

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA

Licenciado en Comunicación Audiovisual

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

ESCUELA POLITECNICA
SUPERIOR DE GANDIA

“Valoración de distintos tipos de ilustración para un mismo texto.”

TRABAJO FINAL DE CARRERA

Autor/es:

Magaly Paula Zafra Lorente

Director/es:

Jose Luis Giménez

GANDIA, 2013

Índice

Introducción _pág. 2

Objetivos _pág. 3

Metodología _pág. 3

Contexto _pág. 4

El Quijote como referente _pág. 6

Fragmento Don Quijote de la Mancha _pág. 7

Análisis ilustraciones de Don Quijote de la Mancha _pág. 12

 Descripción general _pág. 12

 Contexto sobre autores _pág. 15

 Movimiento artístico _pág. 18

 Ambientación _pág. 21

 Color _pág. 22

 Tipo de publicación _pág. 25

Elección del fragmento de El coronel no tiene quien le escriba _pág. 28

Adaptación del texto de *El coronel no tiene quien le escriba*_pág. 29

Encuesta _pág. 41

Análisis de los resultados de la encuesta _pág. 42

Conclusiones _pág. 53

Bibliografía _pág. 56

ANEXOS _pág. 59

Introducción

Este trabajo es un estudio práctico a pequeña escala acerca de la ilustración.

Partiendo desde la definición del concepto ilustración, y abarcando sus características más básicas y esenciales.

Para la mejor comprensión y análisis de la adaptación de texto a imágenes he escogido fragmentos de dos novelas como son, *El coronel no tiene quien le escriba* y *Don Quijote de la Mancha*. Asimismo el trabajo contiene tanto un análisis detallado de las ilustraciones para la historia de Cervantes, como una descripción del proceso de creación de mis propias ilustraciones para el comienzo de la novela de García Márquez.

Por último, una encuesta para ver las opiniones de un reducido grupo como muestra de la población. La serie de preguntas acerca de los conocimientos y opiniones sobre la ilustración nos dan una visión sobre este ámbito muchas veces infravalorado por la sociedad actual.

Objetivos

Objetivo principal:

- Diseñar varias ilustraciones de estilos diferentes adaptados sobre un mismo fragmento de texto de “El coronel no tiene quien le escriba”

Objetivos secundarios:

- Investigar sobre la ilustración y los ilustradores.
- Demostrar que no solo los libros infantiles pueden tener ilustraciones.
- Obtener una ilustración que acompañe al texto y lo enriquezca.
- Entender las características de una buena adaptación de texto a imagen
- Conocer la opinión de las personas acerca de la ilustración.

Metodología

- Búsqueda bibliográfica sobre la ilustración, sus diferentes usos y tipologías
- Selección de un texto como referente con muchas ilustraciones diferentes
- Análisis sobre la muestra de ilustraciones de *Don Quijote* según tipo de publicación, color, ambientación, etc.
 - Selección de un texto para su adaptación
 - Aplicación de diferentes técnicas y movimientos pictóricos con el fin de obtener unos diseños finales que se ajusten al texto
 - Realización de una encuesta sobre el conocimiento de la ilustración en general, las ilustraciones de *Don Quijote* y mis adaptaciones sobre el texto, para ver su grado de comprensión y representatividad
 - Análisis de los resultados de la encuesta
 - Conclusiones

Contexto

La ilustración es un término que se refiere a la acción de ilustrar, que primigeniamente consistía en adornar un impreso con láminas alusivas para instruir. Actualmente una ilustración son todos aquellos dibujos, grabados, o estampas que, intercalados en el texto, lo complementan ya sea en un libro, una revista o un *brik* de leche. De esta forma los gráficos se encargan de enriquecer el texto que acompañan.

En función de las características de la ilustración y de las necesidades de comunicación podemos diferenciar:

-ilustraciones científicas, en general se tratan de grabados de anatomía, diferentes ramas de biología o ingeniería, que reproducen de forma realista del mundo que nos rodea, para ser estudiados y analizados de una forma práctica y rápida.

-ilustración de moda comercial son aquellos dibujos en los que los diseñadores de moda plasman los modelos de las ropas que posteriormente se confeccionaran.

-ilustraciones literarias en este apartado podemos diferenciar entre ilustración infantil/juvenil y para adultos. Se trata de todas las caricaturas o dibujos que acompañan y que se asocian a las historias relatadas en los libros.

-ilustraciones publicitarias/ilustración de producto las imágenes que están presentes en cualquier tipo de envase o producto para, además de dejar claro en que consiste el producto, también puede formar parte de la definición de la identidad de la propia marca y hacer más atractivo al público dicho envase o producto para conseguir un mayor número de ventas.

-ilustración editorial o infografía son todas las imágenes que se utilizada en los medios de comunicación impresos, como revistas, así como también en digital, páginas web.

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

Antiguamente las ilustraciones se realizaban a mano, no obstante con el avance de la tecnología y los ordenadores el trabajo artesanal se combina con las facilidades y lo práctico que es trabajar desde un ordenador. Las posibilidades tecnológicas han revolucionado el sector. Apenas existen ilustraciones que no hayan pasado antes de su publicación por un ordenador. La cantidad y la calidad de los programas de diseño de la actualidad han provocado que actualmente sean las ilustraciones digitales las más utilizadas.

La mayoría de los ilustradores sigue haciendo los primeros bocetos de forma manual, con un lápiz y papel (de toda la vida) pero tras esa primer bosquejo, se puede escanear la imagen, retocar y pintar de infinitas formas diferentes en cualquier programa de diseño. Esta opción hace que se pueda ahorrar mucho en materiales y tiempo, y además siempre se puede volver a un paso anterior, cosa que no sucedería si pintáramos sobre el papel.

No obstante no debemos olvidar que las ilustraciones son creaciones de los artistas y que los programas de diseño no poseen la creatividad y el imaginario que un intérprete aporta.

El quijote como referente

Durante el año 2002 se realizó una lista con las mejores obras literarias de la historia, los 100 escritores de 54 diferentes nacionalidades unánimemente concedieron a la obra de Cervantes “Don Quijote” el honor de encabezar la lista como “el mejor trabajo literario jamás escrito”.

Don quijote de la mancha es una novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra y publicada en 1605 y en 1615, su segunda parte. Este libro trata de forma satírica las novelas caballerescas, contándonos la historia de los últimos años de vida del caballero Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza.

Se trata de una de las obras más destacadas de la literatura y una de las más traducidas. Gracias a su gran repercusión e importancia en la literatura universal, podemos encontrar un gran número de ediciones e ilustraciones que abarcan diferentes épocas, artistas, geografías y estilos. Asimismo, sin haber leído la novela el personaje principal se ha convertido en un símbolo reconocido mundialmente, ya sea por películas, series de dibujos animados, cuadros, etc. lo que por una parte hace que sea muy fácil hacer un dibujo que cualquier persona reconozca como el personaje principal, pero que por otra parte crea unas criterios que en ocasiones se siguen demasiado fielmente y repercuten en la originalidad de las nuevas obras creadas.

Para la documentación y recopilación de este tipo de ilustraciones he utilizado bases de datos encontradas en internet y algún libro de la biblioteca de Villajoyosa.

La primera es una página web española:

<http://www.qbi2005.com/Default.aspx>

El centro de Estudios Cervantinos creó el QBI (quijote banco de imágenes), una base de datos en las que abarcan ediciones desde 1605 a 1915 para su estudio a través del transcurso del tiempo. A través de esta página podemos ver alrededor de 17.603 imágenes de 550 ediciones diferentes de “El quijote”.

En segundo lugar:

<http://cervantes.tamu.edu/V2/CPI/iconography/pres.html>

Amplio archivo digital de imágenes creado por la Texas A&M University Cushing Memorial Library, con el proyecto cervantes titulado: The Textual Iconography of Don Quixote. Este proyecto posee 38.102 imágenes de 703 ediciones diferentes. Su difusión a través de Internet en colaboración con la universidad española de Castilla la Mancha, permite un análisis completo y profundo de la obra desde el punto de vista iconográfico, a través de los diferentes artistas que en el transcurso del tiempo han aportado su particular impresión artística de los episodios de la obra cumbre de la literatura española. El motor de búsqueda de esta segunda página es muy detallado y potente, y las imágenes tienen un formato adecuado para su correcta visualización.

A pesar de que mi análisis se va a centrar en ilustraciones de diferentes ediciones del libro, existen muchas otras reproducciones relacionadas con la novela, como podrían ser tapices, cuadros, o esculturas, que representan fragmentos de la historia de Don Quijote de la Mancha.

La criba de imágenes ha sido difícil ya que hay alrededor de 2.000 dibujos, pero finalmente he escogido, por diferentes factores que más tarde especificaré, una pequeña muestra de seis que, a grandes rasgos, son parte de la evolución de la ilustración en esta novela. A continuación analizaré y desglosaré los dibujos, extraídos de estas bases de datos de imágenes, de diferentes ediciones, para comparar la forma en que todas ellas se han adaptado a un mismo texto.

Fragmento Don Quijote de la Mancha

Capítulo XLI

(Segunda parte, 1615)

De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura.

Llegó en esto la noche, y con ella el punto determinado en que el famoso caballo Clavileño viniese, cuya tardanza fatigaba ya a don Quijote. Pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro salvajes, que sobre sus hombros traían un gran caballo de madera. Pusieronle de pies en el suelo, y uno de los salvajes dijo:

-Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello. Y ocupe las ancas el escudero, y fíese del valeroso Malambruno; y no hay más que torcer esta clavija que sobre el cuello trae puesta, que él los llevará por los aires adonde los atiende Malambruno; pero, porque la alteza y sublimidad del camino no les cause váguidos, se han de cubrir los ojos hasta que el caballo relinche, que será señal de haber dado fin a su viaje.

La Dolorida, así como vio al caballo, casi con lágrimas dijo a don Quijote:

-Valeroso caballero, las promesas de Malambruno han sido ciertas: el caballo está en casa, pues no está en más sino en que subas en él con tu escudero y des felice principio a vuestro nuevo viaje.

Y con esto, al subir en Clavileño dijo don Quijote:

-Tapaos, Sancho, y subid, Sancho, que quien de tan lueñes tierras envía por nosotros no será para engañarnos, por la poca gloria que le puede redundar de engañar a quien dél se fía; y, puesto que todo sucediese al revés de lo que imagino, la gloria de haber emprendido esta hazaña no la podrá escurecer malicia alguna.

Subió sobre Clavileño y le tentó la clavija, que fácilmente se rodeaba; y, como no tenía estribos y le colgaban las piernas, no parecía sino figura de tapiz flamenco pintada o tejida en algún romano triunfo. De mal talante y poco a poco llegó a subir Sancho, y, acomodándose lo mejor que pudo en las ancas, las halló algo duras y pidió que le acomodasen de algún cojín o de alguna almohada.

A esto dijo la Trifaldi que lo que podía hacer era ponerse a mujeriegas, y que así no sentiría tanto la dureza. Hízolo así Sancho, y, diciendo "a Dios", se dejó vendar los ojos.

Cubriéronse, y, sintiendo don Quijote que estaba como había de estar, tentó la clavija, y, apenas hubo puesto los dedos en ella, cuando cuantos estaban presentes levantaron las voces, diciendo:

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

-¡Dios te guíe, valeroso caballero!

-¡Dios sea contigo, escudero intrépido!

-¡Ya, ya vais por esos aires, rompiéndolos con más velocidad que una saeta!

Oyó Sancho las voces, y, apretándose con su amo y ciñéndole con los brazos, le dijo:

-Señor, ¿cómo dicen éstos que vamos tan altos, si alcanzan acá sus voces, y no parecen sino que están aquí hablando junto a nosotros?

-No repares en eso, Sancho, que, como estas cosas y estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, de mil leguas verás y oirás lo que quisieres. Y no me aprietes tanto, que me derribas; y en verdad que no sé de qué te turbas ni te espantas, que osaré jurar que en todos los días de mi vida he subido en cabalgadura de paso más llano: no parece sino que no nos movemos de un lugar. Destierra, amigo, el miedo, que, en efecto, la cosa va como ha de ir y el viento llevamos en popa.

-Así es la verdad -respondió Sancho-, que por este lado me da un viento tan recio, que parece que con mil fuelles me están soplando.

Y así era ello, que unos grandes fuelles le estaban haciendo aire: tan bien trazada estaba la tal aventura por el duque y la duquesa y su mayordomo, que no le faltó requisito que la dejase de hacer perfecta.

Sintiéndose, pues, soplar don Quijote, dijo:

-Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, adonde se engendra el granizo, las nieves; los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región, y si es que desta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego, y no sé yo cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos.

En esto, con unas estopas ligeras de encenderse y apagarse, desde lejos, pendientes de una caña, les calentaban los rostros. Sancho, que sintió el calor, dijo:

-Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego, o bien cerca, porque una gran parte de mi barba se me ha chamuscado, y estoy, señor, por descubrirme y ver en qué parte estamos.

-No hagas tal -respondió don Quijote-, no hay para qué descubrirnos; que, el que nos lleva a cargo, él dará cuenta de nosotros, y quizá vamos tomando puntas y subiendo en alto para dejarnos caer de una sobre el reino de Candaya, como hace el sacre o neblí sobre la garza para cogerla, por más que se remonte; y, aunque nos parece que no ha media hora que nos partimos del jardín, créeme que debemos de haber hecho gran camino.

Todas estas pláticas de los dos valientes oían el duque y la duquesa y los del jardín, de que recibían extraordinario contento; y, queriendo dar remate a la estraña y bien fabricada aventura, por la cola de Clavileño le pegaron fuego con unas estopas, y al punto, por estar el caballo lleno de cohetes tronadores, voló por los aires, con estraño ruido, y dio con don Quijote y con Sancho Panza en el suelo, medio chamuscados.

En este tiempo ya se habían desaparecido del jardín todo el barbado escuadrón de las dueñas y la Trifaldi y todo, y los del jardín quedaron como desmayados, tendidos por el suelo.

Don Quijote y Sancho se levantaron maltrechos, y, mirando a todas partes, quedaron atónitos de verse en el mismo jardín de donde habían partido y de ver tendido por tierra tanto número de gente; y creció más su admiración cuando a un lado del jardín vieron hincada una gran lanza en el suelo y pendiente della y de dos cordones de seda verde un pergamino liso y blanco, en el cual, con grandes letras de oro, estaba escrito lo siguiente:

El ínclito caballero don Quijote de la Mancha feneció y acabó la aventura de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la dueña Dolorida, y compañía, con sólo intentarla.

Malambruno se da por contento y satisfecho a toda su voluntad.

Habiendo, pues, don Quijote leído las letras del pergamino y, dando muchas gracias al cielo de que con tan poco peligro hubiese acabado tan gran fecho, se fue adonde el duque y la duquesa aún no habían vuelto en sí, y, trabando de la mano al duque, le dijo:

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

-¡Ea, buen señor, buen ánimo; buen ánimo, que todo es nada! La aventura es ya acabada sin daño de barras, como lo muestra claro el escrito que en aquel padrón está puesto.

El duque, poco a poco, y como quien de un pesado sueño recuerda, fue volviendo en sí, y por el mismo tenor la duquesa y todos los que por el jardín estaban caídos, con tales muestras de maravilla y espanto, que casi se podían dar a entender haberles acontecido de veras lo que tan bien sabían fingir de burlas.

Preguntó la duquesa a Sancho que cómo le había ido en aquel largo viaje. A lo cual Sancho respondió:

-Yo, señora, sentí que íbamos, según mi señor me dijo, volando por la región del fuego, y quise descubrirme un poco los ojos, pero mi amo, a quien pedí licencia para descubrirme, no la consintió; mas yo, que tengo no sé qué briznas de curioso y de desear saber lo que se me estorba y impide, bonitamente y sin que nadie lo viese, por junto a las narices aparté tanto cuanto el pañizuelo que me tapaba los ojos, y por allí miré hacia la tierra, y parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mostaza, y los hombres que andaban sobre ella, poco mayores que avellanas; porque se vea cuán altos debíamos de ir entonces.

En resolución, éste fue el fin de la aventura de la dueña Dolorida, que dio que reír a los duques, no sólo aquel tiempo, sino el de toda su vida.

Análisis ilustraciones de Don Quijote de la Mancha

Descripción general

(Fig. 1)

Técnica: tinta

Tamaño ilustr.: 85 x 140 mm

Tamaño pág.: 110 x 180 mm

pág. 329 de 582

Autor: Pilar Coomonte

Año: 1991

Publicada en: ALLEN, JOHN JAY. (1991).
Don Quijote de la Mancha II. Ed: Cátedra, S. A.;
Madrid. ISBN:84-376-0118-5 (Tomo II)

(Fig. 2)

Ilustración enmarcada con frase

Técnica: Impresión offset

Tamaño ilustr: 172 x 113

Tamaño pág.: 213 x 140

Referencia textual en p. 269.

El dibujo se encuentra en la p. 279

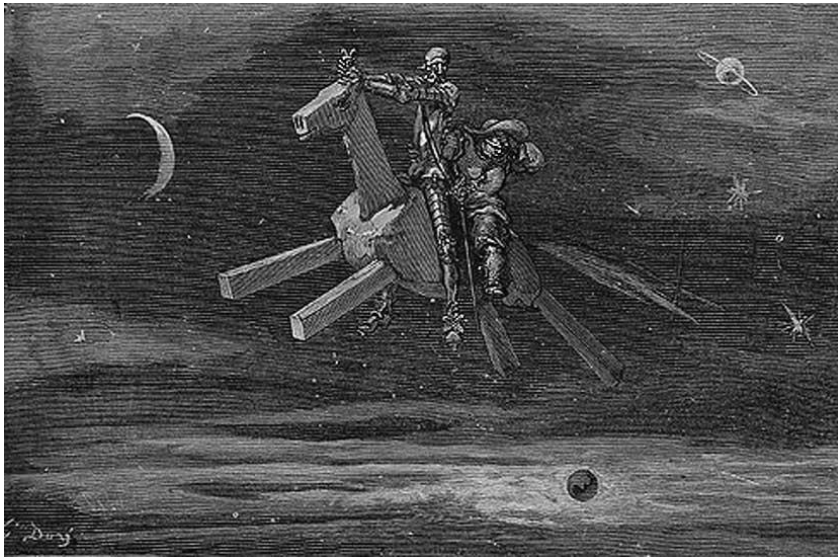
Autor: William Heath Robinson

Año: 1902 nueva york

The imaginary flight

See page 269

(Fig. 3)

Ilustración de encabezamiento

Técnica: fotomecánica

Tamaño ilustr: 70 x 100

Tamaño pág.: 217 x 155

Autor: Gustav Doré

Año: pertenece a una edición de Nueva York del año 1935, pero la fecha del original es de 1863.

(Fig. 4)

Tamaño ilustr: 13 x 13

Tamaño pág.: 16 x 22

pág. 119 / 159

Autor: Svetlin

Año: 2003

Publicada en:

SÁNCHEZ, AGUSTÍN. (2005) *Don Quijote*. Ed: Vicens Vives; Barcelona.

ISBN: 84-316-7637-X

(Fig. 5)

Técnica: Acuarela

Estampación: Huecograbado

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado: 13 ¾

Tamaño sello: 49'8 x 33,2mm (horizontal)

Valor facial de los sellos: 20 pesetas

Efectos en pliego: 12. más viñeta

Tirada: 3.000.000

Autor: Antonio Mingote

Fecha de Emisión: 25 /09 / 1998

CORRESPONDENCIA EPISTOLAR ESCOLAR

(Fig. 6)

Ilustración de apéndice

Técnica: Grabado en madera o xilografía

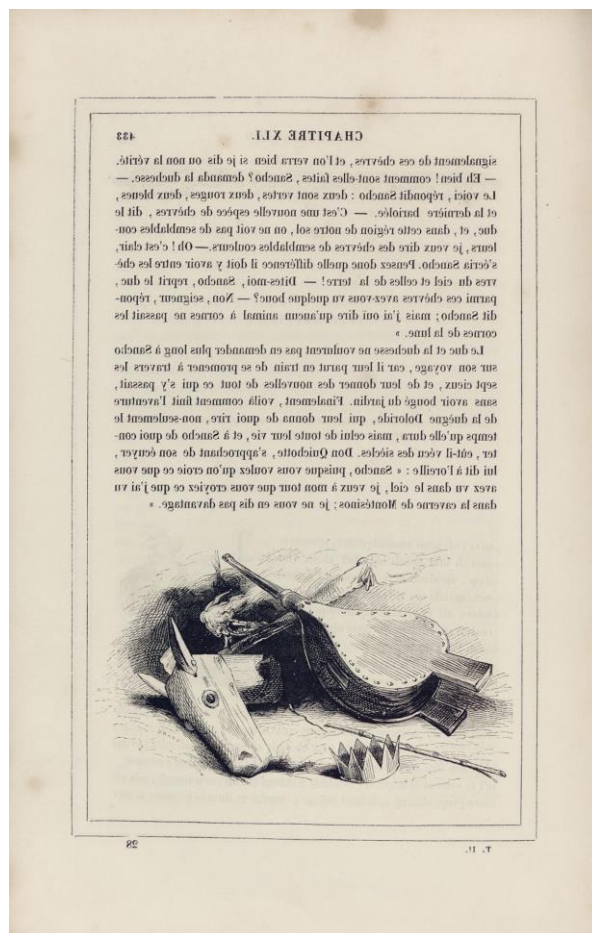
B/N

Tamaño ilustr: 64 x 108

Tamaño pág. 250 x 165

Autor: Tony Johannot

Año: Francia 1836

Contexto sobre autores

(fig. 1) PILAR COOMONTE

Esta artista no ha conseguido ninguna trascendencia en el mundo del arte.

(fig. 2) W. HEATH ROBINSON (Islington, norte de Londres, 1872 - 1944)

Fue un ilustrador y acuarelista inglés, al igual que sus padres y hermanos.

Amén de escribir varios relatos, en su carrera ilustró cuentos de Hans Christian Andersen, *Las mil y una noches* (1899) y el Quijote, en dos ocasiones (1902 y 1953).

En su ilustración sobre el vuelo de Clavileño con el Quijote podemos ver claramente la influencia que tuvo el Orientalismo y *Las mil y una noches* en su trabajo.

No obstante la fama de este ilustrador no se forjó a través de los cuentos sino de dibujos humorísticos en revistas semanales como *The Tattler*, *El espectador* y *El croquis*. Su éxito deriva de utilizar situaciones fantásticas y combinarlo con un mundo que sigue las leyes de la física.

William destacó en su carrera por la pintura de máquinas inverosímiles, llegando a convertir su nombre “Heath Robinson” en parte del lenguaje común para definir invenciones o máquinas complejas e improbables con resultados absurdamente simples.

Cuando murió dejó una secuela inconclusa de su obra *Las aventuras del tío Lubin* y las ilustraciones en color para una nueva versión de Don Quijote que fue publicado en 1953.

(fig.3) GUSTAVE DORÉ (Estrasburgo, 1832 - París, 1883)

Diseñador, grabador, pintor y escultor.

Doré diseñó sus primeras litografías a los trece años y publicó su primera obra *Le Travaux d'Hercules* a los catorce años. Se convirtió en un ilustrador de libros en París, de autores como Rabelais, Balzac y Dante. En 1853 se le pidió que ilustrara las obras de Lord Byron, “El cuervo” de Edgar Allan Poe e incluso una nueva versión de *La Biblia*.

Las ilustraciones de *La biblia* (1865) fueron tan exitosas que hizo una gran exposición y fundó la *Doré Gallery*.

En 1869, Blanchard Jerrold, sugirió que trabajaran juntos para producir un retrato exhaustivo de Londres. El libro *London: A Pilgrimage*, con 180 grabados, fue publicado

en 1872. Aunque con alguna crítica mala sobre el reflejo de la ciudad de Londres, fue un éxito financiero.

Su obra posterior incluye *Los idilios del Rey*, *Las obras de Thomas Hood*, y *La Divina Comedia*. Su trabajo también apareció en el *Illustrated London News*.

Doré, reconocido por ser el mejor grabador de la historia, continuó ilustrando libros (alrededor de 50 en toda su vida) hasta que falleció.

Las ilustraciones de Don Quijote se prepararon durante un viaje por España acompañado por el barón Charles Davillier en 1861 - 1862. Doré ha sido considerado el más notable ilustrador del Romanticismo, y su obra ha trascendido épocas y estilos. En opinión generalizada es el mejor ilustrador de “El Quijote” de todos los tiempos. Sus dibujos aparecen por primera vez en el año 1863. No obstante muchos otros ilustradores han realizado sus esbozos de Don Quijote basándose en las ilustraciones originales de Doré, ej. Salvador Tussel en 1905.

La biblioteca nacional de España tiene 113 registros de “Quijotes” en los que se le menciona como ilustrador.

(fig.4) SVETLIN VASSILEV (Rouse, Bulgari 1971)

Es un ilustrador reconocido mundialmente. Estudió en la Intermediare Academy of Arts “Tc. Lavrenov” en Plovdiv (1985-1990) y en la National Academy of Fine Arts “N. Pavlovich” en Sofía (1990- 1996). Ha ilustrado más de 40 libros, publicados en Bulgaria, Grecia, España, Francia, EEUU, Corea y Taiwán. Ha participado en numerosas exposiciones en Grecia, Eslovaquia, Italia, Irán, Japón y España. Premiado con el *State childrens illustration honouring award* en 2004 por *Don Quixote* y con el EBGE (Premio griego al diseño gráfico y la ilustración) y el premio a la ilustración EBGE de oro por *Peter Pan* en 2010.

Actualmente vive y trabaja en Grecia desde 1997.

(fig.5) ANTONIO MINGOTE (Barcelona, 1919 - Madrid, 2012)

Ángel Antonio Mingote Barrachina, fue un dibujante, escritor y periodista.

Desde pequeño se interesó por la lectura y el dibujo de manera autodidacta. Empezó a estudiar, en la Universidad de Zaragoza, Filosofía y Letras, pero nunca la terminó porque tuvo que alistarse en el ejército, donde comenzó a dibujar en la revista *La Cabra*.

En 1948 debutó como escritor con *Las palmeras de cartón*. Entre sus novelas destacan obras como *Los revólveres hablan de sus cosas* o *Adelita en su desván*. Además de novelas escribió guiones para películas de cine.

En 1998 el Ministerio de Educación y Cultura y Correos y Telégrafos, crea un programa para fomentar el uso de la correspondencia escrita entre los más jóvenes. En este proyecto se creó una nueva serie filatélica dedicada a la obra de Cervantes. Antonio Mingote fue el ilustrador que transformó la novela de El Quijote y sus aventuras en 24 sellos realizados en acuarela.

Más recientemente (2004) en la edición anotada por Martín de Riquer, Mingote, de nuevo, realizó 600 dibujos sobre el ingenioso Hidalgo. En esta edición de lujo limitada conmemorando el 400 aniversario de la creación de la novela, Mingote demostró de era un amante de la novela, haciendo a los personajes más cercanos e íntimos.

Ya en el 2005 se reeditaron algunas de las ilustraciones de Mingote para una edición infantil llamada “Mi primer quijote”.

En su larga trayectoria literaria ha obtenido diversos galardones como la “Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo”, el “Premio Nacional de Periodismo” o el “Premio Mingote”, entre otros. Este último lo instituyó la Prensa Española en 1967 como reconocimiento del trabajo de humor y periodismo gráfico. Y en 1987 la Real Academia Española le nombró miembro y ocupó el sillón de la letra “r”.

Como humorista gráfico colaboró en revistas y periódicos como *La Codorniz* y *ABC*, donde trabajó hasta que murió en abril del 2012. Sus chistes han sido reproducidos y traducidos en la prensa extranjera como *The New York Times* o *The Daily Telegraph*.

(fig.6) TONY JOHANNOT (Offenbach, 1803 - París, 1852)

Grabador, ilustrador y pintor de género y de la historia.

Fue un pintor que estuvo involucrado en el desarrollo de la litografía en Francia. Sus dos hermanos fueron asimismo grabadores y uno de ellos además pintor y dibujante.

Johannot comenzó a trabajar como grabador buril y llegó a preferir el grabado de madera, pero regresó al grabado en ácido en 1845.

Sus pinturas históricas fueron expuestas en el “Salon” por primera vez en 1831.

Johannot ha sido reconocido como uno de los artistas más representativos del romanticismo, solía participar en los salones literarios Chales Nodier en la Biblioteque de l'Arsenal.

Se convirtió en un ilustrador muy solicitado por su elegancia, su diversidad y el carácter alegre de sus dibujos, que fueron convertidos en grabados por otros artistas. Las obras más exitosas de Johannot eran sus viñetas, arte donde Johannot muestra un genio magistral. Tony Johannot se puede llamar el rey de la ilustración del grabado en madera. Ilustró novelas de la Edad media, poesía, y literatura antigua y moderna dibujando obras de autores como Molière, Rousseau, Lord Byron o Walter Scott. Elaboró ilustraciones de más de 150 obras literarias (más de 3.000 ilustraciones): Don Quijote (1836). Y colaboró con algunas revistas ilustradas, como *L'Artiste*, *Musée des Familles*, *L'Illustration* o *Magasin pittoresque*

Movimiento artístico

Organizando las ilustraciones por orden de creación/publicación, las más antiguas son la núm. 6 (1836), la núm. 3 (1863) y la núm. 2 (1902).

Estas tres ilustraciones corresponden al movimiento artístico del romanticismo surgido en Europa a finales del siglo XVIII.

El apogeo del romanticismo pictórico se da, aproximadamente, entre 1820 y 1850. Y defiende la superioridad del sentimiento sobre la razón, exaltando la imaginación, las pasiones y el misticismo.

Los pintores románticos se sintieron atraídos por temas históricos, en particular de la edad media y otras leyendas de la antigüedad, de ahí que el relato de las aventuras del caballero don Quijote resultara atractivo para artistas de este estilo.

En las características de este movimiento artístico podemos ver muchos detalles que coinciden con las ilustraciones analizadas.

Los artistas se sentían atraídos por el exotismo de las civilizaciones árabes dando lugar a una nueva corriente llamada: el orientalismo. Muchos pintores representaban

escenas árabes y edificios islámicos, este vertiente estilística destaca en la fig.2.cuyo autor también ilustró “Las mil y una noches”.

En muchas obras del romanticismo se puede apreciar su interés por la violencia, el drama, la lucha o la locura. Lo fantástico y misterioso expresado de una forma más dramática, intentando remover los sentimientos del público como vemos en la figura 6, por la selección de elementos dibujados y el simbolismo de ver los objetos esparcidos por el suelo y chamuscados.

Temas sobrenaturales e irreales y atracción por los escenarios nocturnos y la luna, como en las ilustraciones 2 y 3 con el caballo de madera surcando los cielos por la noche.

Los artistas de esta corriente utilizaban con frecuencia fuertes contrastes entre luz y sombra (claroscuro). Doré es aún considerado el mejor artista de grabado del mundo por su habilidad en esta técnica. (fig. 3)

No obstante la pintura romántica es famosa por su policromía, donde el colorido prevalece sobre el dibujo, pero en el ámbito de la ilustración, destacaron las litografías, gracias a la aparición de prensas metálicas y los grabados en madera. Estos medios permitían la difusión de las imágenes y dibujos a través de periódicos y revistas al alcance de todo el público.

A continuación viene la fig. 1 que es del año 1991. Se trata de una mezcla de movimientos, no claramente definidos. Pilar Coomonte mezcla diferentes atributos del postmodernismo y el arte figurativo.

Respecto al postmodernismo destaca en que es una vanguardia que busca el eclecticismo y la mezcla en su forma y estilo. Las obras postmodernistas suelen ser figurativas. En el figurativismo se representa la apariencia de cosas reales. En este caso esas figuras se distorsionan y desproporcionan ligeramente, pese a que siguen siendo elementos reconocibles y no se llega al abstracto. Se representan sus características generales, pero modificando y deformándolas para que coincida con aquello que el autor quiere expresar.

Las figuras se sintetizan y se usan formas más geométricas, como por ejemplo, en el caballo Clavileño, formado con líneas rectas, contrastando con Quijote y Sancho. En esta ilustración vemos el figurativismo, por ejemplo, en la imitación de la naturaleza y de los objetos, aunque no sea de una manera fotográfica o con una técnica muy depurada.

Inmediatamente después tenemos la imagen 5, que data del 1998. El movimiento artístico que podemos asociar a este dibujo es el minimalismo. Antonio Mingote se hizo reconocido por sus tiras cómicas en blanco y negro y economía en los trazos y detalles. El minimalismo, aparecido en los años 60 y promulga estas características; El uso de los elementos mínimos y básicos, colores puros y formas geométricas simples. Reducción, síntesis y sencillez utilizada por muchos otros dibujantes y humoristas gráficos como Forges o El roto. Todos ellos pertenecen al mundo de la viñeta burlesca donde es más importante el efectismo del chiste al detalle y realismo del dibujo.

Por último tenemos la figura 4, del año 2003 y con un estilo más actual y moderno. Esta imagen como hemos mencionado antes también pertenece al figurativismo, en cambio destaca en el realismo de los personajes. Su estilo es más contemporáneo y depurado pero sigue siendo un pastiche o combinación de diferentes movimientos. Por ejemplo podemos ver claramente diferencia entre el detalle desaliñado con el que el personaje de Don Quijote está pintado y las manchas grises que conforman el humo y chispas que salen del caballo de madera; o la intensidad de los colores del fondo y la mezcla de grises de la primera línea.

Si analizamos las ilustraciones de forma cronológica podemos comprobar como la evolución de los medios y los movimientos artísticos influyen en las obras creadas.

En las primeras ilustraciones los artistas no sobresalen mucho de las características de un movimiento, ni de la época en la que se encuentran.

En la actualidad los artistas poseen los medios materiales y la información que antiguamente los artistas no se podían permitir y muy posiblemente no podrían abarcar. Por ello las obras más modernas suelen ser combinaciones de varios movimientos y un batiburrillo de lo que el artista ha estado experimentando o las modas que han vivido durante toda su vida. Asimismo existe más cantidad de vanguardias y movimientos

artísticos y el público tiene una forma mucho más abierta de ver las obras por su nivel cultural. No obstante el espectador medio hoy en día tiene al alcance de la mano miles de imágenes al día y su gusto se ha hecho más pejiguero y no es tan fácil innovar para los artistas.

Ambientación

Respecto a la ambientación de cada una de las ilustraciones, podemos diferenciar entre dos tipos. Aquellas figuras en las que el autor deja volar más su imaginación y dibuja el viaje imaginario por los aires de los protagonistas, (figura 3 y la 2) o aquellas más realistas donde vemos el engaño que sufren y que el caballo se encuentra siempre tocando el suelo en que se encuentran.

En las primeras, hay un predominio claro de cielo en la imagen. Destaca Doré (fig.3) que se permite la licencia de dibujar estrellas, satélites y planetas que no se pueden observar sin un telescopio.

La imagen 2, como hemos dicho, contiene un cielo estrellado pero además al pie de la ilustración se ve el pueblo que están sobrevolando con Clavileño. Este pueblo es Peralvillo (Ciudad Real), está representado con torres, un puente, casas y algunas cúpulas que recuerdan más a construcciones árabes que a un pueblo de la Mancha. El autor de esta obra con esta ambientación ha querido evocar la fantasía y el estilo de la novela *Las mil y una noches*.

Las ilustraciones 4 y 5, ocurren en el mismo momento del relato, cuando el caballo Clavileño, lleno de petardos, empieza a soltar humo porque está apunto de explotar, y nos permite ver mejor las pequeñas diferencias de los ilustradores.

En la figura 5 destaca el humo llenando todo el espacio visible del fondo, mientras que en la figura 6 se divide el espacio entre la parte superior, que contiene una parte de lo que sería la fachada de la casa de la condesa con colores cálidos; y la parte inferior que esta cubierta por grandes brochazos grises que representan el humo. La primera al exagerar más el humo y ser de un color rosa crea un ambiente más fantástico e irreal.

Las más parcas en detalles respecto al espacio en el que se encuentran los personajes son las imágenes 1 y 6. Sobre todo teniendo en cuenta que la situación que el relato nos cuenta sucede en un amplio jardín lleno de gente.

En la primera imagen podemos ubicarnos en un jardín gracias a las flores y plantas que aparecen por la esquina inferior izquierda de la imagen, pero siguen siendo un detalle escaso. El otro elemento que adorna el fondo de esta imagen es la mezcla entre luna, sol y estrellas que hay en la parte superior derecha. Esta figura es algo antiestética y confuso y no ayuda en la ambientación de la escena.

Finalmente en la fig.6. Johannot ha obviado toda la información descrita en el capítulo sobre el jardín y la condesa, incluso los personajes centrales, y se ha centrado en los elementos y símbolos que quiere mostrar de la escena destacándolos. Creando una especie de caché de las consecuencias de todo lo relatado.

Todas las ilustraciones representan un mundo realista a pesar de que muchas tengan detalles fantásticos.

Los paisajes creados ayudan a complementar la idea que el autor quiere representar, y en las ocasiones en las que el caballo de madera se dibuja volando, son necesarias, puesto que sobre un fondo blanco totalmente no podríamos diferenciar este hecho.

En este capítulo la situación se sucede en un jardín lleno de gente, pero la mayoría ha optado por prescindir de eso y destacar los personajes principales ante un fondo o paisaje. Esto nos ayuda a ubicar a los personajes y a meternos en su mundo, el mundo que el autor ha imaginado/creado.

Color

En cuanto al color de las ilustraciones, podemos separarlas en dos grupos; las figuras 1, 3, y 6 que están en blanco y negro; y la 2, 4 y 5, en color.

Las imágenes en blanco y negro no son tan llamativas en primera instancia como las otras, pero una vez nos paramos a observarlas puede que encontremos mucho más

significado a cada línea y detalle, ya que reemplazan con tramas u objetos la información que percibimos rápidamente de los colores.

En la figura 1, por ejemplo, de no ser por el dibujo de la luna y las estrellas y, puesto que el fondo es todo blanco, podemos confundir el momento del día en el que se encuentran los personajes.

En esta ilustración se diferencian los distintos elementos mediante el juego del grosor de las líneas, no obstante no existe ningún trabajo de sombreado o claro oscuro, que sí podemos encontrar en la obra número 3. En esta ocasión todos los elementos tienen su trama diferenciada, incluido el cielo, y el trabajo es mucho más detallista y realista. Gracias a este gran trabajo con los claro-oscuros y la trama se pueden diferenciar incluso materiales tan distintos como el metal del traje de don Quijote o las nubes del cielo nocturno.

Respecto a la última lámina en blanco y negro (número 6) vemos que posee también un trabajo de sombreado en blanco y negro, pero, al ser más simple, no llega a transmitir la fuerza de la ilustración anterior y simplemente aporta realismo y un poco de volumen a lo dibujado.

Las ilustraciones en color son mucho más llamativas tanto para público adulto como para niños. A pesar de eso es más habitual ver el uso del color para libros infantiles.

Los colores dan sensación de realidad y permiten diferenciar los objetos y materiales rápidamente. Un dibujo en escala de grises requiere más tiempo para ser percibido.

Los colores pueden unirse en dos grandes grupos, los colores cálidos y los fríos según la sensación que dan al ser humano. En la ilustración número 2, los colores son más fríos y claros. Predominan los colores suaves y el azul del fondo, con lo que el autor nos pretende que asociemos la imagen con algo onírico, fantástico e irreal.

En las figuras 4 y 5, aunque ambas poseen tonalidades cálidas, hay una diferencia importante en su uso. En la número 4, los colores son tierra, son realistas y coinciden con la tonalidad que asociaríamos a un pueblo de Castilla con colores amarillos y teja. En cambio, en el número 5, el color que predomina es el rosa del humo de la explosión que envuelve toda la imagen. En esta ocasión el color del humo no es realista, pero no

importa ya que se pretende utilizar el color con la finalidad de llamar la atención.

En las tres imágenes coloreadas podemos diferenciar claramente finalidades distintas a la hora del uso del color y el cambio en el significado de la imagen que producen.

Las ilustraciones en blanco y negro son mucho más homogéneas y se complementan perfectamente con el texto, sin destacar, sobre todo cuando lo importante es que las imágenes sean un añadido y no una parte esencial de la lectura.

En este tipo de ilustraciones son los trazos y líneas los que forman las tramas de las láminas. Las ilustraciones en blanco y negro son algo más complejas de analizar, puesto que con los colores se nos da mucha más información y de forma mucho más rápida. Los colores, al tener cada figura un tono diferente, pueden modificar mucho las impresiones de aquello que estamos viendo y nos predispone a captar la imagen de una forma diferente a la que una escala de grises produciría. Las sensaciones que recibe el público dependen mucho de la tonalidad o colores que predominen en la ilustración.

No se puede decir objetivamente que sea mejor el blanco y negro que el color. Debemos tener en cuenta, la obra, la técnica y el estilo del autor. El escoger una u otra técnica depende de quien realice la obra. Más allá de los gustos, se encuentra el dibujante y creador de la obra que es quien juzga teniendo en cuenta qué quiere representar, el soporte, si la imagen requiere color y su finalidad, entre otro ámbito de cosas.

En ocasiones las imagen dice suficiente como para que el color no aporte nada y en otras ocasiones los dibujos sin color pueden dar impresión de no estar terminados. Por otra parte también hay que saber pintar y combinar los colores para no perder nunca el equilibrio de las imágenes. Los objetos al ser pintados cada uno de un color son individualizados y hay ciertos colores que son más llamativos que otros, cosa que debemos tener en cuenta para mantener el peso de la imagen compensado.

Pongamos como ejemplo a Mingote. Este artista ha sido reconocido por sus viñetas en blanco y negro en periódicos y creo que no aporta nada especial el que su ilustración este coloreada en esta ocasión. Ahora bien, personalmente creo que un dibujo bien realizado no necesita color, “a quien sabe dibujar le basta un lápiz para transmitir” y

sería fiel a su estilo donde siempre ha predominado la línea de pluma limpia y ningún uso del color. Pero en esta ocasión, al tratarse de un sello y no de una ilustración para un libro comprendo la excepción a favor de lo vistoso.

Doré también es un autor que ha trabajado en la ilustración siempre en blanco y negro. Sus imágenes son tan detalladas y su forma de trabajar las formas, luces y sombras son tan perfectas que hacen que el color sea innecesario totalmente y que de ser pintadas pueden distraer de la fuerza que aportaban el uso de las tramas.

No obstante existe diferencia a la hora de comparar a quien van dirigidos los libros ilustrados. Generalmente si es para un público infantil, lo mejor es el uso del color, porque es más llamativo y a los niños de esta forma es más fácil atraerlos hacia la lectura. En cambio si el libro va dirigido a adultos me parece que poner colores distraería nuestra atención de la lectura más de lo necesario y sería un error si pretendemos utilizar la ilustración como apoyo a la lectura.

Tipo de publicación

Las ilustraciones que he analizado están dirigidas a target diferente. A continuación dividiremos las imágenes por los rangos de edad a los que está dirigido. El tipo de público al que va destinado una obra es uno de los factores que influye a la hora de adaptar una de un texto a imágenes.

En primer lugar tenemos las figuras núm. 2 y 4 que están orientadas a un público infantil/juvenil. Ambas publicaciones son versiones resumidas y adaptadas para un público pre-adolescente. En este rango de edad el lector se encuentra en un punto intermedio entre los libros llenos de imágenes de los más pequeños y los libros más adultos en los que no suelen haber ilustraciones. Las imágenes suelen ser llamativas, de momentos destacados, con varios elementos y coloridas. Hay un número mayor de ilustraciones pero el texto empieza a tomar más protagonismo y la letra empieza a disminuir su tamaño, habiendo mucho más texto en cada página.

El siguiente rango de edad es el juvenil. La ilustración núm.1 pertenece a una edición creada para adolescentes. Este es el tipo de formato que los institutos utilizan para fomentar la lectura de *Don Quijote de la Mancha* durante la educación secundaria. Siguen teniendo ilustraciones pero el número ha disminuido aún más. Además el estilo pictórico no tiene porque ser tan realista y se empieza a prescindir del color.

Seguidamente están las ilustraciones para libros de adultos (fig. 3 y 6). Generalmente los libros de adultos no tienen ilustraciones aparte de la portada y la contraportada pero en esta ocasión sí puesto que son ediciones expresamente realizadas por ilustradores reconocidos. Por ejemplo, Gustave Doré que también es conocido por los dibujos que realizó para la Biblia, que es el libro más vendido y leído de la historia de la humanidad.

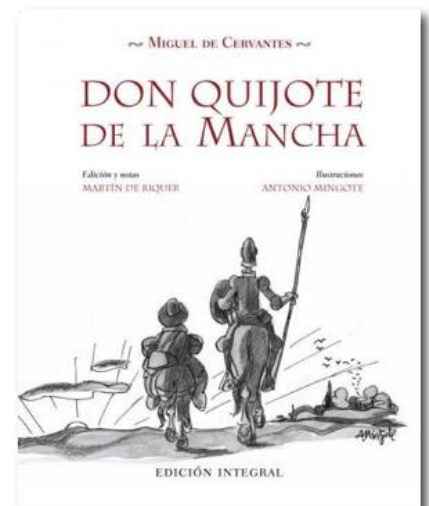
He dejado para el final la ilustración 5, puesto que es un caso excepcional.

Como hemos mencionado antes, los dibujos de Mingote sobre *El Quijote* son especiales y sirven para diferenciar a simple vista como un mismo artista adapta una obra según a quien vaya dirigida.

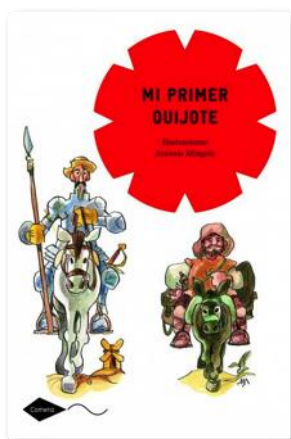

En primer lugar tenemos la fig.5 que se trata de uno de los 24 sellos de la serie “Correspondencia epistolar escolar” que Correos y telégrafos creo en el año 1998 para la venta internacional y difusión de la obra cervantina.

En segundo lugar en el año 2004, conmemorando el 4º centenario de la publicación de la novela de El Quijote, Antonio Mingote volvió a ilustrar el relato creando 600 dibujos en blanco y negro para la edición especial de ese año de 4 tomos.

Y finalmente para acabar de llegar a todo tipo de espectadores en el 2005 ilustró también la versión juvenil e infantil tituladas “Mi primer Quijote” y “El primer Quijote” respectivamente. Con dibujos mucho más humorísticos, activos y coloridos.

La proporcionalidad imágenes texto va disminuyendo conforme la edad del lector aumenta.

Los libros de adultos apenas tienen ilustraciones, a no se que se trate de ediciones especiales o de lujo.

Es importante ver la elección de las imágenes y partes de la historia que el ilustrador escoge para dibujar. En una novela tan importante y conocida como “El Quijote” en la que incluso hay pasajes que los no lectores conocen, el dibujante debe escoger qué dibujar y eso no es tarea fácil. El ilustrador tiene la dificultad de que, si se trata de un libro para adultos, quizás 500 páginas se transformen en 20 dibujos o menos.

En las ediciones infantiles, obviamente, la historia no está completa y el relato de Clavileño no suele estar entre sus páginas, por lo que no he podido encontrar ilustraciones para comparar.

Cuanto mayor es la edad del espectador objetivo se puede jugar más con el simbolismo, omitir ciertos elementos y no ser tan literal o incluso hacer un trabajo algo más abstracto. Sobre todo cuando se trata de ediciones específicamente adaptadas por una artista al que se le da libertad para que prevalezcan sus características pictóricas sobre las que el relato puede desprender.

Elección del fragmento de *El coronel no tiene quien le escriba*

En primer lugar uno de mis objetivos era realizar la adaptación sobre un texto realizado para un público adulto, en lugar de, libros infantiles o juveniles.

Los libros infantiles y juveniles suelen tener ilustraciones, y es, en mi opinión, mucho más fácil la adaptación de una historia fantástica con dragones y magia que una historia en la que apenas hay acciones irreales.

En un primer momento pensé tratar sobre un relato corto, puesto que necesitaba que las personas comprendieran rápidamente la relación de la imagen con el texto y, si era necesario leer la novela completa, encontraría a pocas personas a mi alrededor que hubieran leído de antemano la susodicha o recordaran lo suficiente para dar su opinión.

Finalmente, encontré la historia perfecta, había leído *Crónica de una muerte anunciada* de Gabriel García Márquez en el pasado y me había gustado mucho, y cuando me recomendaron *El coronel no tiene quien le escriba* y vi que era tan corta me la leí en una tarde. Es una novela excelente, está dirigida a un público adulto (no excluyo a los adolescentes), y es una historia minimalista, sencilla, pero muy intensa.

Una vez había encontrado la novela pasé a la selección del pasaje que serviría de guía para mis ilustraciones. Tras su relectura decidí que el inicio, la primera página, se adecuaba perfectamente a mis necesidades. A pesar de no ponerle nombre, García Márquez, presenta al personaje de ‘el coronel’ de forma magistral, y la situación en la que se encuentran, durante todo el relato, él y su mujer.

“El coronel no tiene quien le escriba” es una novela que trata las desgracias de una pareja que vive esperando una pensión. Después de la guerra, cada viernes, el coronel espera la carta que le confirme su paga por haber servido como militar, pero esa carta nunca llega y los ancianos intentan vivir en la más digna pobreza posible. A este conflicto se añade que la mujer esta enferma de asma y la aflicción de ambos de que su único hijo muriera y vivir con el gallo que es el único recuerdo que les dejó, pero que les hace discutir constantemente.

Fragmento *El coronel no tiene quien le escriba*

El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.

Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre. Una mañana difícil de sortear, aun para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como ésa. Durante cincuenta y seis años -desde cuando terminó la última guerra civil- el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban.

Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor. Pero se incorporó para recibir la taza.

-Y tú -dijo.

-Ya tomé -mintió el coronel-. Todavía quedaba una cucharada grande.

Adaptación del texto de *El coronel no tiene quien le escriba*

Para la realización de ilustraciones a partir de textos he estado viendo el trabajo de diversos ilustradores actuales y utilizado sus ilustraciones y copiado su estilo. A continuación explicaré rápidamente la idea y esencia de cada una de las ilustraciones.

Ilustración núm. 1

Desde hace tiempo sigo el trabajo de una ilustradora de Valencia, Carla Fuentes que se hace llamar “Little is drawing”. Trabaja haciendo ilustraciones y diseñando para todo tipo de objetos, desde camisetas a portadas de dvd’s.

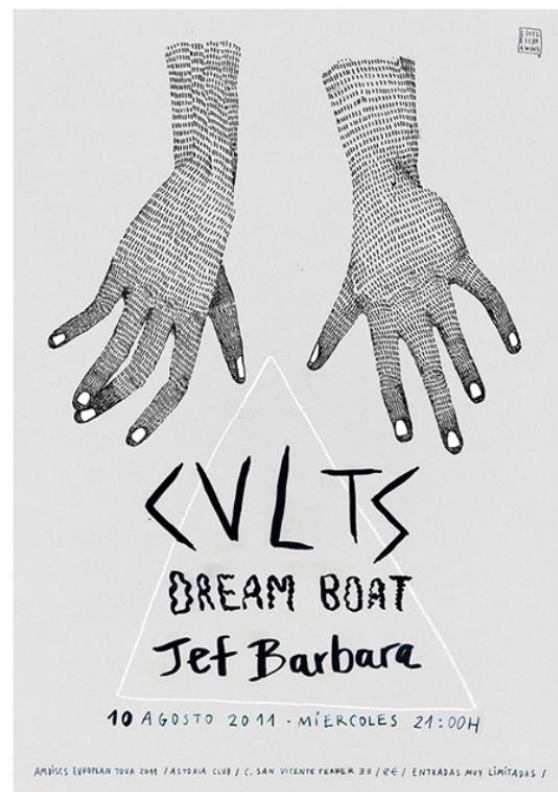
Esta artista destaca por la forma en que rellena sus dibujos. Lo hace a base pequeñas rayas ordenadas paralelamente construyendo las luces y sombras de los objetos creados. Suele utilizar la figura de la mano como elemento principal en sus obras.

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

Aquí unos ejemplos:

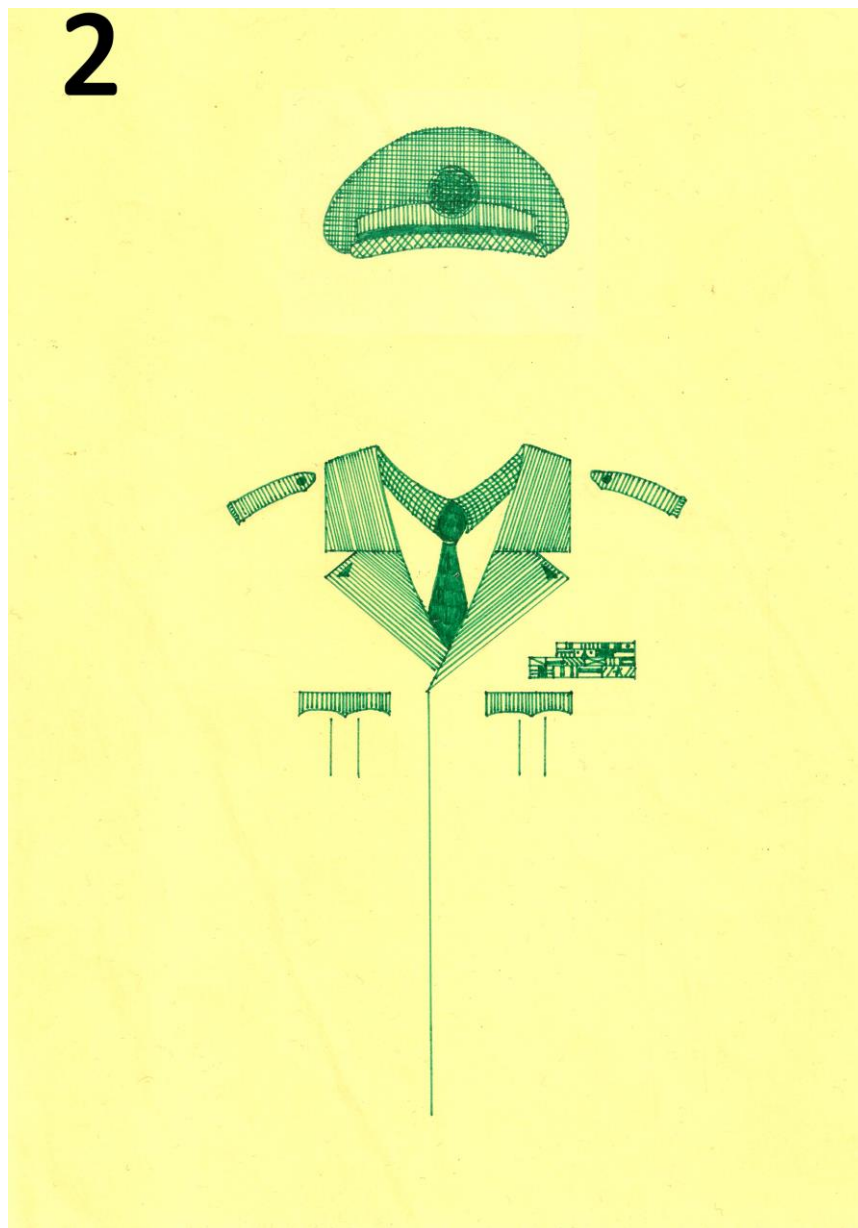

Por mi parte he continuado con su estilo. Las manos no son proporcionadas, he querido que, puesto que representaban a un hombre y una mujer se diferenciaran un poco. La mano superior color violeta, es más ancha y tiene los dedos más cortos. En cambio la inferior en color turquesa está más alargada y estilizada, asimismo la postura es más femenina.

No obstante en la elección de los colores he querido romper un poco, y el color violeta que habitualmente se asociaría antes a una mujer se lo he atribuido a la mano del hombre, el coronel. Los colores de toda la ilustración son fríos, incluido el gris de la taza.

La imagen representa el momento en el que el coronel le entrega la última taza de café a su mujer.

Ilustración núm 2.

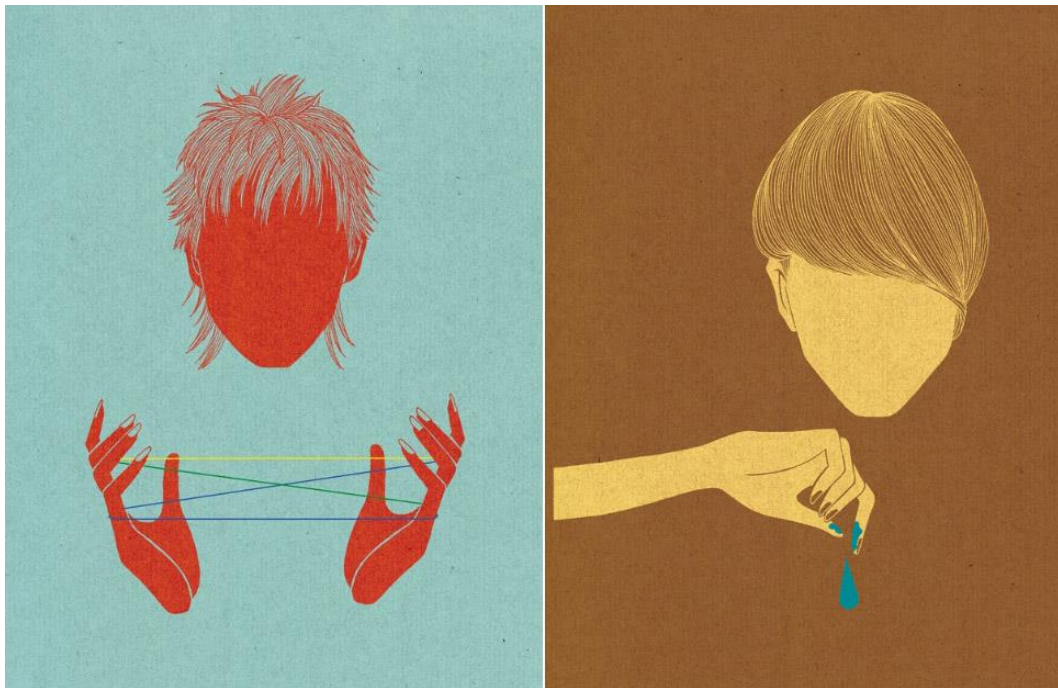

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

En esta ocasión me he fijado en el ilustrador japonés Hiroshi Tanabe. Estas son algunas de sus ilustraciones.

De este artista me gusta la idea de representar a una persona a través de los detalles de su vestuario en lugar de las facciones del rostro. La cara del personaje no importa. Las texturas de los ropajes y del pelo se crean mediante las líneas y entramados. Y no suele utilizar más de 3 o 4 colores en cada imagen.

Aunque Hiroshi Tanabe suele utilizar modelos femeninos, yo he creado la silueta de un hombre, el coronel. He utilizado de referente también algunas fotografías para ver detalles de trajes militares que pudieran representar claramente el aspecto y rango de un coronel.

El traje es un símbolo del personaje protagonista. El coronel no tiene nombre, y cada vez le queda menos de aquel coronel que fue durante la guerra. Aunque los otros aldeanos del pueblo le siguen llamando coronel, es un fantasma, para ellos ya no es nadie, no lo respetan, y de coronel no le queda más que el apodo.

Ilustración núm 3.

En esta ocasión para esta ilustración quería trabajar sobre la idea de la frase “el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas”. Quería retratar un estomago al más puro estilo de una ilustración de un libro de ciencias y a la vez, usar flores.

La idea de la superposición de ambos me vino a raíz de imágenes como la siguiente, que creo que otorga a lo retratado un significado diferente al unir dos cosas que en primera instancia no tienen relación.

Chris-Buzelli es un ilustrador que realiza muchas imágenes fantásticas y surrealistas. A raíz de esta ilustración de dos pájaros, intenté repetir ese contraste entre algo considerado moderno, como es el 3d y una imagen tradicional como un típico estampado floreado que puede estar en cualquier cortina o pared de una casa antigua. Me interesaba la superposición de ambos elementos creando algo de confusión y aparte la unión de dos elementos que solo se entiende después de leer el texto.

Ilustración núm 4.

4

Esta imagen es un retrato de mi padre. Le saque algunas fotos con una taza de café y luego utilizando acuarela, boli y lápices copie su perfil. A pesar de que los trazos no estén claramente definidos y los colores y tonos no sean realistas, el dibujo no es nada icónico. Representa al coronel preparando al café para su esposa.

Esta técnica mixta y de dibujo intenta reproducir la siguiente ilustración. Se trata de un autorretrato de un artista llamado Lou Ros. Me llamó la atención porque a pesar de que los trazos parecen totalmente caóticos y los colores no siguen ningún criterio se sigue distinguiendo la imagen de una persona.

También me he fijado en otros ilustradores que utilizan la técnica mixta en sus trabajos como, por ejemplo, la artista valenciana Paula Bonet. Que suele destacar con el color rojo la mejilla de las mujeres que dibuja.

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

Alguna de las fotos que utilicé de referente.

Ilustración núm 5.

5

Esta es la única ilustración que he realizado en blanco y negro, a pesar de que estoy a favor de la idea de que en muchas ocasiones el color no es necesario para hacer algo bonito y llamativo. La cama encierra a la mujer, que acurrucada se dispone a tomar el café.

El estilo de esta imagen es muy simple, intenta imitar un dibujo rápido de libros infantiles como *El pequeño Nicolás* o *Manolito Gafotas*.

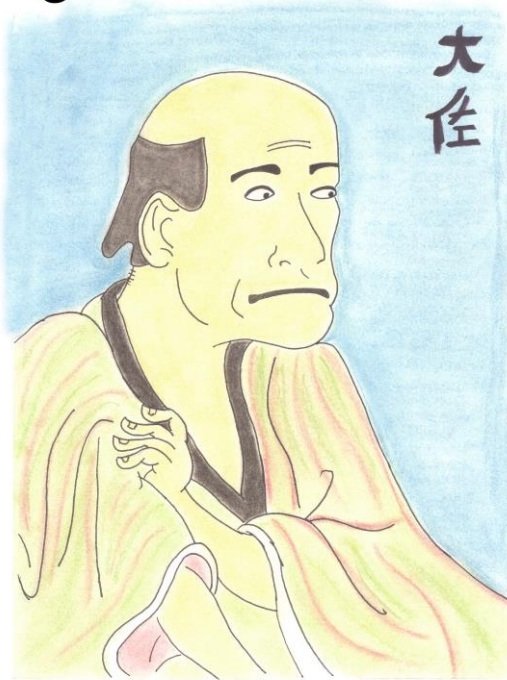
Sempé

Emilio Urberuaga

Ilustración núm 6.

6

Para la última ilustración quería hacer algo muy diferente para ver cual era la opinión de las personas que juzgasen las ilustraciones. Las novelas de Garcia Márquez no están ubicadas en ningún lugar geográfico real por lo que podría tratarse de cualquier del mundo. Jugando con esta idea hice al coronel japonés.

Creo que la cultura japonesa es abismalmente diferente de la nuestra y opté por imitar el estilo de los grabados japoneses llamados Ukiyo-e. Aunque comúnmente son más conocidos los paisajes marineros de olas o del monte Fuji también existen muchos retratos de hombres y mujeres. Casi siempre las mujeres están acicalándose o realizando acciones propias de los burdeles y los hombres son luchadores de sumo o actores de kabuki.

Mi dibujo representa al coronel mientras espera a que el agua hierva. Utilicé colores pastel para intentar darle un aire más antiguo y desgastado a la ilustración. La forma de los dedos es muy característica de estas imágenes e intente copiarlas para que fuera preciso en cuanto al estilo del ukiyo-e.

Los kanjis significan “coronel”. En la mayoría de las ilustraciones asiáticas de la época encontramos descripciones y leyendas, y la propia caligrafía de sus símbolos es una arte para ellos.

Encuesta

La encuesta ha sido realizada con el fin de conocer la opinión de las personas sobre la ilustración. Personalmente me interesa mucho el tema, pero es necesario ver la realidad desde otros puntos de vista. He intentado tratar varios temas con el cuestionario, además de, comprobar la efectividad del trabajo de los ilustradores de El Quijote y compararlo con mis propias ilustraciones sobre el fragmento de El coronel no tiene quien le escriba.

A la hora de realizar la encuesta he tratado que fuera lo más amena posible. Las preguntas son concretas, y las respuestas en la mayoría de preguntas se responden con un sí o un no, también existe la opción indiferente para aquellos que no saben que responder o dudan..

Para la agilidad de la encuesta he resumido el capítulo de El Quijote porque es muy extenso. Es muy difícil encontrar a personas dispuestas a leerlo por completo y contestar a la encuesta, sobre todo en el sector más juvenil. Para el resumen, simplemente he extraído aquellas frases que no pertenecen a la trama principal del capítulo a la hora de ver como las ilustraciones se adaptan al texto.

En cuanto a la claridad de la encuesta la he dividido en apartados. El apartado A concierne a los datos personales de aquellos que realizan la encuesta. El apartado B es una ristra de preguntas acerca de lo que el encuestado opina de las ilustraciones, y cual ha sido su experiencia en general y conocimientos. El apartado C es un ejercicio práctico en el que el encuestado debe leer el fragmento de texto de El Quijote y responder a las preguntas de acuerdo a la relación del texto con las ilustraciones dadas. Finalmente el apartado D sigue el mismo procedimiento que el anterior, intercambiando el texto de El Quijote por, el fragmento de El coronel no tiene quien le escriba. Y las ilustraciones que aparecen para ver la representatividad en relación con el texto son las que yo, expresamente, he realizado.

26 personas han realizado la encuesta, en el siguiente punto desgarnaré los resultados obtenidos.

Análisis de los resultados de la encuesta

Apartado A

1. Sexo:

Resultados: Hombre 50% Mujer 50%

2. Edad:

Resultados: La persona más joven que ha realizado la encuesta tiene 14 años, y la más mayor 82. A pesar de que tengo personas de edades diferentes, la mayoría rondan los veintitantos.

3. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios alcanzados?

Resultados:

-Licenciatura 57,75%

-Educación primaria 3,85%

-Diplomatura 19,25%

-Educación secundaria 3,85%

-Formación Profesional 7,7%

-Bachiller 7,7%

Un estudio del 2008 indica que el 50% de la población adulta no tiene estudios superiores a la educación secundaria. Teniendo en cuenta estos datos y los resultados obtenidos en los que casi el 80% tiene estudios de diplomatura o superior podemos decir que los resultados pertenecen a personas con un nivel educativo más alto que el de la media de la población. Sobre todo debo remarcar que, como hemos visto en el dato de las edades, la mayoría son menores de 30 y hoy en día es más habitual que los jóvenes accedan a estudios superiores.

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

Apartado B

4. ¿Lee habitualmente?

Resultados:

Sí 73,10% No 26,90%

Como hemos visto en la pregunta anterior el nivel educativo de las personas que han rellenado este cuestionario es elevado. Y el nivel educativo es complementario con el nivel cultural, por lo tanto es lógico que tengamos más de un 70% de individuos que leen asiduamente.

5. ¿Por qué razones escoge un libro para leer? (puede marcar dos)

Resultados:

-La recomendación de amigos o familiares 57,75%

- Las críticas publicadas 42,35%
- El autor 19,25%
- Otros: 15,4% (aleatorio, sin razón en particular)
- Temática 11,55%
- Los textos de las solapas 0%
- La estética de la portada 0%

De esta pregunta podemos interpretar que la seguridad de que a alguien más le ha gustado es lo que motiva a leer a la mayoría de personas. Las dos primeras opciones son las recomendaciones y críticas, en primer lugar de amigos y familiares; y en segundo lugar de críticos.

Es importante destacar que ningún encuestado ha marcado el texto de las solapas o la estética de la portada. Por lo que la forma en la que se presenta un libro en las tiendas parece no influir en la decisión de leer o no dicho libro.

6. ¿La estética de la portada le influye en el acto de compra de un libro?

Resultados:

Sí 38,5% No 34,65% Indiferente 26,95%

Respecto a los resultados de esta pregunta, a pesar de que encabece el sí, los porcentajes están muy igualados. No hay una opción que predomine, pero es curioso comprobar que en la pregunta anterior nadie ha marcado la opción de la estética del libro. A la hora de escoger un libro para leer no es relevante su aspecto pero a la hora de comprar al menos es importante para 1 de cada 3 personas.

7. ¿Lee o ha leído usted alguna novela gráfica?

Resultados:

Sí 61,6% No 38,4%

En la actualidad existe un incremento de la producción de novelas gráficas, es un producto cada vez más fácil de encontrar y que cada vez tiene más calidad. Los jóvenes siguen las modas porque se adaptan mejor y no está de más pensar que ellos están más cerca de aquella edad en la que los libros tenían más ilustraciones, por todas esas razones vemos que el 60% de los encuestados ha leído alguna novela gráfica.

7.1 ¿Cuál?

Resultados:

V, de vendetta y *Walking dead*, las dos novelas gráficas son las más mencionadas en las encuestas. La actual moda de zombies que invade películas, series, y videojuegos puede ser una de las causas de que *Walking dead* o *Muertos vivientes* sea una de las novelas gráficas más leídas, que actualmente sigue editándose semanalmente y que no tiene final previsto. Asimismo *V, de Vendetta* una historia sobre como un enmascarado, que lleva a cabo su plan de bombardear el parlamento, está más vigente que nunca. En el año 2006 se adaptó la novela al cine, con gran éxito de críticas y en la actualidad “Anonymous”, un grupo mundial que se manifiesta en acciones de protesta defendiendo la libertad de expresión, ha utilizado la máscara de Guy Fawkes, la misma que el personaje protagonista de esta novela como imagen identificativa.

8. ¿Lee habitualmente las tiras cómicas de humor de los periódicos?

Resultados:

Sí 57,75% No 42,25%

Aproximadamente un 58% de los encuestados admite leer las tiras cómicas de humor de los periódicos. En nuestro país ha habido mucha tradición en este aspecto y la mayoría de dibujantes conocidos en este ámbito de la ilustración son a raíz de trabajos de sátira política realizados para periódicos.

9. ¿Cree que es más fácil entender el contenido cuando el libro está ilustrado?

Resultados:

Sí 53,9% Indiferente 26,95% No 19,25%

El 54% opina que las ilustraciones ayudan a entender mejor el contenido de los libros, y a un 27% no tiene una opinión clara, depende del tipo de ilustración, de libro y de público al que va dirigido. Esta respuesta la compararemos a continuación con otras preguntas.

10. ¿Piensa que los libros para adultos deberían tener más ilustraciones?

Resultados:

Sí 15,4% No 38,5% Indiferente 46,1%

En esta caso la mayoría es indiferente respecto a que los libros de adultos tengan más ilustraciones, y hay casi un 40% que se niega. Por lo que podemos decir que los adultos no se encuentran descontentos con que los libros en general no tengan ilustraciones ya que no las echan en falta a la hora de leer.

11. ¿Cree que las ilustraciones son un valor añadido?

Resultados:

Sí 80,85% No 7,7% Indiferente 11,45%

En esta ocasión la respuesta positiva ha sido más rotunda. A pesar de que la mayoría de los encuestados en general no está a favor de que los libros para adultos tengan ilustraciones, (cuestión anterior), si que consideran que el hecho de que un libro esté ilustrado incrementa su valor.

12. ¿Cree que ayuda a matizar o enfatizar la definición del texto?

Resultados:

Sí 61,6% No 23,1% Indiferente 15,3%

Con esta respuesta pretendo ver que opinan los entrevistados sobre la función de las ilustraciones. El 60% piensa que complementan al texto al que van unidos, reforzando así el significado y mensaje del texto. En cambio cerca del 25% opina que no sirven para ayudar al texto.

13. ¿Cree que ayudan a descubrir otras lecturas sobre un mismo texto?

Resultados:

Sí 50% No 26,95% Indiferente 23,05%

Si relacionamos esta pregunta con la anterior, nos damos cuenta de que los encuestados siguen apoyando la idea de que las imágenes se complementan con el texto, pero en este caso disminuyen las personas que piensan que dependiendo de la ilustración podemos encontrar otras lecturas a un mismo texto. El número de respuestas negativas y el de personas que dudan ha aumentado levemente en comparación con la pregunta 13. La mayoría ha coincidido en las dos respuestas por lo que podemos decir que aquellos que opinan que la ilustración puede enfatizar el significado opinan que también puede hacer ver otros detalles que no encontramos en el texto tras una primera lectura.

14. ¿Cree que las ilustraciones son arte o una forma de arte?Resultados:

Sí 80,8% No 3,85% Indiferente 15,4%

Es importante ver la diferencia que existe entre el valor que se le da a un cuadro o pintura y a una imagen o ilustración de una revista o un libro. En este caso vemos que el 80% considera que sí pertenece al ámbito del arte. Los ilustradores están luchando por conseguir este cambio en el pensamiento general de la sociedad.

15. ¿Opina que las ilustraciones afectan y cohiben la imaginación del lector?Resultados:

Sí 65,45% No 30,8% Indiferente 3,85%

La gran mayoría opina que sí que afectan a la imaginación del lector. Es un hecho que en una descripción escrita, nuestro cerebro imagina las escenas de forma totalmente libre y personal, y las ilustraciones nos presentan otra idea, seguramente diferente a la nuestra. Hay tantas ideas y versiones casi como personas en el mundo, por lo que es muy difícil que coincidan exactamente. De todas formas, aunque las imágenes nos dirigen hacia un punto de vista, los adultos siempre tenemos la opción de escoger, por lo que aunque nos afecten, en cierta manera, nuestras ideas pueden prevalecer.

16. ¿Interrumpen y molestan su lectura las ilustraciones?Resultados:

Sí 19,25% No 73,15% Indiferente 7,6%

En tanto en cuanto las ilustraciones en los libros de adultos no son muy numerosas y, puesto que la mayoría de los encuestados son adultos, parece que la cantidad es la adecuada y no molestan a los lectores. Casi el 75% ha dicho que no le interrumpen, seguramente también porque una imagen se puede apreciar en tan solo unos segundos y no se pierde excesivo tiempo en analizarlas y comprenderlas.

17. ¿Cree que las ilustraciones son solo para libros dirigidos a niños?Resultados:

Sí 11,55% No 80,85% Indiferente 7,6%

Respecto a esta pregunta, la mayoría sigue favorable en cuanto a la idea de que los libros para adultos tengan ilustraciones. Un 80% está de acuerdo con que las

ilustraciones no son algo exclusivo para la infancia. En cambio no coincide con la respuesta de la pregunta 10; en la que solo un 15% ha afirmado que los libros de adultos deberían tener más ilustraciones, por lo que en combinación podemos decir que la mayoría opina que el núm. de ilustraciones que existen en los libros de adultos en la actualidad es el correcto y no son necesarios más. A pesar de eso si que le dan importancia a las ilustraciones y las valoran sin prejuzgarlas como algo dirigido solo a niños.

18. ¿Por qué cree que los libros infantiles tienen más ilustraciones que lo de los adultos?

Resultados:

Ésta es la única pregunta en la que los encuestados podían transcribir su opinión y matizar. Las respuestas han sido variadas pero podemos englobarlas en 3.

En primer lugar, y por mayoría 19 de las 26 personas encuestadas coinciden en señalar que son, las carencias de los niños, las que hacen que sus libros tengan más ilustraciones. El proceso de aprender a leer, la menor comprensión lectora, el déficit de atención (sobre todo en los primeros años); el dominio de la lengua en general hace que tengamos que tratar los libros de los niños de una forma diferente, y mediante las ilustraciones conseguimos de una forma amena que tanto niños como adultos asimilen y entiendan la información ágil y fácilmente. Asimismo no debemos olvidar el factor motivación, a los niños les cuesta más leer y un libro con ilustraciones atrae mucho más su atención y ayuda a fomentar la lectura.

En segundo lugar hay varias respuestas que explican que son los adultos quienes dan más importancia al texto sobre las imágenes, y que para los niños lo visual tiene mayor potencia. No estoy de acuerdo con estas opiniones. Los adultos se ven atraídos por las imágenes tanto o más que los niños, bien es cierto que como los niños no saben leer obvian toda la información y el mensaje del texto, pero los adultos también se dejan influenciar por las imágenes y lo vemos continuamente en nuestra vida diaria, “una imagen vale más que mil palabras”. Por supuesto que los adultos le dan más importancia a los textos, pero desde siempre es sabido que la forma es muy importante a la hora de llegar a poder transmitir el mensaje.

Uno de los encuestados contestó “Por costumbre, por esa tendencia a asociar las ilustraciones con lo infantil, en otros ámbitos ese pensamiento se está revirtiendo y es factible que, poco a poco, en libros adultos se vayan incorporando ilustraciones y se

vayan normalizando”. Esta respuesta hace hincapié en la idea de que existe un cambio en la sociedad en la forma de ver las ilustraciones y en que los adultos están siendo más receptivos hacia otras formas de llegar a un mensaje.

Por último un par de respuestas exponen la idea de que las ilustraciones ayudan a los niños a desarrollar su creatividad y su imaginación. Curiosamente las dos personas que han respondido de esta forma se dedican a la enseñanza en colegios; y una de estas personas, a la pregunta 15, sobre si las ilustraciones cohiben la imaginación del lector ha respondido que sí. Parece ser que las imágenes ayudan y refrenan la imaginación al mismo tiempo. Hoy en día ambas ideas conviven en nuestra sociedad. Un niño que está viendo dibujos todos el día, puede ser tanto una persona imaginativa y creativa porque ha visto y percibido miles de mensajes de los que aprender; o todo lo contrario, una persona escasa de ideas porque todas se le han dado sin ningún esfuerzo.

Por otra parte una persona de los entrevistados ha respondido “por dar más libertad. La ilustración dirige a los niños y limita la libertad del individuo.”; exponiendo así la idea de que no solo las ilustraciones cohiben nuestra imaginación, sino que son un medio para manipularnos de una forma inconsciente. Si cogemos por ejemplo un cuento como podría ser “Caperucita roja” y, además de la capucha roja descrita en el texto, la protagonista siempre lleva trenzas rubias, en nuestro cerebro asociaríamos a ese personaje la imagen a la que nos han estado sugestionando.

19. ¿Podría decir el nombre de algún pintor que conozca?, y 20. ¿Podría decir el nombre de algún ilustrador que conozca?

Resultados:

Está pregunta esta realizada con el fin de comprobar la diferencia que existe en la cultura general de nuestra sociedad entre los pintores e ilustradores. En la pregunta núm.14 hemos confirmado que la mayoría de encuestados considera que la ilustración es también un arte, pero en la práctica, comparando, parece que todavía no se encuentra al nivel de la pintura.

En la pregunta 19, solo ha habido una persona que no ha respondido ningún nombre, y se han repetido nombres como Picasso, Velázquez o Goya. En cambio en la pregunta 20, casi el 40%, 10 personas, no han sabido nombrar a ningún ilustrador. Asimismo los únicos que han conseguido que al menos dos personas escribieran su nombre son Forges

y Francisco Ibañez. Es interesante remarcar que son dos dibujantes españoles (al igual que los pintores más mencionados) y conocidos por su trabajo en el ámbito del humor y la tira cómica.

APARTADO C (Don Quijote de la Mancha)

20. ¿Le han ayudado a comprender el texto?

Resultados:

Sí 57,75% No 19,15% Indiferente 23,1%

Poco más de la mitad, un 58% está de acuerdo con que las ilustraciones ayudan a entender el texto. En un texto complicado de leer, como es el Quijote, que está en castellano antiguo, debería ser una gran ayuda el uso de la ilustración para comprender mejor la escena. También existe la posibilidad de que a pesar de que las ilustraciones sean variadas, los encuestados no encuentren ninguna que de verdad se adapte a sus conjeturas a la hora de leer el texto.

21. ¿Cuál se ciñe mejor al texto?

Resultados:

Fig1. 30,8% Fig2. 23,1% Fig3. 7,6%

Fig4. 23,1% Fig5. 15,4 % Fig6. 0%

La primera ilustración, la de 1991 de Pilar Coomonte es la que los encuestados opinan que se ciñe mejor a lo que el texto explica. Han coincidido en la ilustración que presenta la primera parte de la historia donde aparecen Sancho y Quijote sentados sobre el caballo, sin ningún tipo de detalle fantasioso sobre el vuelo del caballo de madera que es la parte central del fragmento.

Por otra parte es interesante ver que en la ilustración 6, en la que no aparece ninguno de los personajes de la historia, y el acontecimiento de la explosión ya ha pasado, no ha sido votada por nadie.

22. ¿Cuál le ha gustado más como obra única?

Resultados:

Fig1. 7,6% Fig2. 26,95% Fig3. 15,4%

Fig4. 34,65% Fig5. 7,6 % Fig6. 7,6%

Dos ilustraciones completamente diferentes han destacado en esta contestación. La núm.4 en primer lugar y la núm.2 en segundo. La primera es la ilustración más moderna y actual, además de haberse llevado un premio a la ilustración. La segunda es una ilustración de Gustave Doré, que es de finales del siglo XIX, pero con tanta calidad en cuanto a detalle y claroscuro que no ha pasado desapercibida. Además ha sido reproducida cientos de veces en diferentes ediciones de El quijote. En cuestión de gustos los encuestados han coincidido totalmente con las críticas acerca de estas ilustraciones y ambos autores son dos ilustradores muy reconocidos mundialmente.

23. ¿Cuál se imagina en una publicación actual?

Resultados:

Fig1. 11,55% Fig2. 11,55% Fig3. 3,85%

Fig4. 23,1% Fig5. 38,5 % Fig6. 11,55%

Los encuestados sin tener nociones de cuales eran las fechas de las ilustraciones, han elegido por mayoría las dos más actuales. La núm. 4 de 2003 con un 23,1% de los votos y la núm. 5 de 1998 con un 38,5%. A pesar de este dato, no podemos dejar de lado el hecho de que todas las votaciones han estado bastante repartidas, demostrando que, en general aunque se traten de ilustraciones de otros siglos o épocas no sorprendería verlos editados en libros de la actualidad. Este hecho posiblemente es debido a la antigüedad del texto, y la concordancia que tendría una imagen de estilo vetusto.

APARTADO D (El coronel no tiene quien le escriba)

24. ¿Le han ayudado a comprender el texto?

Resultados:

Sí 15,4% No 53,8% Indiferente 30,8%

Las ilustraciones no han ayudado a comprender lo que el texto describe. Al contrario que las ilustraciones del quijote. Esto se puede deber a varios factores, las ilustraciones

son demasiado vanguardistas para el tipo de texto al que van dirigidas, no crean una ambientación o incluso que no son tan realistas como las vistas sobre el fragmento de El quijote.

25. ¿Cuál se ciñe mejor al texto?

Resultados:

Fig1. 34,6% Fig2. 0% Fig3. 15,4%

Fig4. 34,6% Fig5. 15,4 % Fig6. 0%

En un empate de resultados entre el dibujo núm1, y el núm4 advertimos que aquellas ilustraciones que demuestran acciones que se describen en el texto son aquellas que los encuestados encuentran más acordes. Aquellas más simbólicas como la núm2 o arriesgadas al mezclar con otra cultura diferente como la núm6 no han obtenido ningún voto.

26. ¿Cuál le ha gustado más como obra única?

Resultados:

Fig1. 15,4% Fig2. 19,25% Fig3. 23,1%

Fig4. 15,4% Fig5. 23,1% Fig6. 3,85%

En cuanto a los gustos sobre las ilustraciones como obra única también han estado dosificados. Los que más han destacado son el núm3 y el núm5. El núm3 es un montaje muy moderno, atractivo y diferente en cuanto a ilustración tradicional se trata. En el caso del núm5 es un dibujo muy simple, rápido y realista. La sencillez de este dibujo es posiblemente lo que más ha atraído a los encuestados.

27. ¿Cuál se imagina en una publicación actual?

Resultados:

Fig1. 19,25% Fig2. 19,25% Fig3. 7,7%

Fig4. 26,9% Fig5. 19,25 % Fig6. 3,85%

En esta cuestión los resultados están muy repartidos, todas tienen un estilo actual lo que es lógico, ya que he copiado a ilustradores modernos y actuales. Exceptuando la ilustración núm.6 que pretendía emular un grabado antiguo japonés y que, visto que solo una persona ha marcado esta ilustración como respuesta, mi objetivo parece que se ha cumplido.

Conclusiones

Comentar las ilustraciones de Don Quijote de Doré y el resto de artistas no ha sido tarea fácil, por dos razones: la complejidad del texto y por analizar sólo 6 dibujos, cuando la variedad de artistas ilustradores es tan grande.

Tras el análisis de las ilustraciones de Don Quijote, y sus resultados en la encuesta en comparación con mis ilustraciones he entendido las deficiencias de mis dibujos y algunas de las características que demuestran que las imágenes están mejor adaptadas.

La descripción de la escena debe coincidir con los elementos que se presentan, siempre destacan los protagonistas de la escena y son fácilmente reconocibles; la ambientación en la época descrita o la vestimenta son muy importantes a la hora de ilustrar el momento; los colores empleados son principalmente manejados para llamar la atención o crear una sensación global y se debe tener en cuenta que tipo de publicación y target va destinada la publicación, puesto que nuestro estilo puede cambiar abismalmente dependiendo de estos factores. Si controlamos todos estos elementos, además de lo importante que es haber leído el texto y comprendido su significado al 100%, la ilustración acompañará al relato perfectamente.

La ilustración ha cambiado muchísimo desde que empezó. En los primeros tiempos, como hemos visto en las ilustraciones de Don Quijote, consistía principalmente en representaciones realistas y literales de aquello que los textos explicaban. O en muchas ocasiones, como podemos ver en muchos libros antiguos, la creación de una marquesina utilizada como simple elemento decorativo.

La aparición de otros medios como la fotografía y el video han marginado un poco este tipo de ilustración, donde, por ejemplo, un estudiante de medicina, lógicamente, aprende mucho más de una fotografía de un órgano real que de una ilustración que lo reproduce.

En cuanto a la ilustración en libros y revistas “no científicos” la representación de los textos, se ha transformado de modo que ahora las imágenes poseen un nivel creativo mayor y podemos ver muchas más imágenes simbólicas, alegóricas y que no corresponden literalmente al texto y que son capaces de darle un nuevo significado y otra visión.

Antiguamente los ilustradores se dedicaban exclusivamente al ámbito editorial y la publicidad, pero hoy en día las aspiraciones de un ilustrador pueden llegar mucho más lejos. Además de revistas, periódicos, tenemos las páginas webs, y todo el diseño de producto que recientemente se demanda tanto en esta sociedad de consumo. Asimismo el incremento de los medios de comunicación produce un incremento de la demanda de ilustraciones. Sobre todo con el auge en los últimos años de revistas de moda, decoración y diseño.

Por otra parte la forma en que la sociedad actual esta construida se convierte en un problema para los creadores. La tecnología y la facilidad de acceso de todo el mundo a ella, ha hecho que cualquier persona pueda dedicarse más fácilmente a la ilustración y obliga indirectamente a los ilustradores a crear una identidad en sus obras para llamar la atención del público o cliente.

En estos momentos la variedad de estilos es tan amplia como los diseñadores que existen en el mundo. A pesar de que nunca se ha dejado de recurrir a otros estilos como el art decó o el arte minimalista, la facilidad de acceso a materiales ha influido en la creación de miles de nuevos estilos. Sin embargo el problema del que estamos hablando es que los ilustradores concentran sus esfuerzos en crear un único estilo propio y basan todas sus obras en este, sin intentar abarcar otras formas de trabajar. Los ilustradores de hoy en día crean un patrón y siempre es ese mismo planteamiento el que utilizan en todos sus proyectos. Los ilustradores parece que se han convertido en trabajadores en cadena, basándose durante toda su carrera en los mismos conceptos de composición, trazos, color, etc. , y más allá de este problema parece que la industria apoya esta opción, puesto que cuando contratan a un ilustrador es para que haga exactamente lo que ha estado haciendo siempre, y simplemente se le pide que adapte sus dibujos a la idea del producto o texto que se quiere ilustrar. Este hecho lo he comprobado sobre durante la realización de mis propias ilustraciones, puesto que siguiendo el trabajo de otros es cuando vemos que se definen repetitivamente por ciertas características, que, por otra parte, me han servido para imitarlos ya que son muy fácilmente reconocibles.

La innovación resulta un camino muy difícil, que la mayoría de ilustradores, no está dispuesto a realizar. Quizás por el temor a perder su identidad o personalidad se dedican exclusivamente a hacer aquellas cosas que saben que pueden hacer.

Yo en cambio me he arriesgado y he intentado hacer que las 6 láminas fueran muy diferentes entre ellas, y puede que en ese intento sea cuando he perdido la noción de tener que adaptar el texto.

De cualquier manera este no es un problema exclusivo de la ilustración, en el mundo de cine también parece que se ha establecido como norma una “marca de la casa” como la correcta a la hora de hacer películas. Un gran director como Alfred Hitchcock ha sido en muchas ocasiones acusado de este mismo problema. Parece que una vez descubrió la mejor forma de crear suspense en una película simplemente se dedicó a repetir ese mismo patrón, una y otra vez, durante toda su filmografía, sin intentar arriesgarse creando cosas nuevas. Con esto no desprecio la calidad del cine de Hitchcock sino su poco sentido de la aventura al igual que la de ilustradores que se acomodan en un estilo.

Respecto a mis objetivos iniciales, he realizado las 6 láminas, pero no he conseguido que se adapten correctamente al texto. Las ilustraciones deben acompañar el texto, y mis dibujos en general funcionan mejor como obras únicas. No ayudan al mejor entendimiento de lo descrito en el texto. No obstante estoy satisfecha con el resultado, pues he investigado sobre decenas de ilustradores diferentes, y con estilos diversos y creo que mis pequeños homenajes a su persona son suficientemente dignos.

Por último parece que el futuro inmediato de la ilustración se encuentra en las novelas gráficas. Aunque hace años se pensaba que los ilustradores se empezarían a centrar en la incipiente animación, el fenómeno de la novela gráfica ha cambiado o retrasado esa opción. Las novelas gráficas mezclan historias profundas y, en muchas ocasiones, basadas en hechos reales, con dibujos que hacen mucho más amena la lectura. En el año 1992, el cómic alternativo *Maus: Relato de un superviviente* se convirtió en premio Pulitzer, abriendo las puertas de par en par a este medio.

En los resultados de las encuestas hemos visto que sí se valora favorablemente las ilustraciones, y muchos de los entrevistados ya han leído novelas gráficas, y prácticamente el 60% lee habitualmente las tiras cómicas de los periódicos, que podríamos decir que son la antesala del comic adulto. Asimismo los encuestados también han demostrado que aunque no estén a favor de que los libros para adultos en

general tengan más dibujos, si que están de acuerdo con que las ilustraciones no son exclusivamente para libros dirigidos a niños.

La ilustración para adultos, cada vez más relacionada con la literatura, la moda, el diseño y el arte, ha conseguido, después de tantos años, dejar de estar relegada a libros exclusivamente infantiles, pero aún le queda un gran camino por recorrer, empezando por ser reconocidos por el gran público al igual que lo son los grandes pintores.

Bibliografía

Libros

DALLEY, TERENCE (1992). *Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales*. Ed: Tursen-Hermann Blume. ISBN: 9788487756214

FAHR-BECKER, GABRIELE (2002) *Grabados japoneses* Ed: TASCHEN GmbH; Köln. ISBN: 3-8228- 2058-X

GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. (2001). *El coronel no tiene quien le escriba*. Ed: Biblioteca El Mundo. ISBN:84-8130-258-9

JOLY, MARTINE (2003) *La interpretación de la imagen: entre memoria, estereotipo y seducción* Ed: Paidós comunicación 144; Barcelona. ISBN: 84-493- 1439-9

MOLES, ABRAHAM / JANISZEWSKI, LUC. (1990). *Grafismo funcional* Ed: Ediciones ceac .s. a. ; Barcelona. ISBN : 84 329 5615 1990

STUDIO, SERGIO GUINOT (2010) *Dibujar flores/Desenhar flores* Ed: HUAITAN Publications, S.L.; Barcelona. ISBN: 978-84-937353-2-6

VV. AA. (2005), *Ilustrísimos. Panorama de la ilustración infantil y juvenil en España*, Madrid: Ministerio de Cultura. ISBN: 84-8181-225-0

WIEDMANN, JULIUS. (2010). *Illustration now! Vol.2*. Ed: Taschen Benedikt. ISBN: 9783836521390

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

Webs

<http://catalogo.artium.org/book/export/html/4628> [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://enciclopedia.us.es/index.php/Don_Quijote_de_la_Mancha#Ediciones_illustradas_del_Quijote [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://eraseunavezunlibro.blogspot.com.es/2010/05/ilustraciones.html> [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha#Ediciones_de_Don_Quijote

[http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci3n_\(dise1o_gr1fico\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci3n_(dise1o_gr1fico)) [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustrador> [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%3ADstico [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Ilustraci3n [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://fefithax.wordpress.com/movimientos-artisticos/> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://ilustrativaupb.wordpress.com> [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://imagenessigloxx.blogspot.com.es/2007/07/blog-post_3216.html [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://librosdelzorrojo2.blogspot.com.es> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://office.microsoft.com/es-es/publisher-help/sugerencias-para-trabajar-con-imagenes-HA001218940.aspx> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.bpib.com/illustrat/whrobin.htm> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.casadellibro.com/libro-sobre-la-ilustracion/9788430944200/1103029> [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://www.correos.es/comun/filatelias/1998/0450_98seleccionaSello.asp?idSello=5091998 [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.derechodeautor.gov.co/htm/eventos/seminarios/Seminario%20La%20ilustraci3n%20una%20forma%20de%20imaginar%20la%20obra%20literaria/Ponencia>

[%20Carmen%20Barvo.pdf](#) [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.duendemad.com/n-115-el-libro-dorado-de-la-ilustracion/el-libro-dorado-de-la-ilustracion> [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://www.elmundo.es/elmundolibro/2004/11/30/lujos_papel/1101828710.html
[Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.graphicbook.com/libros/illustration-unzipped/9788492810611/>
[Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.graphicbook.com/libros/little-big-books/9783899554465/> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.iberlibro.com/libros/libros-ilustrados-por-artistas.shtml> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.morsa.es> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.nordicalibros.com> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.odisea2008.com/2009/01/recorrido-por-las-ilustraciones-del.html>
[Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.odisea2008.com/2012/05/el-quijote-ilustrado-por-dore.html> [Consulta: 3 Agosto 2013]

http://www.rinconcastellano.com/biblio/renacimiento/quijote_2/quijote_41.html#
[Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/telediario/roto-premio-nacional-ilustracion/1555337/> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.slideshare.net/inmita1/contar-con-imagenes-ilustracin-de-textos-cientficos-y-literarios> [Consulta: 3 Agosto 2013]

<http://www.taringa.net/posts/imagenes/7160286/los-mejores-ilustradores.html>
[Consulta: 3 Agosto 2013]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

ANEXOS

Ejemplo de la encuesta

ENCUESTA

Apartado A

Sexo: Hombre Mujer

Edad: _____

¿Cuál es su nivel máximo de estudios alcanzados?

-Educación primaria

-Licenciatura

-Educación secundaria

Especificar:

-Bachiller

-Diplomatura

Apartado B

¿Lee habitualmente? Sí No

¿Por qué razones escoge un libro para leer?

-Las críticas publicadas

-La recomendación de amigos o familiares

-El autor

-Los textos de las solapas

-La estética de la portada

-Otros: _____

¿La estética de la portada le influye en el acto de compra de un libro?

Sí No Indiferente

¿Lee o ha leído usted alguna novela gráfica?

Sí No ¿Cuál? _____

¿Lee habitualmente las tiras cómicas de humor de los periódicos?

Sí No

¿Cree que es más fácil entender el contenido cuando el libro está ilustrado?

Sí No Indiferente

¿Piensa que los libros para adultos deberían tener más ilustraciones?

Sí No Indiferente

¿Cree que las ilustraciones son un valor añadido?

Sí No Indiferente

¿Cree que ayudan a descubrir otras lecturas sobre un mismo texto?

Sí No Indiferente

¿Cree que las ilustraciones no son arte o una forma de arte?

Sí No Indiferente

¿Opina que las ilustraciones afectan y cohiben la imaginación del lector?

Sí No Indiferente

¿Le molestan e interrumpen la lectura las ilustraciones?

Sí No Indiferente

¿Cree que las ilustraciones son solo para libros dirigidos a niños?

Sí No Indiferente

¿Por qué cree que los libros infantiles tienen más ilustraciones que lo de los adultos?

¿Podría decir el nombre de algún pintor que conozca? _____

¿Podría decir el nombre de algún ilustrador que conozca? _____

APARTADO C

Lea el siguiente fragmento de “El Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes y rellene el test acerca de las 6 ilustraciones numeradas que lo acompañan.

¿Le han ayudado a comprender el texto? Sí No Indiferente

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

¿Cuál se ciñe mejor al texto? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

¿Cuál le ha gustado más como obra única? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

¿Cuál se imagina en una publicación actual? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

APARTADO D

Lea el siguiente fragmento de “El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez y rellene el test acerca de las 6 ilustraciones numeradas que lo acompañan.

¿Le han ayudado a comprender el texto? Sí No Indiferente

¿Cuál se ciñe mejor al texto? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

¿Cuál le ha gustado más como obra única? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

¿Cuál se imagina en una publicación actual? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Muchas gracias por participar

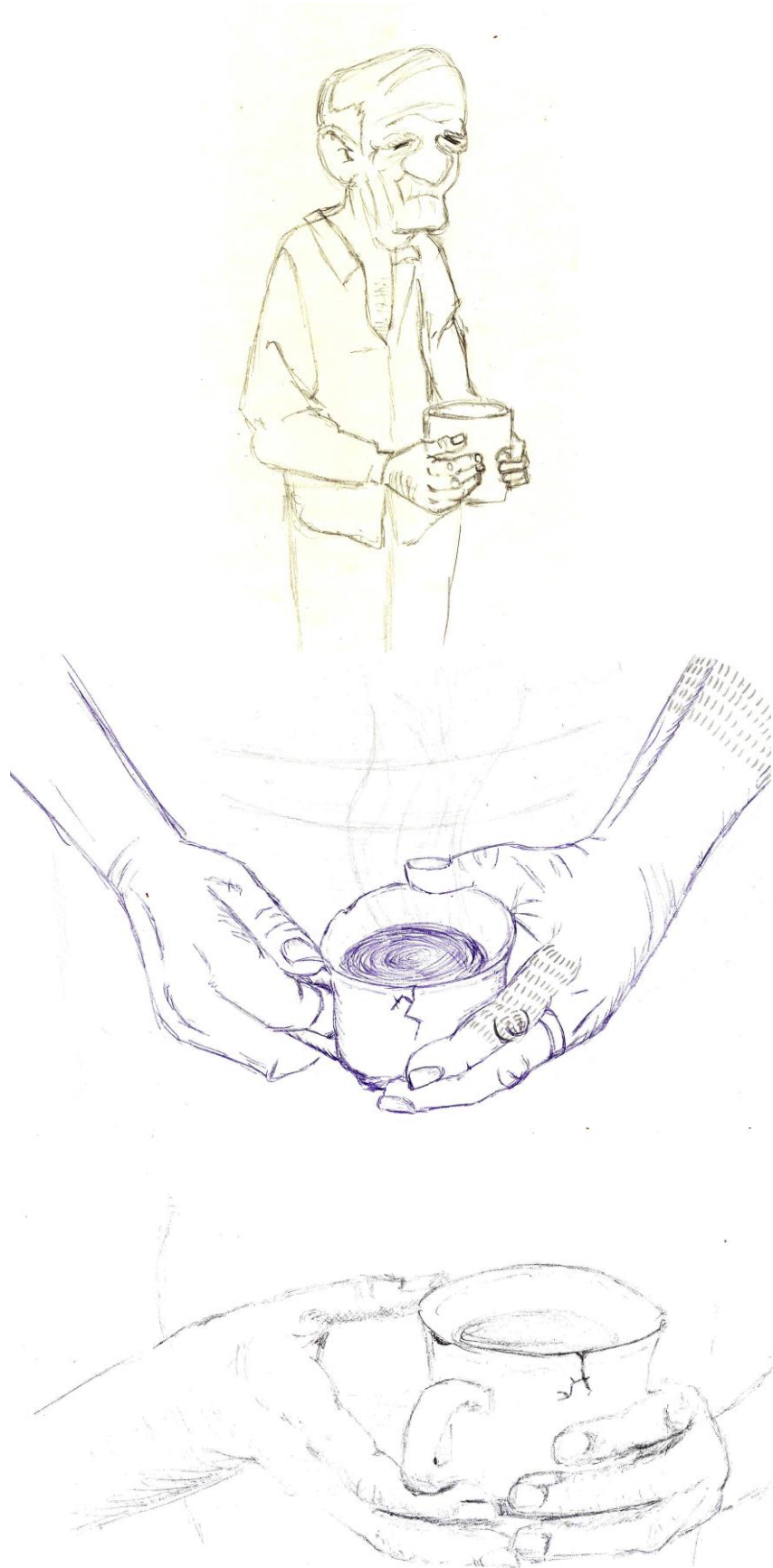
Bocetos descartados para la ilustración de El coronel no tiene quien le escriba

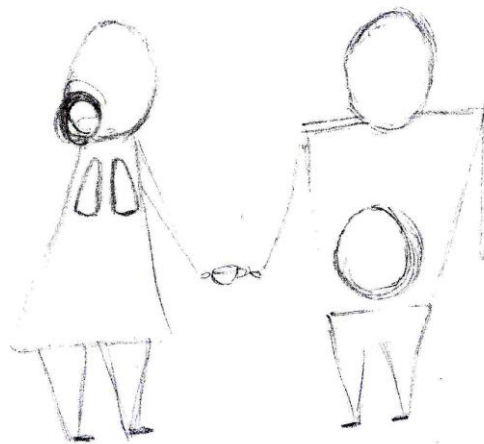

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

[Escriba texto]

