilustrador como creador y diseñador, que aplica el proceso creativo en su trabajo diario, y que muchas veces no es consciente de los pasos o fases de este. Sistematizar el proceso puede parecer imposible si se tiene la premisa de que cada ilustrador desarrolla su propio sistema de trabajo de acuerdo con su personalidad, sin embargo, en esta investigación se revela que es posible identificar las fases dentro de lo fluido y personal que es el modo de trabajo de cada ilustrador y que en lugar de ser una limitante, el proceso enriquece el resultado, en muchas ocasiones sin advertirlo el ilustrador.

Palabras clave: Ilustración, ilustrador, proceso editorial, proceso creativo, libro infantil ilustrado.

ABSTRACT

In the present research the structure of the creative process in the context of children's books illustration is analyzed. Considering the illustration as part of an editorial process and taking into account the illustrator as creator and designer, who applies the creative process in his daily work, and is often unaware of the steps or phases of this.

Systematizing the process may seem impossible if one has the premise that each illustrator develops his own work system according to his personality, however, in this research it is revealed that it is possible to identify the phases within the fluid and personal mode of work of each illustrator and that instead of being a limitation, the process enriches the result, in many occasions without the illustrator noticing it.

Keywords: Illustration, illustrator, editorial process, creative process, illustrated children's book.

INTRODUCCIÓN

El proceso creativo es vital en el campo del diseño pues permite renovar la propuesta gráfica debido a que su estructura propicia la búsqueda (Morales, 2007) y facilita el flujo constante de ideas en cualquier proceso de creación.

Cuando acudimos a los catálogos y publicaciones que se han realizado desde el punto de vista del diseño gráfico sobre la ilustración o acerca los ilustradores, el peso de la información recae en el producto final. A menudo se trata de muestras de los trabajos finales, en donde el ojo entrenado puede percibir una técnica o un estilo. En menor

frecuencia, el autor habla sobre su técnica, enfatizando los materiales que son de su preferencia.

Sin embargo son muy pocas las ocasiones en las que el ilustrador habla de su proceso creativo. A veces por ser reservado, otras por desconocimiento del mismo.

Por esta razón, la motivación de la presente publicación es el análisis y la sistematización del proceso creativo en una pieza gráfica de ilustración editorial.

Dado el amplio universo de las mencionadas piezas, el presente estudio se enfocará en el análisis del proceso aplicado a la ilustración de un libro dirigido a público infantil publicado en el medio local. La especificidad de la selección temática va de la mano con la experiencia cercana del autor con el proceso editorial, habiendo trabajado ocho años en el campo de la literatura infantil y juvenil como escritor e ilustrador del género. Como diseñador gráfico, el interés de la presente investigación es puntual: ¿Cómo aplicar el proceso creativo a una pieza gráfica que tiene tantos requerimientos tales como el formato, la técnica, el texto, la descripción, entre otros?

Para ello se recogerá el testimonio de diversos ilustradores para sistematizar e identificar los pasos del proceso creativo dentro de la diversidad de maneras de trabajar que existen en el medio de la ilustración editorial destinada a público infantil.

Ilustración

Si bien la ilustración se encuentra en un campo un tanto ambiguo entre el arte y el diseño, por ser demasiado artística para los diseñadores y demasiado caprichosa para los artistas (Zeegen, 2005), se han tomado para esta publicación interesantes referencias que han recogido el proceso de algunos ilustradores. Estos han intentado sistematizar su proceso, analizándolo después de largo tiempo de experiencia en el medio, poniendo en palabras y esquemas aquel proceso que han venido realizando de manera intuitiva durante sus años de ejercicio laboral.

Es precisamente la cualidad artística de la ilustración la que permite un gran potencial para explotar el proceso creativo, lo único que habría que hacer es identificar en qué momentos y de qué forma realizar los pasos adecuados del proceso para no crear un conflicto con los requerimientos que exige el cliente para la pieza gráfica y que no responden a un capricho, sino a lineamientos estudiados de mercado, distribución y logística que son decididos fuera de la parte del proceso editorial que compete al ilustrador.

Proceso editorial

El proceso editorial es descrito como un complejo flujo de pasos que inicia desde que se envía un manuscrito a revisión hasta que obtiene la aprobación final y se logra la publicación del proyecto (Franco-Ricart, et. al., 2009). Este proceso se encuentra sistematizado de acuerdo con el tipo de publicación que se va a realizar. Teniendo en cuenta que en la presente investigación se enfatizará el rol del proceso editorial en el desarrollo de un libro ilustrado para niños, es preciso decir que adicionalmente se revisarán algunos aspectos del proceso en otros ámbitos de publicación, como publicaciones de investigación, revistas, periódicos, etc. con la finalidad de encontrar similitudes y congruencias en estos procesos.

La primera parte de esta revisión del proceso editorial de un libro infantil ilustrado estará enfocada en la identificación de los actores principales dentro del proceso y entre ellos crear

un cuadro de flujo de las funciones, especialmente, del autor, el editor y el ilustrador. Esta triada, cuando los roles están bien definidos, hace que el proceso se mueva a un paso fluido. Considerando que el producto tiene una dimensión complicada desde el público objetivo dividido (el que compra y el que consume son demográficamente distantes) hasta el análisis de la diversidad de significados e interpretaciones que se le puede dar a las páginas, análisis que se ha comenzado a estudiar desde una época relativamente reciente.

Concepto editorial

Dentro de los pasos del proceso editorial se ha tenido a bien resaltar la definición del *concepto editorial*, que es una noción sumamente interesante que se desarrollará más adelante y que en algunos casos hace que los procesos de los tres principales actores del libro (el autor, el editor y el ilustrador) queden irremediamente interconectados. Esta noción es mencionada por Fanuel Hanan Díaz, estudioso e investigador del libro infantil y principal ponente de la teoría del libro-álbum ilustrado como un género emergente dentro del campo de la literatura infantil a nivel iberoamericano.

La siguiente acción es la de sondear un esquema del proceso utilizado por varios ilustradores para encontrar los puntos en común dentro del proceso creativo e identificar los momentos en donde se produce un aporte significativo.

Proceso creativo

Todo proceso en el que se busca resolver un problema puede ser considerado un proceso creativo (Ortiz, Ríos, Del Río, et. al., 2016).

En esta investigación tomaremos como marco teórico las propuestas de proceso creativo desde el Modelo Sistémico de creatividad de Mihaly Csikszentmihalyi (2011) y el Modelo Componencial de creatividad de Teresa Amabile (1996) para elaborar un proceso que considere tanto el proceso mental particular del ilustrador como el contexto del producto que es el libro infantil ilustrado.

De ello podemos decir que el proceso creativo como lo plantearemos aquí tiene como objetivo comparar y ordenar las propuestas que se han realizado y analizar la manera en que el proceso creativo es aplicado a un proyecto de ilustración editorial.

METODOLOGÍA Y MATERIALES

Con el objetivo de sistematizar el proceso creativo en la ilustración editorial de libros infantiles, primero se hará una definición del marco teórico, recogiendo los ejercicios de definición del proceso creativo de dos autores: Mihaly Csikszentmihalyi y Teresa Amabile. Posteriormente se elaborará un esquema de proceso creativo que toca en sus fases los puntos claves del proceso de ilustración de un libro infantil.

Como segundo paso se recogerá, a través de entrevistas a ilustradores infantiles peruanos, información sobre su proceso de trabajo con un doble objetivo: analizar el proceso individual de cada uno e identificar las fases dentro de cada proceso. Ver Apéndices 1 y 2.

Finalmente se analizará el proceso y sus fases en un proyecto de publicación real.

RESULTADOS

Hasta el momento ha sido revelador encontrar, tanto en la literatura especializada como en las entrevistas con ilustradores que el proceso creativo está presente, es utilizado y puede ser sistematizado en una secuencia de pasos o fases. Sin embargo, pasa por la comprensión del funcionamiento de este proceso, el éxito del futuro ilustrador o diseñador que necesite de realizar un proceso editorial que involucre ilustración. El flujo del proceso admite retroceder en las fases y redefinir las mismas, crear rutas que, más que descender como en una escalera, lo que hacen es ramificarse y generar un desarrollo orgánico, comportamiento que vuelve único el proceso de cada ilustrador como lo menciona Menza (2016).

CONCLUSIONES

Hasta el momento presente, el proyecto de investigación está abriendo puertas al entendimiento de un aspecto del ejercicio del diseño gráfico que es rara vez atendido: el proceso creativo. Y, en el caso de la ilustración editorial infantil, despertando el interés hacia un momento del proceso editorial que da como resultado una variedad incalculable de estilos y técnicas, combinadas en un medio de comunicación masivo y rico en exponentes.

¿Por qué estudiar el proceso creativo?

La respuesta es, para poder aplicarlo. El objetivo de esta investigación necesita ser aplicativo. De lo contrario carecerá de sentido.

En el campo del diseño editorial se concentra un gran porcentaje de la producción gráfica mundial. El proceso editorial se ha sistematizado en función a la productividad y a una mejora en la calidad de las piezas impresas. El desarrollo de nuevas tecnologías de impresión ha sido la causa de la diversificación de las técnicas de ilustración editorial. En la actualidad, con tantas técnicas a mano, el ilustrador llega al proceso creativo en su búsqueda de innovación y de un estilo personal e irrepetible.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Amabile, T. (1996). *Creatividad en el contexto*. Westview Press. Oxford.
- Csikszentmihalyi, M. (2011). *Creatividad: El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Paidós. Barcelona.
- Dawber, Martin. (2009). *El gran libro de la ilustración contemporánea*. Parramón. Barcelona.
- Doonan, J. (1999). *El libro-álbum moderno*. El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños, 46-65.
- Estrada, Sylvie. (2010). *Desarrollo de un proyecto gráfico*. Index book. Barcelona.
- Franco-Ricart, C., & Rodríguez-Morales, A. J. (2009). Artículo Especial–Special Article. El Proceso Editorial. *Rev Soc Med Quir Hosp Emerg Perez de Leon*, 40(1), 82-95.
- Hanan Díaz, Fanuel. (2007). *Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?* Editorial Norma. Bogotá.
- Mc Cannon, Desdemona, Thornton, Sue & Williams, Yadzia. (2013). *Escribir e ilustrar libros infantiles*. Acanto. Barcelona.
- Menza Vados, A. E., Sierra Ballén, E. L., Rodríguez, S., & Helioth, W. (2016). *La ilustración: dilucidación y proceso creativo*. Kepes, (13).
- Morales, M. E. R. (2007). *La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del diseño*. Universidad Iberoamericana.
- Nodelman, P. (1988). *Words about pictures: The narrative art of children's picture books*. University of Georgia Press.
- Odumosu, T. (2016). Ciça Fittipaldi: Illustrator–Brazil. *Bookbird: A Journal of International Children's Literature*, 54(2), 16-16.
- Ortiz, D. C., Ríos, J. A., Del Río, A. D. J. V., & Con, I. G. G. C. P. (2004). La gestión del ambiente creativo como mecanismo para impulsar la innovación en la empresa, 4.
- Padrino, J. G. (2004). Formas y colores: la ilustración infantil en *España* (No. 9). Universidad de Castilla La Mancha.
- Pascale, P. 2005: ¿Dónde está la creatividad? Una aproximación al modelo de sistemas de Mihaly Csikszentmihalyi. *Arte, Individuo y Sociedad*, 17: 61-84
- Sala, R. T., & Valio, V. C. (2016). El universo de Maurice Sendak: una nueva manera de representar la infancia. *Cultura, Lenguaje y Representación/ Culture, Language and Representation*, 16(2), 85-102.
- Salisbury, Martin. (2005). *Ilustración de libros infantiles. Cómo crear imágenes para su publicación*. Acanto. Barcelona.
- Salisbury, Martin. (2007). *Imágenes que cuentan. Nueva ilustración de libros infantiles*. Edit. Gustavo Gili. Barcelona.
- Schritter, I. (2005). *La otra lectura: la ilustración en los libros para niños*. Buenos Aires: Lugar editorial.
- Schonlau, J. (2013). *European illustrators for Kids*. Barcelona: Monsa
- Souter, Nick y Souter, Tessa. (2008). *El arte de la ilustración*. Madrid: Lisma ediciones

Staël Apolo, M. E. (2016). Desarrollo de un producto editorial donde se evidencien técnicas creativas (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay).

Wigan, M. (2007). Pensar visualmente: Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Wigan, M. (2010). *Visual dictionary of Illustration*. Londres. AVA Publishing.

Zeegen, L. (2005). Principios de ilustración. Edit. Gustavo Gili. Barcelona.

Zeegen, L. (2009). What is illustration?. Roto Vision Books. UK

APÉNDICES

Apéndice 1: Entrevista con Pepe Cabana Kojachi "Mukasi mukashi"

Pepe Cabana Kojachi es conocido en el medio editorial limeño por su trabajo como narrador, promotor de la lectura. Además escribe e ilustra sus propios cuentos, entre ellos *Ratón, ratón ¿Qué tanto estás buscando hoy?* (Norma, 2012) y *Un dragón en los andes* (Panamericana, 2014).

Entrevistador: Sobre tu trabajo en ilustración para público infantil ¿Es distinto tu proceso creativo para libros que son destinados a público juvenil o adulto o para otras piezas gráficas?

Pepe: No es muy distinto mi proceso creativo. Sea el lenguaje gráfico juvenil o infantil, empiezo a trabajar el proyecto de la misma manera.

E: ¿Hay algunos pasos que siempre realizas?

P: Leo una y otra vez el texto del proyecto en silencio y luego en voz alta. Posteriormente hago lo mismo pero escuchando música instrumental que me ayuda a interiorizar y crear la atmósfera de un ambiente propicio y empezar dar los primeros trazos.

E: Cuando la página está en blanco ¿Cómo inicia tu proceso?

P: Tengo un block especial para iniciar los procesos en donde se encuentran otros proyectos. Hago como un repaso de lo realizado anteriormente. Se vienen recuerdos, puntos de partida, bosquejos en áreas indistintas del papel, etc. Doy la vuelta a la última página y me encuentro con la que está en blanco y empiezo a realizar un bosquejo general a modo de storyboard de todos los cuadros a ilustrar. Es muy referencial y me ayuda a definir situaciones, ángulos de los personajes, planos, ritmo, etc.

E: ¿Investigas u observas referentes de algún tipo antes de bocetear?

P: Definitivamente lo hago. Veo si hay elementos que puedan coincidir en diferentes propuestas gráficas sobre un mismo tema. Si el proyecto es actual o se ha desarrollado en un momento de la historia hay elementos claves que tienen que ser considerados y desde ahí hago mi interpretación, busco mi propio camino.

E: ¿Cómo manejas los bloqueos creativos?

P: Mi taller aunque es independiente se encuentra en el segundo piso de donde vivo. Cuando sucede esto me desconecto del proyecto un momento y bajo a ordenar algunas cosas en mi casa, lavo el servicio o leo un cómic, me preparo un café, etc. y vuelvo a retomar el proyecto.

E: ¿Es claro el concepto que vas a aplicar al proyecto antes de generar propuestas?

P: Hay un dicho que dice, “papelito aguanta todo”. Quizás aparentemente puede estar muy claro al inicio pero al empezar a realizar los primeros trazos no va quedando como me lo imaginaba. Es la oportunidad, el reto, de mantener el concepto pero con otras alternativas.

E: Sobre los bocetos: ¿Cuál es tu objetivo al realizar los bocetos? ¿Es un proceso interno o una validación con el cliente?

P: El objetivo es ver si la línea gráfica que propongo funciona, si me entusiasma, si veo que puede ir mucho más allá de lo pensado. Es un proceso interno, propio y no lo hago pensando en una validación del cliente.

Al ser convocado para un proyecto es porque el cliente ya conoce mi propuesta gráfica, pero el trabajo es en conjunto para encontrar el equilibrio en la relación texto-imagen, imagen-texto.

E: ¿En qué momento decides qué técnica vas a utilizar para realizar los artes finales?

P: Luego de tener el primer boceto lo defino y así continúo con el resto del proyecto.

E: ¿Generas algún machote al tamaño antes de hacer las ilustraciones finales?

P: Sí, lo hago y no necesariamente al tamaño en el que va a ser impreso el libro. Me ayuda a tener claro el ritmo de lo que deseo transmitir visualmente.

E: Finalmente. Cuenta un poco sobre tu técnica y estilo favoritos.

P: Me gusta mucho trabajar para primeros lectores y me entusiasma la idea que ellos puedan animarse a ilustrar sus propias historias. Es por ello que parto de técnicas que se les haga cercana a ellos. Trazos con lápices de colores, crayolas, recortes de papeles y cartulinas de colores, creación de texturas con diversos pinceles, desarrollo de los personajes y otros elementos a partir de figuras geométricas, captura de texturas que encuentro en mi camino con una cámara digital o Smartphone para luego imprimir y recortarlos, etc. El inicio del proyecto es de manera artesanal para luego desde el computador, darle el acabado final.

Apéndice 2: Entrevista con Andrea Lértora

Andrea Lértora es peruana, artista plástica y docente, además de autora e ilustradora publicada. Entre los libros que ha ilustrado figuran *¿Qué?* (Norma, 2002), y los más recientes, *Cuentos heridos* de J. C. Agüero y *La carpeta vacía* de Jorge Eslava.

Entrevistador: Sobre tu trabajo en ilustración para público infantil ¿Es distinto tu proceso creativo para libros que son destinados a público juvenil o adulto o para otras piezas gráficas?

Andrea: Creo que el proceso es el mismo, pensar en que quiero representar según el texto, tener mucho cuidado con no redundar con la imagen, tratar de contar gráficamente algo que amplíe el espectro entre texto e imagen, para que así los lectores puedan tener más rango de acción.

Podía ser distinto el hecho de hacer personajes más tiernos, que no asusten (no quiere decir que no hayan personajes oscuros) pero pienso que debo tener cuidado en ese punto.

E: ¿Hay algunos pasos que siempre realizas?

A: Siempre leo el texto varias veces, a veces, hasta lo escribo a mano, para interiorizarlo (así estudiaba de chica).

Empiezo haciendo dibujos sueltos, casi siempre a lápiz de los personajes involucrados. Después, hago una especie de machote pequeño, copio el texto a mano y hago muchas pruebas de lo que sería esa página ilustrada pero solo en cuanto composición. Al final, según lo que he decidido de qué manera serán los artes finales. Por muchos años usé la misma técnica (colores acuarelables con línea negra de tinta), Ahora, mi propósito es no volver a hacer lo mismo, así que he tenido que experimentar mucho desde que tomé la decisión de no repetirme.

E: Cuando la página está en blanco ¿Cómo inicia tu proceso?

A: ¡La página en blanco nos pone nerviosos!

Prefiero hacer dibujos en mi libreta de dibujo, o en cualquier papelito, para que salga más suelto. Luego, hacer muchos intentos de composición pequeñitos, solo para figurarme la página. Recién con eso, y sabiendo la técnica, me pongo a hacer el arte final.

E: ¿Investigas u observas referentes de algún tipo antes de bocetear?

A: Siempre. Me parece fundamental, ver muchas fotos, dibujos de los personajes (animales, por ejemplo), también leer sobre los comportamientos de estos. En cualquier caso, leer sobre el autor que hizo el texto, cuáles son sus intereses, qué quiere resaltar en su relato.

Leer un poco sobre el tema en cuestión, otros textos, ayudan mucho a poder mirar desde varios ángulos.

También es bueno entender todas las palabras que están escritas (diccionario).

E: ¿Cómo manejas los bloqueos creativos?

A: Es muy difícil cuando pasa esto, por lo general recurro a otros colegas artistas, ilustradores, pintores, escritores, hasta maestros. No tengo ningún problema en pedir ayuda, conversar sobre mis dudas. A veces es muy bueno alejarse del papel, poder salir

de ese estado, tomarte un día para no pensar en el libro, para poder volver renovada. La idea es poder mirar diferente el trabajo.

Me sirve mucho pegar todos los dibujos que he hecho en la pared.

E: ¿Es claro el concepto que vas a aplicar al proyecto antes de generar propuestas?

A: No, siempre hago varios intentos dibujados y de después encuentro el concepto, tengo que ver para entender.

E: Sobre los bocetos: ¿Cuál es tu objetivo al realizarlos? ¿Es un proceso interno o una validación con el cliente?

A: Para mi es las dos cosas, como digo en la anterior respuesta, con los bocetos aparece lo que pienso de la idea para el trabajo, después va tomando forma y re hago bocetos, hago muchos bocetos.

Me parece fundamental que el cliente vea la idea que propones en un boceto previo, si no, puedes trabajar en vano.

E: ¿En qué momento decides qué técnica vas a utilizar para realizar los artes finales?

A: Es el último paso, igual, mientras avanzas, se va aclarando lo que quieres hacer y cómo.

Me imagino que también puede pasarme que vea algo que me encante y quiera usar esa Técnica (antes o después).

E: ¿Generas algún machote al tamaño antes de hacer las ilustraciones finales?

A: Por lo general si, hago un machote pequeño primero, y cuando decido las que quiero usar para cada página lo hago en el tamaño de impresión.

E: Finalmente. Cuenta un poco sobre tu técnica y estilo favoritos.

A: Ahora he acabado dos libros, uno para adultos, "Cuentos heridos" de JC. Agüero y "La carpeta vacía" de Jorge Eslava, para niños.

En los dos he usado tinta china, acuarela, muchas capas de acuarela, solo pincel... Así que he trabajado con volúmenes. El libro para adultos es en blanco y negro, trabajé con una cartulina Fabrianno de 400 gr. Buenísima para las capas de color aguado.