

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Comunicación

Maestría en Comunicación

Mención en Visualidad y Diversidades

Ilustración e identidad

El uso de la ilustración en procesos educativos para la afirmación de la identidad cultural en Bolivia

Ilse Nataly Nina Valda

Tutor: Pablo Andrés Escandón Montenegro

Quito, 2021

Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional

	Reconocimiento de créditos de la obra	
	No comercial	
	Sin obras derivadas	
Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia		

Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Ilse Nataly Nina Valda, autora de la tesis intitulada “Ilustración e identidad: El uso de la ilustración en procesos educativos para la afirmación de la identidad cultural en Bolivia”, mediante el presente documento de constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Estudios de la Cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

29 de octubre de 2021

Firma: _____

Resumen

Esta investigación pretende determinar cómo las ilustraciones aportan y reconocen a los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia. Analiza la identidad cultural a través de la ilustración y sus procesos creativos en libros de literatura infantil boliviana, en comparación a la gráfica ilustrada de niñas y niños estudiantes de quinto de primaria de la ciudad de La Paz. Esto permite ver a la ilustración como un espacio de reconocimiento, identificación, creación y expresión gráfica cultural a través de la construcción de la imagen en los procesos educativos. Los objetos de análisis son tres libros literarios *Wawa Libros*, *Panqarita y los Achachilas* y *El Color de la Saya* de la escritora boliviana Liliana de la Quintana; colecciones que muestran en esencia la inmensa riqueza ancestral y cultural de los pueblos. Por otro lado, y en comparación con lo ya mencionado, se explora en la gráfica ilustrada de niñas y niños estudiantes de quinto de primaria estableciendo aquel sentido de representación gráfica de la identidad cultural en cuanto a elementos visuales. A partir de un análisis formal descriptivo de la ilustración y la aplicación metodológica del Design Thinking –como ese medio de acercamiento y trabajo conjunto con la gráfica de materiales literarios y de los estudiantes–, se constató que la ilustración se convierte en un elemento primordial de comprensión y reconocimiento identitario que trasciende en un sentido cultural y educativo. Así, la comunidad educativa se convierte en ese eje articulador en donde se construye y reproducen los diversos elementos visuales y culturales reconociendo el contexto y la realidad de una sociedad.

Palabras clave: Ilustración, Identidad, Cultural, Representación gráfica, Procesos educativos

A Dios por su infinito amor.

A Lupe por ser inspiración, luz y fuerza en mi vida.

A Paola por ser incondicional en mi camino.

A Cannon por ser alegría.

Agradecimientos

A la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de la Ciudad de La Paz por haberme permitido trabajar con sus estudiantes.

A todas las niñas y niños del 5to “A” y 5to “B” de Primaria por sus valiosas historias, pensamientos, risas e ilustraciones.

A las maestras Pamela Campero y Lupe Valda por brindarme su total apoyo en este proceso.

A Liliana de la Quintana por su gran aporte a la Literatura Infantil Boliviana.

A Miguel Burgoa, Mauricio Murillo y Romanet Zarate por su valioso trabajo con la ilustración infantil.

A mi tutor, Pablo Escandón Montenegro por ser guía en este proceso. Por toda la confianza y libertad para poder volar con esta investigación.

A todos quienes, con su cariño me dieron aliento y fuerza en este camino.

Tabla de contenidos

Figuras y tablas	13
Introducción.....	15
Capítulo primero Ilustrando: La ilustración en acción	19
1. La ilustración como representación	19
2. La construcción de la identidad cultural.....	25
Capítulo segundo Ilustración, educación e identidad	35
1. La ilustración en Bolivia: contextos y realidades	35
2. Ilustración y educación.....	39
2.1. La ilustración en materiales didácticos.....	40
2.2. La ilustración en libros infantiles	42
2.3. Elementos gráficos en el diseño	45
2.4. Elementos sígnicos y gráficos en la ilustración.....	49
3. Ilustración: reconocimiento e identidad	55
3.1. La identidad cultural en la Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”	56
Capítulo tercero Colores y matices: La Identidad Cultural en la Ilustración	59
1. Representación de la imagen y la cultura en el libro.....	59
1.1. El libro como objeto cultural	59
2. La ilustración en los libros: Colección <i>Wawa Libros</i> y <i>Urucú</i>	61
2.1 El sentir de la Ilustración: Análisis formal descriptivo	61
2.2 Los <i>Wawa Libros – Soy Aymara</i>	62
2.3 Estudio 1: Los <i>Wawa Libros Soy Aymara</i>	64
Tabla 1 Ficha Técnica: Recopilación, datos e información del Libro.....	65
Colección <i>Wawa Libros - Soy Aymara</i>	65
<i>Soy Aymara</i> de la Colección <i>Wawa Libros</i>	66
2.4 Colección <i>Urucú - Panqarita y los Achachilas</i>	67
2.5 Estudio 2: Colección <i>Urucú - Panqarita y los Achachilas</i>	68
2.6 Colección <i>Urucú - El Color de la Saya</i>	70
2.7 Estudio 3: Colección <i>Urucú - El Color de la Saya</i>	71
2.8 Resultados análisis descriptivo	74

3. La ilustración y mi identidad	75
3.1 Aplicación metodológica: Design Thinking	77
Conclusiones.....	100
Obras citadas.....	103
Anexos.....	109
Anexo 1: Guía gráfica “ILUSTRACIÓN E IDENTIDAD”	109
Anexo 2: Actividades de Clase: Ilustración, Identidad Cultural y Color	133
Anexo 3: Planificación y Cronograma de Actividades – Unidad Educativa “María Auxiliadora”	138
Anexo 4: Entrevista autora de Libros Liliana de la Quintana	141
Anexo 5: Entrevista ilustrador Mauricio Murillo – <i>Wawa Libros</i>	148
Anexo 6: Entrevista ilustrador Miguel Burgoa – <i>Panqarita y los Achachilas</i>	152
Anexo 7: Entrevista ilustradora Romanet Zarate – <i>El Color de la Saya</i>	156

Figuras y tablas

Figura 1. Ilustraciones "Protejamos el TIPNIS" Alejandro Azar 2011	38
Figura 2. Elementos Conceptuales. El punto, la línea, el plano y el Volumen 1992	46
Figura 3. Elementos visuales. La forma, medida, color y textura. 1992	47
Figura 4. Elementos de relación. La dirección, posición, espacio, y gravedad. 1992....	48
Figura 5. Elementos prácticos. La representación, el significado y función. 1992	49
Figura 6. Mood-lines - "La máxima expresión en un solo trazo" Rikard Rodin 2015... 51	
Figura 7. Psicología del Color. La significación y Expresión de los colores de Eva Heller 2004.	53
Figura 8. <i>Wawa Libros</i> , colección completa de libros de Liliana de la Quintana, 2000. 62	
Figura 9. <i>Soy Aymara</i> , colección <i>Wawa Libros</i> de Liliana de la Quintana, 2000.	64
Figura 10. <i>Panqarita y los Achachilas</i> colección <i>Urucú</i> de Liliana de la Quintana, 2013.	68
Figura 11. <i>El Color de la Saya</i> colección <i>Urucú</i> de Liliana de la Quintana, 2013.	71
Figura 12. <i>El Color de la Saya</i> Actividad 1: Estefany Alegre, 2021.	80
Figura 13. <i>El Color de la Saya</i> Actividad 1: Santiago Cutipa, 2021.....	80
Figura 14. <i>Panqarita y los Achachilas</i> , colección <i>Urucú</i> de Liliana de la Quintana, 2013.	82
Figura 15. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Yaisbel Ramos, 2021.	82
Figura 16. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Stephanie Alegre, 2021.	83
Figura 17. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Nataly Moya, 2021.....	83
Figura 18. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Matías Portillo, 2021.....	83
Figura 19. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Stephany Alegre, 2021.	84
Figura 20. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Yaisbel Ramos, 2021.	85
Figura 21. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Bianca Gonzales, 2021.....	85
Figura 22. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2. Ilustración de: Sofía Alvarado, 2021.	86
Figura 23. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2. Ilustración de: Mikaela López, 2021.	87
Figura 24. Ilustración y el Color. Actividad 3. Actividad de: Sofía Alvarado, 5to "A", 2021.	88

Figura 25. Ilustración y el Color. Actividad 3. Actividad de: Mariana Chacon, 2021...	88
Figura 26. Ilustración y el Color. Actividad 3: Stephany Alegre, 2021.....	89
Figura 27. “Sistematización de Contenidos” Ilustración e Identidad Cultural, 2021.....	96
Figura 28. “Moodboard” Ilustración e Identidad Cultural, 2021.	98
Tabla 1. Ficha Técnica: Recopilación, datos e información del Libro <i>Wawa Libros</i>	65
Tabla 2. Análisis descriptivo de elementos visuales en la ilustración.....	66
Tabla 3. Ficha Técnica: Recopilación, datos e información del Libro <i>Panqarita y los Achachilas</i>	69
Tabla 4. Análisis descriptivo de elementos visuales en la ilustración.....	70
Tabla 5. Ficha Técnica: Recopilación, datos e información del libro <i>El Color de la Saya</i>	72
Tabla 6. Análisis descriptivo de elementos visuales en la ilustración.....	73
Tabla 7. Planificación y cronograma de Actividades. Unidad Educativa “María Auxiliadora”	77
Tabla 8. Contenido y Actividades. 5to Curso “A” y “B” de primaria.....	79
Tabla 9. Integración de Áreas. Plan de desarrollo Curricular PDC.....	91
Tabla 10. Información gráfica de la Colección de Libros	93
Tabla 11. Parámetros gráficos de la ilustración.....	94

Introducción

La esencia viva de América Latina refleja desde lo más profundo la riqueza y diversidad de culturas, pueblos y nacionalidades existentes. Cada cultura posee identidad, creencias, valores, tradiciones y costumbres propias que permiten a los seres humanos crear un sentido de pertenencia, reconocimiento e identificación. Entendida desde la diversidad de cosmovisiones y comportamientos, identificarse culturalmente resulta ser un proceso dinámico, cambiante y hasta complejo. Es esa parte integral en el desarrollo del hombre, creando un sentido de pertenencia con el entorno que permite diferenciarnos de otros grupos sociales.

El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce a culturas, naciones y pueblos indígenas originario campesinos asumiendo la responsabilidad de proteger, defender, promover y garantizar sus derechos. Sin embargo, la problemática identitaria aún es evidente debido a esa ausencia de representaciones y expresiones culturales que permitan crear conciencia del vínculo o conexión con un determinado grupo, pueblo o nacionalidad indígena.

Desde las primeras infancias expresar y mostrarse culturalmente, conlleva una serie de formas o características que permiten reconocer la identidad del niño o niña, desde su lengua, costumbres y tradiciones, acciones y pensamientos a partir de su cotidianidad. Sin embargo, debido a la ausencia de representaciones y expresiones culturales plasmadas en la gráfica para la educación y el reconocimiento de las mismas, la problemática identitaria continua presente.

Muchas son las acciones y diversos son los medios por los cuales se pretende visibilizar y accionar ante esta situación. La educación como ese elemento esencial e integrador en la formación del estudiante, busca generar una convivencia basada en el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural estableciendo relaciones más humanas y empáticas entre los distintos miembros de una comunidad. A partir del 2010, Bolivia ha vivido una serie de transformaciones y ha sido testigo de una “Revolución Educativa” que trajo consigo la Ley de Educación N.º 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez. Esta, pretende recuperar la memoria y la experiencia histórica de los pueblos y naciones indígenas reivindicando así la lucha y la resistencia del pueblo boliviano.

El Modelo Educativo Socio comunitario Productivo propuesto por esta ley, viene implementando dentro las unidades educativas del territorio boliviano, ejes articuladores y políticas de descolonización que reconocen y reivindican a todas las naciones y pueblos originarios campesinos. En ese sentido, la implementación de determinados materiales didácticos y literarios como libros, cartillas, etc. serían elementos idóneos para reconocer a la ilustración como ese medio de representación capaz de interpretar símbolos verbales a símbolos visuales y gráficos capaces de comunicar, transmitir, expresar y sentir. La implementación de una dimensión icónica en la educación permite a la ilustración ser aquella representación gráfica de la realidad creando un lenguaje visual capaz de expresar.

En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué manera las ilustraciones en los proyectos editoriales y en la gráfica de niñas y niños de diez años de edad, aportan a la identificación cultural en los procesos educativos pluriculturales de Bolivia? Por consiguiente, esta investigación pretende determinar cómo las ilustraciones aportan y reconocen a los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia. Analizar la identidad cultural a través de la ilustración y sus procesos creativos en tres libros de literatura infantil *Wawa Libros, Panqarita y los Achachilas y El Color de la Saya*, en comparación a la gráfica ilustrada de niñas y niños estudiantes de quinto de primaria de la ciudad de La Paz, estableciendo la representación gráfica y su trascendencia en los procesos educativos. Para ello, se ha tomado en cuenta ciertos aspectos y criterios que se desarrollan a lo largo de los siguientes capítulos.

En el primero, se aborda acerca de la construcción identitaria y de aquellos elementos referenciales que reconocen a los pueblos y nacionalidades indígenas, las representaciones gráficas y sus diversas maneras de expresión. La ilustración como aquel medio visual y gráfico de representación, expresión e información de la cultura.

El segundo capítulo, reconoce el papel de la ilustración en las sociedades contemporáneas y su trascendencia e historia en el territorio boliviano. La ilustración como pieza fundamental de la comunicación visual asociada íntegramente en los procesos educativos. Los elementos gráficos como aspectos fundamentales en la composición visual, su significación, sentido y expresión en la comunicación gráfica.

Finalmente, el tercer capítulo plantea la aplicación metodológica basada en dos ejes de estudio. El primero, se centra en un análisis formal descriptivo de la imagen que pretende descubrir el mensaje latente de expresión en relación a los tres libros de literatura infantil *Wawa Libros, Panqarita y los Achachilas y El Color de la Saya* de Liliana de la Quintana. El segundo, se establece en una metodología propia de diseño: el Design

Thinking compuesto por sus cinco etapas empatizar, definir, idear, realizar el prototipo y testear.

Aplicada con niñas y niños estudiantes de quinto de primaria de la Unidad Educativa de la ciudad de La Paz, esta metodología permite desarrollar un trabajo conjunto y consciente de la realidad del estudiante, teniendo como resultados productos más visuales y gráficos. En efecto, esta investigación tiene como resultado gráfico una Guía compuesta del trabajo realizado con niñas y niños respecto a la identidad cultural en sus ilustraciones.

La esencia de este aporte se centrará en comprender el reconocimiento y la afirmación de la identidad cultural en la ilustración como ese elemento importante dentro los procesos educativos, visibilizando a los pueblos y nacionalidades indígenas originarias de Bolivia.

Capítulo primero

Ilustrando: La ilustración en acción

1. La ilustración como representación

El sentido de representación ha permitido al ser humano cuestionarse y explorar su existencia en el mundo. Desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, el propósito y la manera de dejar una huella en el tiempo ha vislumbrado diferentes medios que permiten visibilizarlos. En este sentido, la gráfica y los elementos que esta conlleva como formas, colores, líneas o composiciones permiten representar la realidad, pensamientos o ideales establecidas en la mente del hombre o de una sociedad (Rodríguez 2012). Considerada como uno de los medios más comunes de expresión, la gráfica podría ser representada tanto por unos trazos de un dibujo o ilustraciones como en la complejidad de códigos determinados. Por ello clasificar las formas de representación gráfica, serán vitales en este proceso.

Realista, simbólica y abstracta, son las formas en la que las representaciones gráficas se hacen presentes. Rodríguez afirma que el realismo refiere a una concepción que alude a una cierta actitud de quien la representa frente a lo real, en donde lo que se plasma no consiste únicamente en copiar o imitar sino también en construir una visión generalizada de la realidad; por otro lado la representación gráfica simbólica permite acceder a una sofisticada visión de la imagen que permite hacer alusión a referencias de significación que dan cierta información; y la abstracta, caracterizada por ir más allá de la realidad, permite acceder a un mundo sin formas y elementos diversos que la expliquen (Rodríguez 2012).

Las representaciones gráficas han sido entendidas a partir de distintos medios y lugares de enunciación. En el arte se la ha comprendido como aquella producción seriada de obras compuestas de sentido y significación. Así también, en el paso de la historia se la ha vinculado con la producción editorial y el campo de las artes gráficas. En el diseño, las representaciones gráficas han llegado a ser asociadas de manera general al dibujo y a la ilustración dando lugar a elementos gráficos específicos de diseño (Martín Francés y Ballestas Rincón 2010). Caracterizada por sus diversas maneras de expresión, se

visibiliza aquel sentido común en donde la forma gráfica proviene del contraste del plano que la sostiene.

Entre las cualidades y características de la gráfica, la representación es elemento vital en el proceso de reconocimiento e identificación de algo determinado. Por ello, se entiende por representación a la calidad de ser imagen, imitación o símbolo de algo. Hacer presente una cosa, un pensamiento o una idea con palabras o figuras que la imagen retiene (Martín Francés y Ballestas Rincón 2010). Esta idea de hacerse presente, en cierto sentido, permite materializar una imagen mental.

En este sentido, Navarro de Zuvillaga establece una diferencia entre la forma vista o percibida y la forma dibujada o representada respecto a la gráfica. Esta forma vista o percibida refiere a los atributos biológicos del ser humano; y las dibujadas o representadas refieren a las acciones del ser humano, sean estas mentales o físicas. Así, la “forma vista” se convertiría en la percepción y la “forma dibujada” en la representación (Navarro de Zuvillaga 2008). Por consiguiente, referimos sobre la representación gráfica como aquella posibilidad de identificar las formas y cualidades a expresar, permite formar interpretaciones y sus relaciones intrínsecas de la representación, el diseño y la gráfica.

Considerando todo lo planteado, “la gráfica permite conocer, reconocer y recordar visualmente ciertos aspectos de una cultura o un grupo social, o deducir en que entorno está presente” (Martín Francés y Ballestas Rincón 2010, 84). Y es por medio de códigos gráficos que perdura culturalmente visibilizando repertorios visuales que dan a conocer el sentido cultural de una nación.

La imagen como aquel medio visual y gráfico promete ser ese elemento de representación, expresión e información, propia de diversos matices al momento de aprender, reconocer e identificar la cultura. Silvia Rivera Cusicanqui (2015) sostiene que: “Las imágenes han jugado un papel crucial en la comunicación intercultural: son un lenguaje proliferante de códigos y mensajes tácitos que se despliegan en múltiples sentidos, sin formar un trayecto rectilíneo o unidimensional, son reinterpretadas en un sentido autónomo y hasta subversivo” (Rivera Cusicanqui 2015, 73).

El lenguaje gráfico se ha desarrollado y ha evolucionado de manera impresionante en la cultura visual, la información y la comunicación gráfica expresan un sentido esencial en este proceso. En el paso de la historia se han ido desarrollando diferentes medios por lo cual la imagen ha adquirido un papel primordial en la representación.

Por ejemplo, la pintura, el dibujo y la escritura poseen una naturaleza común designada por el término griego *graphen* que significa trazo, trazado y todo cuanto se

llega a escribir en el universo, resultado de los trazos y líneas producto de la mano humana lo cual llega a ser ese acto y gesto intencional coordinado con el ojo y el pensamiento. Joan Costa afirma que “La imagen es el dominio de las interacciones del ojo, y el espacio o la superficie, en la cual las imágenes han sido plasmadas. [...] son el dominio de las interacciones lineales con el ojo, el espacio gráfico y el tiempo. La imagen es percibida total e instantáneamente” (Costa 2003, 43).

Vázquez (2013), en un análisis e interpretación hacia el diseño gráfico y el diseño de la imagen sostiene que:

El diseño gráfico y el diseño de imagen involucran un proceso de comunicación visual que consiste en la transmisión de ideas, conceptos, emociones e información, mediante el uso del lenguaje no verbal en un contexto determinado. El lenguaje no verbal comprende al lenguaje visual cuyos elementos son: color, forma e imagen, tipografía, tamaño, proporción y composición (Vázquez 2013, 5).

En este sentido, establecidos los elementos y lo esencial de la imagen, el estudio de su naturaleza permite acercarnos a la esencia de la ilustración.

Para definir y entender la ilustración, es importante tratar en retrospectiva la esencia de cómo surgió y cuál fue su paso en la historia. Cabe señalar que el camino de la ilustración inicia en las primeras manifestaciones de las antiguas pinturas rupestres (Arley 2019). Posteriormente la ilustración se hacía presente en las miniaturas de las que, artistas medievales decoraban manuscritos como las letras capitales de los evangelios y otros tipos de documentos de la época como mosaicos religiosos o los conocidos libros iluminados. Seguidamente, la ilustración litográfica tanto en piedra como en madera, resultaron darnos impresiones de manera inicial a un color y posteriormente a color, siendo este antecedente del fotograbado (Menza Vados, Sierra Ballén, y Sánchez Rodríguez 2016).

Con el paso del tiempo y el notable desarrollo de la ilustración en manuscritos, la invención de la imprenta incorporaba inicialmente grabados sobre madera que incorporaban elementos textual y decorativo en una misma plancha. Gracias al perfeccionamiento y evolución de la imprenta en el siglo XIX, las planchas metálicas abrieron paso a las ilustraciones independientes en toda la página logrando ser obras de gran formato.

La segunda mitad del siglo XIX, la ilustración en libros tomó impulso con publicaciones enfocadas hacia la sátira política y social, llegando a convertirse en una de las formas ilustrativas más populares del mundo moderno. Así también, la ilustración se

hacía presente en el diseño del cartelismo, marcando así la estética del modernismo ilustrativo por medio de su forma y estilo (Menza Vados, Sierra Ballén, y Sánchez Rodríguez 2016).

Parte del siglo XX y el siglo XXI, la ilustración incorpora diversas tendencias artísticas que se ven influenciadas por la cultura, representando aquel paisaje gráfico de lo contemporáneo (Merlo Flores 2002). Teniendo en cuenta el valor histórico de la ilustración y su desarrollo a través del tiempo, la palabra ilustrar evocaba un significado de dar luz y crear entendimiento (Costa 2003), aclarar y manifestar por medio de la imagen. Así, la ilustración resultaría ser aquel elemento o fragmento de lo visible que ocupa un espacio en lo real o imaginativo llegando a tener un carácter fundamental como la representación.

Para algunos, la ilustración podría ser una forma de comunicación visual, aquella actividad que propicia una resolución de problemas o un medio de comentario social. Para otros, un arte aplicado al contexto comercial, político, social o cultural. En el contexto de la educación en arte y diseño, la ilustración brinda y crea un lenguaje visual capaz de ser poderoso, satírico, subversivo, íntimo, humorístico, inteligente, alusivo e inspirador, que afirma la vida misma de la imagen (Wigan 2008).

Los ilustradores son considerados comunicadores visuales y creadores de imágenes que construyen elementos gráficos con significados transmitiendo ideas, narrativas, mensajes y emociones a audiencias, lectores y usuarios (Vernon-Lord 1997). Gracias a la ilustración y sus elementos gráficos; la composición, estilo, forma y color, se permite tener un claro panorama de la construcción y creación de la imagen (Duran 2005).

La ilustración, conlleva pensar también en esos procesos los cuales se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo, en donde la imagen era medio de instrucción gráfica incluso antes de la narrativa secuencial. Por ejemplo, la ilustración botánica representa las características de una planta de la manera más real y fidedigna gráficamente; las ilustraciones astrológicas se caracterizan por tener en su composición figuras simbólicas; la ilustración anatómica que refleja a detalle partes, sucesos y órganos del cuerpo. Cada una de ellas cumpliendo una función de mostrar, dar a conocer, explorar e informar (Gombrich 2003).

La importancia de la ilustración ligada al contexto editorial “radica en el desarrollo de un nuevo lenguaje para la visualidad dentro del libro” (Arley Dávila 2019, 7). Su trascendencia permite reconocerla como ese discurso visual el cual se narra a través de imágenes. El papel preponderante de la ilustración en la editorial permite explorar con

mayor relevancia características gráficas, narrativas y discursivas, que hacen del libro un medio capaz de llegar a lo profundo del lector. Por otro lado, las ilustraciones poseen cualidades con un propósito formador el cual evocan diversos sentimientos, estimulan capacidades tanto subjetivas como cognitivas desarrollando la creatividad, la observación y la comprensión de la persona (Arley Dávila 2019).

La ilustración repercute de diversas maneras y acciona en aquello que pide voz. En efecto, identificar su función social permite ver aquel compromiso ideológico, político y educativo permitiendo entender principios en pro de los pensamientos, derechos y exigencias de las personas. Por ejemplo, el uso de la sátira en la ilustración permite al humor gráfico trascender como crítica y reivindicación social basada en alguna exigencia (Garrido 2017). En lo educativo, las ilustraciones producen un aprendizaje más significativo permitiendo a la parte gráfica y textual trascender tanto en la observación, comprensión e interpretación de los elementos y mensajes visuales. Su función en los libros cuenta con gran valor pedagógico pues se constituye en una potente herramienta didáctica que permite a los estudiantes crear, fortalecer, construir y ampliar sus conocimientos (Duran 2005).

Si nos referimos de representaciones y dinámicas socioculturales, estas constituyen un papel decisivo en la articulación identitaria y en el desarrollo del imaginario colectivo. La representación de pueblos y nacionalidades indígenas originarias en la gráfica permiten a la ilustración y a sus elementos gráficos tener un papel fundamental en la comprensión de la realidad en su propio entorno, identificándose. En este sentido, hablar de cultura e identidad es crucial en este proceso de representación.

El concepto de representación tiene un importante valor en los estudios de la cultura, por ello, acercarnos a tal expresión y asociarlos a la gráfica, podría referirnos a representar, describir o dibujar, construir en la mente por medio una descripción, retrato, simbología o la imaginación (Hall 1997). Desde los estudios de la cultura, Stuart Hall (1997) destaca la trascendencia de este sistema de representaciones en la configuración de la sociedad actual.

La representación va ligada íntegramente con lo cultural, pero sobre todo plantea visualizar a la cultura como ese medio por el que transmiten valores que son colectivos y compartidos que construyen imágenes, nociones, y mentalidades respecto a un otro. La representación en un sentido social, permite comprender la expresión de los individuos respecto a su cotidianidad, su identidad y sus valores, las representaciones resultan ser

colectivas basadas en una experiencia social y dinámica estableciendo parámetros de identificación (Chartier 1990).

Desde una perspectiva gráfica, la representación comprende un sistema de significados e información de algo determinado, generando discursos, imágenes y actitudes individuales o colectivas a partir de la realidad. Los elementos visuales son capaces de proporcionar un mensaje claro, compuesto de sentido y precisión dan a conocer esa esencia visual a través de lo gráfico y descriptivo. (Duran 2005). Estos medios cumplen desde su lugar de enunciación un rol importante en la comprensión e interpretación de lo gráfico.

En esa búsqueda de la representación en lo gráfico, la ilustración en su proceso de generar mensajes y ejercer una comunicación visual, tiene como una de sus prioridades representar el contenido del texto basándose en la aplicación de técnicas y procesos creativos que logren transmitir información de manera rápida y efectiva. De esta manera, “la ilustración resulta ser esa representación visual de un texto o concepto mediante el uso de elementos formales de diseño, técnicas artísticas, simbolismos, abstracciones y estilos gráficos variados que favorecen la transmisión de la información” (Menza Vados, Sierra Ballén, y Sánchez Rodríguez 2016, 278).

Pues bien, la imagen en este contexto de la cultura se convierte en ese medio de comunicación y forma de representación que repercute íntegramente en el imaginario social. En este sentido, “las imágenes no solo nos rodean, también nos configuran, no solo las interpretamos, sino que las construimos y las creamos. Por ello, forman parte del proceso cultural, constituyen aquel universo simbólico del que forma parte de nuestra realidad y subjetividad” (Ardevol, Muntañola, y Solá 2014, 15). Así las imágenes configuran, modifican y tienen gran valor en la percepción de nuestro alrededor constituyendo la realidad en la que vivimos.

En efecto, en el paso de nuestra vida identificamos y vamos registrando diferentes percepciones que mueven nuestro alrededor. Por ello, es importante entender que la imagen vista desde la ilustración es una imagen que ha sido pensada con el propósito transmitir una idea y llevar un mensaje el lector o espectador. Así, resulta ser ese medio de representación que permite trascender más allá de su propia eficacia beneficiando todo proceso social y educativo (Momani y Jáimez 2002).

Por consiguiente, la ilustración establecida en la representación gráfica llega a ser esa esencia viva del ser, y su trascender permite comprender y reconocer la identidad cultural de uno mismo. Plantearse en adelante que es un elemento importante en el

accionar de los procesos educativos, permite visibilizar la esencia viva de pueblos y nacionalidades indígenas originarias de Bolivia y América Latina.

2. La construcción de la identidad cultural

Identificarnos, reconocernos, cuestionarnos y valorar nuestras raíces, marca el andar de nuestro camino y resulta ser un constante paradigma en el paso del tiempo. Ser, crecer, explorar y valorar nuestra identidad es fundamental en el desarrollo de toda persona.

En este sentido, identificarse lleva consigo un valor que repercute, no solo en la sociedad y a nivel colectivo, sino también en lo personal. Por eso, es importante establecer y tener a consideración el significado y valor que esta palabra tiene. Saldaña (2011), en una construcción poética y narrativa, menciona que la identidad puede expresarse como ese “Cantar y contar, donde el sujeto interrumpe su vuelo, afina su canto, organiza su cuento y espolvorea su identidad entre las líneas del relato, es encontrar en el horizonte infinito en donde desplegar la existencia, como por ejemplo, Franz Kafka, que halló en la literatura el aire que en la vida le faltaba” (Saldaña 2011, 23). Pues bien, la identidad resultaría, en este caso, ese elemento que en esencia es fundamental para la persona.

En este plano entre lo singular y lo colectivo, la identidad “se configura como resultado de una negociación a partir de otras identidades” (Saldaña 2011, 24). Es importante considerar que el término identidad lleva en su composición amplias connotaciones de lo que es y significa. De manera inicial, y siguiendo lo planteado, la identidad llegaría a ser esa respuesta a la pregunta de ¿quién soy? a nivel personal; o ¿quiénes somos? en un sentido colectivo, grupal, étnico y de representación.

Desde un sentido objetivo y psicológico, Mendo (2013) afirma que la identidad apela a un sujeto concreto que experimenta y puede vivenciar la identidad en tanto se la analice a partir de dos dimensiones. El autor las clasifica de esta manera:

La primera dimensión reconoce el conjunto de experiencias que conforman la vida de cada cual, biografía personal o proceso de construcción del yo. A esto se le puede denominar la “sustancia” de la identidad: aquello de lo cual está constituida. La segunda dimensión se refiere a que todo ello implica un componente afectivo, pues se ama lo que se vive, aquello que constituye nuestra querencia. Implica la aceptación de sí mismo y su correspondiente valoración y revalorización. El componente afectivo significa amarse a sí mismo, autoestimarse y respetarse (Mendo 2013, 25).

Por lo tanto, la identificación establece aquella interacción con uno y con los demás, formando una relación dialéctica entre el “Yo y el Otro”. Hablar de identidad permite también considerar la identidad del otro en su integridad.

En efecto, la identidad pasa por un proceso dinámico en relación con el otro donde construimos características particulares o individuales y socioculturales o colectivas que adquieren elementos y características múltiples, así también, de diversas manifestaciones y expresiones. De esta manera, se organiza un diálogo en el devenir de la identificación, en esa búsqueda y construcción de la identidad a partir de la otredad (Hall y Du Gay 2006). Stuart Hall y Do Paul (2006) sostienen que:

Las identidades se constituyen a través de la diferencia, no al margen de ella. Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de que el significado “positivo” de cualquier término - y con ello su “identidad” - solo puede construirse a través de la relación con el otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo (Hall y Du Gay 2006, 18).

Por lo tanto, la construcción de la identidad supone un horizonte que lleva en su evolución “reordenamientos, alteraciones, que significan, y a su vez, comparten ideologías, actitudes, representaciones sociales, objetivos, valores y sentimiento” (Estupiñán y Agudelo 2008).

El Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes),¹ ha creado un significado operativo de la identidad creando un sentido de reconocimiento e interpretación. En este sentido, la identidad es ese “conjunto de repertorios culturales interiorizados – representaciones, valores y símbolos- a través de los cuales los actores sociales – individuales y colectivos – marcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo esto dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado” (PROEIB Andes 2008, 10). Por consiguiente, la identidad se construye y se reconstruye de manera dinámica y permanente a partir de relaciones, actividades y comportamientos de los sujetos en relación a otro. De carácter propio y distinto, dimensiones tales como etnia, lengua, cultura, costumbres, tradiciones, religión, etc.

¹ El Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes) es una institución dedicada a la formación, investigación, asistencia técnica, asesoría en Educación e Interculturalidad, gestión documental y publicación e interacción social que promueve el desarrollo de actividades que están en consonancia con las demandas sociales por una educación cultural y lingüísticamente pertinente en los contextos de diversidad cultural de América Latina.

En este proceso de construcción identitaria se distinguen elementos referenciales tales como el sentido de propiedad y reconocimiento en las que se adscribe la afirmación del “yo soy” de un determinado sujeto. En efecto, la identidad pasa por el reconocimiento y aceptación propia de lo que es uno, “el reconocerse perteneciendo a una comunidad de semejantes, con todas las características que la colectividad posee” (Rengifo 2001).

Así, relacionar la identidad con la cultura permite reconocer a la identidad cultural como “la autopercepción de un nosotros relativamente homogéneo en contraposición con los otros, con base en ciertos atributos, marcas o rasgos distintivos subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez funcionan como símbolos que delimitan el espacio de la mismidad identitaria” (Rascón Gómez 2017). De esta manera, la identidad cultural está compuesta por un conjunto de ideas, gustos, valores y modelos establecidos en una relación con el mundo y con otros individuos dentro de un campo social en el cual se va formando y configurando la identidad propia.

Es importante considerar el amplio panorama que la cultura adquiere, su diversidad se entremezcla tejiendo relaciones y espacios diferentes y asimétricos en una constante construcción, “todos poseemos no una, sino varias identidades culturales, que pueden ensamblarse o configurarse como una intersección de conjuntos” (Todorov y Sobregués 2013, 85). Por lo tanto, nuestra identidad está en un constante proceso de construcción y transformaciones permanentes, que permiten cuestionar, analizar y repensar la aparición y presencia de la otredad. Ante esto, nos encontramos en un escenario caracterizado por el surgir del progreso cultural en relación con la identidad y la representación.

Caracterizada por sus múltiples sentidos, la identidad cultural ha adquirido amplios conceptos en su paso. En este sentido, Jorge Larraín elabora una noción de identidad cultural basada en tres enfoques: la perspectiva esencialista, histórica y discursiva. En la primera, se ve a la identidad “como algo estático, como una esencia que no cambia y que permite definir lo que es propio de un pueblo o grupo determinado”. El enfoque histórico, por su parte, afirma que la identidad es algo abierto, algo que está en un constante proceso de cambio y dinámica. Finalmente, la tercera aproximación, se enfoca en la identidad cultural como una construcción discursiva, una creación de carácter narrativo o de “posiciones del sujeto” en permanente cambio (Vergara del Solar y Vergara Estévez 2019).

A partir de estos enfoques, la identidad cultural se categoriza socialmente permitiendo a los sujetos se cuestionen e instauren ciertas características que propician

un sentido de identidad. Definirla pues, permite establecer una identidad a partir de la vivencia e historia de nuestra vida, de nuestros pueblos y nuestras raíces, comprendiendo los procesos de construcción de la identidad tanto individual como colectiva.

Por consiguiente, la identidad cultural responde no solamente al lugar de origen, sino a las diferentes relaciones y contextos sociales en las que el sujeto se desenvuelve. La identidad no es solo una, pues vamos construyendo varias identidades dentro de procesos culturales e históricos. En efecto, procesos como de socialización contribuyen de manera significativa a la construcción de la identidad cultural, individual o colectiva (PROEIB Andes 2008). Por ello, valores tales como el respeto, la reciprocidad y la responsabilidad proceden y se aprende a partir de la practica misma de un determinado sujeto.

Aprender conocimientos diversos en identidad y cultura permite cuestionar y descubrir quiénes somos y a qué sociedades pertenecemos. En este sentido, la educación, como aquel mecanismo de resistencia cultural e identitaria, permite acceder y tener conciencia de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así, generar, conservar y estructurar una convivencia basada en la comunidad, contribuye a los procesos de reafirmación de la identidad cultural adquiriendo un sentido de pertenencia e identificación (Lagos Pando et al. 2018).

La esencia de la identidad en la educación crea un panorama en el cual se plantea que enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural (Freire 1998). Por lo tanto, este reconocimiento permite acceder a una educación consciente de los saberes, prácticas y cosmovisiones ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, su valor a partir de nuestras raíces y orígenes, rasgos culturales y procesos históricos de los pueblos.

Construir una identidad cultural en relación a la comunidad y al otro, nutre de manera significativa los procesos educativos, pues en ellos el aprendizaje y reconocimiento de la cultura y su diversidad permiten a los estudiantes relacionarse e identificarse en diferentes grupos, etnias o nacionalidades. Por ello, crear espacios en donde los escolares conozcan, exploren y aprendan de otras identidades culturales propiciará un sentido de pertenencia en el que se pueda valorar y entender la diversidad cultural identificando y reflexionando temas y problemáticas sociales como los estereotipos o prejuicios contruidos en base al racismo y la discriminación (Rascón Gómez 2017).

En este sentido, la educación buscará que las instituciones educativas elaboren un plan curricular en el que desarrollen actividades y contenido de tipo social enfocados en la diversidad cultural, el reconocimiento y la identificación en la sociedad. Así también, se genere criterios que coadyuven el fortalecimiento de la identidad considerando la riqueza cultural propia de la región a la que se pertenece y a la convivencia en la realidad social (Cachupud Morocho 2018). Por lo cual, ciertas normas, leyes y políticas educativas serán necesarias para generar y encaminar acciones en pro de una educación consiente de la cultura y de la identidad.

3. Imagen, texto y narrativa

Estamos inmersos en una amplia cultura de la imagen, vivimos y somos parte de una constante narración de imágenes que llevan consigo mensajes y valores como acceso a una cultura visual. De esta manera, la imagen y su trascendencia en nuestra vida ha tomado un papel importante en el imaginario social y colectiva (Abad Molina 2012). Ante esto, Abad Molina afirma que:

Leemos la vida en imágenes para narrar y narrarnos, enriqueciendo paulatinamente el imaginario personal y colectivo como sustrato simbólico del conocimiento. Así, la alfabetización visual ya no se asocia solo a la lectura y escritura de textos, también a las “nuevas alfabetizaciones”, visual, gráfica, mediática, digital o emocional que aportan otros lenguajes y posibilidades (Abad Molina 2012, 27).

La imagen, en su versatilidad, nos permite acceder a una libre elección de percepciones dando un sentido a la realidad. Así, “la imagen nos vincula a un imaginario que es nuestro ser en el mundo como identidad propia y autoconstruida” (Abad Molina 2012, 2). Y la palabra -el texto - es también “un vínculo que ordena y desenrolla el ovillo de las ideas, deseos o saberes para trazar su propio significado, pues tiene resonancias profundas con ese otro territorio personal que es siempre la experiencia lectora” (Abad Molina 2012, 98). En este sentido, la narración, conformada por imágenes y palabras - texto-, será una forma de escribir y reescribir desde la versatilidad, diversidad o multiplicidad de los lenguajes. Será otra forma de comprender, leer y leerse en la historia y en el texto de la vida propia.

Entender esta relación entre imagen, texto y narrativa, es tener en cuenta que este diálogo e interacción que existe entre ellos permiten el reconocimiento de sus características y elementos frente al significado y representación. Sin embargo,

analizarlos, comprenderlos y contextualizarlos resulta ser importante en este proceso. Por consiguiente, definir imagen, texto y narrativa en este espacio, permitirá precisar el sentido propio de su accionar en la educación y la cultura.

La imagen, en esencia, trasciende más allá de una simple función, pues asume un papel importante en la sociedad. Para poder comprender y describir el concepto de imagen, es vital establecer el significado de esta palabra. La imagen es una representación que surge y deviene de un proceso mental (M. García y Ramírez Torres 2014). La imagen en palabras de Moles (2007) está inevitablemente vinculada a la comunicación y a medios naturales o artificiales que tienen como función transmitir algo determinado.

Esta aceptación de la palabra imagen es un reencuentro, -a través de la renovación que le ha dado la comunicación -, con la noción de “Imagen de la filosofía”, que es esencialmente un conjunto de causas de percepción sensorial que se traducirá más tarde en lo que los platónicos llamarían el ícono, la “imagen material” que permite al receptor o al espectador considerar, en su conciencia, un aspecto del mundo que le es próximo o lejano, pero que en cualquier caso no está “aquí” sino “en otra parte” (Moles 2007, 12).

Por lo tanto, Moles define a la imagen como un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del universo perceptivo, lo que llegaría a ser aquel entorno visual del que somos parte.

Para Barthes (1989) la imagen se convierte en algo que nos remite tanto a un mundo físico como a una representación mental capaz de crear en nosotros algo nuevo. En el Compendio de etimologías grecolatinas del español (2011), la definición etimológica de la palabra imagen proviene del latín *imago* que significa retrato, que también surge del verbo *imitari* que significa imitar; por lo que resultaría ser aquel retrato, imitación o representación de la realidad en un determinado contexto (Mateos Muñoz 2011). Las imágenes llegarían a ser esos fragmentos de cosas visibles o visuales, del entorno y/o de la imaginación, así su carácter fundamental tendría como propósito la representación.

La imagen, al ser un recurso común y conjunto al texto, posee una función comunicativa que lleva consigo signos con códigos específicos que propician un medio didáctico capaz de transmitir información (Prendes Espinosa 1996). En este sentido, Silvina Casablancas (2015) propone un estudio de la imagen, tanto en la tipología de la imagen, es decir en relación a obras pictóricas, ilustraciones, fotografía, mapas, tablas, gráficos, líneas de tiempo o diagramas, como en sus funciones y su papel respecto al texto: estética, explicativa, informativa en sí misma y comprobadora de conocimientos, generando una clasificación sistemática de análisis que establece el carácter polisémico

de la imagen (Gómez y López 2014). Por lo tanto, plantea cuatro funciones en donde la imagen dialoga sobre el texto.

Caracterizadas por su relación y acción conjunta, Casablancas propone estas cuatro funciones en relación entre la imagen y el texto: a) la primera refiere a una función estética en la que la imagen tiene como finalidad principal motivar y acompañar la lectura del texto, por lo que no aporta significación alguna al mismo; b) la segunda función es la explicativa, en donde la imagen permite clarificar un concepto, una idea o una secuencia que está presente en el texto; la tercera función es la informativa, y es en donde por medio de la imagen se da la información en sí misma en relación con el texto; c) la tercera refiere a la función Informativa, pues la imagen proporciona información por sí misma en relación con el texto; y d) la cuarta es la función comprobadora de conocimientos y se la utiliza para evaluar a partir de ella. La imagen será base para una actividad evaluativa (Casablancas 2015).

Por lo tanto, esta yuxtaposición de códigos, lenguajes y funciones hacen que “la imagen se convierta en fluido para la densidad de la palabra y vehículo de todo un posible imaginario repleto de significación” (Abad Molina 2012, 98). En este sentido, la palabra construye una estructura al significado de la imagen como aquella representación de realidad. Considerar este dialogo entre imagen y palabra –texto– nos permite contemplar su unión como un “todo, en el que aceptamos y somos parte de un proceso de significación tanto textual como visual.

Así también, Moya y Pinar (2007) en un análisis semiótico social de la comunicación visual basado en la interacción de imagen y texto, acceden al planteamiento semiótico de M.A.K Halliday en la que se diferencia tres tipos de significados que se propicia a partir de esta unión (Halliday y Matthiessen 2004). En relación directa de imagen y texto, las imágenes pueden asignar tres tipos de significados en función: representacional, interactiva y composicional.

Así, la imagen, además de representar la realidad (función representacional), ya sea de forma abstracta o concreta, también forma parte de algún tipo de interacción comunicativa con el receptor del mensaje (función interactiva) y, con texto que la acompañe, constituye un tipo de mensaje coherentemente organizado y claramente reconocible en un contexto específico de comunicación (función composicional) respectivamente (Moya y Pinar 2007, 24).

En este sentido, la función representacional responde a la pregunta de ¿Sobre qué trata la imagen?, en referencia a los elementos de la composición visual representados en un espacio determinado. Por su parte, la función interactiva responde a la cuestión de

¿Cómo atrae la imagen al espectador? Pues considera esa relación existente en la recepción e interpretación de la imagen. Y la función composicional se pregunta ¿Cómo se relacionan entre sí la función representacional e interpersonal o cómo se integran en un conjunto coherente? Por lo tanto, la función composicional analiza la situación de los elementos representados y su prominencia a partir de la imagen (Moya y Pinar 2007).

El texto y la imagen en un trabajo conjunto son un recurso comunicativo y a la vez estético que propician “un diálogo visual o de referencia con el mundo de la literatura, a través del objeto libro como icono y concepto” (Abad Molina 2012, 99). Así, entender esta expresión de “palabra como objeto”, permite apreciar a esta simbiosis de imagen y texto como un constante diálogo que genera una diversidad de interpretaciones. Podríamos apreciar y reconocer a la palabra plana como la pintura, el dibujo, la fotografía o alguna obra gráfica; la palabra en volumen podría entenderse por medio de la escultura y las instalaciones en los museos; y la palabra multimedia podría ser representada por el área audiovisual como el video o el cine.

Es importante considerar que vivimos y somos parte de un mundo que está en constante cambio y evolución, la diversidad de sentidos e interpretaciones están asociada a un sinnúmero de conceptos, teorías o puntos de vista. Por ello resignificar un concepto a partir de la realidad y la experiencia propia ha resultado ser un proceso normal y constante en las sociedades contemporáneas (Moya y Pinar 2007). En este sentido, los autores sostienen que a partir de este cambio constante el uso de elementos visuales en el discurso escrito resulta ser un aspecto de la multimodalidad. Comprendiendo cómo esta utilización de recursos multimodales y su combinación dentro de un contexto determinado las cuales están muy vinculadas e influyen en la sociedad actual.² En este proceso, “la trasmisión de significado es un proceso interactivo y dinámico que se realiza a través de diferentes modos o códigos semióticos” (Moya y Pinar 2007, 21).

El objeto libro, como icono y concepto en relación de imagen y palabra, alberga un proceso que permite “pensar sobre la experiencia lectora como reflexión y reconstrucción la de propia narración y, por tanto, de la construcción de la identidad. Es decir, la experiencia de poder saber quién soy y quienes somos como seres en tránsito” (Abad Molina 2012, 101). Este diálogo entre texto e imagen establece una recepción interpretativa que propicia la construcción textual a partir de una reconstrucción visual

² Entendemos por *recursos multimodales* a aquellos medios que emplean más de un modo de comunicación, facilitando la producción signica de algo determinado utilizando el lenguaje verbal, escrito o visual, como por ejemplo la imagen, texto, videos o música.

generando acción conjunta de dos factores, estructural y procesual. Ante esto, abarcar la narración en relación a estos dos aspectos permite apreciar a una narrativa visual, en donde la imagen tiene el poder de contar algo por medio de un discurso visual y sígnico.

Esta composición mixta centra una narrativa visual capaz de generar un discurso diseñado estratégicamente para crear un proyecto de comunicación y expresar la representación y significación de un concepto. En este sentido, el libro contemplado en estas dos características, será elemento de vital importancia en procesos de enseñanza y aprendizaje dentro la educación (García 2018). Pues en el proceso de la misma, temas tales como la representación, significación, reconocimiento e identificación son esenciales en una construcción sociocultural.

Capítulo segundo

Ilustración, educación e identidad

1. La ilustración en Bolivia: contextos y realidades

Durante el paso del tiempo, la ilustración ha desempeñado un trabajo de gran magnitud, su presencia en nuestra cotidianidad es evidente pues gracias a soportes como libros, cartillas, murales etc. esta se convierte en un testigo vivo de la historia. “A mayor escala, es justo decir que la ilustración ha servido para registrar los logros y proezas del hombre, y los ha interpretado de una forma que no habría sido posible antes de la invención de la fotografía” (Zeegen 2013, 52). Sin embargo, en un contexto actual la ilustración muchas veces es considerada como un recurso únicamente estético y carente de significación, pues solamente cumpliría una función, adornar (Rigo 2014).

A pesar de ello, hoy en día la ilustración puede ser considerada como una herramienta y una disciplina que ha logrado construir y establecer un significativo crecimiento. La ilustración como un recurso de comunicación visual ha facilitado y favorecido la comprensión de textos y la transmisión de mensajes en ámbitos educativos, científicos y culturales. Durante la última década, las nuevas generaciones han hecho de la ilustración un medio comunicativo de mucho alcance (Aguado Molina y Villalba Salvador 2020). Muchos han sido los medios y soportes en donde la ilustración ha llegado a actuar y trascender en la sociedad.

Por ejemplo, en el ámbito social y político, la ilustración ha sido utilizada como medio de protesta social, expresados por murales, periódicos y redes sociales generando en esencia un medio de expresión, crítico y reflexivo (Menza Vados, Sierra Ballén, y Sánchez Rodríguez 2016). Por otro lado, en el ámbito educativo, la ilustración surge como un medio capaz de formar y transmitir de manera gráfica una idea, un pensamiento basado en un saber. Su papel juega un importante rol de reconocimiento, representación e identificación (Aguado Molina y Villalba Salvador 2020). Por ejemplo, los libros ilustrados y los comics ejercen como un recurso educativo que fomentan la lectura estimulando capacidades intelectuales, críticas y artísticas del estudiante.

La ilustración en Bolivia ha tenido un desarrollo muy significativo, su presencia en diversos medios y soportes ha permitido visibilizar la gráfica boliviana. Caracterizada

por ser aquel elemento visual que logra potencializar el mensaje, muestra de manera gráfica la esencia de lo que es, significa y representa. La documentación acerca del paso que tuvo la ilustración en Bolivia, es un tanto escasa. Sin embargo, el trabajo propio de los ilustradores marca la historia de la gráfica y su recorrido hasta la actualidad.

La ilustración en Bolivia se ha extendido con mayor confluencia de creadores, artistas y diseñadores cuyas propuestas se caracterizan por la diversidad de estilos, técnicas y recursos como la metáfora, la sátira, el expresionismo, etc. En el intento de establecer e identificar la historia de la ilustración y la gráfica en Bolivia, el libro *Bolivia: Lenguajes Gráficos* rescata y recopila diferentes imágenes que datan de 1920, en él se muestran distintas ilustraciones utilizadas mayormente en lo publicitario, como por ejemplo portadas de revista o postales ilustradas que eran portadoras de mensajes visuales con un determinado propósito. Así también, se hace referencia sobre los relatos escritos y gráficos presentados en forma de tiras ilustradas en los periódicos.

En este sentido, la ilustración ha repercutido en soportes tales como murales, libros, periódicos, afiches, etc. marcando estilos gráficos capaces de diferenciar épocas y diversas situaciones. Es importante identificar estas manifestaciones, desde los mensajes sobre rocas hasta lo más contemporáneo de los grafitis en las paredes y letreros publicitarios inundados en las distintas ciudades del territorio boliviano. Cada una de estas, caracterizadas por un estilo que va con el tiempo, marca las manifestaciones y los sucesos de una historia. Posterior a ello, el acercamiento al libro impreso revela una visión de la gráfica, su propósito y su trascender, pues en él ya es posible plasmar una gráfica representativa logrando cruzar fronteras (Pentimalli 2016).

La expresión “lenguajes gráficos” abarca en esencia todo tipo de manifestaciones gráficas que se han ido desarrollando en el transcurso de la historia, desde las pictografías prehistóricas dibujadas, impresas o talladas y en rocas permiten apreciar la gráfica de nuestros antepasados. Seguidamente, se recopila las formas contemporáneas de la expresión gráfica que se van desarrollando actualmente en Bolivia a través de la producción de diseñadores y creativos representadas por murales, grafitis, ilustraciones digitales o en diferentes soportes.

En este sentido, y observando este poco material en referencia al tema, podemos decir que la ilustración en Bolivia se visibiliza a partir de guías ilustradas de carácter documental o científico, caricaturas políticas en diversos periódicos del país, e impresos en comúnmente para la publicidad. Compuestos por las diversas maneras de expresión gráfica en la sociedad, adquieren un papel importante y significativo en la identificación,

el reconocimiento de las culturas. En efecto, la estética y los modelos artísticos de los diferentes contextos temporales o culturales marcan a los lenguajes gráficos diferentes elementos visuales que se distinguen por medio de códigos que desempeñan funciones en la sociedad y la cultura.

Bolivia cuenta con una infinidad de ilustradores, cada uno de ellos con un estilo y características propias de pensamientos, ideologías o luchas. Entre los más representativos y con mayor trayectoria en el área podemos mencionar a Rocío Terceros, quien por medio de caricaturas y singulares personajes extrae lo mundano de las historias bolivianas; Frank Arbelo, es un ilustrador que hace de su obra un medio de opinión y crítica pública utilizando la sátira como su mejor arma; Salvador Pomar crea una simbiosis de lo cultural y lo abstracto logrando que sus ilustraciones creen un orden armónico entre la técnica y la representación; Amaru Guzmán es uno de los artistas más conocidos del Street art, gracias a su trayectoria con los grafitis y murales ha podido reflejar la cultura popular boliviana revalorizando la cotidianidad de las tradiciones locales; Micaela León también conocida como Phuyu, muestra con sus ilustraciones una perspectiva diferente de la cotidianidad a través de mini historias muy contextualizadas a la realidad actual. Muchos son los artistas, diseñadores o ilustradores que tratan de abrirse un propio camino para poder expresar desde lo gráfico sus más profundos pensamientos o deseos.

La ilustración en las sociedades contemporáneas ha dado lugar a denunciar y expresar sucesos de los que una acción permite generar un análisis, reflexión y crítica esperando un resultado óptimo y en beneficio de lo expresado visualmente. En relación a esto, el año 2011 en Bolivia surgió un fuerte conflicto en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que pasaría a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore TIPNIS. Con argumentos ante el cuidado de la Madre Tierra, la Pachamama, los pueblos indígenas y comunarios de ambas localidades se levantaron en protesta ante tal suceso, pues en la construcción la flora y fauna se ponían en riesgo afectando notablemente el ecosistema. La construcción de la carretera a través del TIPNIS traería consigo consecuencias ecológicas y socio culturales. Ante tal suceso, el ilustrador boliviano Alejandro Azar tomó la ilustración como un medio de crítica. Dicha ilustración causó un notorio impacto en la sociedad, invitando a las personas y en especial a las autoridades a reflexionar sobre el tema y sus consecuencias. Muchas ilustraciones salieron a raíz del tema, y sin duda todas repercutieron en la sociedad, pues la reflexión y toma de conciencia afectaba visualmente su parecer.

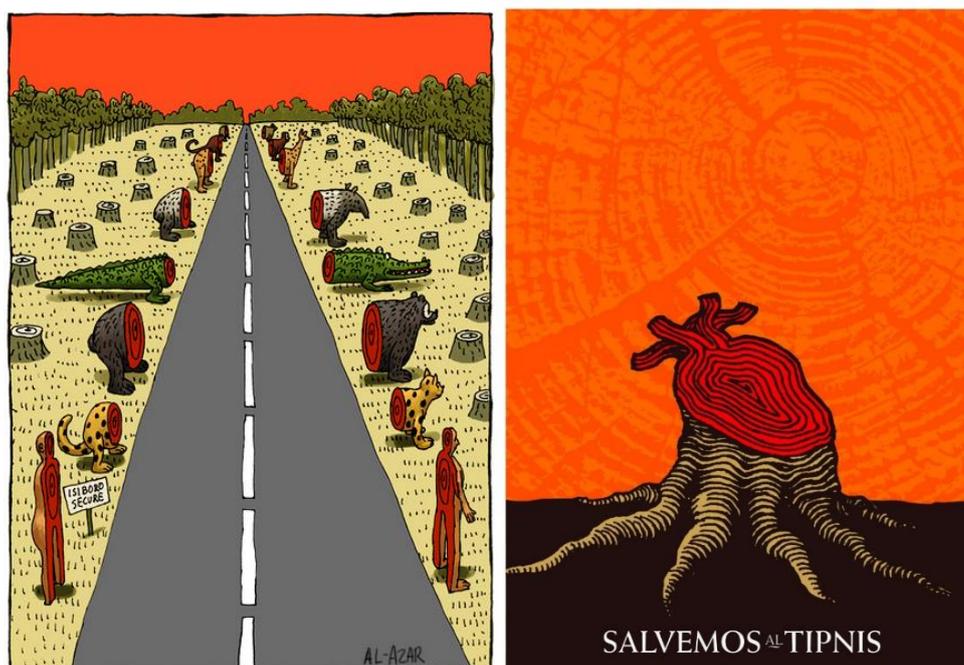

Figura 1. Ilustraciones "Protejamos el TIPNIS" Alejandro Azar 2011
Fuente: Periódico La Razón

En este sentido, la gráfica en Bolivia se ha ido desarrollando de acuerdo al contexto y la realidad social en la que se encuentra. Las ilustraciones han sido elementos visuales capaces de alcanzar una amplitud mucho más significativa generando respuestas, reflexión y cambios en relación a algo específico. En este sentido, la ilustración en el afiche es construida para hacer público, enunciar y difundir un mensaje. Destinado a ser leído, observado y comprendidos ágilmente, el afiche capta la mirada del observador de forma rápida permitiendo transmitir el mensaje (BICeBé Bolivia 2021). Es importante señalar que el apoyo a una mayor difusión es necesario, pues están llegando a ser un elemento visual contemporáneo que trasciende tanto a un nivel social, cultural y educativo.

Caracterizada por cumplir determinadas funciones en los procesos educativos, la importancia de la ilustración en los libros educativos reside fundamentalmente en el desarrollo intelectual de los niños, basados en valores sociales, educativos y culturales fijan conceptos en la memoria, despierta la personalidad, la razón crítica, desarrolla la imaginación, la creatividad generando el interés por la lectura y los materiales didácticos (Rigo 2014).

El uso de las ilustraciones en libros educativos tiene presente la tarea de propiciar aprendizaje por medio de lo visual y gráfico. En la actualidad, los libros en la educación boliviana han evolucionado de manera impresionante, los medios gráficos han sido

esenciales en la comprensión del estudiante. Por su gran valor, en ocasiones son las propias ilustraciones las que narran, las que portan el significado sustituyendo lo escrito (Ministerio de Educación 2018). Es evidente que lo visual es mucho más atractivo que lo escrito, pues en su composición cumple con los propósitos educativos. Por tal motivo, la ilustración en los libros educativos se convierte en una forma de establecer una comunicación capaz de asumir una responsabilidad enorme, enseñar y estar presente en el paso del tiempo.

En los últimos años se ha podido apreciar una revolución en el arte de la ilustración pensada para la educación, pues la afluencia de una generación de artistas gráficos ha desarrollado una amplia variedad de técnicas tradicionales y digitales para alcanzar con los objetivos educativos. En cuanto a los estudiantes y su respuesta ante la gráfica propuesta, se genera una colección de imágenes que de manera automática se las reconoce y se las asocia con los ya aprendido.

2. Ilustración y educación

Vivimos y somos parte de un mundo mediático, con características múltiples y diversos sentidos. La imagen –en este caso– es en esencia un lenguaje visual que constituye un medio gráfico generando una comunicación, un desafío y a la vez una oportunidad en el desarrollo de la sociedad y la educación.³ Desde la aparición del ser humano, las manifestaciones gráficas como los grabados en cuevas, la pintura en cerámica rústica, la cartografía hasta la representación icónica en determinados soportes como los libros han plasmado la historia de los pueblos y su cultura. Por lo tanto, referirnos acerca de la imagen y la cultura es tener conciencia de la mayor manifestación creativa donde el hombre crea un conjunto de expresiones diversas como el idioma, la música, el arte y la gráfica.

Inmersos en la denominada cultura de la imagen, hablar sobre el papel que cumple permite a diferentes medios gráficos como la ilustración convertirse en parte fundamental de la comunicación visual actuando de manera íntegra en los procesos educativos. Su valor se convierte en ese componente gráfico que coadyuva en el desarrollo de una

³ Los medios visuales contribuyen a la creación de pedagogías activas contribuyendo en la evolución de una actitud de investigación y experimentación en la comunidad estudiantil, creando conciencia del vínculo entre la escuela, la sociedad y la comunicación. Posición planteada en *Cómo influyen las imágenes en el aprendizaje: Notas Educativas* por Mónica Torres, 2016.

educación basada en la imagen que permite adquirir competencias y emociones que resultan básicas para el desarrollo cultural y social de la persona (Ministerio de Educación 2012).

En tal sentido, Díaz Martínez considera que “si la escuela quiere construir un puente con la sociedad, esta tendrá que asumir plenamente lo visual como una forma de expresión diferenciada; es decir, que además de educar en la imagen, se tendrá que educar a través de la imagen” (Díaz Martínez 2011, 151). La imagen como recurso educativo y didáctico ofrece a los estudiantes nuevos matices al momento de aprender, explorar y curiosear diversos conocimientos y saberes.

Desde esta perspectiva, es importante considerar el desarrollo de materiales que coadyuven en esta tarea teniendo en cuenta la función educativa de la imagen. Así “las imágenes son un componente básico y esencial en el desarrollo de materiales educativos, sin embargo, en las aulas a menudo solo se atiende a números y palabras. Las imágenes producen y exigen nuevas formas de intercambio comunicativo y de pensamiento” (Llorente 2000, 25).

En efecto, la ilustración asociada a la educación, a lo social y cultural permite ser interpretada como ese elemento para transmitir, amplificar, dilucidar, representar, adornar, iluminar, decorar, realzar y ampliar el texto (Wigan 2008).

2.1. La ilustración en materiales didácticos

En cuanto a este lenguaje gráfico y visual presente en materiales educativos, Durán afirma que: “Para la mayoría de los educadores, las cualidades más apreciadas en un trabajo de ilustración dentro de materiales editoriales infantiles son su capacidad de significación inmediata y evidente, su eficacia en vistas a la comprensión, interpretación e identificación del relato” (Duran 2005). Por consiguiente, la implementación de medios y estrategias visuales para la enseñanza permite entender a la imagen como esa producción de saberes desde una lógica social y cultural.

La ilustración como representación gráfica de la realidad, actúa en el desarrollo humano y la comunicación a través de la gráfica, así el relacionarnos por medio de representaciones visuales de lo que somos, vemos y sentimos permite crear un lenguaje visual capaz expresar visualmente. (Torres 2016). En este sentido, la imagen representada por la ilustración se caracteriza por ser ese elemento visual que posibilita una comunicación gráfica consiente de la realidad social y educativa.

Incorporar una dimensión icónica en la educación, requiere de una planificación de actividades en el que se evalué el papel de la imagen como medio portador de conocimiento e información (Rigo 2014). En este sentido, analizar el lenguaje de las imágenes en este contexto permite comprender, reconocer y representar la existencia de discursos visuales que propician cambios en las nuevas dinámicas sociales.⁴ Inés Dussel (2009) plantea que la escuela debe ser el centro en la formación de la cultura de la imagen, teniendo en cuenta que este recurso está asociado a las practicas visuales que se fundamentan tanto en el ámbito escolar pero también en el familiar pues mucho se aprende de la imagen.

Entonces, ¿cómo podríamos pensar esa relación entre escuela y este mundo de cultura e imagen? Repensar el lugar de la imagen en procesos educativos supone comprender, reconocer y descifrar ciertos contenidos estableciendo habilidades y procesos cognitivos para aprender y percibir a partir de mensajes visuales que comuniquen y proyecten una educación consciente de la cultura. Es así como materiales didácticos gráficos como libros, cartillas, juegos, fichas están compuestos por ilustraciones, ornamentos o fotografías que permiten acceder a una experiencia visual basadas en prácticas que coadyuven en este proceso de enseñanza y aprendizaje.

De esta manera, la expresión gráfica y visual ha formado un importante sentido en la sociedad contemporánea pues la educación basada en un lenguaje visual complementa y protagoniza contenidos de diversas áreas. En este sentido, la ilustración como medio gráfico es una poderosa herramienta de expresión y comunicación dentro el trabajo en aula (Perales y Jiménez 2002). Paradas sostiene que la ilustración llega a ser ese apoyo visual en la educación que permite entender y obtener información facilitando la comprensión. Además, contribuye en el proceso de conocer, reconocer, analizar, explorar, comprender, curiosear diversidad de conocimientos, reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos (Paradas 2016).

Establecer el papel que cumple la ilustración dentro los procesos educativos, permite reconocer ciertas categorías de información en el que la imagen como medio de representación logra trascender más allá de una simple acción.⁵ Beiger y Glock (1985),

⁴ Contextualizar e integrar discursos visuales en los procesos educativos posibilita a la imagen ser aquel medio de comprensión icónica generando modos de representación y organización de diversos conceptos.

⁵ En "The Journal of Experimental Education", George Bieger y Marvin Glock parten de su investigación "The Information Content o Picture-Text Instructions" experimentando una taxonomía de las categorías de información en la imagen que, representadas en la lógica de imagen-texto crean un ensamblaje de procedimientos estableciendo significación y sentido de la gráfica.

forman una serie de categorías que permiten entender a la imagen, en este caso a la ilustración en la educación.

En esta clasificación de categorías, las imágenes pueden expresarse en sentido: a) Inventarial, es decir que la información específica de conceptos llega a ser representada de tal forma que se analice su composición; b) Descriptiva, especificando los detalles figurativos de los objetos y conceptos representados; c) Operacional, en tanto la información dirigida ejecute una acción específica; d) Espacial, permitiendo establecer una localización, orientación o composición de un objeto; e) Contextual, es decir plantea el tema o la organización para otra información que puede procederla o seguirla; f) Convariante, donde la imagen puede especificar una relación entre dos o más partes de información que varían juntas; g) Temporal, en el que la información este sobre una secuencia temporal de estados o sucesos; h) Cualificadora, es decir que modifica una información especificando su modo, su atributo o límites; i) Fática, en el que rige la atención hacia otra información como especie de enlace (Bieger y Glock 1985).

Planteadas estas categorías de información, apreciamos que la gráfica proporciona una idea concreta de la representación sígnica y operacional de la imagen. En este sentido, el valor didáctico y sígnico de la imagen expresada en la ilustración ofrece ser ese recurso gráfico de apoyo para la enseñanza.

2.2. La ilustración en libros infantiles

Aproximarnos a la ilustración en los procesos educativos permite considerar a los diferentes medios que esta conlleva. En este proceso, inmiscuirnos en el mundo editorial resultaría ser un elemento importante y de gran trascendencia en la educación. Esta cultura visual tiene gran valor en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues en los libros se muestra y expresa cierto contenido ilustrativo que influye y forman parte de la experiencia educativa del estudiante.

Caracterizada por la experimentación y reconociendo de la creatividad, tanto real o imaginaria, “la ilustración en materiales editoriales permite que los niños desarrollen un pensamiento creativo, aportando de herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad y accionar ante situaciones desconocidas, así como para resolver conflictos de manera innovadora” (Villatoro 2015, 27). Por lo tanto, los estudiantes acceden a desarrollar aquel poder creador de lo imaginario permitiendo comprendan el encanto que este elemento ofrece.

En cuanto a este valor y recurso en la educación, Paradas (2016) sostiene que, motivados por la esencia de la ilustración, los estudiantes logran adquirir un papel más activo en el proceso de aprendizaje, ya que no solo escuchan y prestan atención sino también participan, se identifica e interactúa con mayor iniciativa. De manera precisa, la ilustración en libros tiene en esencia expresar visualmente, conformada por diversas finalidades se clasifican de acuerdo a características específicas.⁶ Desde decorar libros y convertir cierto contenido en algo más atractivo, describir y dar forma a situaciones o relatos escritos, explicar de manera visual, aquel medio en el que se pueda graficar una idea (Perales y Jiménez 2002).

Weidenmann (1994) organiza las ilustraciones de libros en dos grupos: a). ilustraciones que poseen un formato pictórico o descriptivo; y b). ilustraciones que se alejan de la realidad y usan códigos simbólicos. Las ilustraciones del primer y segundo grupo respectivamente “tienen como finalidad la percepción del contenido imitando la realidad, mientras que las otras se las emplea para la comprensión mediante argumentos visuales que se alejan de la imitación de lo real” (Perales y Jiménez 2002, 372).

A partir de ello, se las denomina también como figurativas y no figurativas. Caracterizadas por medios y usos gráficos, las figurativas se construyen a partir de trazos bien definidos por contornos, volumen y perspectiva, una composición que se acerca a lo real. Mientras lo no figurativo, se construye a través de contrastes, o elementos más abstractos.

Por consiguiente, Perales y Jiménez sostiene que “Las ilustraciones figurativas demandan del lector la atención y el conocimiento de los códigos clásicos del dibujo realista, mientras que las no-figurativas exigen un mayor esfuerzo para interpretar las intenciones del autor” (Perales y Jiménez 2002, 372).

En este sentido, las ilustraciones en los libros propician la identificación de códigos visuales o elementos gráficos que permiten reconocer, catalogar e interpretar la realidad social a partir de ella. Con esto, generar una alfabetización visual que para Molina y Villalba consiste en “aprender a leer imágenes” en el proceso de enseñanza favoreciendo la observación y concentración del estudiante. Así, reconocer la interacción entre un lenguaje oral, escrito y visual, explorando la creación de una idea convertida en gráfica y el desarrollo de la imaginación a partir de relatos que consideren las nociones

⁶ “Codes of Instructional Pictures” de Weidenmann B. propone identificar ciertas características respecto al uso de la ilustración en libros, pues esta desempeña un papel crítico en la creación y estructura de la gráfica.

de temporalidad. (Aguado Molina y Villalba Salvador 2020). De este modo, generar aquella identidad personal y conciencia de la realidad desarrollando una empatía colectiva.

La ilustración es en sí, la expresión visual de contenidos que los libros o materiales didácticos llevan.⁷ Sin embargo, Molina y Villalba indican que existen ciertos requisitos para que una ilustración sirva y accione en la educación. A nivel pedagógico estas necesitan: a). implementar adecuadamente los códigos o elementos gráficos como el color, pues debe ser empleado de acuerdo al contexto de la imagen y según el efecto emocional que estos provocan, el tono y los elementos formales en relación a la composición; b). cumplir una complementariedad con el texto considerando el contexto ambiental y social de la narración o del contenido explicado. Es importante establecer que, no se trata de repetir en la imagen lo que el texto ya ha manifestado, pues este trata de acompañarlo, complementarlo y a la vez aclararlo; c). adecuar las ilustraciones a la edad y madurez cognitiva del niño, niñas o estudiante, pues es importante propiciar la comprensión e interpretación de la imagen. En este sentido, es de vital importancia crear ilustraciones basadas en códigos y elementos visuales que cumplan con los requerimientos pedagógicos específicos de cada área respectivamente; d). adaptar la ilustración al tipo de contenido propuesto o área específica que contribuya a la comprensión de contenidos (Aguado Molina y Villalba Salvador 2020, 349).

Ante esto, los autores plantean que para comprender contenidos específicos las ilustraciones deben estar adecuadas al área determinada. Por ejemplo, si de ilustraciones en el área de Ciencias Naturales o Sociales se tratara, estas deberían ser claras, precisas y muy aproximadas a la realidad pues detallan características o estructuras que deben ser bien definidas gráficamente. En cambio, para el área de Matemáticas la representación gráfica se basa en conceptualizar nociones más abstractas con imágenes más sencillas y esquemáticas (Aguado Molina y Villalba Salvador 2020, 350). Considerando todo lo mencionado, notamos que la ilustración ha conquistado un importante espacio en el libro tomando conciencia de las posibilidades representativas que los elementos gráficos brindan.

⁷ La ilustración como lenguaje en sí mismo, puede ser considerado como un idioma o expresión gráfica independiente del texto. Con el paso del tiempo, la ilustración empezó a concebir el dibujo como una expresión propia de narración, y ya no como un complemento del relato únicamente, pues se proyecta aquel enfoque de la imagen dotada de simbolismo a los colores y sensibilizando el uso de la página o soporte establecido.

Referimos a cerca de la trascendencia y los beneficios que la ilustración cumple dentro el aula, permite distinguir características que coadyuvan en la educación. Así, estas aceleran el ritmo de la clase y propicia un manejo adecuado del tiempo en el proceso de enseñanza. El uso de la ilustración en actividades de aula contribuyen de forma objetiva y permite que los estudiantes puedan adquirir e interiorizar un conocimiento determinado capaz de influir en la persona (Paradas 2016).

Por otro lado, el uso de ilustraciones permite a maestras y maestros, realizar actividades pedagógicas sin la necesidad de acceder a materiales costosos y complicados de adquirir creando un amplio matiz de imaginación y realidad en estudiantes.⁸ Despierta el creativo interés de aprender, motivando por actividades visuales y de conocimiento aumentan la actividad psíquica y emocional del proceso (Rigo 2014).

2.3. Elementos gráficos en el diseño

Los elementos gráficos como aspectos fundamentales en la composición visual generan significación, sentido y expresión en la comunicación gráfica. Esenciales en la creación de ilustraciones, requieren de un adecuado manejo del lenguaje visual que, compuesto de un conjunto de principios, reglas y conceptos coadyuvan en los procesos de interpretación y organización visual (Wong 1992). El lenguaje visual utilizado por el diseño gráfico se constituye en el uso de elementos gráficos, Wong (1992) plantea que el conjunto de estos elementos está íntimamente relacionado entre sí, pues en la agrupación se determina apariencia definitiva y el contenido de un diseño. Por ello, Wong clasifica cuatro grupos de elementos: Elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos.

Los elementos conceptuales no son visibles a simple vista, sin embargo, es gracias a sus características, su concepto y la unión entre ellos que se hacen visibles. Pues en la secuencia continua de estos se forma la imagen. A su vez, se clasifican en:

- Punto: Es aquel indicador de posición y no posee ni un largo ni un ancho determinado. Sin embargo, tiene una posición definida en el espacio. Es el principio, el final y la intersección de una línea.

⁸ La ilustración como recurso visual aporta a las actividades pedagógicas estableciendo un medio gráfico por el cual la imaginación del estudiante puede acceder a lugares nuevos y desconocidos. Por ejemplo, graficar y aprender de ciertos procesos de un experimento, elementos o ciertos compuestos químicos facilita la explicación, la enseñanza y el aprendizaje del estudiante.

- Línea: Conocida como la sucesión de puntos, posee una dirección, posición y largo. Además, conforma los bordes de un plano. A su vez, estas pueden
- Plano: El plano resulta ser la convergencia de más de dos líneas en sus puntos finales, es aquel recorrido de una línea compuesta por un largo, ancho, posición y dirección. Define los límites extremos de un volumen.
- Volumen: es aquella sucesión o recorrido de un plano en movimiento, posee largo y profundidad.

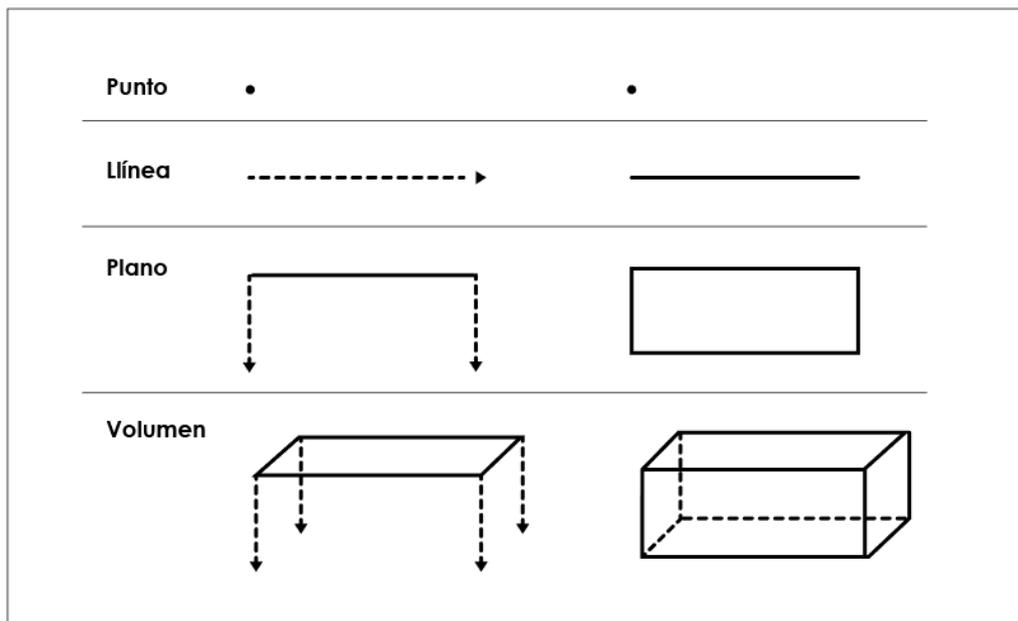

Figura 2. Elementos Conceptuales. El punto, la línea, el plano y el Volumen 1992

Fuente: Libro en "Fundamentos del Diseño bi y tri dimensional" Wicius Wong.

Los Elementos Visuales a diferencia de los conceptuales, sí son visibles. Resultan de la sucesión de los elementos conceptuales y se caracterizan por su configuración en el trayecto. Estos elementos se clasifican en:

- Forma: es todo aquello que pueda ser visto permitiendo identificar el objeto representándolo. Considerando su composición, estas se forman de tal manera que se dividen en dos categorías:
 - a) Formas Geométricas: se caracterizan por definirse en proporciones uniformes perfectas como el círculo, el cuadrado o el triángulo.
 - b) Formas Orgánicas: resultan de formas menos definidas y proporciones no exactas, no tiene reglas y pueden ser construidas de manera libre.
- Color: en un sentido amplio, se caracteriza por distinguirse y ser contrario al otro por su combinación cromática. A lo largo de los años, se ha profundizado el

sistema de categorización visual de los colores, por ello la construcción del círculo cromático permite identificar los colores primarios de los colores secundarios o intermedios respectivamente.

- Medida: todas las formas poseen un tamaño, y pueden ser medibles. Considerar este elemento permite diferenciar lo grande de lo pequeño contrastando un objeto de otro.
- Textura: refiere a la cercanía en la superficie de una forma, pues los sentidos del tacto y la vista se acercan a una composición plana o decorada, suave o rugosa propiciando un sentir.

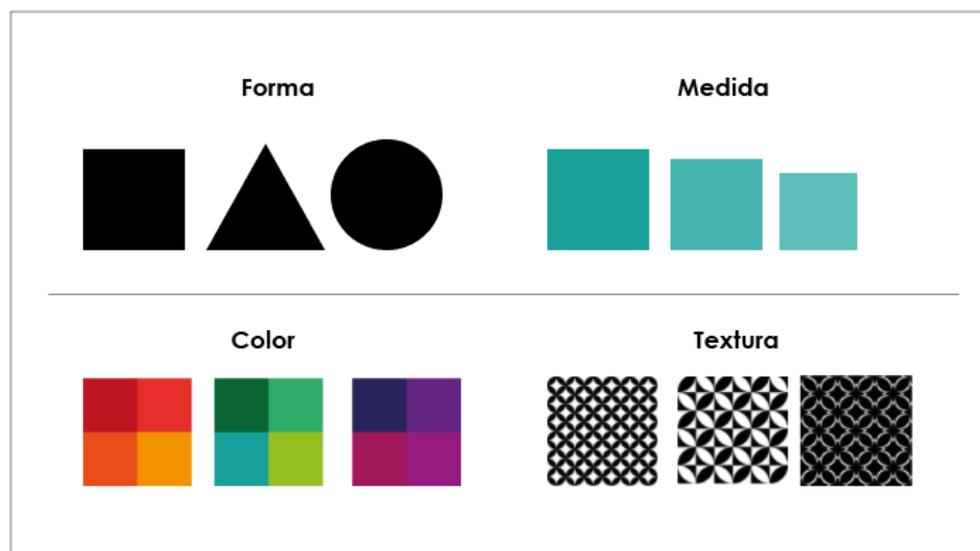

Figura 3. Elementos visuales. La forma, medida, color y textura. 1992
Fuente: Libro en “Fundamentos del Diseño bi y tri dimensional”. Wicius Wong.

Los elementos de relación se caracterizan por la ubicación y la interrelación de las formas en el diseño o composición. En su construcción y trayecto poseen dirección y posición, en su proceso pueden obtener espacio y gravedad. Así, estas se clasifican de la siguiente manera:

- Dirección: se caracteriza por la posición del observador marcando la diferencia de la composición del objeto o de las formas cercanas a él.
- Posición: relativa a la estructura, es el marco contenedor de algo determinado o una estructura.
- Espacio: caracterizada por esa sensación de profundidad de la que puede ser visible o ilusoria y se establece que todas las formas por más pequeñas que

resulten ser siempre ocupan un espacio, sin embargo, no pueden ocupar un mismo espacio, posición o lugar.

- Gravedad: considerada no solamente como un efecto visual, resulta ser también aquel efecto psicológico pues a partir de esta se puede atribuir estabilidad y equilibrio a la forma.

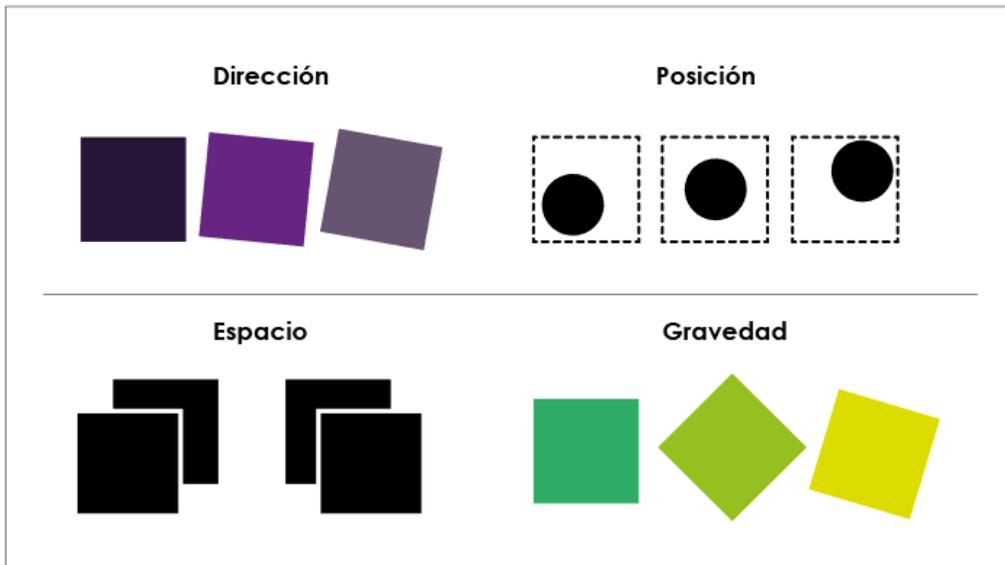

Figura 4. Elementos de relación. La dirección, posición, espacio, y gravedad. 1992
Fuente: Libro "Fundamentos del Diseño bi y tri dimensional". Wicius Wong.

Los Elementos Prácticos subyacen el contenido y el alcance de un diseño o composición. Abarcan un estudio mucho más preciso, sin embargo, mostrarlos como abstractos en la lectura visual llevan en esencia un importante significado. Por sus características se clasifican estableciendo:

- Representación: refiere como la forma ha derivado de la naturaleza, el mundo o el ser humano. Se caracteriza por ser realista, estilizada y poco abstracta, pues en la claridad de la imagen se representa algo determinado.
- Significado: representa un signo, significa y tiene un mensaje que concuerda con el imaginario de las personas.
- Función: presente para un objetivo, propósito o fin concreto, se caracteriza por cumplir lo requerido de una composición.

Figura 5. Elementos prácticos. La representación, el significado y función. 1992
Fuente: Libro “Fundamentos del Diseño bi y tri dimensional”. Wicius Wong.

En este sentido, los elementos gráficos que son parte de los libros ilustrados influyen de manera notable en la educación, permitiendo generar aquellos intercambios verbales y no verbales en un entorno educativo desarrollando así una mejor comprensión, asimilación y reconocimiento de contenidos determinados. Desde esta perspectiva, la inclusión de imágenes en determinados materiales editoriales como los libros, serían elementos esenciales e idóneos para la información (Duran 2005). La imagen como ese medio de representación es capaz de traducir símbolos verbales en símbolos visuales capaces de comunicar y transmitir (Momani y Jáimez 2002).

2.4. Elementos sígnicos y gráficos en la ilustración

La ilustración como aquella manifestación gráfica se encuentra ligada estrechamente al conocimiento humano y la expresión, siendo así una forma por la que se puede transmitir ideas, visiones o pensamientos de manera gráfica. Conformada por elementos visuales lleva en esencia un contenido y significación simbólica (Perales y Jiménez 2002). Por lo tanto, la representación gráfica involucra diferentes maneras de transmitir y expresar a través de lo gráfico. Así, la construcción de la ilustración dependerá de ciertos elementos que permitan transmitir contenido específico. Castrillón sostiene que:

En el niño, el ejercicio de reconocer en una imagen la representación de la realidad no es un simple “juego de niños”. Cuando un niño mira imágenes y comienza a identificar los objetos y formas representados en ellas, realiza una actividad mental muy elaborada, puesto que no está en presencia del objeto real sino de su representación. Reconocer los objetos sobre la imagen y nombrarlos es poder apropiárselos y controlarlos. (Castrillón 1992, 3)

En este sentido, la ilustración conformada y construida por elementos visuales acordes a los planes y contenidos de clase expresan y reconocen gran sensibilidad en los estudiantes. Por ello identificar ciertos elementos visuales permiten reconocer el valor gráfico y sígnico de la ilustración estableciendo un aprendizaje consciente de la realidad del lector (Duque 2012).

Estableciendo estos importantes parámetros, Duque sostiene que en la construcción y creación de la ilustración el ilustrador debe considerar el desarrollo infantil según la edad de los estudiantes o lectores, pues de esto dependerá la comprensión y la percepción del libro. Por otro lado, tener conciencia del material a ilustrar será pieza clave en la naturaleza sígnica y de representación de la imagen (Duque 2012, 23). Reconocer aquellos elementos visuales en la ilustración, respecto a la expresión y el significado de un trazo o una línea, el uso del color y su representación, las formas y figuras, la tipografía adecuada y los soportes resultarían ser piezas clave en la construcción de una ilustración pensada para la educación.

Si de expresividad en la línea se tratara, John Ormsbee Simonds (1961) afirmaba que: “La línea para el diseñador es la palabra para el escritor, y en consecuencia, se ha de dotar a cada trazo de la máxima expresividad” (Simonds 1961, 47). De esta manera, su investigación se ha preocupado en entender la expresión de la línea plasmada en la importancia del trazo⁹. En este mismo camino, y en relación con el pensamiento de Simonds, Rikard Rodin (2015) ha desarrollado una colección de cuarenta y ocho tipos de línea que corresponde a un estado de humor y ánimo determinado.¹⁰ Denominadas como “mood lines” este trabajo teórico se caracteriza por documentar la expresividad de la línea en las creaciones gráficas. De esta manera, es importante entender que cada trazo tiene un sentido y un fin que en esencia expresa y transmite, pues en diseño “ningún trazo es fruto de la casualidad” (Rodin 2015).

⁹ Arquitecto John Ormsbee Simonds: ABEIJ

¹⁰ Rikard Rodin, creador de la revista ZevenDesign y fundador de la plataforma Tethos Creative, se encargó de identificar y plasmar en una tabla de mayor utilidad los diferentes estados de ánimo plasmados en la expresividad de la línea.

MOOD LINES

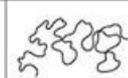
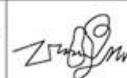
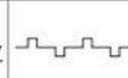
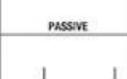
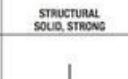
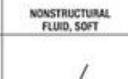
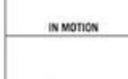
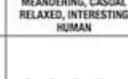
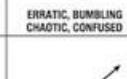
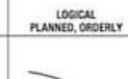
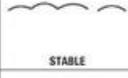
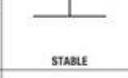
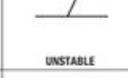
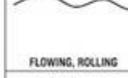
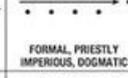
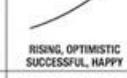
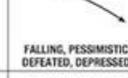
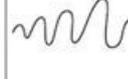
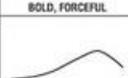
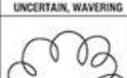
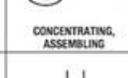
 ACTIVE	 PASSIVE	 STRUCTURAL SOLID, STRONG	 NONSTRUCTURAL FLUID, SOFT	 IN MOTION	 MEANDERING, CASUAL RELAXED, INTERESTING HUMAN	 ERRATIC, BUMBLING CHAOTIC, CONFUSED	 LOGICAL PLANNED, ORDERLY	
 STABLE	 UNSTABLE	 STABLE	 UNSTABLE	 FLOWING, ROLLING	 FORMAL, PRIESTLY IMPERIOUS, DOGMATIC	 RISING, OPTIMISTIC SUCCESSFUL, HAPPY	 FALLING, PESSIMISTIC DEFEATED, DEPRESSED	
 POSITIVE BOLD, FORCEFUL	 TENUOUS UNCERTAIN, WAVERING	 THE VERTICAL, NOBLE, DRAMATIC, INSPIRATIONAL, ASPIRING	 THE HORIZONTAL EARTHLY, CALM, MUNDANE, SATISFIED	 INDECISIVE, WEAK	 PROGRESSIVE	 DEGRESSIVE	 RISE ATTAINMENT WITH EFFORT IMPROVEMENT	 FALL SINKING WITHOUT EFFORT IMPROVEMENT
 PRIMITIVE SIMPLE, BOLD	 EFFUSIVE	 FLAMBOYANT	 REFINED	 INDIRECT, FLOODING	 CONCENTRATING, ASSEMBLING	 DISPERSING, FLEEING	 BROKEN INTERRUPTED, SEVERED	
 JAGGED, BRUTAL HARD, VIGOROUS MASCULINE, PICTURESQUE	 CURVILINEAR, TENDER SOFT, PLEASANT FEMININE, BEAUTIFUL	 ROUGH, RASPING GRATING	 SMOOTH SWELLING, SLIDING	 DIRECT, SURE FORCEFUL, WITH PURPOSE	 OPPOSING	 CONNECTING CROSSING	 PARALLEL OPPOSING WITH HARMONY	
 DECREASING CONTRACTING	 INCREASING EXPANDING	 DYNAMIC	 STATIC FOCAL, FIXED	 EXCITED, NERVOUS JITTERY	 OPPOSING WITH FRICTION	 DIVERGING DIVIDING	 GROWING DEVELOPING	

Figura 6. Mood-lines - "La máxima expresión en un solo trazo" Rikard Rodin 2015.
Fuente: Revista Digital de Arquitectura y Diseño.

Por consiguiente, la línea expresada en el trazo permitirá a la ilustración adecuarse y coadyuvar en la labor educativa, transmitiendo conocimientos con valor, expresión y sentir permitiendo la adquisición de nuevos saberes.

Respecto al uso cromático en la ilustración, Duque sostiene que “el color manipula nuestras emociones de la misma manera como las cuerdas del titiritero mueven las extremidades de una marioneta” (Duque 2012, 29). Por ello, considerar al color como un valor simbólico en la creación de la ilustración permite entender la aplicación cromática y la significación que esta conlleva. De esta manera, Heller (2004) explora la relación que los colores tienen con nuestros sentimientos, clasificados en estudio en la psicología del color estas pueden distinguirse y significar según su esencia. En este sentido, Heller establece y define uno a uno cada color dándole un significado determinado:

- Azul: Como parte de los colores principales, el azul es el color del agua, del descanso, de lo femenino, de la Virgen María, es apacible, pasivo e introvertido. Es el color de la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza, de todo lo que tiene que durar eternamente.
- Rojo: Este color está asociado la fuerza, el valor, la actividad y en ocasiones a la agresividad. Utilizado en la publicidad y la señalética por la fuerza del tono, expresa e informa con propia voz.

- **Amarillo:** Es el color de la alegría, el optimismo, lo divertido, el placer o la amabilidad. Muchas veces representa el aviso, la advertencia y eso lo hace un color antipático, pues expresa límites y restricciones.
- **Verde:** Considerado como el color de lo natural, de la primavera, de lo sano, de la vivacidad y de la vida vegetal.
- **Negro:** Es el color de la ilegalidad, de la violencia, del poder, de la estrechez, lo anguloso, lo pesado y lo duro.
- **Blanco:** El blanco es un color moderno, es atemporal. Este color vuelve a las cosas más positivas. Es el color del comienzo, de lo nuevo, del bien y la verdad, de lo ideal, de la perfección y la honradez.
- **Naranja:** Es el color de lo gustoso y aromático, de la diversión, sociabilidad y lo alegre. De lo llamativo, de la extraversión y la presuntuosidad.
- **Violeta:** Es el color de la devoción, la fe y la superstición, de lo artificial, de lo extravagante y singular. Representa la ambigüedad, lo inadecuado y de lo subjetivo.
- **Rosa:** Es el color de la infancia, de lo pequeño, del romanticismo y de la ensoñación. Conocido también como el color de la vanidad, de lo artificial y de lo barato.
- **Oro:** Considerado como el color del dinero, la felicidad, la fama y el lujo. Es el color del sol y la divinidad, de la belleza, la pompa, de la vanidad y la solemnidad.
- **Plata:** Es el color de la elegancia, del lujo no típico, menos ostentoso que el oro. Se asocia a lo pequeño, a la luna, a la noche y a las fuerzas mágicas.
- **Marrón:** Técnicamente, más que un color es una mezcla de tonos que por lo general ha representado ser un color de lo antipático, de la necesidad, de lo marchito y del otoño.
- **Gris:** Considerado como el color de la experiencia, de la sabiduría, pero también de lo anticuado. Muchas veces asociado al color del aburrimiento, de la soledad, de la insensibilidad y la indiferencia.

ROJO	AZUL	VERDE	AMARILLO	NARANJA	VIOLETA	ROSA	MARRÓN	GRIS	NEGRO
DINAMISMO	PROFESIONAL	NATURALEZA	CALIDEZ	INNOVACIÓN	LUJO	DIVERSIÓN	MASCULINO	AUTORIDAD	PODER
CALIDEZ	SERIEDAD	ÉTICA	AMABILIDAD	MODERNIDAD	REALEZA	PRESUMIDO	RURAL	OPACIDAD	SOFISTICADO
AGRESIVO	INTEGRIDAD	CRECIMIENTO	POSITIVIDAD	JUVENTUD	SABIDURÍA	INOCENCIA	NATURAL	SENCILLEZ	PRESTIGIO
PASIÓN	SINCERIDAD	FRESCURA	ESTIMULANTE	DIVERSIÓN	DIGNIDAD	FEMENINO	TIERRA	RESPECTO	VALOR
ENERGÍA	CALMA	SERENIDAD	ALEGRÍA	ACCESIBILIDAD	MISTERIO	DELICADEZA	SIMPLICIDAD	NEUTRAL	ATEMPORAL
PELIGRO	INFINITO	ORGÁNICO	LUMINOSO	VITALIDAD	ESPIRITUAL	ROMÁNTICO	RÚSTICO	HUMILDAD	MUERTE

Figura 7. Psicología del Color. La significación y Expresión de los colores de Eva Heller 2004.

Fuente: Revista Digital de Arquitectura y Diseño.

Para Heller, esta simbiosis entre el sentimiento y la razón en relación a los colores consiste en una auténtica experiencia visual basada en el en la razón, el pensamiento y la realidad del ser humano. Cada color tiene un significado, y su trascendencia se convierte en ese elemento y herramienta de comunicación que expresa y transmite algo determinado.

Cada forma, cada figura y cada color tienen una razón, un propósito, un objetivo visual y comunicativo, pues transmitir por medio de diversos elementos gráficos permite al observador ser parte de lo que lee, ve y siente.

Los colores desde la cosmovisión andina, específicamente de la cultura aymara se basan en esa significación de la colectividad, la unidad y la diversidad de los pueblos. Representada por la Wiphala, bandera compuesta por cuarenta y nueve cuadros en siete colores que representan el espíritu de lucha e identidad cultural. Félix Layme (2016) sostiene que la Wiphala surge de esa descomposición de los rayos solares y cada color está muy asociado a la cosmovisión y creencias propias. En este sentido, estos siete colores son:

- Rojo: color que constituye a la madre tierra o Pachamama. La energía del color propicia la expansión de la cultura en el territorio andino. Representa al planeta tierra (*aka-pacha*) el pensamiento cósmico de los *amawtas*.
- Naranja: representa la figura de la educación en avance, la salud, y la medicina en esta formación de la cultura aymara.
- Amarillo: expresa la energía de la luz y el padre sol, la fuerza del día con un sentido colectivo de fraternidad y humanidad. Representa la fuerza y energía de la tierra (*ch'ama-pacha*).

- Blanco: representa el tiempo armónico dedicado al desarrollo de saber ancestral y el trabajo comunitario. Representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha)
- Verde: el color verde simboliza la producción, la economía y riqueza natural que la Pachamama proporciona.
- Azul: expresa el espacio cósmico y sus efectos naturales sobre la tierra. Representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pacha), es la expresión de los sistemas estelares del universo y los efectos naturales.
- Violeta: representa la ideología, la filosofía, la política y el poder armónico de los pueblos.

Cada uno de estos colores están muy vinculados a los cinco principios de conducta de una comunidad, como no ser vago, no mentir, no robar, no matar y no tener vicios, elementos importantes dentro la cosmovisión andina (Layme 2016).

En cuanto a los atributos formales que definen su personalidad gráfica, la tipografía en la ilustración también se convierte en una representación visual significativa. Caracterizada por líneas y trazos precisos en su construcción, aplicación y desarrollo cumple de manera conjunta con la imagen un medio grafico visual capaz de significar y transmitir emociones. En ocasiones, su versatilidad y eficacia libera su función lingüística convirtiéndose elemental en la labor conjunta de la gráfica y el texto dentro los procesos educativos (Menza Vados, Sierra Ballén, y Sánchez Rodríguez 2016). En la actualidad, su creación vinculada a la ilustración, desde tipografía diseñada hasta el *lettering* han desarrollado grandes resultados a niveles tanto comunicativos, sociales, culturales y educativos.

Referirnos acerca del soporte, rememora como desde la antigüedad el hombre ha tenido la necesidad de expresar su sentir, sus creencias, sus anhelos, etc. comunicando y enseñando sobre su realidad, pues graficar era esa manera por el cual un sentir podía quedar en la perpetuidad del tiempo. En este sentido, el soporte es aquel elemento imprescindible en la comunicación gráfica, ya sea digital o física permite a la imagen asentarse en un espacio determinado (Scott y Castillo de Molina y Vedia 1984). Por ello, es importante considerar este elemento, pues de este también dependerá desarrollar una gráfica que sea capaz de transmitir y comunicar visualmente.

De esta manera, es importante considerar la trascendencia de estos elementos visuales, pues en su labor y acción conjunta se encontrará aquel sentido de la ilustración capaz de transmitir por medio de la gráfica valores que la educación anhela.

3. Ilustración: reconocimiento e identidad

El aprendizaje a través de lo visual se ha convertido en un proceso transformador que implica una construcción sociocultural y educativa basada en conocimientos capaces de ampliar al máximo el desarrollo de capacidades y competencias educativas generando actitudes y valores socialmente significativos para la sociedad transformando la realidad de los estudiantes (Sainz González 2015).

América Latina es diversa culturalmente, compuesta por diferentes etnias, nacionalidades y culturas perduran y resisten en el tiempo. En el ámbito educativo, “el tratamiento de la diversidad cultural implica asegurar el derecho a la identidad propia, respetando a cada uno, con sus características biológicas, sociales, culturales y de personalidad que permiten la individuación de un sujeto en la sociedad” (UNICEF 2007). La construcción propia de la identidad permite al estudiante reconocerse y conocer su realidad pues identificarse culturalmente desarrollará valores como la tolerancia, la igualdad, la comunicación y el conocimiento de otras culturas. Educar a partir de valores culturales, permitirá a los estudiantes tomar conciencia de su realidad manteniendo una convivencia basada en el respeto, la solidaridad, la empatía etc.

La identidad cultural caracterizada por simbolismos expresados en creencias, valores, costumbres, tradiciones y cosmovisiones de los pueblos trae en esencia aquel reconocimiento y autoidentificación centrada en el pensamiento propio del ser. Por ello, identificarse culturalmente llega a ser importante en el desarrollo de una persona. Valorar la cultura propia, el uso de la lengua indígena y el rescate de conocimientos ancestrales heredados de nuestros antepasados es una acción de vital importancia, pues la autoidentificación rompe con la invisibilidad, la marginación y la exclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas (Bada Laura 2020).

La educación como ese elemento esencial e integrador en la formación del estudiante busca propiciar una convivencia basada en el respeto valorando la diversidad cultural, y así hacer más humanas las relaciones entre los distintos miembros de una comunidad (Brito Lorenzo 2008). Ante esto, los procesos educativos asumen un gran desafío; la búsqueda y adaptación de materiales que estimulen y coadyuven en este camino es una prioridad en el área pedagógica.

En este sentido, es importante analizar el valor y la trascendencia de la ilustración en procesos educativos, pues esta llegaría a ser ese elemento clave para el reconocimiento,

identificación y afirmación cultural en la educación boliviana. En este sentido, pensar en la educación a partir de los estudios culturales permite indagar y legitimar contextos sociales, articulando por medio del lenguaje, imágenes, sonidos, códigos y representaciones que reestructuran las nociones básicas de identidad, memoria e historia (Giroux 2005).

Es importante considerar que la educación como ese pilar fundamental en el proceso de reconocimiento e identificación que permite explorar una identidad cultural. El uso de elementos gráficos establecidos en la ilustración permite generar esa construcción de la imagen expresando la identidad de un pueblo (Perales y Jiménez 2002).

3.1. La identidad cultural en la Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”

La educación en Bolivia ha sufrido una serie de transformaciones y se ha visto obligada a adaptarse de acuerdo al paso de lo ajeno, la colonia, la república, la modernidad y la globalización. Con el objetivo de recuperar la memoria y experiencias históricas de los pueblos y naciones indígenas originarias, se inicia un nuevo periodo de conocimiento y saberes: “Una etapa en la educación boliviana con la construcción de un nuevo Modelo Educativo que articula más que dividir, complementa antes que diferenciar y consensua antes de imponer, partiendo de un análisis crítico de la realidad histórica de la educación boliviana y de las experiencias educativas” (Ministerio de Educación 2012).

En Bolivia, la situación de una educación plurilingüe empezó a cambiar con la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, esta dio un reconocimiento a los derechos de los pueblos precolombinos estableciendo y valorando la enseñanza de lenguas y saberes andinos.

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo que se viene implementando en las unidades educativas del territorio del estado plurinacional de Bolivia la “Ley de Educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, propone ejes articuladores y políticas de descolonización para el uso y revalorización de la cultura andina valorando los pueblos originarios de cada región (Quintana Mejía et al. 2016).

A partir de ello, Bolivia se rige en una educación basada en la intraculturalidad e interculturalidad. La primera promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas para la consolidación del

Estado Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia. En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro boliviana.

Respecto a una educación intercultural, el desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia (Ley N° 070 - Ley de la Educación «Avelino Siñani - Elizardo Pérez» 2010).

Capítulo tercero

Colores y matices: La Identidad Cultural en la Ilustración

1. Representación de la imagen y la cultura en el libro

1.1. El libro como objeto cultural

La evolución de la sociedad se ha caracterizado por la socialización del conocimiento contribuyendo de manera esencial al desarrollo científico y cultural. Esta socialización actúa gracias a diferentes medios. Sin embargo, los medios impresos son capaces de “plasmear, fijar y reproducir el resultado de las experiencias, de la imaginación, así como de los estudios e investigaciones que se han realizado a lo largo de la historia” (Alvarado Durán, Ruíz Figueroa, y Macías Zavala 2013, 70). Por lo tanto, este permite materializar el pensamiento humano por medio de sistemas simbólicos que construyen un contexto cultural.

El libro como protagonista esencial dentro los medios de comunicación impresos, impulsa el desarrollo científico y cultural de la humanidad. La producción editorial ha generado gran impacto en la sociedad, en el que es importante entender al libro como aquel objeto cultural de comunicación visual, en donde diferentes actores como el autor, el editor, el diseñador, el ilustrador, entre otros, conforman e interactúan un espacio de trabajo conjunto con un objetivo común, mostrar, expresar y transmitir.

Es importante mencionar que la ilustración en el libro constituye un papel fundamental en la transición de medios. En este sentido:

El diseñador como lector/en codificador, termino referido por Esqueda (2003), se convierte, en cierto sentido en coautor en relación con el objeto de la lectura a través de la interpretación de las necesidades de comunicación. Este espacio bidimensional de la página editorial que compone al libro a través de signos, letras, palabras, imágenes, ilustraciones, blancos llegan a significar varias cosas, y en el momento de su interacción de significados, adquieren un nuevo sentido, que es interpretado por el lector de acuerdo a sus propias experiencias, cultura y conocimiento (Alvarado Durán, Ruíz Figueroa, y Macías Zavala 2013, 71).

Las ilustraciones se convierten en ese registro capaz de mostrar y hacer evidente aquellos “imaginarios colectivos que asignan valores y que hoy en día funcionan como ese sentido de pertenencia e identificación” (Alvarado Durán, Ruíz Figueroa, y Macías

Zavala 2013), pues son ellos quienes otorgan los significados asignados a las imágenes. Por lo tanto, las imágenes muestran la realidad y hablan desde su propio lenguaje, generando que los formatos, los recursos gráficos y proceso del lector estén relacionados a la conformación de la lectura.

El libro como objeto cultural, posibilita la construcción del conocimiento e influye en el desarrollo de la cultura de una sociedad, mediante códigos gráficos y culturales, de comunicación, identificación y representación. Es importante considerar, que el libro en su proceso comunicativo, resulta ser esa expresión del signo en relación con la escritura y la imagen, lo que es totalmente fundamental en un proceso de reconocimiento. Así, el libro como objeto cultural, “permite construir historias a través de la imagen y la letra como materia prima y con la emoción como herramienta” (Alvarado Durán, Ruíz Figueroa, y Macías Zavala 2013, 76).

En este sentido, esta investigación - en una primera instancia- desarrollará un análisis descriptivo de las ilustraciones basado en los elementos gráficos. Este análisis formal utilizará ciertos criterios semióticos generando una descripción de indicadores como ser la composición, el trazo, el color, formato, etc. La importancia de los mensajes visuales se concentrará en la representación de las imágenes, siendo el observador quien genere y comprenda el mensaje visual descubriendo su verdadero significado. Acaso sostiene que “la mirada profunda es la que llega al mensaje latente” (Acaso 2009, 140), hasta el fondo de las representaciones visuales.

Posteriormente, se desarrollará material gráfico y de recopilación de la información a partir de los libros seleccionados de la colección *Wawa Libros y Urucú*, compuesto por actividades que determinen cómo estos elementos gráficos son percibidos por los principales actores de esta investigación, niños y niñas estudiantes del nivel primario.

Finalmente, se recopilará, evaluará y clasificará la información de estos elementos a partir de la Metodología del Design Thinking generando así un resultado mas gráfico y visual. Propia del área de diseño, esta metodología permite acercarse y recopilar la información desde la realidad de los estudiantes y de todos quienes forman parte de esta investigación.

2. La ilustración en los libros: Colección *Wawa Libros* y *Urucú*

2.1 El sentir de la Ilustración: Análisis formal descriptivo

Metodología

Caracterizada por generar una reflexión más a detalles e indagar la imagen de manera precisa, Alvarado (2019) presenta un análisis de la imagen el cual es considerada como una propuesta para analizar la imagen en relación al contexto. En este análisis pretende descubrir y explorar el mensaje del producto visual.

Las imágenes requieren de una mirada prolongada, pues el tiempo de observación es esencial para su comprensión. Por otro lado, determinar qué tipo de imagen se observa de acuerdo a características específicas y su función permitirá considerar el contexto en el que se desarrolla la interpretación.

En este sentido, explorar y analizar la imagen en proyectos editoriales impresos, establecer su significado y función e identificar sus elementos gráficos permitirá reconocer a la ilustración como pieza de gran importancia para la educación y la cultura. Por lo tanto, podemos establecer lo siguiente:

- Observación: Asume una valoración de características generales y componentes del libro, como está formado y de que comprende.
- Clasificación de la Imagen: La clasificación de una imagen refiere a generar un detalle, una ficha técnica que resuma aspectos del libro tales como el título, dimensiones, formato, técnica, materiales de la imagen.
- Identificación de elementos visuales: caracterización de los elementos visuales basados en la gráfica ilustrativa propuesta del material, forma, color, medida, textura, y función.

Para poder realizar este análisis descriptivo de la imagen - en este caso de las ilustraciones-, tomaremos como referencia las colecciones *Wawa Libros* y dos cuentos de la colección *Urucú* de Liliana de la Quintana, *Soy Aymara*, *Panqarita* y *los Achachilas* y *El Color de la Saya* respectivamente, ya que al ser colecciones que, si bien son distintas, ambas presentan a los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia. Los libros elegidos para este apartado pertenecen y tiene mucha información a la zona geográfica del altiplano boliviano, en el que se establecerá este proceso de investigación.

2.2 Los Wawa Libros – Soy Aymara

La colección de libros denominada *Wawa Libros* de la cineasta y autora boliviana Liliana de la Quintana, es una colección pensada para niños - primeros lectores-, en el que se conoce sobre la diversidad cultural de Bolivia en cuanto a sus pobladores, sus costumbres y tradiciones. Tal y como su nombre indica los *Wawa Libros* han sido desarrollados para las “wawas”,¹¹ en donde cada libro lleva en esencia información precisa de cada etnia, pueblo o nacionalidad indígena de Bolivia. Conformada por diez números: “Soy Uru”, “Soy Afro”, “Soy Jalq’a”, “Soy Moxeño”, “Soy Sirionó”, *Soy Aymara*, “Soy Guarayo”, “Soy guaraní”, “Soy Weenayek” y “Soy de la Ciudad”, esta colección representa de manera literaria y gráfica la existencia de un pueblo o nacionalidad indígena en Bolivia.

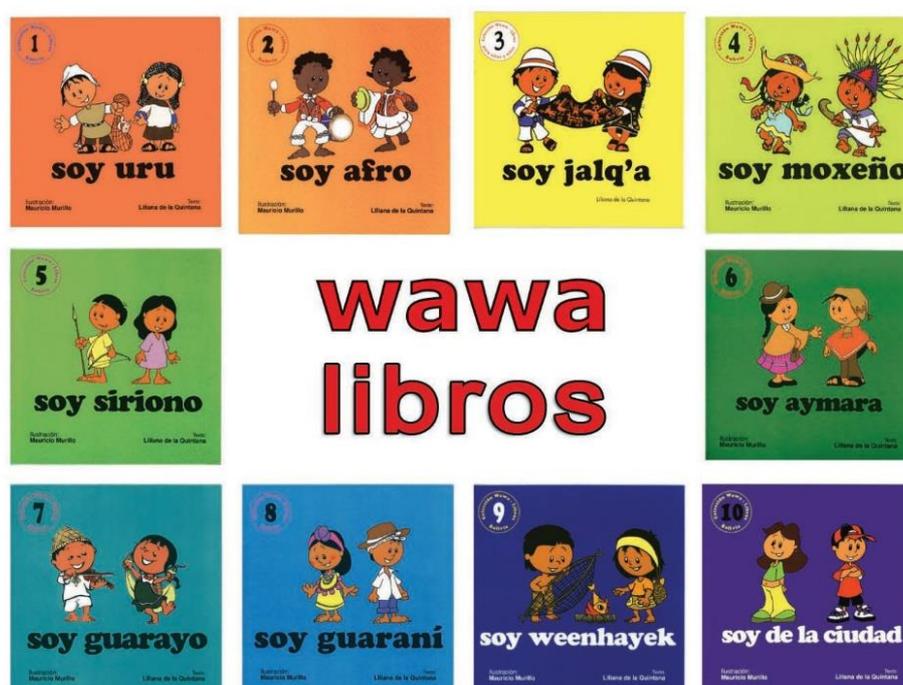

Figura 8. *Wawa Libros*, colección completa de libros de Liliana de la Quintana, 2000.

Fuente: Academia de la Literatura Infantil Bolivia.

En esta colección, cada libro o número, tiene como portada una ilustración que caracteriza un pueblo o nacionalidad indígena. Conformada por diez números, se distinguen por elementos precisos en la gráfica, como ser la vestimenta propia de cada

¹¹ “Wawa” es un vocablo aymara que significa, bebé. Usualmente es una expresión afectuosa para referirse hacia niñas y niños. Es una palabra de sonido afectuoso del que las familias utilizan para referirse con cariño hacia sus hijos.

pueblo. Así también, el título inicia con la afirmación “Soy”, que sin duda da lugar a una autoidentificación cultural de los lectores. Los colores de cada libro permiten distinguirse uno de otro generando esta asociación de color y significación.

Liliana de la Quintana, autora de la colección de los *Wawa Libros*, menciona que estos muestran con gran importancia y orgullo a los pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia. Sin embargo, hablar sobre pueblos y nacionalidades indígenas es un tema que en ocasiones continúa siendo invisibilizado, y que, de si literatura se tratara, las probabilidades de ver a un indígena como protagonista de un libro, es mínimo y casi inexistente.¹² En este sentido, la colección trata de generar una reflexión de reconocimiento, mostrando y haciendo visible esta basta información y sabiduría de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Así también, la autora comenta que la creación de estos surge a raíz de un proyecto acerca de los Derechos Indígenas en tierras bajas, en donde se buscaba indagar en distintas comunidades recopilando información valiosa de cada pueblo indígena en territorio boliviano. En ese sentido, la realización de cada uno de ellos es el resultado de la vivencia y convivencia de la autora con estas determinadas comunidades, en el que premisas como el respeto a su cultura y el dialogo igualitario siempre han sido elementos importantes para un trabajo de esta naturaleza. Liliana de la Quintana afirma:

Para mí era muy importante estar cerca de ellos, yo no quería hacer este trabajo desde mi escritorio, sino más bien desde la convivencia, desde la realidad en donde para mí era fundamental conocerlos, hablar y convivir, saber cómo conviven, como son y actúan en comunidad, que hacen durante el día, etc. es decir para mí era importante vivir de esos momentos convivencia (De la Quintana 2021).

Respecto a la gráfica propuesta, sostiene que la ilustración ha sido pensada considerando dos aspectos fundamentales: la primera, era tomar conciencia de que este libro estaba destinado a niños y niñas pequeños o primeros lectores, pues estas debían transmitir de una manera muy sencilla todo el contenido propuesto. En efecto, las ilustraciones al no tener rasgos bien definidos y mostrarlos de una manera geométrica, se lograría un acercamiento más adecuado a los estudiantes; y lo segundo, poder retratar de manera simple y concreta, como visten, como es su lugar y el medio geográfico en donde viven, como es la flora y la fauna de las determinadas comunidades, etc. Mauricio Murillo quien ilustró la colección, refleja aquellos requerimientos ya establecidos en el que pudo

¹² Liliana de la Quintana, entrevistado por el autor, 20 de septiembre de 2021. Para leer la entrevista completa, ver Anexo 4.

plasmar las ideas en las ilustraciones gracias a la documentación y registro que la autora había desarrollado en ese tiempo.

2.3 Estudio 1: Los Wawa Libros *Soy Aymara*

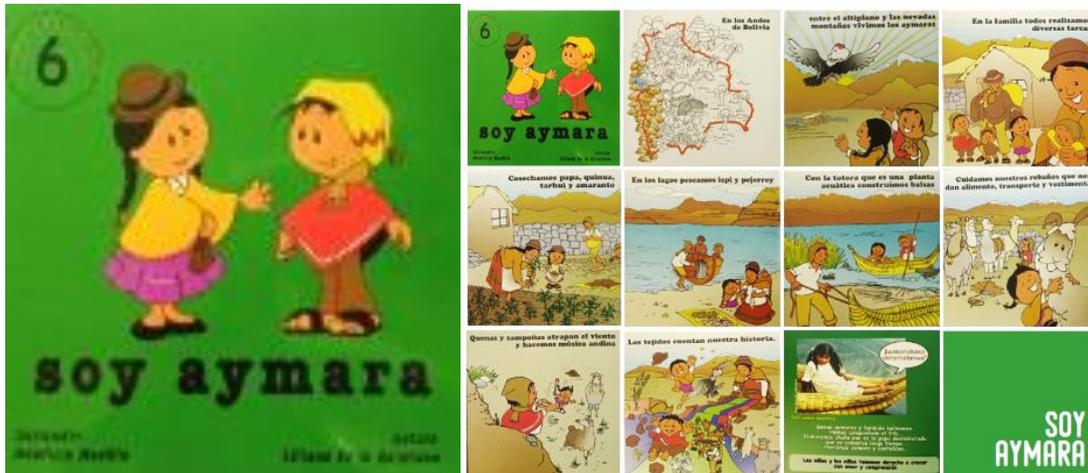

Figura 9. *Soy Aymara*, colección *Wawa Libros* de Liliana de la Quintana, 2000.
Fuente: Academia de la Literatura Infantil Bolivia.

- Observación

Valoración de características generales y componentes del libro

- *Portada del libro:* está compuesta por una ilustración central de una niña y un niño con vestimenta característica de la cultura Aymara, debajo, se encuentra el título central del libro *Soy Aymara* en letras de considerable tamaño, al costado superior izquierdo el número del tomo al cual pertenece, en este caso es el libro número seis de la colección.
- *Interior del libro:* Conformado por doce páginas, las ilustraciones se encuentran plasmadas en la página completa. Ubicada en la parte central superior de la página, el texto se caracteriza por ser de color negro y con un estilo de fuente *bold* que no sobrepasa de las dos líneas de narración. La primera página tiene un gráfico de ubicación geográfica - un mapa que muestra el lugar exacto en donde se encuentran las comunidades- de las determinadas culturas. Estas tienen gráficos característicos geográficos del lugar, como montañas, arboles, lagos, etc. que permiten generar una mayor información visual del pueblo o nacionalidad indígena originaria.
- *Contenido:* Las ilustraciones dan referencia a las principales actividades que realizan diversas poblaciones. Por ejemplo, actividades características

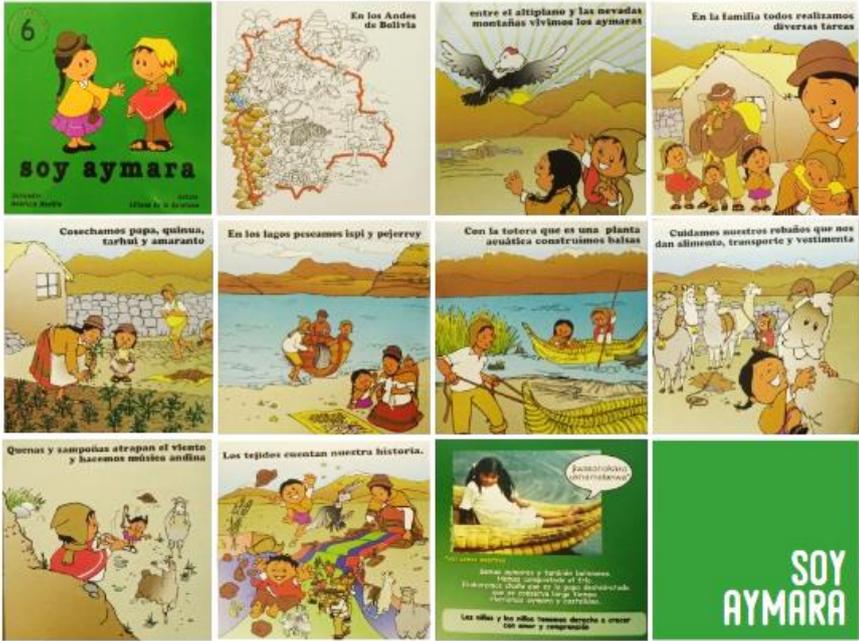
como la pesca, la agricultura, la caza y la artesanía, etc. Así también, se hace referencia de sus fiestas, danzas o música.

- *Contratapa:* En esta parte posterior del libro, se encuentra una fotografía real de uno o varios niños pertenecientes a estos pueblos o nacionalidades indígenas presentados. Así también, de un resumen de las actividades, costumbres o tradiciones que tienen. Además de una frase en la lengua propia de cada pueblo que dice: “Así somos nosotros”.

- Clasificación de la Imagen

Detalles, información y características que resuma aspectos importantes del libro.

Tabla 1
Ficha Técnica: Recopilación, datos e información del Libro
Colección *Wawa Libros - Soy Aymara*

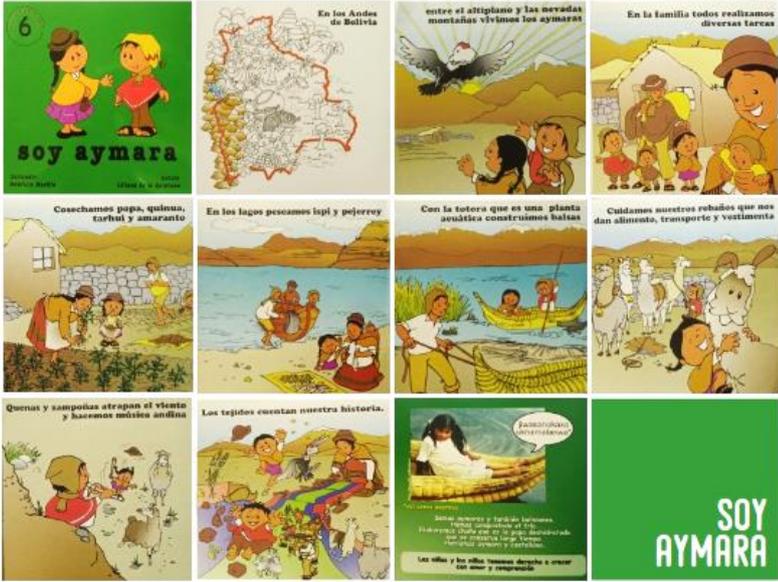
N.º	Indicador	Datos e información
1.	Colección	<i>Wawa Libros</i>
2.	Título	<i>Soy Aymara</i>
3.	Ilustrador	Mauricio Murillo
4.	Técnica	Ilustraciones digitales
5.	Autor texto	Liliana de la Quintana
6.	Fecha	2000
7.	Editorial	NICOBIS
8.	Lugar	La Paz – Bolivia
9.	Formato	Libro físico
10.	Dimensiones	20 x 20 cm
11.	Edad	8 a 10 años de edad
12.	Función	Información sobre la diversidad cultural de pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia.
13.	Piezas Gráficas Ilustraciones	10

Fuente: ABLIJ

Elaboración: Propia

- Identificación de elementos visuales
Características de los elementos visuales de las ilustraciones.

Tabla 2
Análisis descriptivo de elementos visuales en la ilustración
Soy Aymara de la Colección Wawa Libros

N	Ilustraciones					Paleta de Color
1						
	Elementos Visuales	Forma	Color	Medida	Textura	Función
<p>Caracterizadas por su sencilla composición, las ilustraciones mantienen el estilo gráfico geométrico en toda la serie de la colección los <i>Wawa Libros</i>. Existe una continuidad gráfica de la construcción de los personajes considerando la edad del público meta.</p>	<p>De forma geométrica, la construcción de los personajes se centra en las actividades y oficios propios de la cultura aymara y en el fácil reconocimiento de los movimientos.</p>	<p>La paleta de color está muy relacionada la cromática del área geográfica altiplánica, colores fríos y de tonalidad oscura el cual representa lo árido del paisaje.</p>	<p>De formato cuadrado 10 x 10 cm, las ilustraciones abarcan la totalidad la página ocupando visualmente el mayor espacio visual del lector.</p>	<p>El uso de la técnica digital en la ilustración permite apreciar detalles y características propias del altiplano boliviano.</p>	<p>Información sobre la diversidad cultural del pueblo originario aymara. Actividades y oficios propios de la región basados en la historia de los pueblos.</p>	

Fuente: ABLIJ

Elaboración: Propia

2.4 Colección *Urucú - Panqarita y los Achachilas*

La colección de libros denominada *Urucú* de Liliana de la Quintana, como bien ella lo dice son: “Libros ilustrados con historias de niñas y niños que superan los desafíos de la vida” (De la Quintana 2021). Esta es una propuesta literaria que invita a los primeros lectores a reconocer sobre la existencia de niños y niñas pertenecientes a diferentes pueblos o nacionalidades indígenas de Bolivia. En la narrativa y la gráfica, se aprecia la inmensa riqueza ancestral y cultural de pueblos y comunidades. Conformado por cuatro títulos, *Panqarita y los Achachilas*, “Tejedora de estrellas”, “La fiesta de la Vida” y *El Color de la Saya* cada uno de estos representando al pueblo aymara, guaraní, ayoreo y afro bolivianos respectivamente, se caracterizan por mostrar la magia y el misterio de los pueblos recurriendo a seres mágicos y mitológicos de cada cultura.

Panqarita y los Achachilas es un cuento que expresa y da a conocer la importancia de las costumbres y tradiciones del pueblo originario aymara. Esta historia está protagonizada por una niña pastora parte de una comunidad del altiplano boliviano, una “niña cholita”, -expresión usada para referirse de mujeres o niñas vestidas con pollera, manta y trenzas largas- llamada Panqarita, en el que a raíz de ciertos sucesos se explora la esencia de la cultura aymara, la riqueza ancestral de los abuelos y de toda una comunidad.

El mensaje se centra en la convivencia aymara, el dialogo y el respeto, pilares fundamentales de una comunidad indígena originaria. Sucesos tales como, la falta de comprensión, peleas, envidia y antipatía en la comunidad de Panqarita, propician el reclamo y la presencia de la Pachamama. La autora sostiene que las personas como parte de una comunidad hemos dejado de lado la importancia de vivir y convivir en un lugar para todos.¹³ “Nos hemos olvidado de una regla muy importante, primero hay que dar, para luego recibir. Si esto no se cumple, todo habrá terminado. El ciclo de la vida se romperá y todos estaremos destinados a desaparecer” (De la Quintana 2021).

¹³ Liliana de la Quintana, entrevistado por el autor, 20 de septiembre de 2021. Para leer la entrevista completa, ver Anexo 4.

2.5 Estudio 2: Colección *Urucú - Panqarita y los Achachilas*

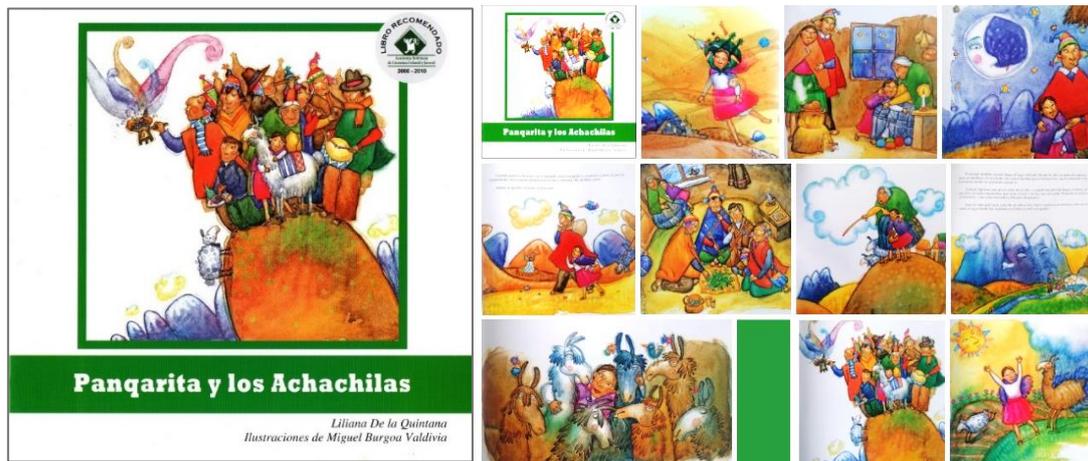

Figura 10. *Panqarita y los Achachilas* colección *Urucú* de Liliana de la Quintana, 2013.
Fuente: Academia de la Literatura Infantil Bolivia.

- Observación

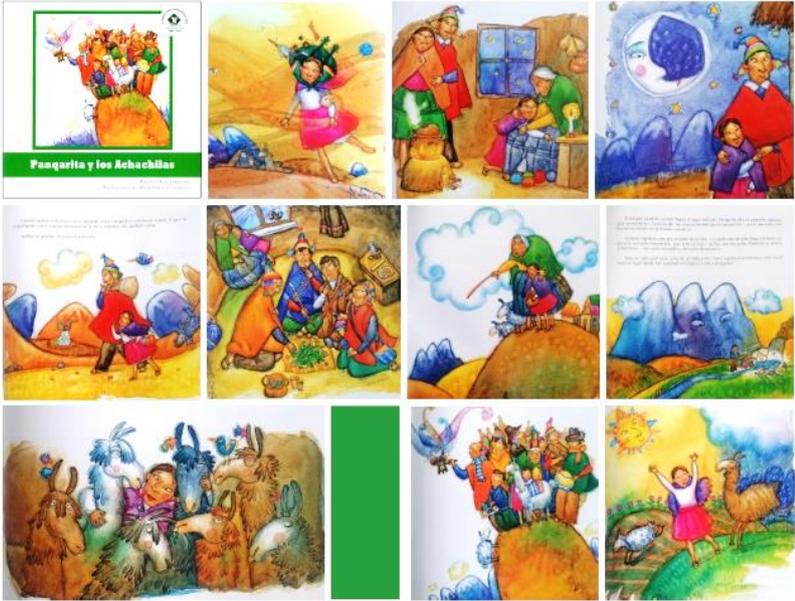
Valoración de características generales y componentes del libro

- *Portada del libro:* está compuesta por una ilustración central de una comunidad, en ella se encuentran muchos personajes, como Panqarita con su llamita y su abuela. Alrededor de ellas un conjunto de músicos con quenas y tambores. Al costado, un “Yatiri” soplando la braza para la ofrenda a la Pachamama. En la parte inferior de la portada se encuentra el título central del libro.
- *Interior del libro:* Conformado por veinticuatro páginas y diez ilustraciones, el texto distribuye de manera equitativa texto e imagen. Las páginas están divididas e intercalada, texto e ilustración respectivamente. En la parte final del libro, se encuentra un glosario de las palabras o expresiones aymaras utilizadas en el cuento.
- *Contenido:* El cuento refleja la riqueza cultural y ancestral del pueblo originario aymara. Con Panqarita como protagonista de la historia, se contempla la diversidad cultural de la comunidad. Narrada a partir de sucesos, creencias y mitologías del pueblo aymara, se realiza la espiritualidad, ritualidad y respeto por la Pachamama.
- *Contratapa:* En esta parte final del libro, se encuentra información acerca de la autora y la edad recomendada de los lectores.

- Clasificación de la Imagen

Detalles, información y características que resume aspectos importantes del libro.

Tabla 3
Ficha Técnica: Recopilación, datos e información del Libro
Panqarita y los Achachilas de la Colección Urucú

N.º	Indicador	Datos e información
1.	Colección	<i>Urucú</i>
2.	Título	<i>Panqarita y los Achachilas</i>
3.	Ilustrador	Miguel Burgoa
4.	Técnica	Ilustraciones en Acuarela
5.	Autor texto	Liliana de la Quintana
6.	Fecha	2013
7.	Editorial	NICOBIS
8.	Lugar	La Paz – Bolivia
9.	Formato	Libro físico
10.	Dimensiones	20 x 20 cm
11.	Edad	8 a 10 años de edad
12.	Función	Información sobre la diversidad cultural y ancestral del pueblo originario aymara. Creencias, espiritualidad y mitología aymara.
13.	Piezas Gráficas Ilustraciones	10

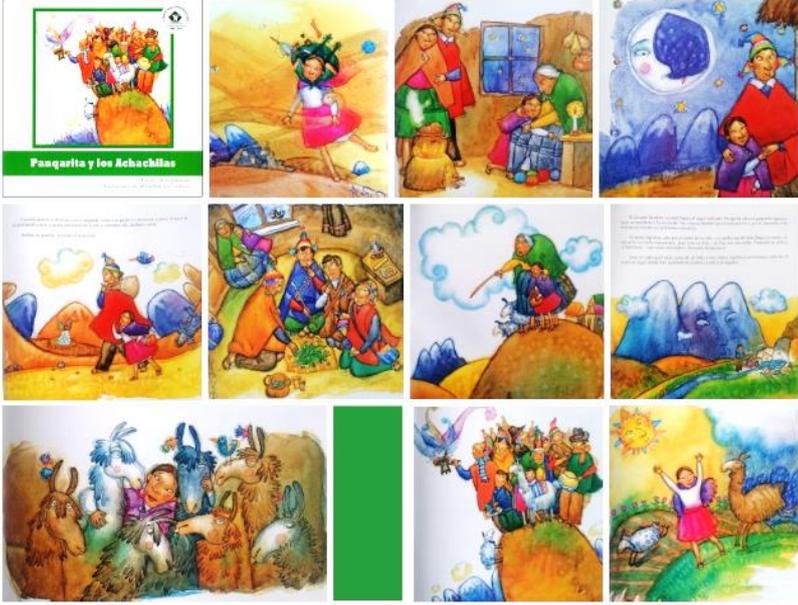
Fuente: ABLIJ

Elaboración: Propia

- Identificación de elementos visuales

Características de los elementos visuales de las ilustraciones.

Tabla 4
Análisis descriptivo de elementos visuales en la ilustración
Panqarita y los Achachilas de la Colección Urucú

N	Ilustraciones					Paleta de Color
2						
	Elementos Visuales	Forma	Color	Medida	Textura	Función
Caracterizadas por cada elemento gráfico y la técnica empleada, las ilustraciones muestran en composición la gráfica y sus matices andinos en cada color. La unión de los colores en la acuarela forma una paleta cromática muy relacionada al área geográfica.	De forma más orgánica, las ilustraciones tratan de acercarse y parecerse a lo más real y fiel posible de la imagen	La paleta de color está constituida por colores neutros, pero a la vez cálidos reflejando la esencia del paisaje	De formato cuadrado 20 x 20 cm, las ilustraciones abarcan de manera intercalada la totalidad de la página acompañada de texto.	El uso de la técnica artística de la acuarela permite apreciar los trazos propios de la pintura brindando un matiz distinto de la gráfica.	Información sobre la diversidad cultural del pueblo originario aymara, costumbres, tradiciones de los pueblos andinos.	

Fuente: ABLIJ

Elaboración: Propia

2.6 Colección Urucú - *El Color de la Saya*

El Color de la Saya es una historia que cuenta la vida de Martina, guerrera africana Bantú, esclava traída del África. La historia se acerca a sucesos, acciones e instancias actuales, romper el pensamiento binario y estereotipado de que “las niñas no juegan fútbol”. Narrada desde los yungas de Bolivia, los colores de la saya pintan un canto emancipador. “Con la saya celebramos la unión y nuestra libertad. Pero además contamos nuestra historia bailando y cantando. La saya es como un himno de nuestro pueblo” (De

la Quintana 2021). Este cuento es sin duda, un medio por el cual se muestra con orgullo al pueblo afro boliviano, a los miembros de la comunidad, su historia y su lucha.

La autora recoge toda la información para crear una historia pensada en los niños para recordar aquellos momentos duros de la llegada de los africanos a América. La literatura infantil en este caso es la mejor manera de acercar a niños y niñas a la cultura e historia de su pueblo, “Somos las palabras que cuentan lo que somos”, dijo Galeano. En este sentido la autora sostiene que:

El mundo es un aroma de siglos, una paleta que contiene todos los colores de la tierra, sus cielos, las voces, la música, los sueños de siglos y siglos. Qué mejor que extenderle la mano a esa abuela negra que nos invita a subir a un barco, para cruzar el mar junto a otros hombres y mujeres que llevan los ojos opacados por la advertencia de un triste destino (De la Quintana 2021).

Esta colección, conformada por los libros mencionados, son sin duda un producto literario que busca reconocer y valorar a niños y niñas de diferentes culturas, pueblos o nacionalidades indígenas. Su contenido pretende mostrar la riqueza cultural, ancestral y mística de Bolivia. Cada uno de ellos, muestra desde su propia perspectiva elementos culturales que representan a los pueblos, su visión y su valor en esta sociedad contemporánea. Con prioridad es desarrollado para que el público infantil sea consciente de esta realidad, riqueza cultural y étnica del país.

2.7 Estudio 3: Colección *Urucú* - *El Color de la Saya*

Figura 11. *El Color de la Saya* colección *Urucú* de Liliana de la Quintana, 2013.
Fuente: Academia de la Literatura Infantil Bolivia.

- Observación

Valoración de características generales y componentes del libro

- *Portada del libro:* compuesta por una ilustración central, dos mujeres afro bailan al ritmo de la música. De coloridas blusas y polleras, se toman de la mano en muestra de su unión. Al costado de la portada, una mariposa azul en pleno vuelo da color expresando el significado de libertad. En la parte superior, el título del libro *El Color de la Saya*, debajo el nombre de la autora e ilustradora.
- *Interior del libro:* Conformado por treinta y cinco páginas y diecisiete ilustraciones, el texto distribuye de manera equitativa texto e imagen. Las páginas están divididas e intercalada, texto e ilustración respectivamente. Muchas de las ilustraciones abarcan la mayor parte del plano narrativo, pues en la asociación de ambos elementos la imagen hace de la historia más significativa.
- *Contenido:* El cuento refleja la riqueza cultural y ancestral del pueblo originario afro boliviano. La historia de Martina se acerca a historias e instancias actuales, en donde el libro expresa aquel sentimiento en busca de quitar de la sociedad una construcción binaria y estereotipada de la mujer.
- *Contratapa:* En esta parte final del libro, se encuentra información acerca de la autora y la edad recomendada de lectores.

- Clasificación de la Imagen

Detalles, información y características que resuma aspectos importantes del libro.

Tabla 5
Ficha Técnica: Recopilación, datos e información del Libro
El Color de la Saya de la Colección Urucú

N.º	Indicador	Datos e información
1.	Colección	<i>Urucú</i>
2.	Título	<i>El Color de la Saya</i>
3.	Ilustrador	Romanet Zarate
4.	Técnica	Ilustraciones en Acuarela
5.	Autor texto	Liliana de la Quintana
6.	Fecha	2018
7.	Editorial	NICOBIS
8.	Lugar	La Paz – Bolivia
9.	Formato	Libro físico
10.	Dimensiones	27 x 20 cm
11.	Edad	8 a 10 años de edad
12.	Función	Visibilizar y romper el pensamiento binario y estereotipado de género
13.		10

Fuente: ABLIJ

Elaboración: Propia

- Identificación de elementos visuales

Características de los elementos visuales de las ilustraciones.

Tabla 6
Análisis descriptivo de elementos visuales en la ilustración
El Color de la Saya de la Colección Urucú

N	Ilustraciones					Paleta de Color
3						
Elementos Visuales	Forma	Color	Medida	Textura	Función	
La composición de la gráfica de las ilustraciones se semeja con más intensidad a la realidad, las aproximaciones de los elementos generan una	De forma geométrica y orgánica la construcción de los personajes permite identificar características como facciones del	La paleta de color está muy relacionada a la cromática del área geográfica, a la riqueza natural de la zona, específicamente de la zona de	De formato cuadrado 27 x 20 cm, las ilustraciones abarcan la totalidad la página proporcionando un espacio para el texto.	El uso de la técnica de la acuarela hace de las ilustraciones mucho más reales.	Información sobre la diversidad cultural de los pueblos y la equidad de género en la sociedad actual.	

	identificación a partir de la imagen.	rostro, detalles de la vestimenta y de las acciones a la par de la historia.	los yungas de Bolivia.			
--	---------------------------------------	--	------------------------	--	--	--

Fuente: ABLIJ

Elaboración: Propia

2.8 Resultados análisis descriptivo

Esta propuesta de análisis pretendió explorar y enfrentar los elementos visuales descubriendo en ellos el contenido gráfico de la ilustración. Es importante destacar que existen diversos factores que interviene en el proceso de significación. Cabe mencionar que este proceso puede ser dinámico y cambiante de acuerdo al caso de estudio, pues su desarrollo debe ser adaptado a las diferentes circunstancias, estudios o necesidades que trascienden al signo y al espectador.

Con la intención de propiciar un lenguaje visual para poder comprender las imágenes –en este caso de las ilustraciones–, en los tres casos de estudio, es decir, *Soy Aymara*, *Panqarita y los Achachilas* y *El Color de la Saya* se ha podido evidenciar que, si bien el producto literario de los libros es de la misma autora, el contenido respecto al estudio cultural y gráfico de los pueblos y nacionalidades indígenas cambia de acuerdo al contexto de cada región. Es importante mencionar que cada uno de ellos tiene una carga cultural e identitaria evidente, por lo que generar una reflexión a partir de usos, costumbre y tradiciones de los pueblos refleja el arduo e inquietante interés por el reconocimiento cultural en la niñez dentro los procesos educativos. En este sentido, este tipo de materiales tratan de trascender en un sentido cultural, identitario y educativo en la sociedad actual.

El libro *Soy Aymara* de la colección *Wawa Libros*, está compuesta por ilustraciones digitales. De forma simple y geométrica, la construcción de los personajes se concentra en la vestimenta específica de la región y en los oficios o actividades que caracterizan y diferencian un libro de otro. Considerando la edad estimada y recomendada de los lectores, las ilustraciones tratan de ser elementos fáciles de identificar, pues al no tener detalles precisos tales como características del rostro, expresiones en detalle o precisiones estéticas, el propósito y objetivo de manifestar un mensaje de igualdad sale por medio de esta decisión gráfica. En efecto, en una entrevista con el ilustrador de la

colección Mauricio Murillo,¹⁴ nos comenta que la construcción de estas había sido pensada con el fin de que sean lo más cercanas a la gráfica de niñas y niños de las edades estimadas, pues la identificación partiría del reconocimiento tanto gráfico como cultural.

Por otro lado, en el libro *Panqarita y los Achachilas*, ilustrado por el artista Miguel Burgoa, muestra con mayor importancia las características de los personajes. Las piezas gráficas están compuestas por rasgos característicos y expresiones en el rostro, sus figuras, la estructura y el color hacen del cuento y de la gráfica mucho más real. Es importante mencionar que la técnica de la acuarela expresa con mayor amplitud la imagen, pues la construcción de las ilustraciones parte de un proceso manual, en donde las características, trazos, técnicas y colores utilizados se acercan o asemejan a la gráfica habitual de niñas y niños.

El contenido cultural del cuento es sin duda evidente, pues a partir de una historia que, probablemente no esté muy lejos de la actualidad, se narra y construye una historia que da a conocer, muestra y expresa de manera literaria y gráfica el simbolismo y significación de la cosmovisión y pensamiento aymara, basados en tradiciones y costumbres típicas y habituales de muchas comunidades del altiplano boliviano.

En lo que refiere al libro *El Color de la Saya*, la gráfica está compuesta –en su mayoría– por metáforas visuales, en donde las ilustraciones vuelan y trascienden más allá de la referencia única del texto. La expresión de las mariposas como símbolo de libertad hacen de este cuento mucho más significativo visualmente. Plasmadas de manera mucho más real, sus aproximaciones gráficas como la composición propia de los personajes, llevan características más reales respecto a facciones y detalles como del rostro, cuerpo o determinados lugares o espacios. El uso del color va muy relacionado en la construcción de estas metáforas, pues la implementación de tonalidades relacionadas a la riqueza natural de la zona con colores como verdes y azules representan la cromática visual de los cocales en los yungas de Bolivia.

3. La ilustración y mi identidad

Entender a la ilustración como representación social y cultural, implica considerar la percepción y el referente signico de los receptores. Es comprender los valores culturales

¹⁴ Mauricio Murillo, entrevistado por el autor, 22 de septiembre de 2021. Para leer la entrevista completa, ver Anexo 5.

de los sujetos, sus habilidades y sus competencias comunicativas en el proceso de reconocimiento e identificación.

Reconocerse e identificarse culturalmente no es algo que desafía a la conciencia individual, sino que la conforma. En esta progresiva e íntegra fusión de posibilidades, identificarse conlleva reconocer un conjunto de códigos, señales, signos o hábitos, etc. que están constantemente presentes en la experiencia propia de las personas. Este proceso es constante, sin embargo, es en la infancia donde las representaciones iconográficas van cobrando sentido y significación (Martínez García 2002).

De este modo, la ilustración como otro sistema sígnico, es un medio por el cual se interpreta, se conoce y - al mismo tiempo - crean una realidad. En este sentido, para poder acercarnos al análisis de una gráfica desde el propio lugar de enunciación, es de vital importancia acercarnos a la gráfica infantil. Para esto, acercarnos a una metodología propia del diseño, que nos permita conocer y obtener resultados ante esta gráfica ilustrativa, se optó por desarrollar la metodología del Design Thinking, la cual permitirá generar ideas que pretendan entender y establecer la significación de la gráfica de niñas y niños en el ámbito educativo.

La metodología del Design Thinking, se basa en la capacidad de combinar la empatía de las personas con el contexto de un problema, otorgando a esta, una solución concreta y creativa en la generación de ideas y percepciones que analicen las diferentes probabilidades, soluciones o conclusiones. Considerada como una metodología centrada en las personas, se establecen medios que permiten observar los nuevos retos (Gasca y Zaragoza 2014).

Es importante considerar el valor y las características de esta metodología, pues gracias a sus fases se puede establecer: una generación de empatía, que permita entender al otro y a su realidad, desarrollar un trabajo en equipo que propicie un aporte en el proceso creativo, la generación de prototipos que den lugar a una posible respuesta o solución más gráfica para la comprensión de algún tipo de contenido visual.

Caracterizada por ser un proceso de acción libre y no lineal, el Design Thinking se compone principalmente de cinco etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Cada una de estas tiene un propósito específico que busca plasmar en su proceso un desarrollo y resultado visualmente comprensible.

3.1 Aplicación metodológica: Design Thinking

El proceso metodológico del Design Thinking se compone de cinco etapas que se las presentará de manera progresiva respecto a la investigación presentada.

○ Empatizar

Empatizar es la base de todo proceso de investigación previo al diseño que, centrado en las personas permite percibir y ponerse en el lugar del otro. Ser empático es observar y considerar los comportamientos de las personas, mirar, escuchar y ser parte de su realidad permitirá establecer la información innovando y planteando una solución visualmente capaz de comunicar (Plattner, Meinel, y Leifer 2016). En este proceso herramientas tales como entrevistas, encuestas y focus groups, dan paso a recabar la información precisa.

Estableciendo un dialogo con los principales actores de este proceso de investigación, se vio de vital importancia llegar mediante entrevistas, encuestas abiertas y *focus groups* con estudiantes, maestras, autores e ilustradores que, desde su experiencia puedan transmitir información que permita desarrollar y establecer una idea más sólida respecto a la gráfica y las ilustraciones de libros infantiles en relación a las ilustraciones propias de niños y niñas. Para esto, se inició clasificando cuatro grupos como medios o canales de información: estudiantes, maestros de aula, la autora de las colecciones y los ilustradores que trabaron en ella. En cada grupo, se utilizó de manera precisa herramientas que permitan recabar información respecto a la representación e integración de la identidad, la ilustración y educación.

- Estudiantes:

Niñas y niños entre los 9-10 años de edad, pertenecientes al 5to curso de Primaria de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de la ciudad de La Paz, Bolivia.

Tabla 7
Planificación y Cronograma de Actividades
Unidad Educativa “María Auxiliadora”

Design Thinking – Empatizar	
Investigación	Ilustración e identidad: el uso de la ilustración en procesos educativos para la afirmación de la identidad cultural en Bolivia.
Metodología propuesta	Design Thinking
Institución educativa	Unidad Educativa “María Auxiliadora” La Paz
Cursos	5to “A” y 5to “B” de Primaria
Número de estudiantes	5to “A”: 39 5to “B”: 37
Número de encuentros	4
Fechas de los encuentros	miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y lunes 27 de septiembre

Tiempo	De 60 a 80 min (dos periodos de clase)
Medio	Encuentros virtuales - Plataforma Zoom
Especificaciones metodológicas	El desarrollo metodológico de esta investigación será por medio del Design Thinking. Con esta metodología propia del diseño, se analizará como están constituidas las ilustraciones en libros de literatura infantil y la gráfica ilustrada por los estudiantes.
Objetivos metodológicos	Analizar la gráfica ilustrada elaborada por las niñas y niños
	Identificar rasgos y características de las ilustraciones
	Establecer diferencias entre las ilustraciones del libro y las realizadas por los estudiantes
	Identificar la carga cultural de las ilustraciones
Detalles de trabajo de campo	El trabajo de campo se desarrollará juntamente con las maestras de aula, adecuando los contenidos de las áreas de estudio a las actividades de esta investigación.
	La presencia de las maestras en cada encuentro será de vital importancia para mantener el orden de la clase, la programación de salas en la plataforma Zoom y el aporte integral de cada área o contenido específico durante el desarrollo de las actividades.
	Será importante crear un espacio determinado en la plataforma “Classroom” para la presentación de las actividades que se han establecido en este cronograma.
Recomendaciones	Los estudiantes deben tener listo lápices de dibujo, lápices de color y otros materiales como témperas, acuarelas etc. para el desarrollo de las actividades propuestas.
	Tener listas las hojas de actividades con las instrucciones, las cuales deben ser impresas para los encuentros. Ahí el estudiante dibujará y pintará lo indicado en las instrucciones.

Fuente y elaboración: Propia

Esta fase metodológica se la desarrolló con estudiantes del quinto curso, 5to “A” y 5to “B” de primaria respectivamente. Para esto, se elaboró un cronograma de planificación con cada encuentro, en el cual se estableció de manera precisa cada actividad, el tiempo estimado, materiales a necesitar y algunas especificaciones para su ejecución.¹⁵ Se desarrolló una serie de actividades en las que, por medio de preguntas abiertas e instrucciones precisas, el niño debía manifestar a través de la ilustración y el uso de colores su representación e identificación cultural.

- Material gráfico de recopilación: Hojas de actividades por encuentros

Divididas en tres ejes temáticos: Ilustración: El Color de la Saya; Ilustración e Identidad cultural; e Ilustración y el Color, cada una de estas actividades tenía como objetivo acercarse a la gráfica tanto de los materiales literarios ya establecidos como de la gráfica de los estudiantes.¹⁶ En el primer apartado *Ilustración: el Color de la Saya* se consideró establecer un diálogo con la gráfica propia de los libros de los estudiantes y distinguir en ellos la trascendencia visual de las ilustraciones. En lo que refiere acerca de

¹⁵ Planificación y Cronograma de Actividades. Unidad Educativa “María Auxiliadora” de la ciudad de La Paz, Bolivia. Para ver el documento completo, ver Anexo 3.

¹⁶ Actividades de Clase, La ilustración: El Color de la Saya, Ilustración e Identidad Cultural, Ilustración y el Color. Para ver el documento completo, ver Anexo 2.

Ilustración e Identidad Cultural, se vio de vital importancia identificar esta asociación entre la gráfica y el contenido propio del área para encontrar similitudes y aproximaciones respecto a la identidad cultural del estudiante. Por otro lado, el apartado *Ilustración y el Color*, permitió establecer el sentido y la significación del color en la ilustración a partir de la experiencia propia de la realidad del estudiante, su memoria y recuerdos muy vinculados a este elemento visual. Con cada una de estas actividades se pudo recopilar información precisa de la gráfica, tanto de los materiales literarios propuestos como de la gráfica e ilustraciones propias de los estudiantes.

Tabla 8
Contenido de Actividades 5to “A” y 5to “B”
Unidad Educativa “María Auxiliadora”- Actividades por Encuentros

Contenido de Actividades			
N.º de Encuentro	Actividad	Objetivos	Especificaciones
1er Encuentro	Ilustración: El Color de la Saya	Analizar la ilustración a partir del material establecido para el grado. Establecer la representación de las ilustraciones de los estudiantes.	Propiciar un diálogo de características (uso de adjetivos) para generar descripciones de las ilustraciones.
2do Encuentro	Ilustración e Identidad cultural	Identificar la asociación de la gráfica - la ilustración- con el contenido y lo que es la identidad cultural.	Reflexionar sobre los pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia y la autoidentificación cultural del estudiante.
3er Encuentro	Ilustración y el Color	Definir la representación del color respecto a la gráfica propuesta por los estudiantes	Identificar la gráfica y colores de los pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia en los textos y sus propias ilustraciones.
4to Encuentro	Compartir de experiencias	Explorar la gráfica y la significación de los colores en la identidad cultural de los estudiantes.	Establecer características, similitudes, diferencias y detalles gráficos ilustrativos.

Fuente y elaboración: Propia

Primer encuentro: Ilustración El Color de la Saya

(22 de septiembre del 2021)

En este encuentro se utilizó como objeto de estudio el libro *El Color de la Saya* de Liliana de la Quintana, material actual en la asignatura de lengua y literatura. Gracias al desarrollo de la primera actividad *Ilustración: el Color de la Saya*, se recopiló una serie de cuatro ilustraciones del libro con el objetivo único de saber lo que imagen provoca o

transmite en la percepción de los estudiantes. Lo que significa y como trascienden las diferentes ilustraciones en la cotidianidad de los estudiantes.

El color de la Saya

Liliana De la Quintana
Ilustraciones de Romanet Zarate

Elige y describe una de estas ilustraciones. Cuéntanos por qué la elegiste, que sientes y que te transmite al verla. Puedes observar mejor la ilustración en tu libro.

Elegí el uno, me parece que en esta ilustración hay cultura y tradición, se ven felices bailando la saya ya que representa su cultura, su origen y demuestra las diferentes personas que tenemos en nuestro país y al parecer no les importa lo que les digan, ellos son felices y están muy orgullosos de ser así.

La elegí porque demuestra cultura y felicidad, esto me transmite su alegría y tradición.

El mensaje que pueda ver en esta ilustración es que todas debemos ser felices como somos y no importa los obstáculos que nos impiden ser nosotros mismos y debemos seguir adelante porque "TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY".

Figura 12. *El Color de la Saya* Actividad 1: Estefany Alegre, 2021.
Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

*Cruzaron r...
que perd...
alguna c...
esta*

Elige y describe una de estas ilustraciones. Cuéntanos por qué la elegiste, que sientes y que te transmite al verla. Puedes observar mejor la ilustración en tu libro.

Elegí la número 3 porque...

me da pena al ver esos niños encerrados, cuando...

veo a esos niños encerrados me siento muy triste,

lo que me transmite es pena, tristeza y dolor,

leí esa página y dice que se los llevaron a los...

niños y a los jóvenes y les obligaron a tener...

trabajos muy terribles.

Figura 13. *El Color de la Saya* Actividad 1: Santiago Cutipa, 2021.
Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

Cada imagen representaba y tenía en esencia algo que expresar y, sin duda, permitió conocer cada una de las percepciones y sentimientos respecto a la ilustración, la vida o sentimientos de los estudiantes. Muchos de ellos expresaron y asociaron la alegría, el festejo y la celebración con la ilustración principal de la portada del libro, en donde dos mujeres bailando, los colores de las blusas y las expresiones de sus rostros hacían de esta imagen como una de las favoritas.

Por su fuerte capacidad de expresión, la ilustración transmitía baile y movimiento. Por otro lado, algunos estudiantes eligieron y expresaron su sentir respecto a la ilustración de las dos mujeres encerradas en una jaula, pues de esta surgieron muchas cuestionantes y al mismo tiempo reflexiones acerca de la libertad. La expresión de los rostros, la postura

del cuerpo y las alas presas para el libre vuelo, permitieron a los niños tratar temas sobre la libertad y sus derechos. Además de reflexionar acerca de las diferentes culturas y la diversidad étnica de las personas.

Segundo encuentro: Ilustración e Identidad Cultural

(23 de septiembre del 2021)

El segundo encuentro se caracterizó para recabar información acerca de la identidad cultural de los estudiantes y la asociación gráfica que existe a raíz de ella. Para eso, la actividad *Ilustración e Identidad Cultural* fue desarrolló de tal manera que los niños y niñas expresen y nos den a conocer sobre su identidad cultural y el de su familia. Por medio de preguntas abiertas y la actividad propia como la de dibujarse se pudo acceder, observar y explorar el proceso de la construcción de su identidad por medio de su gráfica ilustrada.

Al estar y pertenecer a la zona altiplánica de Bolivia, muchos de los estudiantes se identificaron culturalmente con el pueblo originario aymara, con sus costumbres y tradiciones, con elementos característicos como “*awayus*”, “*lluch 'us*”, mantas o polleras. Estas asociaciones gráficas y de sentido, permitieron identificar una determinada cultura. Por otro lado, algunos de ellos reconocieron tener raíces culturales del pueblo quechua y otros simplemente no se identificaron con ningún pueblo o nacionalidad reconociéndose simplemente como parte de la ciudad.

Las ilustraciones presentadas en los libros, *Wawa Libros*, *Panqarita y los Achachilas* y *El Color de la Saya*, si bien van muy relacionadas culturalmente respecto a la zona geográfica la cual permanecemos, es decir, el altiplano boliviano, cada una de ellas tienen características muy importantes en la representación gráfica y cultural. En ese sentido, las ilustraciones fueron ese medio de identificación gráfica en donde los niños y niñas reconocieron e identificaron su cultura a través de imágenes o elementos que para ellos son parte representativa dentro su contexto familiar o social.

Reconocerse culturalmente para muchos estudiantes es ser parte de estas tradiciones, costumbres o comportamientos dentro su entorno familiar o social. Es importante notar, que esta identificación surge del hecho mismo de la gráfica, de las ilustraciones, de la acción de los personajes o la narrativa propuesta. Por ejemplo, en el libro *Panqarita y los Achachilas* las ilustraciones muestran una vinculación muy cercana con la figura de la abuela, el consumo y respeto por la hoja de coca y la vestimenta

característica del altiplano boliviano. A partir de ello, muchos niños y niñas lograron identificar prácticas culturales que propiciaron diversos recuerdos inmersos de una carga afectiva y sentimental que generaba la imagen. Sin embargo, en la identificación de las ilustraciones se pudo notar que algunos estudiantes no reconocen y menos se identifican con alguna cultura, pueblo o nacionalidad indígena originaria.

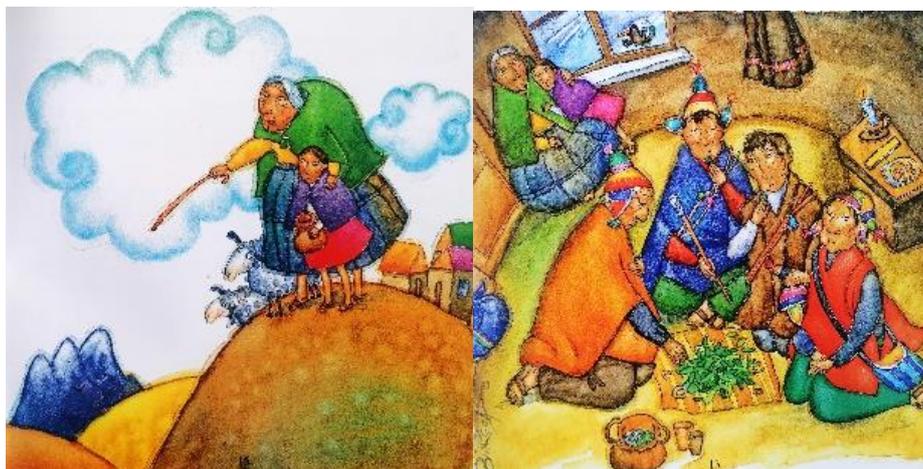

Figura 14. *Panqarita y los Achachilas*, colección *Urucú* de Liliana de la Quintana, 2013.
Fuente: Academia de la Literatura Infantil Bolivia.

¿Qué es la identidad cultural, para tí y tu familia?

La Identidad Cultural es como la agrupación de los valores que existen como; tradiciones, creencias y los tipos de comportamiento, trabajando como componente esencial en un conjunto social.

¿Te identificas culturalmente con algún pueblo o nacionalidad indígena? ¿Con cuál?

Me identifico con la cultura Aymara porque casi toda mi familia es Aymara.

¿Te identificas con alguna de estas ilustraciones? Si, No ¿Por qué?

Si.

Me identifico con Panqarita porque yo le paso la coca a mi abuela, me gusta las cosas de barro, y lo que llevo puesto es de un poncho con los colores de la Wipala. Y, sí, estoy feliz de ser así.

Figura 15. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Yaisbel Ramos, 2021.

Fuente: Educativa "María Auxiliadora".

¿Te identificas culturalmente con algún pueblo o nacionalidad indígena? ¿Con cuál?
 Sí, me identifico con la cultura aimara porque mi familia mis ancestros, tatarabuelos vienen de una cultura del Altiplano y continuamos con algunas costumbres y tradiciones aunque de a poco, se van perdiendo porque otras identidades culturales de otros países nos están invadiendo, esto entristece.

¿Te identificas con alguna de estas ilustraciones? Si, No ¿Por qué? porque vamos perdiendo nuestra identidad en vez de dar lo más importancia.

Sí, me identifico con la ilustración de la Pangarita, -----
 Mi familia y yo por lo general antes de la cuarentena realizábamos con mis tíos primos aPTAPIS cada familia llevaba comida para compartir, la misma poníamos en un centro encima de aguayos para que cada quien se alce lo que quiera, mis bisabuelos que aún están vivos, aún mastican la coca chafanda -----

Figura 16. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Stephanie Alegre, 2021.
 Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

¿Qué es la identidad cultural, para tí y tu familia?

La identidad cultural es algo de tu comunidad que valora el -----
 esfuerzo de las personas que lo hacen y son cosas como el -----
 vestir y muchas cosas más -----

¿Te identificas culturalmente con algún pueblo o nacionalidad indígena? ¿Con cuál?

me identifico con quechua y aymara porque mi mamá es K'echua y mi -----
 papa es aymara. -----

¿Te identificas con alguna de estas ilustraciones? Si, No ¿Por qué?

Sí, porque mi bisabuela y mi mamá mastican coca junto a la familia -----
 mientras mi hermanita y yo vemos como cuenta su pasado -----

Figura 17. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Nataly Moya, 2021.
 Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

¿Qué es la identidad cultural, para tí y tu familia?

Basandome es los Waru libros mis padres son de la ciudad -----

¿Te identificas culturalmente con algún pueblo o nacionalidad indígena? ¿Con cuál?

No me identifico con ningún pueblo o algo cercano indígena -----

¿Te identificas con alguna de estas ilustraciones? Si, No ¿Por qué?

No por qué nunca e estado o e estado cerca de hacer alguna de las cosas de esta ilustración -----

Figura 18. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Matías Portillo, 2021.
 Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

Posterior al desarrollo de estas preguntas y a su conocimiento, se indagó en los elementos gráficos de las ilustraciones, su significación de acuerdo al contexto propio del observador y su vinculación directa con estas. Establecidos los elementos de la gráfica, los estudiantes realizaron sus propias ilustraciones plasmando en ellas la esencia y significación de los elementos gráficos identificados. Es importante mencionar que muchas de estas representaciones gráficas surgen de actividades o sucesos esenciales que

marcan y definen la identidad del estudiante. Otro elemento gráfico importante, es el uso de la vestimenta característica de los pueblos y nacionalidades, pues en ellos se identificó elementos presentes en la vestimenta propia, indagando en la utilización de awayus, o ciertos elementos que permitan reconocer y diferenciar una cultura de otra.

La gráfica realizada por los niños y niñas fue sin duda, un acercamiento a la identidad cultural propia de los estudiantes y a estas representaciones y manifestaciones visuales y graficas que propiciaron en ellos, cuestionarse, identificarse y reconocerse como parte o no de una cultura, pueblo o nacionalidad.

La diversidad de ilustraciones realizadas por los estudiantes respecto a forma, figura, medida, proporción y cromática es evidente, pues para cada niño o niña la significación de cada elemento tiene un porque muy bien definido y estructurado. En ellas se asocian recuerdos, vivencias o información que han ido adquiriendo en el transcurso de su vida. Es importante destacar que la gráfica realizada por los estudiantes tiene una fuerte carga de información no solo sñnica de los elementos gráficos, sino también de vivencias y experiencias propias de la persona.

Sobre tu ilustración:

Nosotros en familia compartimos un apthapi con mis tíos, primos donde nos organizamos por familias para traer comida, y ponemos la

Figura 19. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Stephany Alegre, 2021.

Fuente: Unidad Educativa "María Auxiliadora".

Sobre tu ilustración:
 En mi dibujo están mis abuelos, mis papás cuando
 eran jóvenes y mi hermana mayor y yo.

Figura 20. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Yaisbel Ramos, 2021.
 Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

Dibuje a mi familia con prendas que tienen el uso del
 aguayo y diseños propios de la región donde vivo.

Figura 21. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2: Bianca Gonzales, 2021.
 Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

Las ilustraciones tienen en forma y contenido un amplio bagaje de información tanto visual como afectiva, desde quienes forman parte de su familia, las actividades o costumbres que realizan, hasta algunos recuerdos o percepciones que permiten a los niños y niñas cuestionarse acerca de su identidad y asociarlas a determinadas imágenes. Es interesante observar y leer el trabajo realizado de cada estudiante, debido a que sus descripciones están íntimamente relacionadas con la gráfica y su representación.

La percepción y significación propia de la gráfica abre un sinfín de posibilidades basadas en elementos de una determinada cultura. Por ejemplo, muchos de los niños y niñas mencionaron y graficaron con gran interés el “awayu”, un tejido hecho lienzo de forma cuadrada, construido con iconografía andina aymara y de total significación, elemento gráfico que para los estudiantes era muy representativo dentro la cultura de los pueblos originarios, pues en su forma, su representación y sus colores encontraban una fuerte relación y cercanía en su cotidianidad.

Cabe señalar que muchas de las ilustraciones, si bien están conformadas por estos elementos tales como aguayos, ponchos, lluch 'us, etc., están construidas conscientes del lugar de enunciación de los estudiantes. Muchas de estas grafican elementos que, si bien expresan la identificación cultural con un pueblo o nacionalidad indígena, sus tradiciones, costumbres o maneras de vestir se van modificando y reconstruyendo de tal manera que van adquiriendo y formando nuevos medios o nuevas atmosferas culturales en el que se reconocen como únicos individuos capaces de formar y ser parte de una comunidad.

Figura 22. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2. Ilustración de: Sofía Alvarado, 2021.
Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

Sobre tu ilustración:

mi familia y nosotros de la ciudad

Figura 23. Ilustración e Identidad Cultural. Actividad 2. Ilustración de: Mikaela López, 2021.
Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

Respecto a los elementos gráficos de las ilustraciones, se ha podido observar el uso de formas geométricas en la construcción tanto de los personajes como de diferentes características propias de la gráfica de los estudiantes, la aplicación de proporciones uniformes pero que a la vez se presentan como formas orgánicas, menos definidas y no exactas permiten una libre expresión de la gráfica.

Las ilustraciones poseen una medida característica en relación a la edad de los estudiantes, la posición del observador va marcando la diferencia de la composición del objeto y de las formas cercanas a él. Relativa a la estructura, la posición de las ilustraciones realizadas por los niños y niñas se caracterizan – en su mayoría- por la jerarquización social de la familia, es decir que, en muchas ilustraciones la imagen de la persona de mayor edad o autoridad, es decir, el papá, la mamá o los abuelos toman una posición inicial en el recorrido gráfico.

Tercer encuentro: Ilustración y el Color

(24 de septiembre del 2021).

En este tercer encuentro se vio esencial abarcar el tema del color, la actividad *Ilustración y el Color* permitió identificar la significación y representación que estos tenían para los estudiantes. Para ello, se realizó una serie de actividades que permitan al niño y niña reconocer y sentir la información de un color en las ilustraciones y en la cromática utilizada de sus ilustraciones. En este sentido, para poder acceder a la

información del color se vio necesario recopilar y extraer la paleta cromática de los libros, *Wawa Libros*, *Panqarita y los Achachilas* y *El Color de la Saya*, libros utilizados como objetos de estudio para el desarrollo de esta investigación.

El propósito de esta era acercarse a una representación del color establecida por los estudiantes y planteadas por los libros de acuerdo a la vivencia y experiencia propia en el paso del desarrollo y vivencia de los niños y niñas.

¿Qué representan para tí los siguientes colores?

Este color representa el chocolate, que cocina mi abuelito cada día que lo visito.

El color naranja, --- representa una de mis frutas favoritas que es la naranja.

El color café como el café que toman mis padres.

El color negro como la tristeza y el drama.

Figura 24. Ilustración y el Color. Actividad 3. Actividad de: Sofia Alvarado, 5to "A", 2021.
Fuente: Unidad Educativa "María Auxiliadora".

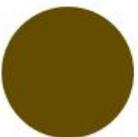
¿Qué representan para tí los siguientes colores?

El amarillo significa la esperanza porque con la luz todo se puede ver.

El naranja representa el amor que es un color cálido y alegre.

El café para mí --- representa la naturaleza que en la tierra crecen las plantas.

El negro para mí significa el miedo porque es la oscuridad no se ve nada.

Figura 25. Ilustración y el Color. Actividad 3. Actividad de: Mariana Chacon, 2021.
Fuente: Unidad Educativa "María Auxiliadora".

El valor expresivo del color, es sin duda, un medio capaz de asociar y transmitir sensaciones, emociones, sentimientos o deseos que intervienen en vida de la persona (Heller 2004). Gracias a sus características expresivo-comunicativas, el color interviene como un importante factor cultural, histórico o social que determina la percepción de los colores y su trascendencia en la vivencia propia de las personas.

Esta relación de los colores con determinados significados o simbolismos permiten a la mente humana vincular colores con formas específicas. Gombrich (1979) menciona que el pretender percibir el color como sustancia autónoma y

descontextualizada es solo un mito. En el solo hecho de observar un objeto, el inconsciente mental evoca el color que le corresponde. En este caso, muchos niños y niñas asociaron determinadas formas con los colores. Por ejemplo, las plantas o la naturaleza con el color verde, las manzanas rojas, el mar y el cielo azul, etc. Sin embargo, es importante tener en cuenta la amplitud simbólica de los colores, caracterizada por una completa libertad de sentires y elecciones, los colores pueden abarcar diferentes sensaciones o significados de acuerdo a la cultura, la educación, creencias religiosas e ideológicas, sexo, edad y el lugar geográfico al cual se pertenece.

Cada dimensión del color dentro las ilustraciones de los estudiantes están muy relacionadas con las reacciones propias de su experiencia. Por ejemplo, las ilustraciones con más saturación de color expresan la fuerte presencia o mayor énfasis de movimiento, pues a mayor brillo el color causa una mayor impresión o presencia. Las diferentes tonalidades en el color tienen ciertas características que marcan algo específico. Por ejemplo, el rojo, naranja o amarillo suelen ser colores muy energéticos, fuertes y extrovertidos, mientras que tonalidades tales como verdes, azules o púrpuras son colores mucho más serios, tranquilos e introvertidos.

De esta manera, la relación de los colores con determinadas formas, muy vinculadas a la percepción, vivencia y experiencia propia de la persona, propician reconocer, identificar y establecer una significación capaz de trascender en el sentir.

Explica brevemente:

Creo que estos colores porque me identifican: el blanco, el azul, el verde, el naranja y otros colores más porque pienso que cada color se puede identificar, el color no solo es una imagen pintada sino que te muestra muchas palabras como también le da vida a todos los objetos, cosas etc.

Figura 26. Ilustración y el Color. Actividad 3: Stephany Alegre, 2021.
Fuente: Unidad Educativa “María Auxiliadora”.

La información recolectada respecto al uso y representación de los colores en las ilustraciones de los estudiantes, muestran una amplia significación que, vinculada a sus costumbres, tradiciones o relaciones sociales, demuestran un valor que va más allá de la significación ya establecida, sino explora lugares, medios y recuerdos que permiten al color permanecer en la vida y memoria de las personas.

- Maestras:

El trabajo continuo de visibilizar, identificar y reconocer a los pueblos y nacionalidades indígenas originarias dentro las prácticas culturales en la educación, ha resultado ser un gran reto para maestras y maestros. Tal inquietud es expresada a través de la búsqueda y exploración de medios y posibilidades que permitan reflexionar sobre la identidad reconociendo y respetando las diversas comunidades.

En este sentido, recurrir a materiales o producciones literarias que accedan a temas de identidad cultural, pueblos y nacionalidades, el reconocimiento y respeto a miembros de una comunidad, la convivencia en el buen vivir, etc., abre un amplio panorama gráfico en el que la narrativa e ilustraciones logran establecer un dialogo y reflexión al respecto.

En una entrevista con las maestras de los grados 5to “A” y 5to “B” de primaria respectivamente, se establecieron ciertos parámetros de desarrollo para este trabajo de campo. Con una coordinación conjunta y siguiendo lo planificado en los planes de desarrollo curricular, nos integramos a las diferentes áreas o materias de los estudiantes coadyubando en este proceso de reconocimiento y revalorización de las culturas y pueblos indígenas en Bolivia. Para esto, se estableció un cronograma de actividades, en la que se pueda integrar y adecuar los diferentes contenidos al desarrollo de la clase.¹⁷ Estableciendo así lo siguiente.

¹⁷ Planificación y Cronograma de Actividades 5to Curso “A” y “B”. Unidad Educativa “María Auxiliadora”. Para ver el documento completo, ver Anexo 3.

Tabla 9
**Integración de Áreas 5to de Primaria - Unidad Educativa “María Auxiliadora”
 A partir del Plan de Desarrollo Curricular PDC**

Integración de Áreas - Articulación de los Campos					
N.º	Libro	Campos			
ÁREAS		Comunidad y Sociedad: Lenguaje, Ciencias sociales, artes plásticas	Ciencia y Tecnología: Matemática	Vida, tierra territorio: Ciencias Naturales	Cosmos y pensamiento: Valores
1.	Wawa Libros Soy Aymara	-Símbolos, signos convencionales e iconográficos.	-Operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división con potencias de números naturales.	-Sistemas vivos en el equilibrio de la naturaleza.	-Trabajos de la comunidad.
2.	Panqarita y los Achachilas	-Espacios territoriales naciones indígenas antes de la república.		- Pisos ecológicos, bosque y biodiversidad.	- Fortalecemos los valores de unidad e igualdad en la convivencia socio comunitaria.
3.	El Color de la Saya	- Diseño gráfico: Dibujo artístico, dibujo técnico y sus elementos expresivos.			

Fuente: UEMA

Elaboración: Propia

Establecidos los contenidos, las estrategias y objetivos de la planificación de clase, y considerando que el actual Modelo Educativo en Bolivia, propicia una educación integral basados en el desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras, permiten fortalecer la identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo.

En este sentido, la educación en Bolivia trabaja para ir en contra de una fragmentación de saberes o materias que delimiten la integración de diversas áreas. Es decir, que un tema o un contenido en específico pueda abarcar desde temas de lógica matemática hasta una reflexión o comprensión lectora que permita prácticas de interacción basadas en actitudes de valoración, convivencia y dialogo.

Considerando lo mencionado, las maestras sostienen que la gráfica o los medios visuales como las ilustraciones, ya sean presentadas en los libros de literatura infantil o en la producción propia de los estudiantes, son herramientas que propician - más que una simple comprensión de contenido - una asimilación, identificación y reconocimiento capaz de reflexionar y entender diferentes situaciones a partir de su realidad o el lugar de enunciación del espectador. Lupe Valda, maestra del 5to “B” sostiene que es importante

trabajar con una mirada holística, considerando el contexto, la realidad y la cotidianeidad de los estudiantes. “Nosotros no vivimos una hora de matemáticas, otra hora de lenguaje, y otra hora de sociales o artes plásticas, no vivimos fragmentando las áreas, vivimos de manera integral y holística”. Así, un contenido o algo específico puede ser desarrollado en diversas áreas, en efecto, el trabajo en relación del libro *El Color de la Saya*, su proceso de trabajo parte de una mirada holística e integradora, en el que se van articulando todos los campos y áreas.

- Autora:

La trascendencia de la literatura infantil en Bolivia se hace presente con un sinfín de panoramas reales, mágicos o fantásticos, en donde infinidad de historias se expresan desde lo más profundo del sentir de la narración. Sin embargo, son pocos los libros que visibilizan los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, ese valor cultural de los pueblos, su existencia y resistencia en el paso del tiempo. Liliana de la Quintana, comunicadora, cineasta y escritora de literatura infantil boliviana, busca constantemente desarrollar en su trabajo temas culturales que trasciendan y sean parte esencial en las primeras infancias.

De la Quintana nos cuenta y rememora acerca de los libros más antiguos en Bolivia, en tanto las imágenes o ilustraciones siempre tuvieron una mirada puesta desde arriba, desde lo superior que, en palabras de la autora, es esta “una mirada lastimera” refiriéndose a una actitud de desprecio e invisibilidad hacia los pueblos y nacionalidades indígenas. Así, referimos al proceso de trabajo tanto de la producción literaria como de ilustración, permite percibir el desarrollo conjunto y constante en la creación de materiales capaces de accionar frente a los procesos educativos actuales.

En este sentido, es importante clasificar las características y significaciones propias de las obras e identificar los contenidos basados en el mensaje de la historia. Caracterizados por su estrecha relación con la cultura, las colecciones de Liliana de la Quintana se distinguen por la inmensa carga e información cultural inmersos en cada libro. La narrativa nace de muchos relatos o historias reales de los pueblos, no muy alejados de la realidad que se comparten en las vivencias propias y colectivas.

Tabla 10
Información gráfica colección *Wawa Libros y Urucú*
Soy Aymara, Panqarita y los Achachilas y El Color de la Saya

Información gráfica y de contenido Colección <i>Wawa Libros y Urucú</i>					
Libro	Género	Narrativa	Ilustraciones	Valores	Cultura
Soy Aymara	Narrativo	La narrativa de esta colección se caracteriza por ser básica y corta, de descripciones sencillas, el texto está compuesto por no más de dos líneas por página.	Las Ilustraciones reflejan y hacen visibles la descripción del contenido, reflejando las actividades cotidianas de una determinada comunidad.	Reconocimiento e identificación cultural basados en la aceptación y el respeto mutuo.	Costumbres, tradiciones y cosmovisiones pertenecientes a cada cultura.
Panqarita y los Achachilas	Narrativo	Caracterizada por un texto mucho más producido, la narrativa de este libro abarca una página completa por cada muestra de ilustración.	De manera protagónica las ilustraciones ocupan un mayor campo visual por cada página. La técnica de la acuarela permite un uso creativo y significativo del espacio.	Revalorización de la cosmovisión, costumbres y tradiciones de los pueblos.	El uso de medios reales como las historias o cuentos de los pueblos permiten reconocer la cultura de las nacionalidades .
El Color de la Saya	Narrativo y Lírico	De mayor extensión, la narrativa de este número se caracteriza por el uso datos históricos y descriptivos del pueblo Afro.	Una de sus más relevantes características en las ilustraciones, son las metáforas visuales que permiten de la ilustración indagar más allá de una simple descripción gráfica.	La igualdad de derechos, en contra de la discriminación , erradicando las violencias machistas.	La riqueza cultural de los pueblos y nacionalidades .

Fuente y elaboración: Propia

Es evidente que estas colecciones tienen un propósito común, revalorizar y visibilizar a los pueblos y nacionalidades indígenas a partir de su propia esencia cultural, de cada historia en relación al área geográfica al cual pertenecen. Cuentan desde lo profundo de la cosmovisión la historia de los pueblos, su crecimiento y su resistencia. Desde la producción narrativa mucho se puede expresar, sin embargo, De la Quintana

sostiene que las ilustraciones de un libro son realmente ese medio necesario para la interpretación, reconocimiento e identificación gráfica de la persona, los cuales son de gran importancia dentro los procesos educativos actuales.¹⁸ Aún más, en temas relacionados a la identidad cultural de un niño o niña.

- Ilustradores:

El valor de la ilustración en la literatura infantil parte de diversas perspectivas y tendencias pictóricas que delimitan distintos periodos, pensamientos o conocimientos constituyendo un importante elemento en el desarrollo visual de la persona (Erro 2000). Si de libros ilustrados para niños se tratará, el libro *Orbis Sensalium Pictus de Amon Comenius* fue el primer libro ilustrado en Europa, muy cercano a lo que es un diccionario, el libro se caracterizaba por mostrar ilustraciones en cada palabra presentada, sumando al significado mucha más información de lo escrito.

Es evidente la importancia que la ilustración tiene dentro la literatura infantil, pues es a partir de la imagen que se asume un papel protagónico en la comprensión de signos icónicos. En este sentido, establecer el desarrollo y proceso que tuvieron las ilustraciones en los libros propuestos, se vio preciso delimitar ciertas características que permitan identificar parámetros gráficos relacionados al contenido. A continuación, presentaremos aquellos parámetros que permiten asemejar y diferenciar el propósito gráfico del ilustrador y las ilustraciones respectivamente.

Tabla 11
Parámetros gráficos de la Ilustración – Colección *Wawa Libros y Urucú Soy Aymara, Panqarita y los Achachilas y El Color de la Saya*

Parámetros gráficos de la Ilustración Colección <i>Wawa Libros – Urucú</i>						
Libro	Ilustrador	Técnica	Composición	Cromática	Formato	Representación
<i>Wawa Libros</i>	Mauricio Murillo	Ilustración digital	Ilustraciones de poco detalle, de estructura geométrica. Caracterizadas por determinadas acciones del personaje.	Colores fríos de tonalidades oscuras entre verdes, azules y cafés.	10 x 10 cm Las ilustraciones ocupan el total del espacio gráfico de cada página.	La diversidad cultural por medio de actividades propias de cada región.
<i>Panqarita y los Achachilas</i>	Miguel Burgoa	Acuarela	Compuesta por detalles más precisos, las ilustraciones	Colores cálidos de tonalidades muy claras,	20 x 20 cm Las ilustraciones protagonizan el texto	El reconocimiento de la cosmovisión aymara,

¹⁸ Liliana de la Quintana, entrevistado por el autor, 20 de septiembre de 2021. Para leer la entrevista completa. Ver Anexo 2.

			tienen una estructura más real de los personajes y el lugar.	entre rojos, amarillos, naranjas y verde.	abarcando más de la mitad del plano gráfico de dos páginas.	costumbres, tradiciones e ideología.
<i>El Color de la Saya</i>	Romanet Zarate	Acuarela	Creadas con mayores detalles, las ilustraciones con construidas a partir de metáforas visuales que acceden a lo fantástico e imaginario.	Colores fríos y cálidos de tonalidades oscuras como cafés, verdes y violetas. Así también, de colores naranjas y amarillos.	27 x 20 cm Las ilustraciones marcan el paso del texto abarcando la totalidad de una página.	La igualdad de derechos en temas de género relacionados a la cultura e identidad.

Fuente y elaboración: Propia

Es importante considerar que la interpretación de una imagen esta “sujeta a convencionalismos que deben ser previamente aprendidos para apreciar y entender su significado” (Erro 2000, 502), pues para poder comprender o descifrar un texto se requiere de ciertos códigos para leer una imagen. Estos códigos se basan en aquellos elementos fundamentales de la imagen como la perspectiva, la composición, la línea o los trazos, la forma, la posición, etc. códigos que están muy inmersos en convencionalismos sociales y culturales.

- **Definir:**

Una vez recopilada la información en el proceso de empatizar, definir e identificar el valor de la información, de sus pensamientos, comportamientos y cosmovisiones de las personas, los resultados permitirán enmarcar el problema o las consideraciones de análisis otorgando criterios de evaluación que den lugar a una idea (Plattner, Meinel, y Leifer 2016). La estructuración de mapas mentales como herramienta creativa funcionarán como la representación gráfica de conceptos o ideas que generen un resultado.

Es preciso establecer que se tendrá dos ejes de estudio, el primero estará conformado por el material literario propuesto en dicha institución educativa, es decir los tres libros de autoría de Liliana de la Quintana – *Wawa Libros, Panqarita y los Achachilas* y *El Color de la Saya*-, los cuales se han ido desarrollando a lo largo del ciclo escolar. Por otro lado, y como segundo eje de estudio, serán las ilustraciones de los estudiantes permitiéndonos realizar una comparación de la gráfica respecto a la trascendencia de la identidad cultural en la ilustración.

- 1er grupo de estudio: Libros de literatura infantil, autora de los libros e ilustradores.
- 2do grupo de estudio: Estudiantes de los cursos 5to “A” y 5to “B” de Primaria de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” de la ciudad de La Paz. Niñas y niños entre los 9 y 10 años de edad.

Recopilada la información, tanto de los libros presentados como de la gráfica realizada por los estudiantes, se vio pertinente establecer un orden de los contenidos y las especificaciones gráficas de ambos materiales.

Figura 27. “Sistematización de Contenidos” Ilustración e Identidad Cultural, 2021.

Fuente: Elaboración propia por el autor.

Establecidos los contenidos y cada uno de sus elementos, la ilustración expresa en cada una de sus propiedades compositivas ciertas características que tienen como objetivo ir más allá de solo significar. En ese sentido, referirnos sobre la identidad cultural y la trascendencia que tienen en las ilustraciones, esta nos permite conocer las diferentes percepciones, sentires y acciones de los estudiantes.

○ **Idear:**

El Idear tiene como objetivo imaginar y generar posibles soluciones y opciones que faciliten la generación de múltiples ideas en el proceso de diseño. En este proceso de

desarrollo y construcción de la idea, generar prototipos brindará soluciones innovadoras que permitan comprender el proceso visual de la investigación (Plattner, Meinel, y Leifer 2016). Así, herramientas tales como *moodboard*, *storyboards*, *brainstorming*, *scamper*, etc., favorecen la creación de las ideas estableciendo una efectiva comprensión.

Para poder establecer y diseñar una respuesta mucho más gráfica y visual, se vio necesario considerar aspectos del público meta del cual se ha recabado la información. Además, crear parámetros de significación de las ilustraciones de los libros y materiales propuestos.

Por consiguiente, plantear una propuesta que pueda aclarar el panorama gráfico del tema en relación a la ilustración y la identidad cultural, resultaría un camino que nos muestre de manera progresiva las características de una representación gráfica. Para esto, la creación y elaboración de una cartilla de información explicará a detalle cada uno de los elementos gráficos, su significado o trascendencia visual que comprenden la identidad cultural de la persona. En este caso, el trabajo de los niños y niñas estudiantes de la unidad educativa “María Auxiliadora” en comparación al material literario que utilizan.

Esta pieza gráfica será compuesta de cuatro partes principales que basadas en la ilustración y la Identidad Cultural, serán divididas por cada eje de estudio adicionando información precisa a cerca de la ilustración y sus elementos compositivos. Finalmente se establecerán los resultados de manera gráfica y estructurada. Para esto se realizará un *moodboard* que nos permita recopilar la información de las imágenes.¹⁹ Con este propósito claro presentamos este *moodboard* como un primer acercamiento de la imagen y el producto a ser desarrollado.

¹⁹ El *moodboard* es una herramienta visual física o digital que reúne y asocia una serie de imágenes que permite dar luz a la idea o representar en la elaboración y creación de un proyecto, o pieza gráfica visual. Uno de los objetivos más relevantes del moodboard es comunicar o dar a conocer algo específico a partir de las emociones (Gasca y Zaragoza 2014).

Figura 28. "Moodboard" Ilustración e Identidad Cultural, 2021.

Fuente: Elaboración propia por el autor.

- **Realizar prototipos:**

La construcción de prototipos permite a las ideas ser reales, permitiendo visualizar las posibles soluciones o respuestas proyectándolos como un resultado final. Este, propicia crear, inventar, construir y pensar en el resultado ya planteado, evaluando las alternativas que logren establecer la soluciones (Plattner, Meinel, y Leifer 2016).

Respecto a la creación y producción de esta pieza comunicativa, se vio conveniente establecer un prototipo inicial se acerque a una probable respuesta de la gráfica tanto como de la ya presentada en los libros literarios como de las ilustraciones propias de los estudiantes.

- **Testear:**

El proceso de testado permite y establece la interacción del usuario con el producto, es empatizar en base al prototipo. Generar conclusiones de manera individual o grupal favorece la observación, aplicación y comprensión teórica de la investigación (Plattner, Meinel, y Leifer 2016). Finalmente, este proceso se lo llevará a cabo con la presentación final de esta investigación.

Recopilada toda la información y estableciendo cada una de las herramientas en este desarrollo metodológico se pudo establecer que las ilustraciones tienen en forma y contenido un amplio bagaje de información tanto visual como afectiva. El valor expresivo del color permite identificar sucesos propios del espectador, estudiante o persona los cuales van marcando e identificando el valor cultural en la sociedad contemporánea.

Con el fin de establecer parámetros que muestren e identifiquen los principales elementos visuales, tanto como las de los libros y las realizadas por los estudiantes, se constató que la ilustración y sus elementos demuestran en esencia la identidad cultural y el valor de la gráfica de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Conclusiones

Formada por diferentes matices, la identidad cultural se caracteriza por ser dinámica y sujeta a diversas transformaciones individuales o colectivas, pues el desarrollo del ser humano se manifiesta en el contexto de su cultura y su comunidad. Es múltiple y está en constante construcción y deconstrucción, conformada por elementos característicos entre sí, este reconocimiento favorece espacios en donde las personas reconocen y expresen total respeto hacia otras identidades.

Representada a través de diversas expresiones, pensamientos, maneras y de ciertos productos culturales, se pudo constatar que la identidad surge y se presenta también de forma material como lugares específicos, objetos, vivencias, vestimenta entre otros.

En este proceso de construcción de la identidad cultural en la infancia, se pudo observar que las instituciones educativas tienen como propósito reconocer, mostrar e informar a los estudiantes el amplio panorama de la cultura y la sociedad. Es decir, la comunidad educativa se convierte en ese eje articulador en donde se reproduce, afirma y confirman los diversos elementos culturales y la relación con lo social. La escuela llega a ser ese espacio en el que se considera y se valora la importancia de la identidad. Por ello, este es el lugar preciso en donde se construyen valores de respeto, equidad y empatía, valores conscientes de humanidad y sensibilidad hacia la sociedad o comunidad.

Respecto a una relación gráfica y social en donde la identidad cultural y la socialización son parte del aprendizaje de niñas y niños, la ilustración se convierte en un elemento primordial de comprensión y reconocimiento identitario. Las características de elementos visuales fortalecen el proceso de reconocimiento e identificación demostrando así las capacidades compositivas de la imagen.

La representación de la gráfica en la literatura infantil resulta ser ese proceso creativo que aborda diversos propósitos como la identidad cultural transmitiendo y generando un puente, una conexión entre el reconocimiento y la identificación. Es evidente que la ilustración ha adquirido total importancia en la literatura infantil, ya que esta sociedad contemporánea contempla a la imagen en un papel protagonista donde descifrar signos icónicos es un proceso que se inicia desde edades muy tempranas.

Es importante considerar que la interpretación de una imagen está sujeta a experiencias y vivencias del espectador o lector, en el que por medio de convencionalismos sociales y culturales se logra comprender y descifrar distintos códigos

visuales que permiten acceder a una determinada imagen. Elementos tales como la composición, la perspectiva, la expresión de gestos de ilustraciones, la forma, la medida, etc. responden a estos convencionalismos culturales que el estudiante debe experimentar para poder interpretar y entender la imagen. La identificación de estos elementos permite reconocer en la gráfica similitudes o diferencias en relación a la cultura y su vivencia a partir de ella.

En respuesta a la pregunta de investigación, se pudo constatar que las ilustraciones tienen un papel preponderante en los proyectos editoriales, más aún si son para un público infantil. Estos trascienden en la gráfica propia de niñas y niños aportando aquellos procesos de identificación cultural a través de la imagen y la ilustración en los procesos educativos pluriculturales de Bolivia

Respecto a la función de las ilustraciones en los libros infantiles, se pudo observar que las imágenes son legítimos vehículos narrativos, en el que por medio de estrategias y elementos visuales las ilustraciones muestran con mayor énfasis descriptiva la producción del texto. En este sentido, la relación entre texto e imagen establece a la ilustración como un giro importante en la interpretación o desarrollo de una determinada historia. Esta simbiosis, resulta ser ese poderoso medio de comunicación y comprensión de la información o el mensaje. En efecto, a partir de ello se rompe con aquella idea en el que la ilustración tiene únicamente una simple función, el de acompañar al texto como simple ornamento, reconociéndolo como un elementos funcional y no solamente estético.

Las ilustraciones van tomando un sentido mucho significativo en la experiencia del lector, pues muchas de las representaciones visuales se ven reflejadas en la gráfica ilustrada. Muchos de los elementos gráficos tienen una carga muy fuerte de sentido y están relacionadas íntimamente con la representación cultural que la narrativa presenta.

Estas representaciones y características podrían relacionarse directamente con elementos gráficos como:

- El uso de figuras simples, de proporción continua y trazos compuestos que definen el estilo gráfico del ilustrador.
- Respecto a la forma, las ilustraciones se caracterizan por definirse en proporciones geométricas. La construcción de los personajes parte de una construcción geométrica y estructurada de manera proporcional al diseño y formato.
- Considerando la Psicología del Color, el uso de la cromática está basada en colores representativos que reflejan el lugar geográfico de un determinado pueblo o nacionalidad.

- El uso de metáforas visuales propicia un viaje visual más allá de la producción literaria, pues resultan ser esencia en la imaginación y asimilación del lector.

Respecto a la ilustración de los estudiantes, se ha podido observar el uso de formas geométricas en la construcción tanto de los personajes, como en la aplicación de proporciones uniformes, pero que a la vez se las presentan como orgánicas, menos definidas y no exactas que permiten ver libertad en la expresión de la gráfica. Las ilustraciones poseen una medida característica en relación a la edad de los estudiantes. Relativa a la estructura, la posición de las ilustraciones realizadas por los niños y niñas se caracterizan por una jerarquización gráfica social de la familia, es decir que, existen imágenes que poseen mayor relevancia que otras.

Es importante mencionar que la diversidad de ilustraciones realizadas por los estudiantes respecto a forma, figura, medida, proporción y cromática dan un valor significativo a recuerdos, vivencias o información que han ido adquiriendo en el transcurso de sus vidas. Es decir que, sus ilustraciones tienen una fuerte carga de información no solo signica de los elementos gráficos, sino también de vivencias y experiencias propias de la persona.

La amplitud simbólica de los colores está caracterizada por una completa libertad de sentires y elecciones, los colores logran abarcar diferentes sensaciones o significados de acuerdo a una determinada cultura. Entre libros, colores y trazos, las ilustraciones expresan y exploran un todo permitiendo identificar y crear la imagen propia de niñas y niños reflejando así su razón, su ser y su esencia.

Obras citadas

- Abad Molina, Javier. 2012. «Imagen-palabra: texto visual o imagen textual». *Actas del Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación*, Actas del Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación, Universidad Autónoma de Madrid: 97-104.
- Acaso, María. 2009. *El lenguaje visual*. 1ra ed. 2 vols. Barcelona: Paidós.
- Aguado Molina, María, y María Villalba Salvador. 2020. «La ilustración como recurso didáctico». *DEDICA Revista de Educação e Humanidades (dreh)* 0 (17): 337-59. <https://doi.org/10.30827/dreh.v0i17.15158>.
- Alvarado Aluma, Reynel. 2019a. «Semiótica I». Universidad de Cuenca. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/34152/1/documento.pdf>.
- . 2019b. «Semiótica II». Universidad de Cuenca. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35423/1/documento.pdf>.
- Alvarado Durán, Verónica, María de la Luz Ruíz Figueroa, y Lourdes Oyuki Macías Zavala. 2013. «La transición del libro como objeto de comunicación visual y cultura digital». *Investigación Universitaria Multidisciplinaria: Revista de Investigación de la Universidad Simón Bolívar*, Facultad de Ciencias Humanas, 12: 69-76.
- Ardevol, Elisenda, Nora Muntañola, y Anna Solà. 2014. *Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea*. Editado por Joan Elies Adell, Josep Lluís Fecé, Blai Guarné, Cristina Propios, y Marta Selva. 2004.ª ed. Barcelona, España: Editorial UOC.
- Arley Dávila, Nayelli Herzel. 2019. «Más allá de la imagen: una mirada cercana a la ilustración editorial». *Revista Digital Universitaria* 20 (4). <https://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n4.a1>.
- Arley, Herzel. 2019. «Más allá de la imagen: una mirada cercana a la ilustración en la editorial» 20 (4): 15.
- Bada Laura, Wendy Nelly. 2020. «La invisibilidad y la identidad cultural en los estudiantes indígenas de la Amazonía». *Horizonte de la Ciencia* 10 (19). <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.19.590>.
- Barthes, Roland. 1989. *La Cámara Lucida: Notas sobre la fotografía*. 1ra Edición. Vol. 1. Barcelona, España: Grupo Planeta (GBS).
- BICeBé Bolivia. 2021. «BICeBé Bolivia». 2021. <https://www.bicebolivia.com/>.
- Bieger, George R., y Marvin D. Glock. 1985. «The Information Content of Picture-Text Instructions». *The Journal of Experimental Education* 53 (2): 68-76. <https://doi.org/10.1080/00220973.1985.10806364>.
- Brito Lorenzo, Zaylín. 2008. «Educación popular, cultura e identidad cultural desde la perspectiva de Paulo Freire» 1: 20.
- Cachupud Morocho, María Rocío. 2018. «La identidad cultural y su incidencia en la inclusión educativa en niños de Sexto Año Básica de la Escuela Particular “Julio Jaramillo”». *Espirales Revista Multidisciplinaria de investigación* 2 (20). <https://doi.org/10.31876/re.v2i21.343>.
- Casablancas, Silvina. 2015. «En cuanto a las imágenes en textos escolares función, relevancia y características desde una perspectiva didáctica». En , 21. Argentina. https://www.researchgate.net/profile/Silvina-Casablancas/publication/279446130_EN_CUANTO_A_LAS_IMAGENES_EN_TEXTOS_ESCOLARES_FUNCION_RELEVANCIA_Y_CARACTERISTIC

- AS_DESDE_UNA_PERSPECTIVA_DIDACTICA/links/55929e3708ae16f493e29f0/EN-CUANTO-A-LAS-IMAGENES-EN-TEXTOS-ESCOLARES-FUNCION-RELEVANCIA-Y-CARACTERISTICAS-DESDE-UNA-PERSPECTIVA-DIDACTICA.pdf.
- Castrillón, S. 1992. «Relación Niño- Ilustración». *Revista Hojas de Lectura*, Revista Hojas de Lectura, 3 (15).
- Chartier, Roger. 1990. *Historia Cultural. Entre prácticas y representaciones*. 2da Edición. Vol. 2. Brasil: Editorial DIFEL.
- Costa, Joan. 2003. *Diseñar para los ojos*. 2da ed. Vol. 1. La Paz: Grupo Editorial Design.
- De la Quintana, Liliana. 2021. Entrevista Colección de Libros «Wawa Libros» y «Urucú»Entrevista virtual - Plataforma Zoom.
- Díaz Martínez, Ángela María. 2011. «Imagen y Pedagogía». *Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia*, Imagen y pedagogía. Cuadernos De Lingüística Hispánica, 13: 143-54.
- Duque, María Isabel. 2012. «The illustration in the children's story. An approach to the development and transformation in graphic and visual practices», 24.
- Duran, Teresa. 2005. «Ilustración, comunicación, aprendizaje». *Revista de educación*, n.º 1: 239-53.
- Dussel, Inés. 2009. «Escuela y cultura de la imagen: los nuevos desafíos». *Nómadas (Col)*, n.º 30: 180-93.
- Erro, Ainara. 2000. «La ilustración en la literatura infantil». *RILCE: Revista de filología hispánica* 16 (3): 501-11.
- Escudero Chauvel, Lucrecia. 2015. «Una lectura en producción de la semiosis social». *Debates Contemporáneos en Teoría Social y Política. Homenaje a Eliseo Verón*, Debates Contemporáneos en Teoría Social y Política. Homenaje a Eliseo Verón, , 69-94.
- Estupiñán, Norman, y Nubia Agudelo. 2008. «Identidad Cultural y Educación en Paulo Freire: Reflexiones en torno a estos conceptos». *Revista Historia de la Educación Latinoamericana* 10 (2): 25-40.
- Freire, Paulo. 1998. *Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa*. México, D.F.: Siglo Veintiuno.
- García, Carmen. 2018. «La ilustración en el binomio texto-imagen». *Universidad de Cádiz*, Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, , 77-94.
- García, María, y Juan Luis Ramírez Torres. 2014. «El valor simbólico de la imagen representada». *Universidad Autónoma del Estado de México*, Revista Legado de Arquitectura y Diseño, 16: 51-64.
- Garrido, Manuel. 2017. «Ilustración, cómic y compromiso social. Crónica de una exposición en movimiento». *EME Experimental Illustration, Art & Design* 5 (5): 100. <https://doi.org/10.4995/eme.2017.7186>.
- Gasca, Juan, y Rafael Zaragoza. 2014. *Designpedia*. 1ra ed. Vol. 1. 1 vols. Place of publication not identified: LID Editorial. <http://proquest.safaribooksonline.com/9788483569559>.
- Giroux, Henry A. 2005. *Estudios culturales, pedagogía crítica y democracia radical*. Madrid: Editorial Popular.
- Gombrich, Ernst H. 2003. *Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. 1ra ed. Ciudad del México: Fondo de Cultura Económica.
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbmNlZHVjYWNpb25hcnRpc3RpY2FjYW1jZWxheWF8Z3g6MzhjNjlmOWRjMTM3MmM3YQ>.

- Gómez, Cosme Jesús, y Ana María López. 2014. «Las Imágenes de los Libros de Texto y su Función en la Enseñanza de la Historia. Diseño de un Instrumento de Análisis», *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, n.º 1: 17-29.
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. 1.ª ed. Vol. 2. London: Sage Publications. <http://socioeconomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/pdf/EltrabajodelaR.StuartH.PDF>.
- Hall, Stuart, y Paul Du Gay. 2006. *Cuestiones de identidad cultural*. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage. <https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/hall-s-du-gay-p-1996-cuestiones-de-identidad-cultural.pdf>.
- Halliday, M. A. K., y Christian M. I. M. Matthiessen. 2004. *An introduction to functional grammar*. 3rd ed. London : New York: Arnold ; Distributed in the United States of America by Oxford University Press.
- Heller, Eva. 2004. *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. 1ra. edición, 2da. tirada. Barcelona: Gili.
- Lagos Pando, Mauricio, M. Valdes, Omar Turra Díaz, y Mauricio Valdes. 2018. «Identidad cultural indígena en el discurso pedagógico de la historia. Una mirada al currículum latinoamericano.» *Diálogo andino*, n.º 57 (diciembre): 49-60. <https://doi.org/10.4067/S0719-26812018000300049>.
- Layme, Félix. 2016. «La cultura aymara en la Universidad Católica Boliviana», n.º 1: 23.
- Ley N° 070 - Ley de la Educación «Avelino Siñani - Elizardo Pérez». 2010. *Ley N° 070 - Ley de la Educación «Avelino Siñani - Elizardo Pérez»*. https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1524:ley-avelino-sinani-elizardo-perez&catid=233&Itemid=933.
- Llorente, Enrique. 2000. «Imágenes en la enseñanza». *Universidad del País Vasco/Euskal Herriko*, Revista de Psicodidáctica, 1: 20.
- Martín Francés, Agustín, y Luz Helena Ballestas Rincón. 2010. «Las formas esquemáticas del diseño precolombino de Colombia: relaciones formales y conceptuales de la gráfica en el contexto cultural colombiano». Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. <http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3194625>.
- Martínez García, Luisa M. 2002. «Indicadores socio-culturales en las representaciones gráficas de los niños». *Arte, Individuo y Sociedad*, Arte, Individuo y Sociedad, 1 (1): 103-9.
- Mateos Muñoz, Agustín. 2011. *Compendio de Etimologías Grecolatinas del Español*. 1ra ed. Vol. 1. 1 vols. México: Editorial Esfinge.
- Mendo, José Virgilio. 2013. «Educación e identidad cultural». Educación, identidad cultural, interculturalidad, medios de comunicación. *AULA Intercultural. El Portal de la educación intercultural* (blog). 29 de abril de 2013. <https://aulaintercultural.org/2013/04/29/educacion-e-identidad-cultural/>.
- Menza Vados, Andrés Esteban, Eduard Leonardo Sierra Ballén, y Wilman Helióth Sánchez Rodríguez. 2016. «La ilustración: dilucidación y proceso creativo». *Revista KEPE*, Revista KEPE, n.º 13: 265-96.
- Merlo Flores, Tatiana. 2002. «La imagen como nuevo símbolo cultural» 1: 25.
- Ministerio de Educación. 2012. «Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional». http://archivo.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/curriculo_base_sep.pdf.
- . 2018. *Compendio Formativo. Especialidad en Educación Vocacional en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo*. 1ra ed. Vol. 1. 2 vols. Compendio Formativo. La Paz, Bolivia: PROFOCOM-SEP.

- Moles, Abraham A. 2007. *La imagen: comunicación funcional*. México: Trillas.
- Momani, Renad, y Rita Jáimez. 2002. «La imagen como recurso de interculturalidad en la enseñanza», 2002.
- Moya, A. Jesús, y María Jesús Pinar. 2007. «La interacción texto / imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal». *Revista OCNOS*, Universidad de Castilla La Mancha, 3 (3): 21-38.
- Navarro de Zuñillaga, Javier. 2008. *Forma y representación: un análisis geométrico*. 1ra ed. Madrid: Akal.
- Paradas, A. 2016. «Estudio de la utilidad de las ilustraciones en el ámbito educativo a través de propuestas metodológicas basadas en la obra seleccionada de ilustradores andaluces». España: Universidad de Sevilla. Departamento de Pintura. <https://idus.us.es/handle/11441/39812>.
- Pentimalli, Michela. 2016. *Bolivia: lenguajes gráficos*. La Paz: Fundación Simón I. Patiño.
- Perales, Javier, y Juan de Dios Jimenez. 2002. «Las Ilustraciones en la enseñanza - aprendizaje de las Ciencias. Análisis de libros de texto.» *1*, 369-86.
- Plattner, Hasso, Christoph Meinel, y Larry Leifer. 2016. *Design Thinking Research: Taking Breakthrough Innovation Home*. Springer. <https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=5A3pDAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=plattner+design+thinking&ots=IxAEOM8Kzl&sig=WbxORAemCispTN3feay0wVoD2FI#v=onepage&q=plattner%20design%20thinking&f=false>.
- Prendes Espinosa, María. 1996. «Análisis de imágenes en textos escolares», *Revista de Medios y Educación*, 6 (6): 15-39.
- PROEIB Andes. 2008. «Identidad, Interculturalidad y ciudadanía en Bolivia». consejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia. <http://www.proeibandes.org/wp-content/uploads/2018/12/Modulo05.pdf>.
- Quintana Mejía, Camilo, Anna Bertelli, Beatriz Peña, María Isabel Cárdenas Toquica, Alessandra María Merlo, Gerriet Jannsen, Juanita Pardo González, y Susana Arango Moreno. 2016. *Entre lenguas y culturas*. 2016.ª ed. Vol. 1. 2 vols. Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.
- Rascón Gómez, María. 2017. «La construcción de la identidad en contextos hegemónicos». *Revista Internacional de Investigación en Educación*, Investigación en Educación, 9 (19): 187-98.
- Rengifo, Grimaldo. 2001. *Identidad Cultural y Lenguaje*. 1ra ed. Lima, Perú: PRATEC. <http://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/identidad-cultural-y-lenguaje.pdf>.
- Rigo, Daiana Yamila. 2014. «Aprender y enseñar a través de imágenes. Desafío educativo». *Universidad Nacional de Río Cuarto, Arte y Sociedad*, 6: 10.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. 2015. *Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina*. 1ra ed. Colección Nociones comunes. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
- Rodin, Rikard. 2015. «Mood Lines. La máxima expresión en un solo trazo». *ZevenDesign* (blog). 15 de abril de 2015. <https://zevendesign.com/mood-lines-giving-designs-attitude/>.
- Rodríguez, Jesus. 2012. «Representaciones Gráficas. Estudios Críticos del Diseño». *Educación en Diseño IED* (blog). 2012. <http://profesorjesusrodriguez.blogspot.com/2012/01/tipos-de-representacion-grafica.html>.
- Sainz González, María I. 2015. «La retórica de la imagen en el álbum ilustrado». Tesis de Maestría, España: Universidad de Castilla La Mancha.

- Saldaña, Alfredo. 2011. «Sobre la construcción de la identidad en las prácticas culturales». *Quaderns de Filologia*, Estudios literaris, 16: 20.
- Scott, Robert Gillam, y Marta del ; Tr Castillo de Molina y Vedia. 1984. *Fundamentos del diseño*. 1ra ed. Buenos Aires: Victor Leru.
- Simonds, John O., ed. 1961. *Landscape Architecture: The Shaping of Man's Natural Environment*. New York: McGraw-Hill.
- Solórzano, Augusto. 2013. «Análisis de las dimensiones sintácticas, semánticas, pragmáticas y poéticas de la ilustración científica: Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816)». *Iconofacto* 9 (13): 83-96.
- Todorov, Tzvetan, y Noemí Sobregués. 2013. *El miedo a los bárbaros: más allá del choque de civilizaciones*.
- Torres, Monica. 2016. «Cómo influyen las imágenes en el aprendizaje». Notas Educativas. Monitor Educativo. 2016. <https://monitor.iiiiepe.edu.mx/notas/c%C3%B3mo-influyen-las-im%C3%A1genes-en-el-aprendizaje>.
- UNICEF, ed. 2007. *A Human Rights-Based Approach to Education for All*. New York: UNICEF.
- Vázquez, Claudia. 2013. «El Diseño Gráfico y el Diseño de Imagen: Códigos en Común», *Revista Digital Universitaria UNAM*, 14 (7): 12.
- Vergara del Solar, Jorge, y Jorge Vergara Estévez. 2019. «Los dilemas de la identidad. Una mirada sociológica acerca de la identidad cultural latinoamericana». *Estudios Latinoamericanos* 0 (0): 27-48. <http://dx.doi.org/10.22201/cela.24484946e.2005.0.50363>.
- Vernon-Lord, John. 1997. «Algunos aspectos que el ilustrador debe tener en cuenta en el proceso de creación de libros ilustrados para niños.» En *Departament de Cultura*. Barcelona, España.
- Verón, Eliseo. 1996. *Semiosis de lo social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Vol. 1. España: Gedisa.
- Villatoro, Pool. 2015. «Las ilustraciones en un material educativo», Universidad Rafael Landívar. Facultad de Arquitectura y Diseño, , n.º 5: 162.
- Wigan, Mark. 2008. *Text and Image: Representation an Image or Conception*. Basics Illustration Series; 3. Erscheinungsort nicht ermittelbar: AVA Publishing SA.
- Wong, Wucius. 1992. *Fundamentos del diseño bi y tri dimensional*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Zeegen, Lawrence. 2013. *Principios de ilustración*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Anexos

Anexo 1: Guía gráfica “ILUSTRACIÓN E IDENTIDAD”

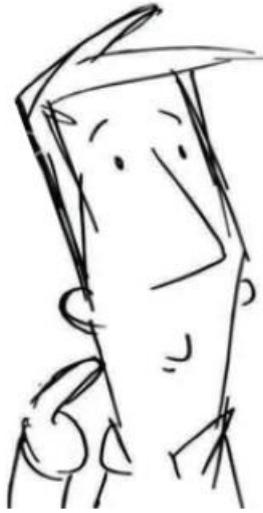

CONTENIDOS

1	Ilustración e Identidad Elementos Gráficos	4	El Color en la Ilustración del Niñ@
2	Ilustración en la Literatura Infantil	5	Agradecimientos
3	La Identidad Cultural en la Ilustración del Niñ@	6	Galería

1	ILUSTRACIÓN E IDENTIDAD: La ilustración como un recurso de comunicación visual ha facilitado y favorecido la comprensión de textos y la transmisión de mensajes en ámbitos educativos, científicos y culturales.
----------	--

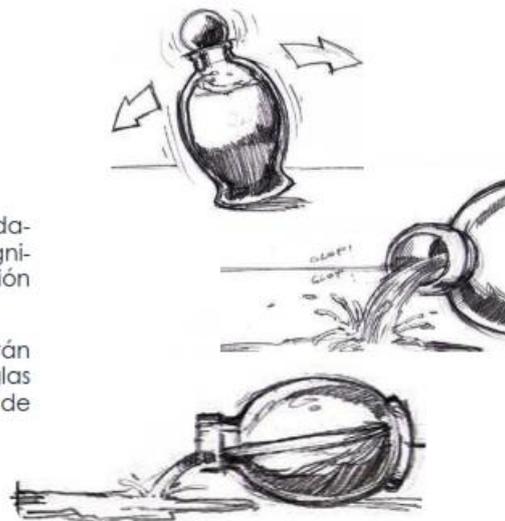
ILUSTRACIÓN

Las **ilustraciones** son imágenes capaces de **transmitir un mensaje**, normalmente acompañan a textos o historias para enriquecer, complementar o simplemente darle vida al texto o a la imaginación del lector.

ELEMENTOS GRÁFICOS

Los **elementos gráficos** como aspectos fundamentales en la composición visual, generan significación, sentido y expresión en la comunicación gráfica.

Esenciales en la creación de ilustraciones, están compuestos de un conjunto de principios, reglas y conceptos que coadyuban en los procesos de interpretación y organización visual.

	FORMA	Caracterizada por definirse en proporciones uniformes u orgánicas, la forma es todo aquello que pueda ser visto permitiendo identificar el objeto.	
	COLOR	Fenómeno físico a través del cual se perciben visualmente a nivel cerebral los diferentes estímulos de luz.	
	MEDIDA	Todas las formas poseen un tamaño, y pueden ser medibles. Considerar este elemento permite diferenciar lo grande de lo pequeño contrastando un objeto de otro.	
	TEXTURA	Refiere a la cercanía en la superficie de una forma, se acercan a una composición plana o decorada, suave o rugosa propiciando un sentir.	
	DIRECCIÓN	Se caracteriza por la posición del observador marcando la diferencia de la composición del objeto o de las formas cercanas a él.	
	POSICIÓN	Relativa a la estructura, es el marco contenedor de algo determinado o una estructura.	
	ESPACIO	Caracterizada por esa sensación de profundidad la imagen que puede ser visible o ilusoria.	
	GRAVEDAD	Efecto psicológico que a partir de ella se atribuye estabilidad y equilibrio a la forma.	

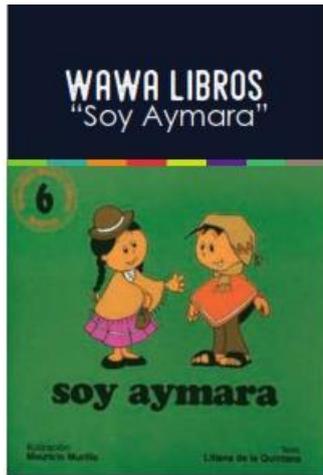

IDENTIDAD CULTURAL

La **identidad cultural** surge del conjunto de rasgos o características propias que definen a una persona, podría entenderse como aquellas particularidades propias de una cultura, grupo, pueblo o nacionalidad indígena originaria.

2 ILUSTRACIÓN en la LITERATURA INFANTÍL

Las ilustraciones en la literatura infantil propician la identificación de códigos visuales o elementos gráficos que permiten reconocer, catalogar e interpretar la realidad social a partir de ella.

La colección "Wawa libros" en el libro "Soy Aymara" de la Liliana de la Quintana, es una colección pensada para primeros lectores, en el que se conoce sobre la diversidad cultural de Bolivia en cuanto a sus pobladores, sus costumbres y tradiciones.

Colección	"Wawa Libros"
Título	"Soy Aymara"
Ilustrador	Mauricio Murillo
Técnica	Ilustración Digital
Formato	Libro físico
Dimensiones	10 x 10 cm
Paleta de colores	
Función	Información sobre la diversidad cultural de pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia.

"SOY AYMARA"

Con el uso del color se pretende realzar la información de una determinada área geográfica.

COLOR

PERSONAJES

Sombrero "Borsalina" Chola Paceña		"Uuch'u" Gorro tejido con iconografía aymara	
Manta Lana de Alpaca		Poncho Rojo Prenda característica del Altiplano Boliviano	
Pollera Chola Paceña			

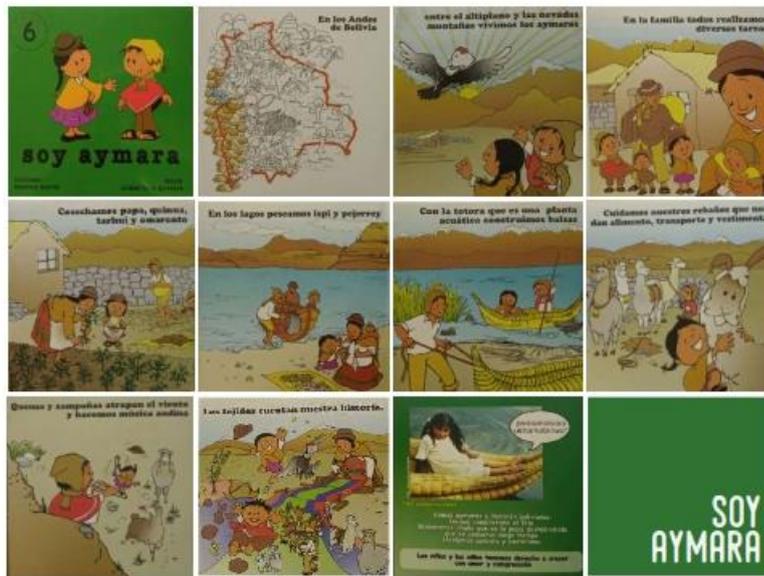

REPRESENTACIONES

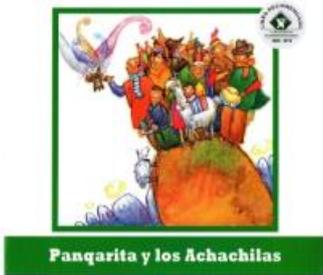
De forma **simple y geométrica**, la construcción de los personajes se concentra en la vestimenta específica de la región y en los oficios o actividades propias de la cultura aymara

Esta imagen podría representar el trabajo conjunto de una familia o comunidad.

"Panqarita y los Achachilas" es un cuento que expresa y da a conocer la importancia de las costumbres y tradiciones del pueblo originario aymara. El mensaje se centra en la convivencia aymara, el diálogo y el respeto, pilares fundamentales de una comunidad.

Panqarita y los Achachilas
 Libro de la Diversidad
 Ilustraciones de Miguel Burgoa Velázquez

Colección	"Unucú"
Título	"Panqarita y los Achachilas"
Ilustrador	Miguel Burgoa
Técnica	Ilustración en Acuarela
Formato	Libro físico
Dimensiones	20 x 20 cm
Paleta de colores	
Función	Información sobre la diversidad cultural y ancestral del pueblo originario aymara. Creencias y mitología aymara.

**COSMOVISIÓN
 AYMARA**

**PANQARITA
y los achachilas**

La técnica de la acuarela expresa con mayor amplitud la significación del color

COLOR

PERSONAJES

"K'epi"
Atado de Awayu
Chola Paceña

Pollera
Chola Paceña

"Luch'u"
Gorro tejido con
iconografía aymara

Poncho Rojo
Prenda característica
del Altiplano Boliviano

La historia contempla la **diversidad cultural** de la comunidad. Narrada a partir de sucesos, creencias y mitologías del pueblo aymara, se realiza la ritualidad y respeto por la Pachamama.

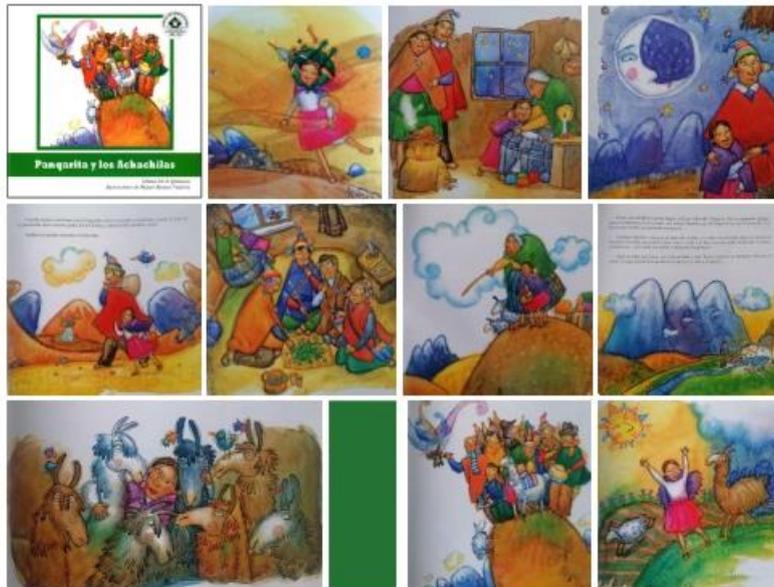
RITUALIDAD

Ceremonia andina
"Acullico"
Lectura de la Hoja de Coca

La práctica y costumbre de mascar la hoja de coca es casi siempre en comunidad, con una o más personas reunidas.

**PANQARITA
y los achachilas**

“El Color de la Saya” es una historia que cuenta la vida de Martina, guerrera africana Bantú, esclava traída del África. La historia se acerca a sucesos, acciones e instancias actuales, romper el pensamiento binario y estereotipado de que “las niñas no juegan fútbol”.

Colección	“Urucú”
Título	“El Color de la Saya”
Ilustrador	Romanet Zarate
Técnica	Ilustración en Acuarela
Formato	Libro físico
Dimensiones	27 x 20 cm
Paleta de colores	
Función	Visibilizar y romper el pensamiento binario y estereotipado de género.

CULTURA Y TRADICIÓN

El uso del color va muy relacionada a la riqueza natural de la zona, pues colores como verdes y azules representan la cromática visual de los cocales en los yungas de Bolivia.

COLOR

PERSONAJES

Plasmadas de manera mucho más real, las aproximaciones gráficas como la composición de los personajes, permiten identificar características como facciones y detalles del rostro, cuerpo o determinados lugares o espacios.

METÁFORA VISUAL

Esclavitud de los negros
Sin libertad

La imagen de la mujer negra es desde siempre un sinónimo de esclavitud y sumisión.

EL COLOR de la Saya

3 IDENTIDAD CULTURAL en la ILUSTRACIÓN DEL NIÑO/A

La gráfica - **las ilustraciones**- realizada por los estudiantes tienen sin duda, una fuerte carga de información no solo signíca de los elementos gráficos, sino también de las vivencias y experiencias propias de la persona.

REPRESENTACIÓN gráfica

La **representación gráfica** de la **ILUSTRACIÓN** permite a los niñ@s asociar la imagen con ciertas vivencias, recuerdos o información propia que ha repercutido o trasciende en su vida.

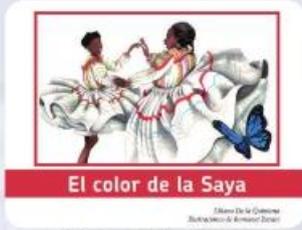
REPRESENTACIÓN gráfica

Unidad Educativa
MARÍA AUXILIADORA
La Paz - Bolivia

Las siguientes imágenes corresponden al trabajo de los estudiantes del 5to curso "A" y "B" de primaria de dicha institución educativa.

Niñas y niños entre los 9 y 10 años de edad
Libro "El Color de la Saya"

REPRESENTACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

Elige y describe una de estas ilustraciones. Cuéntanos por qué la elegiste, que sientes y que te transmite al verla. Puedes observar mejor la ilustración en tu libro.

Elegí el uno, me parece que en esta ilustración hay cultura y tradición, se vea felices bailando la saya ya que representa su cultura, su origen y demuestra las diversas personas que tenemos en nuestro país y al parecer no les importa lo que les digan, ellos son felices y están muy orgullosos de ser así.

La elegí porque demuestra cultura y felicidad, esta me transmite su alegría y tradición.

El mensaje que puedo ver en esta ilustración es que todas debemos ser felices como somos y no importa los obstáculos que nos impiden ser nosotros mismos y debemos seguir adelante porque "TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY."

EL COLOR de la Saya

Stephany Alegre Alvarado

Elige y describe una de estas ilustraciones. Cuéntanos por qué la elegiste, que sientes y que te transmite al verla. Puedes observar mejor la ilustración en tu libro.

Elegí la ilustración N° 1 porque en ella están bailando saya y me gusta esa danza, me hace sentir alegre y feliz y con ganas de escuchar la música de la saya. Mi favorito: que la saya es un baile muy bonito y que esa chica y esa señora están muy felices.

EL COLOR de la Saya

Mikaela Lopez Revollo

Elige y describe una de estas ilustraciones. Cuéntanos por qué la elegiste, que sientas y que te transmite al verla. Puedes observar mejor la ilustración en tu libro.

La imagen que elegí para describir es la imagen

crucifijo. En esta imagen podemos observar a dos mujeres de color con alas de mariposa de color amarillo y negro. Se puede ver que están encerradas en una jaula de color negro, y se puede ver que están tristes. Yo elegí esta imagen porque me atrajeron los colores y la cara de las 2 mujeres, y al ver la ilustración siento su soledad, de él porque están encerradas, ya que a nadie se le debería privar la libertad.

EL COLOR de la Saya

Alex Uribe

Elige y describe una de estas ilustraciones. Cuéntanos por qué la elegiste, que sientas y que te transmite al verla. Puedes observar mejor la ilustración en tu libro.

Página 16 Me atrae mucho la imagen donde

se encuentran preparando la fiesta de la comunidad y niños donde se están organizando niños, niños jóvenes para el baile con sus símbolos de alianza de los Aymaras su mocha en el brazo de ceño y sombrero borsá. Uno en la mano izquierda y los hombre con pantalón blanco y blusa blanca con símbolos coloridos y una feja roja con su instrumento musical. Me hace recordar cuando Xa Christopher bailó la saya afro boliviana con mi instrumento musical la Cuacra que sirve para marcar y dar ritmo a la música y me gusta

EL COLOR de la Saya

Christopher Aruquipa

Elige y describe una de estas ilustraciones. Cuéntanos por qué la elegiste, que sientes y que te transmite al verla. Puedes observar mejor la ilustración en tu libro.

Descripción ilustración 4:

Hay se ve a una chica afro rodeada por flores azules y amarillas, también frutas o flores. También encima se ven montañas, más abajo se ve el pentagrama con la clave de sol y se ve a la chica afro un poco sonrieta o preocupada, la chica tiene los trenzas que llevan todas las chicas afro, lleva un vestido verde claro y adentro una polera blanca con mangas cortas.

No elegí esta ilustración porque me gusta y me llama mucho la atención los colores las figuras.

EL COLOR de la Saya

Valentina Palenque

-

Cultura y felicidad
donde "todos somos iguales"
Stephany Alegre
-

Baile y Movimiento
la imagen que da alegría
Mikaela Lopez
-

Tristeza y curiosidad
buscando la libertad
Alex Udo
-

Ritmo y recuerdo
"cuando baile saya"
Christopher Aruquipa
-

Color y figura
la imagen que atrae y llama
Valentina Palenque

REPRESENTACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

La representación e interpretación de una imagen está sujeta a la experiencia y vivencia del espectador o el lector, en el que por medio de convencionalismos sociales y culturales se logra comprender y descifrar distintos códigos visuales.

ILUSTRACIÓN

Identidad Cultural

Estas son algunas de las respuestas e ilustraciones acerca de la identidad cultural del estudiante a partir de gráfica y la representación de su contexto.

Libro "Soy Aymara", "Panqarita y los Achachilas" y "El Color de la Saya"

ILUSTRACIÓN

Identidad Cultural

Formada por diferentes matices, **la identidad cultural** se caracteriza por ser **dinámica** y sujeta a diversas transformaciones individuales o colectivas, pues el desarrollo del ser humano se manifiesta en el contexto de su cultura y su comunidad.

NIÑAS Y NIÑOS

Estudiantes / 9.10 años

Reflejar la **identidad cultural** en la **ilustración**, es para los niñ@s expresar diversos pensamientos a través de medios culturales, en donde la identidad del estudiante se manifiesta por medio de **lugares específicos, objetos, vivencias, vestimenta** entre otros. Además, esta compuesta por una impresionante carga afectiva que permite indagar en los recuerdos y experiencias.

ILUSTRACIÓN Identidad Cultural

APTHAPI

Celebración colectiva de la cultura aymara en la que se comparte alimentos, diálogo, y vivencias en familia o en comunidad.

Convivencia / Reunión
Familia o comunidad

Ilustración:
Stephany Alegre

Awayu
Tejido andino

Comida
alimentos andinos
papa, chuño, habas

Sí, me identifico con la ilustración de la Pangarita...
 Mi familia y yo por lo general antes de la cuarentena realizábamos con mis tíos primos
 apthapis cada familia llevaba comida para compartir, lo mismo podíamos en un centro
 en una de aguayos para que cada quien se alce lo que quiera, mis bisabuelos que aún
 están vivos, aún mastisan la coca chachanda...

ILUSTRACIÓN Identidad Cultural

VESTIMENTA

El uso de algunos elementos característicos de la cultura aymara, como iconografía andina en awayus, ll'uchus, ponchos, etc hacen de la vestimenta un medio para comunicar y mostrar la identidad cultural de la persona.

Awayu
Tejido andino

Ilustración:
Blanca Gonzales

Iconografía andina
ropa o vestimenta

Elemento de trabajo
Bolsas de cuero de animal
o "Chuppas"

Sobre tu ilustración:

Debí a mi familia con personas que tienen el uso del aguayo y diseños propios de la región donde vivo.

ILUSTRACIÓN
Identidad Cultural

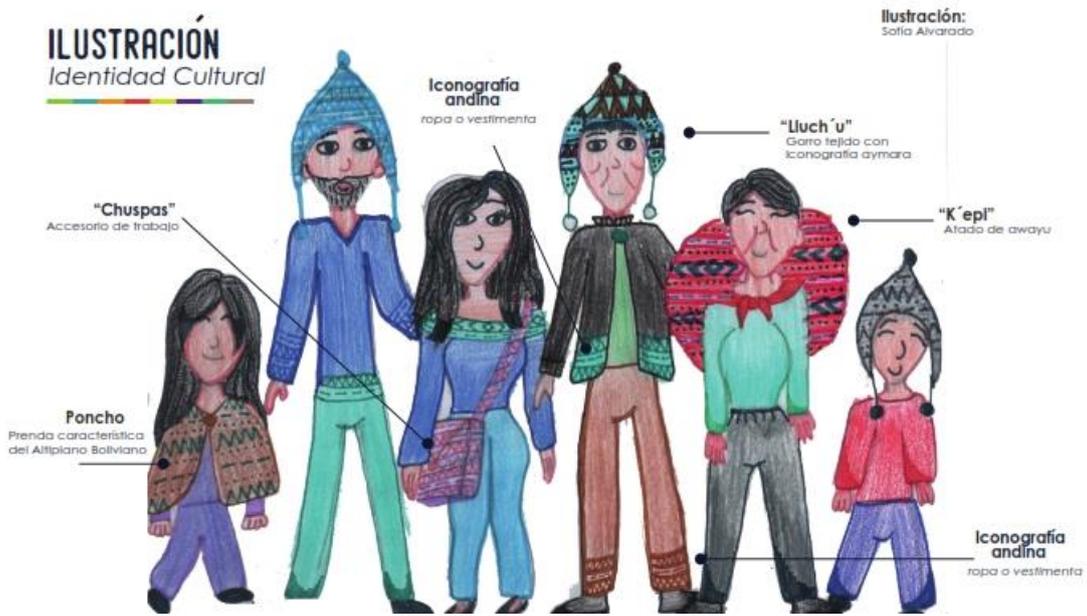

Ilustración:
Nataly Moya

Ilustración:
Génesis Añana

Ilustración:
Shepaty Alegre

ILUSTRACIÓN *Identidad Cultural*

La identidad cultural de los estudiantes se ve muy reflejada e influenciada por elementos gráficos propios de determinadas culturas. La vestimenta, algunas actividades entre costumbres y tradiciones son reflejo de su expresión e identificación. Sin embargo, es importante considerar que estos elementos no son utilizados con total exactitud en relación a las ilustraciones de sus libros. Es decir, que estas expresiones gráficas son apropiadas y utilizadas de acuerdo al contexto y realidad del estudiante, reflejando así su esencia identitaria.

4 COLOR en la ILUSTRACIÓN DEL NIÑO/A

La amplitud simbólica de los colores, está caracterizada por una completa libertad de sentires y elecciones, los colores pueden abarcar diferentes sensaciones y significados de acuerdo a una determinada cultura.

COLOR en la ILUSTRACIÓN

Este color representa el chocolate, que cocina mi abuelito cada día que lo visita.

El color naranja... representa una de mis frutas favoritas que es la naranja.

El color café como el café que toman mis padres.

El color negro como la tristeza y el drama.

Explica brevemente:

Creo estos colores porque me identifican: el blanco, el azul, el verde, el naranja y otros colores más porque pienso que cada color se puede identificar, el color no solo es una imagen pintada sino que te muestra muchas palabras como también le da vida a todo los objetos, cosas etc.

 <p>Representa la naturaleza y los semillas que cada uno siembra en ellos mismos</p>	 <p>Representa elegancia y la espiritualidad</p>
 <p>Representa el trigo que sembramos cada uno de nosotros</p>	 <p>Representa la sangre de los pueblo originarios desamados por nuestros heroes y la fuerza</p>

¿Qué representan para ti los siguientes colores?

 <p>El amarillo significa la esperanza porque con la luz todo se puede ver</p>	 <p>El naranja representa el amor ya que es un color cálido y alegre</p>
 <p>El café para mí representa la naturaleza ya que en la tierra crecen las plantas</p>	 <p>El negro para mí significa el miedo porque es la oscuridad que se esconde</p>

¿Qué otros colores podrían identificarte? ¿Por que?

 <p>El blanco la inocencia porque los niños tienen el corazón puro</p>	 <p>El azul la responsabilidad ya que es un color fuerte</p>
 <p>El rosa la alegría de los niños</p>	 <p>El plomo es cuando te portas mal</p>

Explica brevemente:

Para mí el blanco representa la inocencia de los niños el azul la responsabilidad ya que es un color fuerte y el rosa la alegría de los niños y el plomo cuando te portas mal

COLOR en la ILUSTRACIÓN DEL NIÑO

La información recolectada respecto al uso y representación de los colores en las ilustraciones de los estudiantes, muestran una amplia significación que, vinculada a sus costumbres, tradiciones o relaciones sociales, demuestran un valor que va más allá de la significación ya establecida, sino explora lugares, medios y recuerdos que permiten al color permanecer en la vida y memoria de las personas.

5 AGRADecIMIENTOS

A TODOS LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 5to "A" - "B" DE PRIMARIA

Unidad Educativa "María Auxiliadora" La Paz -Bolivia

Directora: Sor Beatriz Loayza

Maestras de Aula: Prof. Pamela Campero

Prof. Lupe Valda

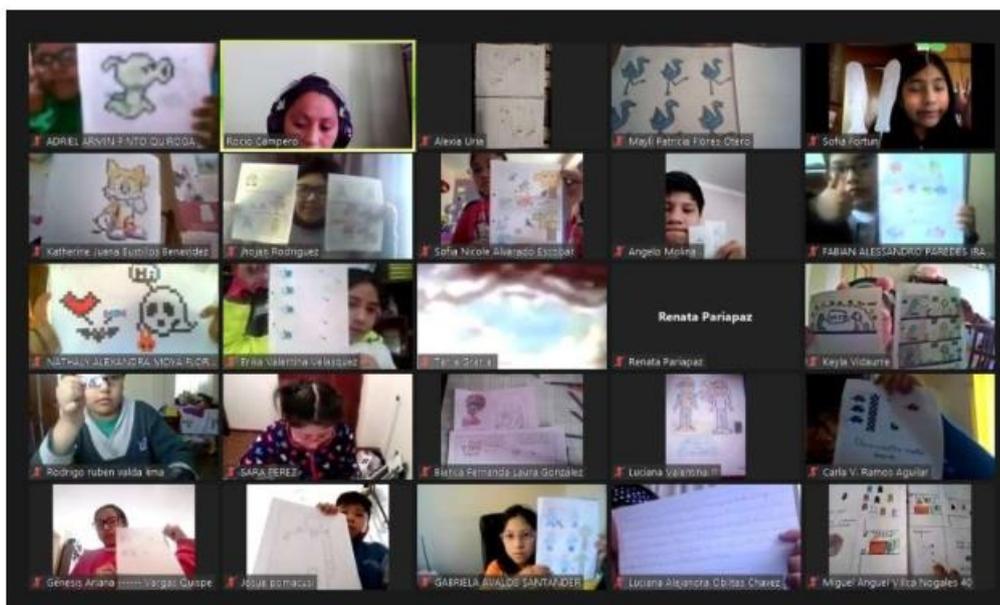
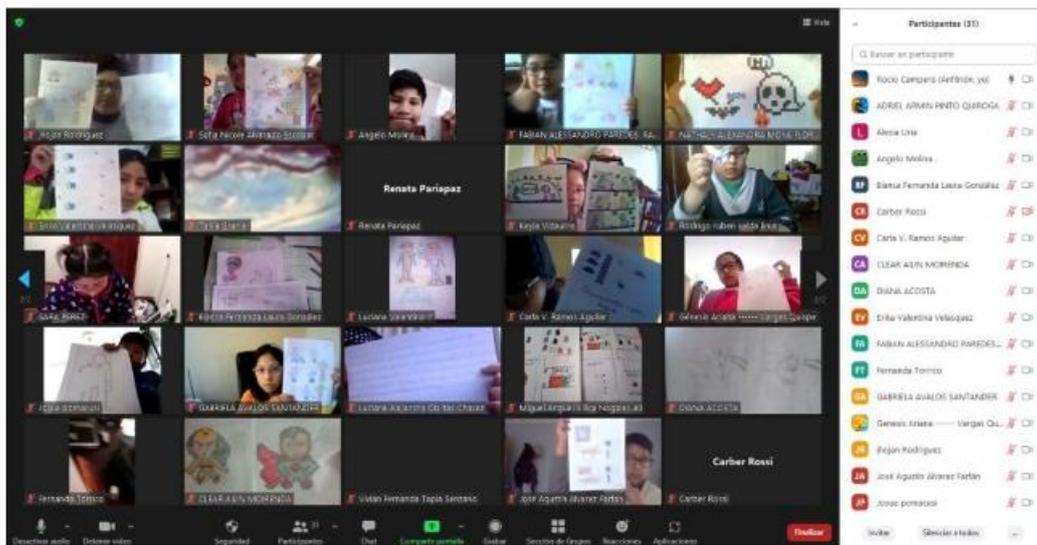
Autora libros: Lilliana de la Quintana

Ilustradores: Mauricio Murillo, Miguel Burgoa y Romante Zarate

6 GALERIA

Imágenes del Trabajo de Campo realizada en modalidad virtual - Plataforma Zoom.
La Paz - Bolivia
2021

JUEVES

23 de Septiembre

2

Unidad Educativa "María Auxilladora" La Paz
5to "A" y 5to "B" de Primaria
Segundo Encuentro

ILUSTRACIÓN IDENTIDAD CULTURAL

La **Identidad cultural** podría entenderse como la serie de tradiciones, valores y costumbres que una persona o un determinado grupo adquiere en su vida.

INSTRUCCIONES

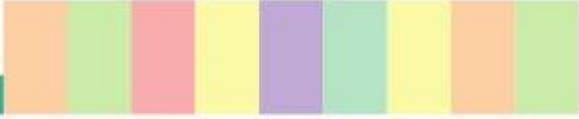
Responde a las siguientes preguntas:

¿Qué es la Identidad cultural, para tí y tu familia?

¿Te Identificas culturalmente con algún pueblo o nacionalidad Indígena? ¿Con cuál?

¿Te Identificas con alguna de estas ilustraciones? Si, No ¿Por qué?

JUEVES
23 de Septiembre

Unidad Educativa "María Auxiliadora" La Paz
5to "A" y 5to "B" de Primaria
Segundo Encuentro

¿Qué elementos en la ilustración representarán la identidad cultural de una persona?

NOS DIBUJAMOS...!!!

En este espacio dibújate y dibuja a tu familia de acuerdo al pueblo o nacionalidad indígena - originaria con la cual se identifican. En las líneas finales, explica brevemente tu ilustración.

Sobre tu ilustración:

3

VIERNES

24 de Septiembre

3

Unidad Educativa "María Auxiliadora" La Paz
5to "A" y 5to "B" de Primaria
Tercer Encuentro

ILUSTRACIÓN Y EL COLOR

¿Sabías que el **color** es un factor importante que permite producir diferentes emociones en la percepción de la persona?

INSTRUCCIONES

Responde a las siguientes preguntas:

De todas las ilustraciones de tu libro ¿Cuál de todas te gusta más por sus colores?
Cuéntanos por qué.

¿Qué representan para tí los siguientes colores?

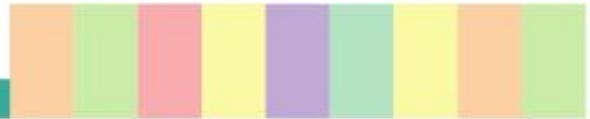

4

VIERNES

24 de Septiembre

3

Unidad Educativa "María Auxiliadora" La Paz
5to "A" y 5to "B" de Primaria
Tercer Encuentro

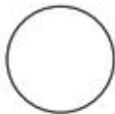

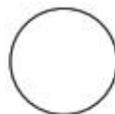

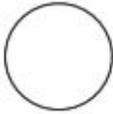

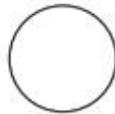

¿Qué otros colores podrían identificarte? ¿Por que?

Explica brevemente:

Anexo 3: Planificación y Cronograma de Actividades – Unidad Educativa “María Auxiliadora”

Planificación y Cronograma de Actividades
Unidad Educativa “María Auxiliadora” La Paz
Metodología propuesta: Design Thinking

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación: Ilustración e identidad: el uso de la ilustración en procesos educativos para la afirmación de la identidad cultural en Bolivia.

Por: Ilse Nataly Nina Valda

Metodología propuesta: Design Thinking

Institución educativa: Unidad Educativa “María Auxiliadora” La Paz

Cursos: 5to “A” y 5to “B” de Primaria

Número de encuentros: 4

Fechas de los encuentros: miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y lunes 27

Tiempo: De 80 a 90 min (dos periodos de clase)

Horario: Coordinado con cada maestra de acuerdo al horario de cada curso

PLAN DE TRABAJO

Especificaciones metodológicas: El desarrollo de esta investigación estará compuesta por el Design Thinking, metodología para la recolección y levantamiento de datos. Con esta metodología propia del diseño, y siguiendo sus cinco fases metodológicas - Empatizar, Definir, Idear, Realizar prototipos y Testear- se analizará como están constituidas las ilustraciones en el libro y la gráfica ilustrada por los estudiantes.

Así también, se analizará la construcción del trabajo elaborado por las niñas y niños y confrontarlos con los ya realizados, identificar los rasgos y características obtenidas. Con esto, comprobar si existe o no un buen manejo sobre el tema de pluriculturalidad en la educación boliviana.

A continuación, presentamos el Cronograma de Actividades, en el que se establece detalles del trabajo de campo como horarios, actividades, tiempos, materiales y especificaciones necesarias para desarrollar la mencionada investigación.

Cronograma de Actividades “Ilustración e identidad cultural”

Cronograma de Actividades											
Enc.	Curso	Fecha	Hrs.	Actividad	Tiempo	Materiales	Especificaciones				
1.	5to "A"	Miérc. 22	08:00 a 10:30	Presentación y primeras indicaciones de trabajo.	30 min	Presentación, fotos, dinámica de grupo, libro.	Presentar y recordar lo que se ha trabajado con “LLAMAYU – Cosecha con tu llamita”. Generar preguntas de diálogo.				
	5to "B"	Miérc. 22	08:00 a 10:30								
								Elaborar preguntas y establecer una dinámica para saber acerca del libro que están leyendo	20 min	Dinámica de grupo. Lista de preguntas.	Generar diálogo acerca de cómo recibieron sus libros, si les gustan las ilustraciones y que les produce al verlas.
								Propiciar una descripción oral de las ilustraciones de su libro “El color de la Saya”	20 min	Presentación de cinco imágenes para cada grupo.	Propiciar un diálogo de características (uso de adjetivos) para generar descripciones de las ilustraciones.
				Actividad: Pedir para el segundo encuentro las descripciones escritas de las ilustraciones del libro.	10 min	Hoja diseñada con las 5 ilustraciones para las descripciones escritas.	Coordinar con cada maestra la entrega por classroom de acuerdo a la designación de grupos e ilustraciones.				
2.	5to "A"	Jueves 23	08:00 a 10:30	Bienvenida y diálogo sobre las descripciones escritas de las ilustraciones.	20 min	Presentación de cinco imágenes de cada grupo.	Presentar y dialogar sobre los trabajos de los estudiantes. Compartir una ilustración por grupo				
	5to "B"	Jueves 23	08:00 a 10:30								
								Generar preguntas y diálogo acerca de la identidad cultural de los estudiantes.	25 min	Presentación “Mi Identidad cultural”. Lista de preguntas.	Presentar y reflexionar sobre los pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia y la autoidentificación cultural del estudiante.
								Introducción sobre el papel y el valor de la imagen en los libros. La ilustración como forma de expresión propia de los estudiantes.	25 min	Presentación “La imagen y la ilustración”. Ejemplos e imágenes.	Presentar una pequeña introducción de las características propias de la imagen y la ilustración. Establecer la ilustración como medio de expresión e identificación cultural.
				Actividad: “Nos dibujamos” “Nuestra identidad” Iniciamos con los dibujos de los niños. Estos se presentarán.	10 min	Hoja diseñada con las instrucciones de la actividad.	Coordinar con cada maestra la entrega por classroom de acuerdo a la designación de grupos e ilustraciones.				

3.	5to "A"	Viernes 24	08:00 a 10:30	Bienvenida y presentación de las ilustraciones realizadas por los estudiantes.	20 min	Presentación de las ilustraciones. Imágenes.	Presentar y dialogar sobre los trabajos de los estudiantes. Compartir una ilustración por grupo
	5to "B"	Viernes 24	08:00 a 10:30				
				Generar preguntas y diálogo acerca de la identidad cultural de los estudiantes en sus ilustraciones.	25 min	Presentación "Mi Identidad cultural ilustrada". Lista de preguntas.	Presentar y reflexionar sobre la gráfica de los pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia en los textos y sus propias ilustraciones.
				Introducción sobre el color y su representación en la ilustración. Color y representación cultural.	25 min	Presentación "Teoría y psicología del color". Ejemplos e imágenes.	Presentar una pequeña introducción acerca de la teoría y psicología del color. Características propias del color en la ilustración. Establecer el color como medio de expresión e identificación cultural.
			Actividad: "Color y representación cultural" El color en las ilustraciones, identificamos y empleamos el color a las ilustraciones ya realizadas y propuestas.	10 min	Hoja diseñada con las instrucciones de la actividad.	Coordinar con cada maestra la entrega por classroom de acuerdo a la designación de grupos e ilustraciones.	
4.	5to "A"	Lunes 27	11:00 a 12:00	Bienvenida y presentación de las ilustraciones realizadas por los estudiantes.	10 min	Presentación de las ilustraciones. Imágenes.	Presentar y dialogar sobre los trabajos de los estudiantes. Compartir una ilustración por grupo
	5to "B"	Lunes 27	11:00 a 12:00				
				Propiciar una reflexión y descripción oral y escrita de las ilustraciones realizadas.	20 min	Presentación de cinco imágenes de cada grupo.	Presentar y reflexionar sobre la gráfica realizada por los estudiantes.
				Actividad: "Ilustración e identidad cultural". Presentación de las ilustraciones de los estudiantes.	30 min	Presentación de las ilustraciones de los estudiantes.	Presentar y reflexionar sobre la gráfica y la identidad cultural de los estudiantes.
			Realizar una comparación de las ilustraciones de los libros con las ilustraciones realizadas los estudiantes.	20 min	Presentación y selección de ilustraciones.	Establecer características, similitudes y detalles gráficos ilustrativos.	

Detalles de trabajo: La investigación se desarrollará juntamente con las maestras de los cursos, adecuando los contenidos de las áreas a las actividades de esta investigación.

La presencia de las maestras en cada encuentro será de vital importancia para mantener el orden de la clase, la programación de salas en la plataforma Zoom y el aporte integral de cada área o contenido específico durante el desarrollo de las actividades.

Será importante crear un espacio determinado en la plataforma "Classroom" para la presentación de las actividades que se han establecido en este cronograma.

Recomendaciones: Será importante informar a los estudiantes con anticipación, tengan listo lápices de dibujo, lápices de color y otros materiales como temperas, acuarelas etc. Así también, es importante indicar que las hojas con las instrucciones (hojas que mi persona enviará a cada maestra) deben ser impresas y tenerlas listas para los encuentros, en el que el estudiante dibujará y pintará.

Anexo 4: Entrevista autora de Libros Liliana de la Quintana

ENTREVISTA AUTORA LIBROS

Wawa Libros – Urucú

Liliana de la Quintana

En un análisis sobre la literatura infantil latinoamericana, sus libros, en efecto, muestran con gran importancia y orgullo a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, y de manera general, hablar sobre pueblos y nacionalidades indígenas es un tema que en ocasiones continúa siendo invisibilizado, en este caso las probabilidades de ver a un indígena como protagonista de un libro, es casi inexistente. Apremiar y ver su trabajo en las colecciones mencionadas, es sin duda un referente del poco contenido literario priorizando a los pueblos indígenas. En este sentido:

IN: ¿Cómo surge la idea de escribir los *Wawa Libros*? ¿Y la colección *Urucú* en sus libros *Panqarita y los Achachilas* y *El Color de la Saya*?

LDQ: Efectivamente Ilse, como bien dices todo producto realizado corresponde también a una política cultural, a como tú te relacionas con ese tema. Si echamos un vistazo general a los libros de los niños, un poco más antiguos en Bolivia, vamos a ver por una parte como se representa al niño, tanto en ilustración como en contenido, es una mirada puesta desde arriba o es una mirada lastimera, decir “los pobres indígenas” refiriéndose a una actitud de desprecio e invisibilidad. Y eso responde a cómo te digo a esa política fundamental y a esa mirada de la sociedad, porque no olvidemos también que el estado está representado por un gobierno y como estos gobiernos han desarrollado esas políticas culturales. Y eso respondiendo al momento histórico también. Si se refiere de los *Wawa Libros* estos libros tienen un antecedente muy lindo, en donde UNICEF me convoca y me dicen: Bueno Liliana te queremos encargar una consultoría para ir hablar sobre los derechos de los niños y niñas en los años 1996 y 1997 en el que se tenía que ir a hablar con los niños y niñas indígenas de ciertas nacionalidades indígenas, de tierras bajas. Para mí realmente esto fue el desafío más grande, me preguntaba ¿Cómo voy a hablar a los niños indignas sobre derechos? ¿Cómo decirles que tienen derechos? Y también me preguntaba y me preocupaba ¿Cómo entienden el concepto de derecho? Y les dije, yo la verdad he trabajado – hasta ese entonces- muy poco con pueblos indígenas y le comentaba a la oficial de la amazonia de UNICEF, creo que no me atrevo a aceptar este reto porque es un reto muy grande. Ella me respondió: No, no Liliana, hay algo fundamental, tú tienes pasión por este tema y vas a encontrar el camino. Y bueno, acepto el reto, pero realmente no estoy segura, pero lo voy a hacer con todo el corazón como tú lo sabes, pero debo establecer como voy a tratar este tema. Entonces empecé a investigar sobre el tema y en 1990 se había hecho la primera marcha y las primeras manifestaciones de los indígenas o pueblos bajos como se los conocía ese entonces, en relación a tierra y territorio, y es ahí en donde se empieza a visibilizar que la selva por ejemplo no estaba vacía, que el bosque tiene pueblos indígenas y justamente ellos llegaron a La Paz. Para mí era un punto muy importante de partida, como tú decías sobre el tema de invisibilización. Entonces dije, voy a considerar los hechos y voy a trabajar con un pueblo indiana, en tal lugar, por ejemplo, el derecho a la alimentación, a la vivienda, etc., un derecho por pueblo o comunidad. Gran idea me dice los encargados, luz verde para poder realizarlo, plantea y los realizaremos. Pero ya estando en el lugar, cambio totalmente esta mirada de yo ir a enseñar lo que es un derecho, entonces más bien yo fui a prender, como ellos vivían,

ejercían, por ejemplo, el derecho a la alimentación, que, en ese caso, todos los niños tienen derecho a ser alimentados, deben tener su comida, UNICEF ha dado elementos importantes como utensilios, platitos, o vasos, y claro en la comunidad las mamás daban de comer a sus niños de sus platos. Entonces había que estimular consigna alimentaria. Pero bueno cuando llego ahí al Beni, puedo ver que realmente la cuestión de un derecho, por ejemplo, el de la alimentación, tenía que ver con la responsabilidad del mayor, para eso tenía que ver y estar con el pueblo indígena de los Sirionó, expertos cazadores, y la casería tiene que ver con este proceso de ir y cazar y comer. Es todo un proceso de permiso y autorización de los cuidadores del monte, implica una confección de instrumentos, implica saber cómo la comunidad se distribuyen la comida, como llega a los niños, como existen estos valores de compartir. Ver como hay un conocimiento maravilloso de los pueblos, saber que desde muy pequeños las comunidades enseñan a sus niños a escuchar como canta cada especie de pájaros, y como ellos pueden imitar, sonido que ayuda en el momento de cazar. Entonces estos procesos de caza tienen temporadas. Toda la información fue para mí como una “bomba atómica en mi cabeza” como existe tan maravillosa información. Entonces di la vuelta esta situación y dije, a ver, yo no estoy yendo a enseñar nada, sino estoy yendo a aprender con los pueblos indígenas como tiene ese derecho y como se los expresa de manera distinta a los de la ciudad. Hacia el mismo camino, pero referido a la pesca, me fui con los Weenayek, hasta el final del Pilcomayo, de lo que estaba en el Beni, me fui al Pilcomayo a trabajar, y fue otro mundo porque eran los Weenayek, los expertos en la pesca, los que confeccionaban sus propias redes, y había redes colectivas en las que todo un grupo lanza redes increíblemente grandes y ver como sacan los peces. Aprendí obviamente las épocas en las que se debe pescar, y al mismo tiempo también comprobando de que es tan grave el problema de la contaminación, porque no olvidemos que el Pilcomayo está ahora con problemas de que las mineras botan sus cosas al Pilcomayo, y como esto deteriora la vida de las personas. Y después con los guaraní trabajé el tema de la agricultura y la recolección, entonces pensar que un solo hecho como la caza la pesca y la recolección son piezas clave y como cada una de ellas, con sus características específicas, sus oficios, sus oraciones, sus deidades, las épocas del gran conocimiento de los pueblos indígenas. Siempre se hablaba de Bolivia, pensando solo en los quechuas, Aymaras y guaraníes. Pero si yo les decía Sirionó, le sonaba a algo inexistente, les decía Weenayek, y me preguntaban si esos pueblos eran bolivianos. Entonces ha sido más bien un proceso de reconocer, esta gran sabiduría de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así sale el libro al cual quiero y aprecio mucho llamado, “Nuestros Derechos indígenas en tierras bajas” y fue totalmente un trabajo muy diferente. Por ejemplo, derecho al nombre trabajamos con los Yaminaguas, ¿Quiénes son los Yaminaguas? Entonces tu hablabas de una comunidad con otra comunidad y entre ellos no sabían nada, menos se conocían entre sí. Así en este trabajo entendí que, uno, no nos conocíamos los bolivianos, no sabíamos quienes éramos. Si se sabía que éramos bolivianos en un término general, pero esas identidades o pueblos indígenas, estaban absolutamente invisibilizadas. Entonces también el proceso interno cuando preguntabas de ellos, en ocasiones ellos ocultaban hasta su propia identidad, porque eso les implicaba un retroceso. Este libro, con poesías de los niños, con escritura de los niños, en donde no solo se mostraba derechos individuales sino también derechos colectivos, sobre la tierra y todo lo que conlleva esto. Acabe esta consultoría y quedaba un material maravilloso, en el que decía ¿Qué hago con todo esto?, obviamente cuando uno ama su trabajo va más allá del límite, en el que yo aproveche en grabar cosas que increíbles desde hablar con los ancianos, hablar con la comunidad, los maestros, hablar con los niños. Viajar, estar en los grupos, tener cercanía, estar cerca ellos, fue un deleite. Esta consultoría la acabe en una primera instancia en la parte andina del país, analizando como se concibe el tema de los

derechos en estos pueblos y dar la vuelta para aprender. No era que nosotros estaríamos para enseñar, sino era como aprenderíamos de cada uno de estos pueblos viendo su día a día y sus derechos. Por ejemplo, trabaje el derecho de la salud, con el pueblo de los Callahuayas, en donde me toco aprender todo su concomimiento respecto a salud desde las plantitas medicinales, desde las montañas, su relación con los espíritus, que cuando tu estas consciente significa también que esta representación. Esta mirada al mundo indígena que yo siempre he amado, igual que tu desde tan joven en la universidad en donde estudie cine, era esta pasión por estos pueblos tan olvidados y humillados, y sentir esa rabia e impotencia de accionar. Con esa pasión acabe las dos consultorías con los dos libros y en donde llevaba la historia, la cultura, la esencia de los pueblos indígenas que para mí es una cosa muy importante. El proceso de pedir permiso era importante, de estar consiente de ese respeto por el otro, pensar para que estoy recolectando cierta información, en el que tiene que haber un profundo respeto por eso, pues si la mirada fuera desde arriba estas invadiendo un territorio y estriamos haciendo exactamente igual que los españoles en donde entran a un lugar y te mira sobre el otro. Entonces yo creo que siempre para hacer un trabajo de esta naturaleza existe dos premisas muy importantes que son el respeto y el dialogo. Estas premisas para mí han sido de vital importancia, y a partir de eso nacen los *Wawa Libros*. Tener información y ponerla en unos libritos para saber quiénes somos, para que nos conozcamos todos los pueblos y nacionalidades de Bolivia, saber quiénes son los Yaminagua, quienes son los Guarayos.

Me parece importante que este tema de reconocimiento en los libros marca un elemento esencial, desde la afirmación de los títulos, “Soy” con orgullo, *Soy Aymara*, “Soy Jalka”, “Soy Sirionó” “Soy Moxeño”, para mí el titulo era muy importante de empezar con esta afirmación. De empezar con esta expresión de orgullo *Soy Aymara* y a partir de ello saber donde estas. Porque no significa que los aymaras están en el cosmos, sino diferenciar y estar conscientes que los aymaras pueden estar en sus comunidades, pero también hay aymaras en la ciudad. Tener en cuenta la lengua que para mí es muy importante en una cultura, el idioma y todo este proceso de identificación. Y las características mas importantes de todo lo que he trabajado en consultorías. Entonces, empiezo a precisar y sintetizar pensando en los niños en donde se dé la facilidad y virtud de conocer a los otros. Salió esta colección de los *Wawa Libros* como esta síntesis que yo había vivido, de lo que yo había visto, de esta mirada de la diversidad, de esta riqueza cultural de Bolivia. Para mí fue esta oportunidad de plasmar en los libros, en algunos videos, esta mirada hacia la diversidad cultural. Pensando también como en la práctica y en la historia se nos mostraba a todos de un solo color y no estábamos consientes de la maravillosa riqueza cultural que teníamos.

La ilustración tuvo que ver absolutamente con la realidad, es decir, ser lo más fieles a la realidad, que para mí era una premisa fundamental. Otro factor importante era a que publico estaría destinado, en el que si era escolares el libro tenía que tener un diseño mucho más sencillo. En estos libros se pondría las cosas más características y propias de cada cultura como su lengua. Los libros llevan también, escritura propia de cada pueblo o nacionalidad. Así también, el libro tiene al final una foto real de comunarios de estos pueblos a los que visite, mostrando que realmente existen estos niños y hablar un poco más de su cultura y de sus derechos. Comentarte que a partir de los *Wawa Libros* realizamos el Primer Encuentro multicultural con niños y niñas en La Paz, en donde se invitó alrededor de diez niños por cada nacionalidad, niños Jalckas, de Trabuco, de la Amazonia y del Altiplano Boliviano fueron parte de este encuentro. Se realizo una gran exposición de lo que era su cultura, ponerlos ahí a estos niños y que pudieran tener la oportunidad de dialogar con otros niños y niñas de diferentes pueblos o nacionalidades indígenas. Entonces este permitió conocer, compartir, dialogar de nuestras culturas.

Comentarte también que ya saldrán los dibujos animados de los *Wawa Libros*, treinta años después UNICEF retoma este trabajo mío, lo que me hace pensar que como en el tiempo una obra repercute y como se da también generando otros productos.

IN: ¿Cómo es la selección o clasificación de cada pueblo o nacionalidad en los *Wawa Libros* considerando todas las nacionalidades existentes en Bolivia?

LDQ: La colección se basa inicialmente pensando en los diez derechos, a partir de ello era encontrar información con los pueblos que nos ayude a acercarnos a ese derecho. Por otro lado, llegar a todas las nacionalidades y pueblos indígenas en ese entonces era un tanto complicado, pues para llegar necesitabas de muchos recursos tanto económicos como de tiempo y disposición. Considerando que yo no quería hacer este trabajo desde mi escritorio, sino mas bien desde la convivencia, desde la realidad en donde para mí era fundamental conocerlos, hablar, estar con ellos, vivir con ellos, como conviven, que comen, que hacen durante el día, es decir para mí era importante vivir de esa convivencia. Muchos me han preguntado, ¿Por qué no haces del resto de los demás pueblos y nacionalidades indígenas? ¿Dónde están los demás pueblos de Bolivia? Y yo les respondía, que es considerable la dificultad de llegar a estas comunidades, como la amazonia tiene un fuerte y complicado acceso a las comunidades, por eso del respeto de grabar o fotografiar en ciertas comunidades y a sus pobladores. Otro factor que también afecta es el idioma de estas comunidades, para que uno pueda comunicarse y tener una convivencia fluida es necesario acercarse a ellos por su lengua. Llegar a estos lugares es sin duda un desafío en que te tienes que convivir con las personas y si en el paso del tiempo se nos ha dificultado seguir con los demás pueblos y nacionalidades. Espero poder en estos años, pueda concretar y realizar los restantes libros con información de todos nuestros pueblos y nacionalidades indígenas de Bolivia. Si esta en mi hacer un Atlas de los pueblos y nacionalidades Indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, es un proceso largo todavía, si bien he recorrido un poco con este material, en información, en contactos, en llegar a otros pueblos, suele ser un tanto complicado. Entonces la ilustración ha dado saltos muy importantes en donde en la Reforma Educativa del 94, es vital para la ilustración, porque ahí se convoca a jóvenes ilustradores en donde mostraban su trabajo muy bueno e interesante, pero que era necesariamente en temas de pueblos o nacionalidades indígenas, en esos años los textos realizados en Quechua, Aymara y Guaraní, resulto ser el semillero de estas ilustraciones, desde esta época yo ya conocía a varios de ellos, y se vio mediante ellas a la ilustración con la realidad. Considerar como una ilustración puede ensañarte tanto, como a partir de ello existe una sincronía entre varias cosas. Para mí es importante ver cómo se puede plasmar la ilustración en el texto, pero que no implique ilustrar lo que está en el texto, ilustrar el cuento sería ir más allá de lo narrativo acercándonos a la imaginación. Por lo que esto depende mucho de la imaginación del ilustrador, pero mucho también de la dirección.

IN: ¿Cuál es su proceso de selección de las ilustraciones, en este caso del ilustrador?

LDQ: Que buena y acertada preguntas, es bueno considerar que la ilustración ha tenido un crecimiento muy importante, porque en los libros, en la década de los 70, no solamente sobre o para los niños eran libros muy sencillos y con una ilustración mínima. Por ejemplo, yo tenía uno de los libros mas antiguos de Bolivia, que es “Leyendas de mi tierra” de Antonio Días Villamil, en el que no tiene ni una sola ilustración, en los libros de lectura de esa época en el que no tenían prácticamente gráfica y solían ser de un solo color y muy sencillas. El proceso de este trabajo de ilustración de mis libros es un trabajo

conjunto y constante, en el que se va revisando, analizado y explorando ilustración por ilustración. Como dirección hacemos correcciones muy precisas de elementos gráficos que se usan, ya que estos deben ser acordes a cada cultura, pueblo o nacionalidad indígena. Entonces como dirección yo acompaño ilustración por ilustración y detalle por detalle, porque obviamente la ilustración es ese elemento que está sumando, que está apoyando y que esta tiene su propia característica y su propio camino. La ilustración para mí tiene que decir eso y mucho más de lo que el texto da. Por ejemplo, la portada de este libro tiene personajes muy conocidos y característicos de los afros, y plasmarlos en una ilustración es sin duda algo increíble en una portada. Entonces si es importante que haya una referencia casi documental de la realidad, con su vuelo propio. En este sentido, las propuestas de los ilustradores son de vital importancia en el proceso de selección, la imaginación y lo simbólico de las ilustraciones afecta de gran manera., y ahí es en donde se ve el trabajo de nuestros artistas.

IN: ¿Cuáles son sus requerimientos al momento de elegir un estilo de ilustración o ilustrador?

LDQ: Creo que algo importante al momento de elegir las ilustraciones, o en este caso al ilustrador, sería esa esencia plasmada en el estilo gráfico que tiene el artista, su proceso creativo de plasmas estas cosas simbólicas y que muchas cosas solo se sienten y no se ven, pero sin embargo solo ellos, con ese poder, esa habilidad de plasmas lo que quizá en la lectura no podemos ver. El estilo gráfico también es muy importante, de vital importancia para ubicarnos y establecer esa comunicación grafica con el lector, en este caso, niños lectores que están atentos en cada grafico más que la escritura. Quizá algo que siempre he buscado y que felizmente siempre he encontrado en los ilustradores con los que he trabajado, es que representen de manera gráfica o visual esa esencia, no como un complemento sino prioridad.

IN: ¿Cómo es el trabajo conjunto entre la narración (la producción literaria) y la gráfica (la ilustración)? Podría contarnos más del proceso y del trabajo conjunto con el ilustrador.

LDQ: Y específicamente en la ilustración se pensó en dos aspectos fundamentales, la primera es que estaba destinada a niños pequeños, o primeros lectores, en el que se transmita de una manera muy sencilla, sencillez en el sentido de no tener quizá rasgos en la gráfica bien definidos, sino como un niño en esa edad capta la gráfica de manera geométrica. Y lo segundo, poder retratar de esa manera como son ellos, como visten como es su lugar en el medio geográfico, como es la flora y la fauna, y para ello, Mauricio Murillo que era un ilustrador que trabajaba en NICOBIS, con esa mirada bien inocente, bien limpia, pudo plasmar eso. Entonces yo le dictaba en estas frases muy descriptivas en donde él podía plantar esas ideas en las ilustraciones, mucha tenía que ver las fotografías, lo videos.

El trabajo entre narración y grafica es sin duda esencial en el proceso de la realización del libro, y el trabajo es integro y conjunto, pues de eso depende que realmente el libro trasmita pero que se transmita visualmente con las ilustraciones, que realmente trasciendan y representen algo, que sea motivo de cuestionantes para los lectores y que también permita desarrollar respuestas que propicien una identificación o valor a nuestros pueblos.

IN: Cómo escritora y autora de muchos materiales literarios ¿cuál es su percepción sobre la ilustración desde la literatura boliviana?

LDQ: Sin duda, Bolivia tiene excelentes ilustradores que han ido trabajando de manera íntegra. Por ejemplo, la Academia de Literatura Infantil Bolivia de la que soy parte, cuenta con ilustradores muy reconocidos que han ido desarrollando un trabajo excelente en este tiempo. Cada uno con esencia, técnica y estilo propio que son de vital importancia en los productos literarios. Creo que es muy importante apreciar que mucho trabajo de ilustración, en este caso de los ilustradores, buscan por medio de su trabajo transmitir ese valor, esa esencia que en estos temas culturales son un reto muy significativo, pues siempre se va a pensar en llegar de manera real y fiel al público lector. Cada elemento, cada trazo, cada línea debe expresar y dar a sentir algo en los niños, y considero que mucho trabajo de ilustradores bolivianos ha estado trabajando en eso teniendo en el tiempo grandes resultados dentro la literatura y material infantil en beneficio integro de la formación cultural y la educación.

IN: ¿Considera que el formato LIBRO aún continúa siendo un medio para un fin comunicativo y educativo para un público infantil?

LDQ: Considero en una primera instancia a una generación que ha nacido y crecido con el libro como tal y tener el libro, agarrarlo, de poder hasta olerlo, es algo que asume muchas más sentidos, con un libro utilizas la vista, el tacto, el olfato, entonces tiene que ver mucho más como un ser humano que somos. Por ejemplo, un libro te ofrece muchas más posibilidades, puedes releerlo y tomarlo varias veces, es decir el formato libro impreso tiene muchas más ventajas positivas y más aún para la educación. Por su puesto la literatura infantil va seguir adelante, el formato a medida del tiempo va cambiar, y está cambiando, como los libros digitales, o los audios libros etc. van a seguir indudablemente, pero también obviamente van a cambiar las percepciones también. Es totalmente cierto que lo digital puede ser un material de mayor accesibilidad, y puede pasar fronteras de manera más rápida, digo esto porque sé que este proceso de distribuir y llegar a otros es complicado, porque en mi caso no cuento con una plataforma de distribución como de la Editorial Santillana u otras que cuentan con mecanismos digitales o agentes para la distribución en unidades educativas o fuera del país. Lo mío, es una editorial pequeña, que nos caracterizamos de la auto publicación específicamente, y la distribución es de acuerdo a los pedidos. Sin embargo, y con mucha alegría durante este tiempo he podido ver que mis libros han estado en otros países. De hecho, siempre recibo preguntas de otros países, de donde pueden conseguir los libros y en ese momento es donde puedo ver que se complica el tema de distribución y se considera este tema de los libros digitales, como este podría llegar a más público y de manera más rápida, cruzando más fronteras. Y si es un punto que me cuestiono mucho, porque si se necesita hacer conocer más sobre la literatura infantil boliviana y este tema de poder distribuir complica este proceso. En ese caso se llegaría a muchos más, pero creo que con este se pierde también la esencia del libro, de verlo, de tocarlo a diferencia de verlo en la pantalla, el sentido la esencia propia del libro cambia.

IN: ¿Qué indicadores socioculturales en las representaciones tanto narrativas como gráficas se busca en las obras que realiza?

LDQ: La colección *Urucú* se caracteriza porque ya son cuentos, nuevamente sobre niños y niñas de pueblos indígenas, desde las historias que he escuchado, desde las historias

que pienso. Por ejemplo, en el caso de *Panqarita y los Achachilas* para mí era fundamental ver esta relación con el medio ambiente, estos indicadores culturales, e de poner a la abuela como centro, en “Tejedoras de Estrellas” ver la cosmovisión también, y en el libro *El Color de la Saya* también está la abuela, en el libro “Fiesta de la Vida” está presente la figura de la abuela como sabiduría, sabiduría de los abuelos y abuelas que para mí es una parte importante de la fuerza de la cultura. Respecto al formato de este último que es *El Color de la Saya* se quería un formato más grande para poder mostrar con más amplitud las ilustraciones de los cocales, en donde haya la posibilidad de expandirse libremente la ilustración en el libro. Creo que lo ideal sería que los ilustradores no sientan ninguna limitación respecto al formato, que puedan extenderse, que puedan ser libres en el espacio. Esto ha tenido que ver con un taller de ilustración que hemos gestionado con NICOBIS, con una ilustradora danesa en donde dijo que hay que romper con los formatos, con los cuadrados, con lo geométrico al momento de ilustrar, que la ilustración sea libre al momento de expresar algo. Que el ilustrador tenga toda la libertad, en mi caso les doy toda la libertad, y me adapto también a las propuestas de los ilustradores. Pero de manera importante que no haya límites, que el espacio no sea un límite, que no sea una barrera y que podemos pensar más allá de la hoja o el formato, realmente que se pueda abrir. Como has podido ver, he sido en estos años una monotemática, hablando, contando y partiendo siempre desde los pueblos indígenas, sobre abuelos y abuelas de los pueblos indígenas, porque considero que existe la gran riqueza, que existe la posibilidad de reconocernos respetarnos y ojalá de querernos.

Anexo 5: Entrevista ilustrador Mauricio Murillo – Wawa Libros

ENTREVISTA ILUSTRADORES

Colección Wawa Libros - Soy Aymara

Mauricio Murillo

IN: ¿Cómo es que usted llega a ilustrar la colección de los Wawa Libros de Liliana de la Quintana?

MM: Cuando he trabajado con Liliana yo me dedicaba al dibujo animado. Esa ha sido, en la que yo me he involucrado con el trabajo que hacían. Yo era, he aprendido de Reynaldo Lima, él ha sido el que me ha enseñado, me ha dado las armas para comenzar a ser dibujante de animación. Él es autodidacta y en realidad ha ido sin querer formando una escuela en La Paz en la que hemos comenzado a formar dibujantes de animación. La cosa es que por una casualidad termino trabajando en NICOBIS que se dedicaba a video antropológico y estaba haciendo los primeros avances en animación, dibujos animados ya ha habido pruebas excelentes con el ilustrador, diseñador y animador Jesús Pérez, que digamos es el primero que inicia en el género de la animación aquí en Bolivia, al menos que yo conozco que lo veía desde niño. Veía sus producciones del Chasqui. El Chasqui se vuelve libros, ha sido como una serie de cosas que prácticamente nosotros hemos producido en esa época y no sé si contextualizando porque en realidad más de 10 años de lo que son las primeras reivindicaciones que está buscando que somos originarios de aquí de Bolivia, tú debes saber la Marcha Indígena que llega hasta aquí a La Paz, por la vida y el territorio que es lamentablemente en nuestras épocas donde continúan viéndose amedrentados por esa situación, era como el auge de esa indicación que tenía que ver lo que yo le podría decir o llamar el “ánimo del boliviano” ¿no? . El boliviano siempre ha acostumbrado a que le vendan las cosas de afuera, entonces comienza a ver hacia dentro, lo que desconoce lo que está adentro y entre eso están las culturas originarias. En eso, obviamente Liliana y Alfredo, comienzan a crear todo un trabajo de lo que es la cultura boliviana, las etnias de lo que son las poblaciones, los diferentes pisos ecológicos, entonces crean esta nueva situación, esta nueva mirada. Como estaba recién ingresando el video aquí a Bolivia estaban creándose las primeras experiencias en cuanto al video educativo, ecológico, antropológico y todas esas...entonces el aporte de Liliana y Alfredo con la productora Nicobis es fundamental en ese aspecto. Yo de ser dibujante de animación termino aprendiendo a crear historias, porque de eso se trata de verme involucrado primero con el dibujo animado, crear historias, crear todas esas cosas que se necesitan para la producción animada me obliga a aprender sobre el lenguaje cinematográfico sobre todo, y creo que esto es importante en la ilustración porque al final de cuentas es mostrar en una imagen lo que uno quisiera expresar en palabras o con una idea, una idea que se expresa en una imagen, y gracias a eso me involucro, gracias a la propuesta de Liliana en la ilustración de los wawa libros. Una característica bien importante es que yo no conozco los lugares por los que ha viajado Liliana yo no los conozco y la mayoría de los bolivianos no lo conocemos, y algo que ha sido mágico en cierta forma, a veces una historia que te cuenta alguien tú te creas una imagen en la cabeza de cómo es, de los personajes, las situaciones y todo eso, entonces cuando Liliana viene y me da la idea y e dice vamos a producir esto, en realidad hemos comenzado con este librito, con el número 1, esta ha sido la primera que hemos producido, el jalka, y tienes que hacer atractivo pero que además simboliza la magia de esa cultura, de las cosas que hacen, de su tradición, del ambiente, entonces es complicado cuando uno no conoce.

Entonces yo me he aferrado a lo que ellos podían expresarse a lo que ellos podían darme una idea de conociendo ellos el lugar, la gente y todo eso, la idea de las cosas que hacen, cómo hacen sus tejidos, varias cosas que tienen que ver con su cultura y obviamente a veces había la disponibilidad de ...de lo que ellos habían recorrido en sus viajes, entonces tenía la referencia tanto del ambiente como de la situación que ellos tenían. Y digamos la ventaja de desconocer esos lugares es que uno le agrega de una sensación que no tiene que ver con lo objetivo sino con lo subjetivo, el hecho que uno le cuentan, a uno le dicen una imagen subjetiva una idea que lo único que uno trata de hacer que expresarlo en dibujos y qué mejor que en los jalkas hacer el tejido que prácticamente es la razón de esta cultura. Y utilizar el tejido como generador de toda la historia ha sido por lo menos de las ideas de la historia de este libro en particular.

IN: ¿Cómo fue el trabajo conjunto con la autora?

MM: En realidad no lo he pensado para hacer como un video de animación, siempre había, en esa época que ha debido ser el año 2000, la tendencia que tenía la productora era que todo lo que se producía era volverlo dibujo animado, esa era su orientación. Entonces quizá en el pensamiento interno de Liliana haya debido estar “producimos unos libros y de ahí los volvemos animación” o algo así. Como tal la primera orientación siempre ha sido la producción de los libros, esa fue la primera opción. Ahora en el proceso teníamos creó las posibilidades en lo que se podía mostrar a las 12 páginas que tiene el texto, entonces Liliana solamente hacía, no estoy seguro si la edición final se quedó en la idea de lo que se quería mostrar, no estoy seguro si será ...entonces Liliana lo que me decía es” ésta es la idea, para esta imagen tu tienes que hacer...” entonces ellos solamente me daban la idea escrita en un concepto y me dejaban así a mi libre albedrío poner algo que exprese la ida que ella tenía en esa pequeña oración que ella quería mostrar. Luego yo hacía el dibujo, yo hacía el diseño y sobre eso ellos hacían, no sé cómo era el proceso de las correcciones si hacían un grupo de niños, no estoy seguro cómo hacían las sugerencias, yo les entregaba y luego ellos venían con sugerencias, esto tienes que cambiar, esto no nos gusta, esto tiene un mensaje ambiguo, extraño o que puede resultar ofensivo, alguna cosa siempre me sugería al respecto. No sé cómo hacían las sugerencias en grupo focal, quizá solo les parecía bien y se quedaba cómo estaba, sino pedían insertar elementos, pero la mayoría de los elementos que se pusieron en los dibujos eran los originales.

IN: ¿Por qué la forma de los personajes? ¿Elección de cara redonda? ¿O es parte de ver a futuro la animación?

MM: Si te das cuenta, el diseño que tienen las imágenes es prácticamente genérico. Es decir la carita redonda, los aspectos de sus ojos, de las boquitas siempre sonrientes, eso es algo que me pedían que siempre estén sonriendo, entonces quizá no ha tenido mucho trabajo al respecto de caracterizarlo cada uno de los diseños específicamente con algún rasgo distintivo, todos son genéricos, la misma carita redonda, los ojos, casi la misma disposición en cuanto al diseño, al final de cuentas son vestimentas, las cosas que tienen que ver con las culturas específicas y creo que esa era la idea de Liliana, porque quizá en su fuente de lo que ella quería a pesar de mostrar la diversidad quizá lo que quería ella era mostrar que todos somos uno, que somos iguales y que lo único que nos diferencia son las cosas que visten, las cosas que hacen a nuestras culturas de la ciudad de las poblaciones de las etnias que son pobladores de este país quizá esa era la idea y por eso todo parte de un diseño super sencillo, no un diseño complicado y quizá por eso talvez

quedará en la duda habría que preguntarle tal vez a Liliana si su intención era quizá el personaje que luego sea un dibujo que pueda vestirse de lo que sea y representar a la cultura en base a los elementos de vestimenta y culturales de su propia cultura. Ahora obviamente en el diseño de los personaje, es que son niños con un diseño genérico que solamente les cambia la ropa y te debes acordar que en otras épocas había las llamadas mariquitas, era una muñequita que cortabas sus ropitas y les ponías, quizá era la idea de Liliana, un personaje genérico que se pueda vestir de lo que sea y que muestre que todos somos iguales que lo único que nos distingue son los rasgos culturales que tiene cada una de las personas y cada una de los que habita esta tierra. Y luego muchos de los otros personajes si son salidos de videos, de fotos, como te digo yo muchos lugares de los lugares del oriente, no conozco más por el recorrido que han hecho Liliana y Alfredo. (...) Este personaje, de este viejito, existe o al menos existía ya ha debido fallecer tal vez no, Liliana comenzó a contarme una historia de él como el abuelo del grupo que ellos conocieron, entonces este viejito era el que les contaba cosas de sus culturas que se estaban perdiendo, por ejemplo los sirionos tienen la característica de hacer las flechas más afiladas del mundo, cosa que se está perdiendo a esta altura del tiempo, pero él les enseñaba la tradición, les enseñaba a construir las flechas, y ellos contaban la historia, yo no había ido de viaje con ellos pero ellos contaban la historia y a pesar de que solamente habrá sido una vez me quedó tan grabado en la mente en el personaje, el rato del dibujo salió así como si lo hubiera conocido de toda la vida. Eso me parece importante porque si en mí puede generar esto, esa apropiación de una imagen, entonces eso es lo que tiene este tipo de ilustración, de que, si nosotros mostramos esto a un niño, el niño imagina más que un adulto. Un adulto tiene sus limitaciones de contexto, de mentalidad, de todas esas cosas, pero un niño puede volar, puede imaginar mil cosas, entonces a mí me ha producido eso que estábamos en el camino correcto. Y muchos de los personajes obviamente son ficticios, muchos de los personajes flashes de las historias que nos contaban, podíamos ver en los registros que habían hecho de sus lugares.

IN: ¿Cómo usted piensa o considera que la ilustración en la literatura boliviana ha ido influyendo? ¿Estas ilustraciones llegan a cuestionar respecto a la identidad cultural?

MM: Voy a ser honesto y brutal. Yo conozco muy poca literatura/ilustración (no entiendo esa parte) boliviana, conozco a un ilustrador Juan José Aramayo se llama él, no sé si seguirá trabajando en el rubro, él trabajaba con Liliana y hacía unas ilustraciones increíbles, yo no soy ilustrador, yo soy de profesión...pero esas épocas, me tocó digamos, he entrado a trabajar por esta situación, gracias a dios, a Cielo, a Liliana a Reynaldo, he tenido la oportunidad de conocer un poquito de ilustración a mí me encanta dibujar me encanta plasmar una idea que tengo en la cabeza, porque por lo general tengo son visuales, y me mandan un dibujo es una cosa que guía prácticamente que era parte de mí. Ahora la cuestión del trabajo del ilustrador yo he tenido que aprender sobre la marcha, no es que yo diseño ni nada, simplemente tenía la idea básica de lo que he logrado aprender y yo no me considero ilustrador porque hay gente especializada y que además hace cosas increíbles aquí en Bolivia y me imagino que en el mundo más aún admiro mucho a esa gente a esa gente que hace cosas tan maravillosas y a mí me parece impresionante Juan José Aramayo, él trabajaba a la par, las historias más grandes, o sea las que tenían que ver con leyendas y todas esas cosas un poco más extensas en la cuestión literaria, él hacía unas ilustraciones fantásticas entonces yo digamos he hecho como un momento chiquito de esa época haciendo justamente esto de los wawa libros. Yo no tenía la idea clara del valor que tenía eso tuvo que estar los diez libros y tuvieron que presentarse para que yo

les dé el valor del trabajo que habíamos hecho con Liliana más allá de las cuestiones estéticas, y en las cuestiones estéticas yo te soy muy honesto son muy simples que tiene que ver más con ideas mías, con ideas de Liliana, los flashes de video, registro videográfico y de las historias que te digo que se manejaban en esa época pero en realidad el diseño y quizá uno de los valores que tiene esta colección es que tienen un diseño simple, es una cosa simple, no es cuestionador, creo que es más bien promotor, no pienso que sea cuestionado porque primero no hace ningún juicio con respecto al conocimiento que se tiene de nuestras culturas, sino yo pienso que más bien promueve desde el nivel más básico desde la curiosidad desde un niño o un adulto viendo el librito a conocer un poco más de las culturas que aquí se manifiestan, muchas cosas que nosotros no tenemos idea, yo no tenía idea, peor gracias a toda esta situación he comenzado a conocer que están ocurriendo en nuestro país, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando y que tenían esas costumbres, o esos tejidos o que eran la cultura del agua, ni tal cosa. Entonces yo pienso que estos pequeños libros es que generan curiosidad, tú los lees, ves algunas cosas que tienen que ver con las cultura y cada una de estas nacionalidades, y te motiva a buscar, otra literatura, otro tip de documentos a interesarse no solo por una curiosidad etnológica, sino porque viven a tu lado, uno está en la ciudad y pareciera que ahí termina nuestro mundo, pero hay otras personas que tienen otro tipo de problemáticas, que no tienen nada que ver con la ciudad, sino con la tierra, con el agua, con la deforestación, con el avasallamiento de su cultura, lo que está ocurriendo ahora, viene gente y se entra en tu tierra para cultivarla y para hacer sonseras, te sientes avasallado por la modernidad y no puede ser así y todos tienen derechos de vivir y mientras sigan existiendo estos libros como una prueba tangible de que existen, que es lo importante, yo existo, yo pertenezco, yo vivo aquí, no puedes obviar, lo mismo que vos estas en las ciudades, yo tengo derecho a vivir aquí a tener mis costumbres, tengo derecho a mi cultura, puedo compartir cosas contigo, pero al final de cuentas no puedes tú venir a agredir culturalmente, no puedes venir a sacarme del lugar que me pertenece y estos son el manifiesto de que estas culturas existen. Más que lo estético que al final son solo cosas como objetivador para la curiosidad de la gente, para curiosidad del niño que está pensado estas ilustraciones, yo pienso que ese es el valor fundamental.

Anexo 6: Entrevista ilustrador Miguel Burgoa – *Panqarita y los Achachilas*

ENTREVISTA ILUSTRADORES

Colección Urucú – Panqarita y los Achachilas

Miguel Burgoa

IN: ¿Cuál fue su experiencia como ilustrador?

MB: La primera vez que vi una ilustración fue en ... generalmente en La Paz los libros eran a dos colores. Creo que para los niños no les daba mucha importancia. Eran un poco más rústicos, básicos, pero había una librería al lado de mi casa en la librería Colón la cual me gustaba ir porque llegaban libros extranjeros y muy lindos libros. Ahí es donde empieza mi relación, mi amor por la ilustración, tanto así que en esta vida tengo esa travesura de haberle dicho a mi mamá que necesitaba ese libro y me dijo “No, es muy caro” y yo dije “es que me han pedido en la escuela y tengo que llevarlo, mamá tienes que comprármelo” entonces ella accedió y bueno ese fue el primer flechazo que tuvimos con la ilustración y desde ese tiempo he empezado a cultivarse lo que es el arte, más adelante estudié diseño gráfico que me ayudó a impulsar mi trabajo se reconociera, después de eso empecé a trabajar con las editoriales primero la Editorial Educacional, PROINSA, entre las más importantes, después ya conozco la Editorial Urquiza que ya es una editorial famosa porque hacía los textos de teatro para los colegios, después de eso ya conocí la Editorial Bruño que es del Colegio La Salle que es mundialmente conocidos y después Editorial Santillana también, después de eso comencé a trabajar en SM de España haciendo libros para la Reforma Educativa y mi trabajo más se ha centrado en la Editorial Bruño son casi 30 años que estoy con ellos, primeramente como Jefe de Arte, después de Editor de libros, al final aprendí a escribir libros para niños, todo esto para niños y algunas cosas para jóvenes. He legado a editar el Libro Atlas de Bolivia que es el libro más famoso que se ha vendido casi 2 millones y lo anecdótico es que yo he estudiado con ese libro. Después he ilustrado libros para niños de lenguaje, literatura, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y hacer también fotografía, ahí ha empezado mi trabajo, tengo distinciones en Latinoamérica y también en La Paz.

IN: ¿Cómo forma parte de la colección Urucú de Liliana de la Quintana?

MB: Con Liliana nos hemos conocido en el tiempo de la Reforma Educativa, los años 90. Yo me acoplé a un grupo de jóvenes ilustradores, yo ese tiempo ya tenía experiencia y también poca más edad de los jóvenes que estaban ahí. Yo venía de una escuela muy conservadora, muy de cuidar su trabajo y de no quererlo compartir, el que está aprendiendo que aprenda por sus medios porque yo he aprendido de esa manera. Entonces ha sido ese contraste y llegué a la reforma y esos jóvenes eran muy distintos a lo que yo había aprendido, ellos eran abiertos y mostraban todas sus locuras y yo me he empapado de eso, me han servido mucho esas reuniones tanto así que cuando nos reunimos hablamos sobre eso y la sorpresa era que para mí ellos también habían aprendido muchas cosas en cuanto a mi trabajo, entonces ese tipo de reuniones son fructíferas y de ahí una lluvia de ideas gigante ha sido muy lindo entonces ahí la he conocido a la Liliana en un taller de ilustración que dictó la embajada de Dinamarca y ahí fue el contacto y de ahí también salieron varios ilustradores que están en este grupo. Liliana es una poeta de los niños, es una persona maravillosa muy dedicada a su trabajo, realmente se preocupa mucho por los niños no solo de la ciudad sino de todos los niños de la parte andina, de los llanos, de los

valles y el trópico, ella está caminando por todo lado apoyándolos y para mí es un gusto y un honor trabajar con ella.

IN: ¿Cómo es el proceso del trabajo en conjunto entre narración e ilustración?

MB: Primeramente, habla de la cultura que es Bolivia, es muy rica no es porque yo sea de este país, sino porque realmente es muy rica en cultura. Yo sé que Perú también es muy importante, pero dónde nace todo, aquí en Bolivia. Bolivia es un lugar donde mantiene sus tradiciones culturales y de eso yo soy muy feliz porque prefiero que no sea super moderna como los países de primer mundo porque ahí todo se enfría, los colores pierden su brillo, entonces me gusta que haya esa tradición boliviana, que se siga manteniendo hablar de los abuelos que ellos cuentan a sus hijos a sus nietos, a sus bisnietos todas estas tradiciones que hay en estos distintos suelos. En cuanto a tejidos es una riqueza, en cuanto a danzas es muy lindo trabajar en este aspecto, trabajar en estos libros ha sido muy lindo porque la ilustración no es la parte repetitiva del texto como generalmente se hace en textos más científicos, la ilustración para niños es muy diferente porque tiene que ser una parte donde no solamente apoyas sino aporta muchas otras cosas de las que no se habla en el texto, entonces no es el acompañante de al lado, sino es un aporte a lo que puede ser un cuento. Eso hemos coincidido bastante con Liliana, ella es muy amplia en este tipo de cosas porque los hay también de autores que son cerrados. Viéndolo de ese lado, hemos empezado a ilustrar este cuento. La ilustración debe ser un aporte no una repetición del texto.

IN: ¿Qué ha definido su técnica de la acuarela?

MB: La acuarela es una técnica muy linda, pero también es un poco compleja porque tiene que haber control en el descontrol. Que los niños no estén cerrados a la línea, cuando hacemos un dibujo no tiene que salirse de la línea, eso está bien para que digamos se aprenda en cuanto a motricidad, pero cuando lee un cuento quiero mostrarles yo que puede salirse que no hay barreras, que sí piensa en algo lo haga que no se encajona en lo que una persona mayor puede decir. Y toda esa riqueza espiritual, ese talento que puede tener un niño se enfría porque el mayor ha hecho que se encuadre en una sola cosa, pero con las ilustraciones yo quiero decirles que manchen, que salpiquen que haya todo tipo de colores, es por eso que he usado bastante esta técnica de la acuarela, obviamente he usado diferentes técnicas para que haya diferentes tipos de llegada, diferentes efectos pero exclusivamente la acuarela me fascina y lo hago con ese mensaje a los niños, que se diviertan si algún rato lo van a pintar que no sea un pintado frío, sino que manche, que rayen que consigan varios tonos de colores y para mí es una técnica maravillosa para ilustrar libros. Hoy en día los ilustradores, los jóvenes ilustradores están con el boom de la tecnología con el boom de lo digital y ...yo trato de aconsejar a todos ellos que prueben de todo, que lo hagan a mano, que lo hagan en computadora, es genial yo también lo hago, pero creo que este otro lado está también activo. Esas manchas, las pinturas, el olor, el agua, los aplicados es algo que te alimenta y que no te enfría como algo que podría hacerlo dedicarse a hacerlo solamente digital.

IN: ¿Cómo considera que en las ilustraciones se reflejan representaciones culturales?

MB: En la ilustración para las etnias y culturas del país, visitamos el lugar, no es a mera idea o casualidad que hacemos, hemos viajado a la parte del altiplano, de los valles del

llano, de la parte del chaco que es un lugar muy olvidado así en un tiempo muy olvidado, pero ya en este tiempo se sabe que ellos están ahí que se hacen textos educativos para ellos, entonces no podemos cometer errores, porque ahí la tradición, la cultura, es muy fuerte. nosotros aquí en la ciudad vemos de todo no por internet, de todas partes del mundo, vemos todo tipo de cosas y estamos en un ritmo frenético de que no analizamos ningún tipo de tradiciones, culturas, nada, ahí pensamos que ellos están en la misma. Pero es muy diferente estar ahí con ellos, ellos son, ellos valoran mucho su tradición, esa tradición espiritual que pasa de abuelos, en abuelos, en abuelos y llega hasta nosotros y lo respetan, lo cuidan y hay cosas que no podemos poner en los libros, así que aquí en la ciudad puede parecer sencillo si es algo bonito, allá no, allá tienen sus porqués y nosotros tenemos que estar muy empapados de todo eso para poder ilustrar. Ahora en cuanto a la identidad cultural pues lo respetan mucho, el granizo tiene su espíritu, la piedra para ellos habla, el agua son lágrimas, para unos casos para otros casos son sangre de la tierra, hay tantas interpretaciones que se puede hacer entonces con eso tenemos que andar con mucho cuidado para poder poner la gráfica en estos textos que son tan bonitos e inspiradores, para estos niños pequeños que están leyendo primeramente a poderse valorar, porque muchas veces el indígena de por sí dice que es una clase baja que está ahí y no, no es así, ellos aportan culturalmente tradicionalmente nosotros hemos tomado en cuando a los bailes, vestimenta y tejidos, hemos tomado eso como representación para el mundo y lo defendemos pero cuando hablamos ya de ellos como personas decimos “este indio, este indígena” pero no nos damos cuenta que nosotros estamos luciendo orgullosos esa identidad y cuando salimos afuera decimos “yo soy de Bolivia, yo soy boliviano” usted es de los *jalkas* de esos tejidos de los *tinkus*, de esos tejidos tan hermosos, pero cuando hablamos de identidad... Nosotros tratamos de que este niño se valore, se sienta feliz que es un aymara, yo soy aymara, yo tengo esa raíz aymara y eso está bien. Si no viera estas cosas y solo viera violencia, insultos, entonces el niño de por si esconde su tradición, esconde su cultura, entonces yo creo que estamos haciendo un pequeño aporte para que ellos tengan una identidad bien fortalecida.

IN: ¿Cuán importante es para la ilustración el formato del texto y la imagen?

MB: Anteriormente hacer textos para niños era la quinta pata de la mesa. Hacer cualquier cosa para los mayores tenía que ser en materiales muy finos, costosos, con propaganda, con todo, y decíamos nosotros, pero los niños son importantes “no no no para ellos háganselo de esta manera, a dos colores, fotocopias” “¿y la ilustración?” “no no, encarece, corten de algunas revistas o algunos dibujitos así pequeñitos peguenlos y ya está” y no se entendía que los que mejor entendieron y aprendieron, no en ese tiempo tal vez a dar resultados, sino que dan grandes pasos a grandes tiempos, ver que ha tenido resultados. ellos querían ver los resultados ya. Pero los mayores ya estamos chuecos, ya hemos crecido, de diferente manera, ya no se puede enderezar, ya no se puede arreglar, nada. Pero los niños no. Entonces algo que ha revolucionado un poco ha sido la educación urbana vial, quizá se ha hecho esto con la ayuda de una cebrita en La Paz, la mayoría de la gente pasaba por donde sea las calles, y los mayores seguían sin entender pero han empezado a sentir que los niños llevaban a los papás al paso de cebra, entonces los resultados han sido a la inversa, los niños han sido los que más han aprendido que los mismos mayores y los niños han enseñado a los mayores a poder respetarse, entonces ha sido de esta manera que se ha dado mayor importancia a la elaboración de estos textos. Hemos recibido un taller sobre el libro álbum en el cual se indicaba que más prioridad debe de tener en estos tiempos la imagen, inclusive tal vez un 10 % de texto y un 90% de imagen. y está muy adecuado para estos tiempos donde vivimos en tiempos muy

acelerados, muy apurados, muchos no tienen tiempo para leer, la mayoría de las personas lee por imágenes. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a ese tipo de vida por imágenes y los niños disfrutan este tipo de cosas y es por eso que se ha decidido hacer ilustraciones más grandes que tengan mucho color, que tengan contenido para que los niños puedan polemizar, se puedan identificar, puedan crear algo para su espíritu como apoyo y como refuerzo.

IN: ¿ilustración y literatura boliviana?

MB: Bueno, se ha avanzado a pasos agigantados en cuanto a lo que es la ilustración en Bolivia, y en la literatura de los jóvenes y de los niños, antes era un poco difícil. hoy más que nunca es un boom estudiar diseño gráfico e ilustración, hay bastantes diseñadores y eso me complace ver, tantos jóvenes, inquietos, artistas, disfrutando de este boom de profesión que hay hoy en día, porque antes, había pocos ilustradores y los más importantes estaban en La Paz Bolivia, y las editoriales también estaban solamente acá. Y si hablábamos de una editorial en Scz o Cbba eran pequeñas imprentas como decir, esas épocas. Y por ende o había mucha competencia y los ilustradores decían hasta aquí se hace y listo, pero cuando ya ha empezado a haber más competencia uno tenía que subirse a ese tren bala de lo que estábamos yendo a una locomotora a motor. SI no lo hacíamos perdíamos y nos quedábamos ahí atrás. Entonces hoy en día los ilustradores presentan cosas muy hermosas en todo tipo de estilos y unas maravillas y eso es lo lindo porque era muy tradicionalista anteriormente, ahora el aporte es valioso. Recuerdo que tuve unas exposiciones de arte porque también pinto arte y con relación a sacar el niño que llevamos dentro como mayores, y me pregunto ¿En qué parte de la vida hemos perdido a ese niño? para que se enfríe nuestro corazón y nos creamos mayores, pensadores, adultos, filósofos y no, Sila vida es alegría es amor es risa, entonces un joven ahí decía y ahí me di cuenta de lo importante que había hecho porque a veces uno anda aquí cerrado, porque el ilustrador, el artista vive encerrado pensando creando, vive solo con su música o con lo que él se sienta complacido y dice ¿A dónde estoy yendo? ¿Qupe estoy haciendo? La vida pidiendo ir a disfrutar del sol de ir a tal lugar, pero uno se reconforta al escuchar “yo he estudiado con sus dibujos”

Anexo 7: Entrevista ilustradora Romanet Zarate – *El Color de la Saya*

ENTREVISTA ILUSTRADORES

Colección Urucú - El Color de la Saya

Romanet Zarate

IN: ¿Cuál es su experiencia del libro *El Color de la Saya*? / ¿Proceso creativo al hacer ilustraciones relacionadas con la identidad cultural?

RZ: Casi, por regla general, todos los procesos creativos tienen que ver con una parte de investigación previa de ilustración que es una etapa muy larga e intensa de mucho trabajo, sobre todo cuando se trata de, porque hay distintos tipos de libros, hay alguno que puede ser, digamos 3 campos grandes para ilustrar. 1 en el que tienen libertad absoluta en el que puede ser una historia muy fantástica que no está necesariamente ligada a un contexto, ni histórico, ni geográfico ni nada, es algo super fantástico, entonces tú puedes ahí volar, incluso no es necesario que tenga conexión una escena con la otra. Otro segundo tipo de libro, que es como el que tu estabas mencionando, por ejemplo, eso es uno que sí tiene, que, si bien es literatura fantástica pero que está relacionada a un contexto, a un espacio geográfico, a una población entonces si bien debe ser artístico, creativo, todo lo que tú quieras, pero es necesario hacer referencia a un lugar, a una época, a un grupo de personas, edad, etc. Como en este caso por ejemplo había que situarlo en los Yungas, entonces cuando un niño, niña o adulto abra el libro pues se ubique en los Yungas y con la población afro boliviana y hay por decirte un 3ro que es un libro que hay que contextualizar super bien, incluso hay que acudir a un tipo de ilustración científica, donde no es tan importante la parte que sea super creativo, que la autora pueda hacer un trabajo muy personal sino más bien debe regirse a pautas rígidas que son necesarias para poder comunicar la idea. Entonces ahí, por ejemplo, digamos un libro de salud reproductiva en la zona de oriental, de acá de Santa Cruz, entonces se va y se hace un trabajo de campo y por supuesto hay que revisar, controlar todo y supervisar todo el tiempo hacer una investigación. Entonces son distintas, niveles, de narrativa, son narrativas diferentes y depende de cada libro, cada libro tiene su propio proceso y cada uno exige su investigación, algunos como te digo la autora o los autores necesitan tener un seguimiento muy preciso y en otro mucho más libre. En todo caso es muy importante decir que la ilustración en este caso se liga a un texto, no es que la ilustración está por su lado en algunos casos se apega super al texto y en otros puede volar más como ilustradora, como artista, pero siempre hay un texto que te está marcando el camino, que es lo que tiene que decir. Antes de iniciar una ilustración uno tiene que saber en qué campo se está metiendo, pero en general son más o menos estos tres.

IN: ¿Cómo se construye el proceso de ilustración con resultados?

RZ: En la ilustración en general creo que es super importante saber contar metáforas visuales, eso es fundamental, eso es yo creo que no importa que técnicamente seas fantástica, que imprimas en un papel maravilloso que tengas colores wow, pero si no encuentras esta metáfora, este decir una cosa con otra cosa es super importante, como también encontrar elementos y que surjan asociaciones completamente inesperadas. Justo lo que tu mencionas, por ejemplo, la jaula ya te dice muchísimo donde va ese viaje como era ese viaje, osea que pasa, no te está diciendo que es un viaje bueno, no es algo bueno lo que está pasando entonces eso ya te dice mucho a ti. Entonces que los niños tengan

alas de mariposa, entonces con qué asociamos las alas, entonces las alas asociamos con libertad, esa es una asociación inmediata para volar, nada que tenga alas está pensado que viva en una jaula es lo más incompatible, entonces es súper importante encontrar estas metáforas que te permitan una lectura un poquito más allá del texto, es decir que este tipo de metáforas visuales como que dispares otras ideas, porque tampoco tendría sentido hacer literalmente lo que dice el texto, ya te lo dice el texto y repetir el barco con esas imágenes que ya son terriblemente crueles, todo lo que ha sido y ha pasado es terrible y el texto...pero decir e ilustrar otras cosas hacen que formen ese tipo de asociaciones hace que los niños y los grandes también puedan ver que se puede decir gráficamente muchísimas cosas haciendo este tipo de asociaciones, crear metáforas que te permitan como una segunda mirada otra lectura.

IN: ¿Cómo es el trabajo conjunto entre la narración y la ilustración y la gráfica?

RZ: Diverso, un poco la dinámica. Hay diferentes dinámicas, diferentes modos de trabajar. Hay desde un tipo de libro en el que tienes que trabajar si o si con el autor, por ejemplo, en el libro álbum, ahí es absolutamente imprescindible que el autor del texto y la autora de las ilustraciones trabajen juntos, juntas. Es una wawa compartida al cien por cien, porque en este tipo de lenguaje el texto depende absolutamente de la imagen y viceversa, no puede contradecirse no pueden estar sí, es un tipo de libro que hay que trabajaron los autores. Otro tipo de libro que ahí te decía, por ejemplo, es un libro que incluya información científica y que tenga información, aunque sea un libro infantil, por ejemplo, es un cuento, peor que trata el tema del trabajo infantil, entonces es super importante que el autor, la autora del texto vea que la ilustración está acompañando y está llevando a su texto y que tú eres... Hay así, ese que tienes que, si o si tienes que ir revisando incluso hay que revisar los bocetos, incluso hay que validar, para ver qué se entiende, que no se entiende y hay que volver a replantear otros libros, etc. Hay otro tipo de libros en los que la editorial directamente te contacta y no tienes comunicación con el autor, porque probablemente ya no existe o porque vendió sus derechos de publicación o por lo que sea, y ahí tú tienes libertad absoluta para crear lo que tú quieras, entonces hay distintas dinámicas distintas formas de trabajar. en todo caso el criterio para aceptar un libro tiene que ser que te interese el tema por supuesto ya sea un libro que debas trabajar si o si con los autores, y ambos son super lindos, ambos tienen cosa muy desafiantes muy interesantes, en los libros que son en lo que tienes que revisar, controlar por ejemplo, es súper importante porque aprendes muchísimo, eso es muy bueno aprendes mucho de otras disciplinas porque el autor los autores te nutren bastante de la información que tienen también es lindo ir a hacer trabajo de campo hablar con las personas, cuando hicimos el trabajo sobre salud reproductiva, de graficar la parte de salud reproductiva es super importante entender la cultura de las personas para saber qué es adecuado ilustrar y qué cosas no van a ir a ninguna parte, eso es muy enriquecedor. Probablemente yo no tenga esa actividad creativa de ilustrar y volar y wow y que es muy lindo pero que también está esta parte de ilustrar para comprender mejor, la ilustración es información entonces como tu gráficamente puedes traducir esa información en dibujos para un público concreto que lo comprenda y que le gusta y que le informe y que lo respete sobre todo eso es una cosa muy enriquecedora es un poco lento, es moroso, es pesado si, porque rehacer, y deshacer, y rehacer bocetos es realmente y más aún si son manuales, es redibujar, redibujar, redibujar, pero es un proceso muy enriquecedor y tú sabes que estás haciendo algo que en comunicación es super importante porque estás comunicando una idea al cliente, el dibujo y el dibujo tiene la capacidad de transmitirte una idea compleja y eso es super importante. Y también está el otro extremo, un tipo de ilustración de una literatura más

fantástica, también es precioso y mucho más libre de trabajar, con tus propias ideas, para expresarte, tienes una libertad absoluta eso también es otro proceso muy interesante porque te permite además ver y te permite hacer algo fundamental en la ilustración y es crear atmósferas, eso es muy importante. Que un libro te transmita que sea que como ilustradora o diseñadora seas capaz de crear un universo y eso es bien difícil y eso solo se logra mediante la información y la ilustración. De las diez o doce láminas que tú ves impresas en un libro, hay sin exagerarte doscientas páginas que nunca nadie ve. son borradores y borradores. Eso es la atmósfera, crearle un universo que haga que cuando tú ves el truco de un mago y que realmente sabe hacerte el truco te convence de la magia, porque realmente te ha convencido, lo mismo tiene que ser con la ilustración, crear una atmósfera que te de convensa que eso que estás contando es real y así el lector la lectora entre en ese mundo y se imagine lo que te está contando.