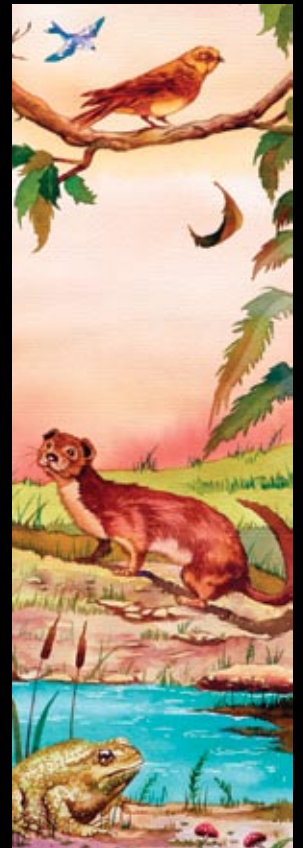

Maffioletti

Ilustrador de fantasías

Elizabeth Mercedes Chacón Bobadilla

Universidad de Chile

**Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo**

Diseño Gráfico

Proyecto de Título

“Maffioletti, Ilustrador de Fantasías”

**Alumna: Elizabeth Mercedes Chacón
Bobadilla**

Profesor guía: Alejandro Estrada

**Santiago de Chile
Noviembre, 2006**

ש

ש

ש

ש

ש

ש

AGRADECIMIENTOS 7

RESUMEN 9

INTRODUCCIÓN 10

Antecedentes 13

- Marco Teórico 14
 - Premios y reconocimientos 53
 - Exposiciones 54
 - Entrevista 56
- Metodología 61

Problema de diseño 71

- Objeto de Investigación 72
- Problema de Diseño 73
- Fundamentos y justificación del proyecto 75

Objetivos 79

- Objetivo General 81
- Objetivo Específico 81

Presentación Personaje 83

- Biografía 84
- Bibliografía 92

Propuesta de diseño 95

- Propuesta conceptual 97
- Propuesta Formal 97
- Propuesta de diseño
 - Formato 99
 - Color 99
 - Tipografía 99
 - Presentación 99
 - Contenidos 100
 - Propuestas gráficas 103

6. Conclusiones 116

7. Bibliografía 118

Agradecimientos

Al acabar parte de este proyecto, del cual me siento muy orgullosa de realizar, quisiera agradecer de todo corazón a quienes me ayudaron de distintas maneras, quienes, entre sus apretadas agendas me consedieron parte de tu tiempo, ayudándome con la mayor de las disponibilidades.

Les agradezco a cada una de las personas a las cuales entrevisté: Waldo González, Ignacio Maturana, Cristian “Chaman” González, Wilson Tapia y Manuel Peña, a Tipografía.cl, por el aporte de su tipografía, al Seba y Juanca que pasaron horas de sueño trabajando conmigo, a mis amigos por el apoyo y por último, pero no menos importante, a este gran ilustrador, que es Carlos Rojas, gracias por abrirme las puertas de su casa, por su tiempo y entusiasmo desplegado en mi proyecto, a todos ellos muchas gracias...

En las siguientes líneas nos encontraremos con una pequeña reseña de la ilustración en Chile, donde hablaremos de sus exponentes y su importancia como elemento comunicacional. Además de la importancia del libro como objeto de diseño.

Por otra parte, y la más importante, razón por la cual nos reunimos aquí, es conocer en profundidad a uno de los grandes exponentes de la ilustración chilena, que a pesar de su vasta trayectoria no contamos con registros de ella, nos referimos a Carlos Rojas Maffioletti, gran ilustrador chileno y pedagogo.

Conoceremos parte de su vida y obra, además de su visión ante la ilustración, y el gran aporte de nos ha dejado desde la década de los años 70 y que continua haciendo hasta nuestros días.

La obra de Carlos R. Maffioletti se basa en una gran gama de ilustraciones, realizadas tanto dentro como fuera de Chile, su trabajo puede ser visto en libros de la Editorial Andrés Bello, en la cual ha trabajado durante muchos años.

Su obra posee una calidad gráfica, la cual no cualquiera puede lograr, es por esto que ha sido llamado para realizar ilustraciones en el extranjero.

La capacidad que posee con el aerógrafo le permite dar vida a un sin fin de personajes, tanto de nuestra historia como de famosos cuentos entre los cuales podemos encontrar “Moby Dick”, “Ben Hur”, “Las manchas de Vinca”, entre otros.

Introducción

En el campo de la comunicación, la ilustración se sitúa en el territorio del diseño, presentando una gran riqueza gráfica, ya sea esencialmente gestual y expresiva en lo que a técnicas análogas se refiere o, a través del uso de tecnologías digitales.

Como en todo medio de expresión, la ilustración está sometida a diversas variables y constantes tanto del emisor como del receptor. Es por esto, que al momento de comunicar se debe hacer de la mejor manera posible, con la finalidad de poder llegar al receptor y lograr una comunicación más eficaz. Lo anterior, posee una gran importancia en la ilustración puesto que debe ser capaz de plasmar la esencia de lo que se desea comunicar, dependiendo si es para una revista, un libro, un cuento para niños, etc.

En la siguiente investigación podremos dar cuenta de la situación que posee actualmente la ilustración en Chile, a su vez sabremos de sus referentes, los cuales, han llenado de vida los libros que leíamos cuando niños.

Cabe destacar, que con el paso del tiempo se han formado grandes representantes, siendo reconocidos a nivel internacional, gracias a su gran aporte y capacidad de ilustración. A su vez, veremos la gran cantidad de técnicas con las cuales contamos actualmente para desarrollar una ilustración de calidad.

Por otro lado, podremos observar que con el pasar de los años, la manera de comunicar se ha puesto más exigente, el consumidor ya no se conforma con una ilustración a medio elaborar, ahora se buscan trabajos desarrollados con calidad, por lo que debemos responder con mayor exactitud y gran proeza a nuestras demandas.

Asimismo, la imagen ha cobrado gran importancia dentro del nivel comunicacional, puesto que nos ayuda muchas veces a entender de mejor manera un texto en particular, logrando a su vez un enriquecimiento visual en cada uno de nosotros.

Con todo esto, nos adentramos a lo que es el proyecto en sí, donde a partir de toda la información adquirida, nos damos cuenta de que la ilustración posee un gran valor dentro de nuestro ámbito, sin embargo esa imagen no sería nada si no existiera, su creador, lo cual nos lleva, al motivo de la presente investigación. Donde uno de los objetivos es valorar a quienes por tanto tiempo nos han llenado de magia y alegría cada uno de los libros o revistas que hemos leído desde pequeños, aquella persona que con mucha dedicación, imaginación y capacidad ilustrativa, nos ha ayudado en la comprensión de muchos de nuestros textos, y que quizás nunca le dimos la importancia que realmente se merecía.

Por ultimo, pero no menos importante, descubriremos a través de la generación de un objeto de diseño a un personaje nada menor dentro de nuestro contexto. Una persona que por su obra y trayectoria ha alcanzado un gran estatus como personaje de nuestra historia y que quienes lo conocemos hablamos de él con grandeza.

Carlos Rojas Maffioletti, docente de muchas Escuelas de Diseño e Ilustrador, se convertirá en el eje de nuestro trabajo. Presentaremos los argumentos de por qué, su obra y el personaje merecen ser revalorados y vueltos a poner en el tapete cultural de nuestro país.

Los libros de la infancia dejan siempre una profunda huella en la sensibilidad de los niños, especialmente si tienen ilustraciones de calidad. Ya lo decía Alicia en el país de las Maravillas: “¿De qué sirve un libro sin ilustraciones?”.

Su aporte y lo que ha significado para muchas personas nos seducirá con la idea de plasmar todo este recuerdo y magia dentro de este objeto de diseño que servirá y hará las veces de proyecto piloto para una iniciativa que no debiera acabar aquí.

Antecedentes

Marco Teórico

El Arte de la Ilustración

Si recurrimos al diccionario, ilustrar quiere decir: “Dar luz al entendimiento”. También “Aclarar un punto o materia: Ilustrar las ideas con ejemplos” o de otra manera, “Añadir láminas o grabados a un texto impreso referidos a él; hacer ilustre a una persona o cosa; instruir, civilizar”. En Teología se dice que ilustrar es alumbrar Dios interiormente a la criatura con luz sobrenatural”. Lo anterior es una gama amplia de significados que cubren el alcance de una actividad realizada por el hombre, con el empeño de ampliar y engrandecer el entendimiento.

Nos encontramos ante numerosas discusiones planteadas entre ilustradores nacionales, referentes a si la ilustración debe o no ser sometida a un texto, si es arte o arte aplicado, y así un sin número de interrogantes que podrían hacernos estar horas y horas discutiendo sobre el tema, sin embargo nos centraremos en estos dos puntos expuestos y analizados, por Beatriz Concha Cosani, escritora e ilustradora.

Las ilustraciones nos enseñan una serie de detalles y particularidades, las cuales pueden o no estar expuestas en el texto, de tal manera que logran orientar al lector dentro del contexto que se desenvuelve la narración. Tomemos el caso de un texto que hace alusión a una ceremonia de la Edad Media (situación muy usual en cuentos infantiles). ¿De qué manera podría un lector que no sea docto en el tema, tener una imagen de las costumbres de la época, si no es, a través de la ilustración? Es aquí, donde la ilustración hace honor a su definición de dar luz, aclarar o iluminar, donde es preciso e indispensable, de parte del ilustrador, poseer un amplio conocimiento. En su opinión, la ilustración no se encuentra sometida al texto, ya que, simplemente, se trata de un relato paralelo en común acuerdo con la narración escrita.

Por otra parte, tenemos la errónea diferencia que separa el arte del arte aplicado. De todas las acepciones que definen el arte, se toma la siguiente para fines del siguiente análisis:

Marco Teórico

“Acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de la materia, imagen o sonido, imita o expresa el hombre lo material o inmaterial, y crea copiando o fantaseando“. A pesar de que no existe una definición de arte aplicado, éste se entiende como una creación con fines de uso. En el presente caso, la ilustración es un arte aplicado, es diseño, pero, ¿es por eso menos Arte? ¿No son objetos espléndidos, maravillosos, obras de arte cabales, los muebles, vitrales y rejas diseñados por Gaudí, o las orfebrerías de Benvenuto Cellini?. Podemos entonces colegir que la condición de obra de Arte la imprime no el oficio sino que aquel que lo practica. Del ilustrador depende la categoría de su obra. Para entenderlo, basta ver las miniaturas en los códices de la Divina Comedia, de los diversos Libros de Horas o bien los grabados de Doré.

La pregunta es académica; el rinoceronte de Dürero es arte y es diseño, lo importante es lo que se ilustra y que a uno no le cabe la menor duda sobre lo que se está tratando de ilustrar. En tanto responda a una necesidad, amplíe el entendimiento y nos facilite la comprensión, una ilustración será válida independientemente de si su realizador es artista o diseñador.

Del buril y la piedra a la computadora, las imágenes nos representan, a través de la historia, la escena o el acto, el instante evocativo o simplemente el relacionamiento descriptivo. El hombre tiene la necesidad de acudir y hacer uso de la técnica a mano para así poder reflejar su mundo y su entorno. Y donde a partir, de sus marcas registrará el documento que servirá de sobremanera al antropólogo y al historiador, al científico y al artista en su búsqueda por redescubrir y visualizar un instante en la vida de la humanidad. En la cual, lo que fue imagen bajo la mirada y mente de un ilustrador será una fuente de información para el estudioso.

Marco Teórico

Un poco de historia

Alrededor de 1370 comienza a utilizarse en Italia la primera máquina europea para fabricar papel. A pesar de que el hombre ya había dejado su marca en la piedra, madera y otros materiales adecuados para ello, la llegada del papel permitió no sólo aumentar sus técnicas de ilustración, sino también reproducir en mayor número. Si hablamos de grabado, no podemos dejar de mencionar a Alberto Durero -El Rinoceronte- que como parte de su legado nos deja casi mil dibujos, cien tallados en cobre y trescientos cincuenta grabados en madera.

Por otra parte, si hablamos de ilustración, nos recuerda a Gustavo Doré (1832-1883), donde su obra nos presenta las famosas ilustraciones para la Biblia y una serie de trabajos sobre temas heroicos como “El Quijote” y “Las Rimas del Viejo Marino”. Los Músicos en la cena de la Reina Lanternois.

Leonardo Da Vinci, es el dibujante por excelencia. Sus Estudios Anatómicos despliegan su penetrante observación y su capacidad para registrar hasta el detalle más mínimo.

Aubrey Beardsley, figura ampliamente conocida en el campo de la ilustración.

Por otro lado, nos encontramos con el trabajo tipográfico e ilustrativo de Eric Gill, con los dibujos naive de Saint Exupery para “El Principito”; ilusiones ópticas del Arte de Proyectar en Arquitectura de Ernest Neufert, Gustav Klimt, Tomi Ungerer, Enrico Baj.

Tres grandes personajes dentro de la gran gama de dibujos animados que representan el mundo de la imaginación móvil, dando cabida a un trabajo imaginativo de innumerables diseñadores gráficos y artistas.

El mundo ilustrativo se desborda de figuras, láminas, grabados, estampas, retratos, reproducciones, símbolos, metáforas, analogías y tantas otras cosas, donde el hombre sensible continua representando un mundo cambiante, donde el ojo que la percibe se une con la mano que la expresa...

Marco Teórico

Doré y Coré, dos paradigmas

Magia e información son las características de estos dos maestros, el francés y el chileno, tan diferentes y distantes el uno del otro y que representan, vivamente, el ejemplo del ilustrador en su cenit. Aunque la obra de Durero expresa gran maestría, él es un ilustrador de sus propios ensueños, en tanto Gustave Doré y Mario Silva Ossa (Coré) son ilustradores de textos.

Los descubrimientos arqueológicos a partir de fines del siglo XVIII nos permitieron acceder a información, antes oculta, sobre nuestro entorno, costumbres, arquitectura, vestimentas y enseres de la antigüedad. Si comparamos la obra “El rapto de Europa” del Veronese, con “Zeus y Tetis” de Dominique Ingres, podemos apreciar que, mientras el primero adjudica el entorno y la moda del Renacimiento al mito griego, Ingres reproduce en su pintura los elementos que recrean la Grecia antigua.

La obra de Doré traspasa todas las épocas, en ella podemos ver desde los tiempos bíblicos hasta la Edad Media; del Renacimiento al Barroco o a su propia época, recreando con gran detalle situaciones y personajes; sin embargo, no es la información lo que hace de su obra una obra de arte. Sino más bien, es el toque mágico del verdadero creador lo que da vida a sus ilustraciones, aquello que nos maravilla y nos hace soñar. Héroes, monstruos, hadas y brujas, príncipes y campesinos de todos los tiempos cobran vida en cada uno de sus grabados. Con sólo abrir el libro podemos entrar de lleno en esos mundos.

Cien años después, Coré deja su legado en Chile. Quiénes de niños tuvimos la posibilidad de deslumbrarnos con sus ilustraciones, de algún modo quedamos marcados por el misterio y la belleza de sus obras. Sus ilustraciones, al igual que las de Doré, tienen magia y vida propias que sobrepasan, en muchos casos, al texto que acompañan. Ambos maestros nos señalan cómo, dentro del pie forzado de un tema, ellos lo relatan a su modo y recrean en plena libertad. Creando un mundo nuevo en cada una de sus obras.

Marco Teórico

La Ilustración en Chile

“El Cautiverio Feliz”, Francisco Núñez de Pineda y Bascañan.

La Ilustración ha servido como un importante complemento narrativo en libros y manuscritos, desde los pergaminos más antiguos, los cuales datan del año 1900 A.C.

Los ilustradores se han mostrado dispuestos a aceptar las oportunidades que presenta el desarrollo de los medios mecánicos para realizar de mejor manera sus obras. Esto se debe, en parte, al hecho de que los principales campos de la ilustración han sido los dibujos analíticos y descriptivos, principalmente en el área de la ciencia, fotografía, medicina y la arquitectura.

Con el tiempo, artistas e ilustradores han desarrollado un gran nivel de claridad en los detalles de sus obras, especialmente técnicos y arquitectónicos. Desde entonces, ha crecido la demanda de ilustraciones técnicas, sobre todo desde el desarrollo industrial que comenzó en el siglo XVIII.

La Ilustración en Chile comienza con Francisco Núñez de Pineda y Bascañan (1606-1680), autor de “El Cautiverio Feliz”, uno de los primeros textos de nuestra historia literaria, escrito durante su cautiverio en manos de los guerreros mapuches en el siglo XVII, donde el autor, narra con gran frescura y amena descripción el choque de dos culturas y a su vez ilustra su obra con una serie de dibujos realizados en pluma. Llamando la atención por su iconografía y la condición plástica que posee, donde se pueden encontrar elementos de nuestra prehistoria.

En el año 1830 se incorporan viñetas y algunas figuras en el diario “La Aurora de Chile”. Y a partir de 1858 se introduce la ilustración humorística en el diario “Correo Literario” y en “Pasquines”.

Marco Teórico

Para conocer más sobre la ilustración en Chile, tomaremos el análisis que realiza un gran conocedor, como es Manuel Peña Muñoz; escritor, crítico e investigador literario nacido en Valparaíso, Chile, en 1951. Profesor de Castellano y Doctor en Filología Hispánica y especialista en literatura infantil y juvenil; quien nos mostrará diferentes exponentes y características sobre este bello arte decorativo y evocador de sentimientos que es: la Ilustración.

“Libros artísticamente ilustrados educan al niño en el sentido del gusto, lo predisponen a apreciar lo bello, afinan su sentido de observación, educan su sensibilidad, le proporcionan cultura y lo ayudan a descubrir el mundo”.¹

A partir de esta frase comenzaremos con una breve reseña de lo que ha sido la Ilustración y sus exponentes en nuestro país durante los últimos tiempos.

En los últimos años, la literatura infantil chilena ha sido revalorizada. Periódicamente se realizan conferencias y ferias dedicadas al arte del buen libro para niños.

Pareciera que con el pasar de los años, los editores, maestros y padres han comprendido que es en la infancia cuando se forma verdaderamente el gusto por la lectura y que es necesario divulgar entre los niños aquellos libros que los formen espiritualmente, los cautiven por su fantasía y les enriquezcan su vida interior.

Los libros que conocemos o nos leen durante el desarrollo de nuestra infancia poseen gran importancia en el desarrollo de nuestros sentidos, además de la sensibilidad adquirida por, ante una ilustración realizada con precisión, principalmente si son de calidad.

Los expertos han concordado en que los libros cultivan la sensibilidad del niño, fortalecen su individualidad, desarrollando su imaginación, la capacidad para soñar y viajar a otros mundos distantes, además de contribuir a su perfeccionamiento idiomático. Se torna curioso que, en un mundo tecnificado, donde cada día nos encontramos con un nuevo avance, los libros han vuelto a tener importancia dentro de los hogares y cada vez más, las editoriales se preocupan de sus detalles e ilustraciones, conscientes de su importancia en la educación del gusto estético en los niños. Es por esto que, las nuevas generaciones de ilustradores han debido adaptarse a un nuevo mercado, el cual a través de los años, se ha tornado más exigente, puesto que desean ilustraciones de gran calidad, tanto gráfica como explicatorio de conceptos, llenas de vida y color logrando ser lo más reales posibles.

Afortunadamente, los ilustradores, poseen la ventaja de nuevas técnicas a su alcance, lo que les permite dejar llevar su imaginación logrando así ilustraciones maravillosas, consiguiendo encantar

¹ Peña, M. (1998). Aladino a la tempera maravillosa: Breve historia de la ilustración en Chile.

Marco Teórico

de gran manera a su público día a día. Ya no basta con la paleta de acuarela, la cual fue reemplazada, por una amplia gama de posibilidades en el campo de la expresión, como es el caso del aerógrafo y los modernos dibujos computacionales. En cuanto a estilos artísticos, las tendencias abarcan desde el dibujo figurativo hasta el abstracto, pasando por el impresionismo, el surrealismo, el cubismo y las técnicas del collage, a estas alturas no debemos olvidar que lo que antes hacía el pincel o la pluma en interminables días de trabajo, hoy día, vemos facilitado nuestro trabajo logrando desarrollar ilustraciones digitalmente en un par de horas. A pesar de ello no debemos olvidar que ante la existencia de toda esta tecnología computacional, todavía existen ilustradores que prefieren continuar realizando, sus tan preciadas ilustraciones, en forma análoga, como es el caso de Carlos R. Maffioletti.

Antiguamente, las ilustraciones eran más tradicionales. Los niños chilenos se encantaban con las ondinas, silfos del bosque y castillos pintados por artistas europeos. Sin embargo, fueron nuestros padres y abuelos, quienes leyeron los cuentos de Charles Perrault ilustrados por Doré, los cuentos de Hans Christian Andersen ilustrados por Arthur Rackham y los tradicionales cuentos de la Editorial Calleja ilustrados por artistas españoles, entre ellos Penagos o José Zamora. Todo esto, hasta 1908 cuando se produce el nacimiento de la revista “El Peneca” dirigida por muchas décadas por Elvira Santa Cruz Ossa (Roxanne), (1886-1960), mujer extraordinaria que dio alas a la fantasía para muchas generaciones de niños no solamente de Chile, sino de toda Latinoamérica, ya que la revista circulaba por todos los países de nuestro continente llevando el milagro de la palabra bien escrita. Otorgando la posibilidad de aprendizaje de miles de niños. “El Peneca” se constituía de fábulas, cuentos chilenos, poesías, narraciones tomadas del folklore latinoamericano, donde se hace necesario, un nuevo tipo de ilustración más acorde a

Revista “El Peneca”, 1944

Marco Teórico

nuestro medio, capaz de ilustrar nuestros cuentos y leyendas. Dando forma a los personajes fantásticos que pueblan los mitos surgidos en nuestras tierras.

Con el paso del tiempo, se incorporan a la revista, nuestros artistas, quienes nos traen la base de la cultura europea. El más destacado fue Mario Silva Ossa, Coré, “el magnífico rebelde”, pseudónimo que toma de la Biblia.

Coré, artista de gran sensibilidad, posee un estilo propio de inspiración medieval. Las imágenes que hemos tenido el privilegio de descubrir, son provenientes del mundo de cuentos que leyó siendo sólo un niño. De su gran imaginación surgen hadas y princesas. Todo lo que realizaba estaba lleno de color y vida. Logró obtener un color amarillo único, el amarillo Coré.

Entre los años 1930 y 1940, realizó portadas de libros de cuentos y diseños para el famoso “Silabario Hispanoamericano”, con el cual muchas generaciones de niños chilenos y de América Latina aprendieron a leer y escribir desde 1948, y que ya cuenta con más de 90 ediciones.

“Silabario Hispanoamericano”,
Mario Silva Ossa, Coré; 1948.

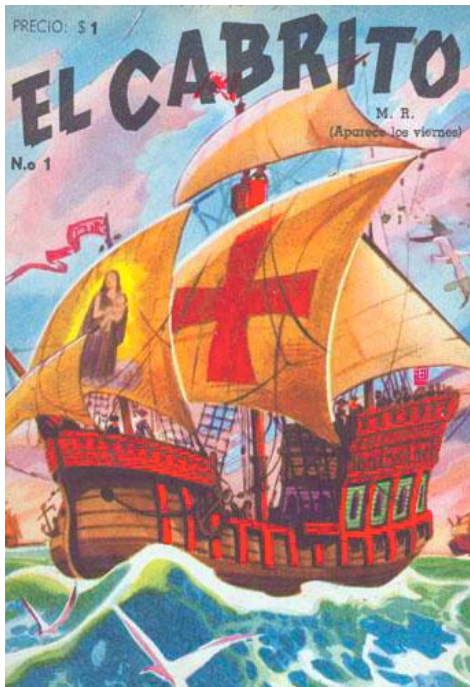
Las historias y fantasías dejadas por Coré no las olvidaremos jamás. Hoy día, sus originales se han revalorizado considerablemente y se han organizado diversas exposiciones retrospectivas, una de ellas en 1994 en la Biblioteca Nacional.

“El Peneca” fue un suceso sin precedentes, puesto que circuló ininterrumpidamente desde su fundación hasta 1960, manteniendo siempre la calidad artística y literaria. El tiraje era increíble, se editaban 240.000 ejemplares semanales que eran distribuidos por toda América Latina, llevando a muchos hogares las aventuras de “Quintín el aventurero”, “Papa Rucha y su hijo Mote”, “El Capitán Luna” y tantas otras. A su vez, Chile tuvo algunas revistas importantes, entre ellas “El Cabrito”, “Simbad”, “Aladino”, “Mamita” y muchas otras que desaparecieron cuando

Marco Teórico

en los años 60 hizo irrupción en nuestro país una verdadera avalancha de revistas de historietas norteamericanas de Walt Disney (“El Ratón Mickey”, “el Pato Donald”) y Walter Lantz (“El Pájaro Loco”), entre otros, con traducciones hechas en México, lo que produjo una notable pérdida de nuestra identidad cultural.

Revista “El Cabrito”, 1940.

Por otra parte, nos encontramos con nuestra, amiga de las hadas, quien fuera Elena Poirier, concedida de una gran creatividad con los pinceles, nace en el sur de Chile, en Gorbea, el 22 de septiembre de 1921. Su padre, Auguste-Jean Poirier, era de nacionalidad francesa, y su madre, Berta Fica, chilena. Entre la belleza del campo, aprendió a jugar con la fantasía. En sus memorias, escribe: “Para jugar con los primos y otros niños teníamos a disposición campos y bosques estupendos, con tantas moras, fresas, flores silvestres, etc. Al atardecer, solíamos buscar luciérnagas entre la hierba y las encerrábamos en una cajita de fósforos para soltarlas en la cama cuando nos apagaban la luz. Yo estaba segura de que aquellos puntitos luminosos saltando en la oscuridad, eran mágicos y que tenían algo que ver con las hadas”...²

“El Pájaro Loco”, Walter Lantz.

A los 14 años comienza su carrera profesional en Zig Zag. Donde conoce a Elvira Santa Cruz, Roxanne, directora de “El Peneca” y a los ilustradores Federico Atria y Coré, el cual le toma un gran aprecio, guiándola a lo largo de su carrera profesional, además de enseñarle a dibujar hadas y duendes a la acuarela. De él, escribe: “Mario Silva era simplemente un encanto, como artista y como persona: generoso, sociable, lleno de vitalidad, alegre. Su talento artístico no le envanecía, todo en él era sencillo y natural. Poseía una gran sensibilidad humana e intelectual: era un espíritu abierto, inquieto y curioso de todo, inteligentísimo. Lo vi dibujar tantas veces, pero siempre me sorprendió su extraordinaria

² Peña, M. (ibid)

Marco Teórico

capacidad creativa; de la punta de su lápiz, casi por magia, brotaban aquellas figuras graciosas, ya dispuestas al movimiento, vivas. Le salían bien desde el primer momento. Nunca he vuelto a ver en ningún otro dibujante semejante disposición natural por el arte de las líneas”.³

Elena Poirier, dibujó para las revistas infantiles “El Cabrito” y “Simbad” en la década del ‘40. En esta época nos encontramos con ilustradores como: Lautaro Alvial, quién también realiza ilustraciones para “El Cabrito” junto a Walterio Millar y Lorenzo Villalón. Más tarde se incorporó Alfredo Adduard creando en 1943 los personajes “Cabritín y Cabritina”.

Hernán del Solar, quien quería formar una generación de jóvenes lectores, a través de sus libros de imaginación fantástica y detectivesca. Le gustaba contarle cuentos a su único hijo Emilio, actualmente radicado en París. A raíz de ello, el poeta Andrés Sabella lo bautizó “Tío Cuenta Sueños”. Tal vez, siempre mantuvo presente el recuerdo de la institutriz peruana que le contaba cuentos cuando era pequeño. Aquellas historias fabulosas exacerbaban su imaginación y predisponían su espíritu hacia la ensoñación fantástica. Así nació “Kimbo, el mentiroso”, su primer cuento. Más tarde, en 1946, funda Rapa Nui, la primera editorial en Chile exclusivamente dedicada a los libros para niños, donde más tarde llamaría a Elena Poirier para que ilustre portadas para la editorial. Donde también participan ilustradores como Roser Bru, Anibal Alvial, Jorge Christie, Darío Carmona, Hedi Krasa y Yola quién realizó las ilustraciones de “Papelucho”, ilustración que permanece en la mente de muchos de nosotros.

Al morir Coré en 1950, Elena Poirier desarrolló un intenso trabajo como ilustradora de cuentos para niños hasta que en el año 1957, decide emigrar a España con una beca en busca de nuevos horizontes y de mayor comprensión para su arte, y muy deseosa de lograr una mayor perfección. En Madrid, logra realizar su primera exposición individual de acuarelas de hadas y envía dibujos para “El Peneca”. Sorprendida del buen recibimiento obtenido en este país, donde valoran su trabajo. Se traslada a Italia donde colabora ilustrando para editoriales romanas y florentinas. Estableciéndose en Roma donde trabaja en la Iniziative Editoriali, durante más de veinte años. Colaborando a su vez en la Revista Miao. Sus dibujos logran gran éxito, siendo de un gran gusto para los niños. Creando un personaje “Coccinella”, a partir de una historieta muda. Además de figurines para el teatro e ilustraciones para cuentos tradicionales. Su carrera profesional se extiende hacia otros países, colaborando en los años ‘80 para revistas árabes de Bagdad. Sin olvidar nunca su país, Chile, desde allá ilustró dos cuentos de Alicia Morel, su gran amiga con quien nunca dejó de tener contacto. Estos cuentos, los cuales estaban especialmente escritos para que Elena los ilustrara, fueron “Polita va a la escuela” (1985) y “Polita aprende el mundo” (1990).

³ Peña, M. (ibid)

Marco Teórico

“Polita va a la escuela”, 1985

Revista infantil “Mampato”, 1968

Antes de morir recientemente en Roma, a finales de los años '90, Elena deja su legado pictórico al Museo Histórico de Chile. Una gran colección de toda su obra, compuesta por acuarelas que nos muestran castillos, hadas milagrosas, duendes, molineros enanos de la buena suerte y un sin fin de ilustraciones que realizó con esa pasión que recorría sus venas y que esperan con ansias ser vistas, por quienes gozan de ilustraciones maravillosas.

Durante la década de los años '50 y '60 el campo de ilustradores y escritores se torna muy difícil. Este hecho se debe a que comienzan a desaparecer las revistas infantiles chilenas dando paso a una inmensidad de revistas norteamericanas traducidas en México.

A pesar de ello, aparece Eduardo Armstrong (1931-1973) un artista, capaz de adentrarse en las zonas más delicadas del niño desarrollando su sensibilidad. Poseedor de una gran imaginación, dominio del pincel y sobretodo un gran optimismo, crea la revista infantil “Mampato” en 1968, publicación chilena dirigida al público infantil y juvenil. El primer ejemplar, de cincuenta y seis páginas apareció el 30 de octubre de 1968, inicialmente de carácter quincenal, pasa a semanal el 14 de abril de 1971 y sobrevive hasta el 25 de enero de 1978. En la revista aparecía la tira cómica Mampato. Su creador se encargó personalmente de cada uno de sus detalles. Fue capaz de entregar cultura, saber, entretenimiento, magia y un profundo sentido del arte. Sus hermosas ilustraciones las realizó con el lápiz y la plumilla. Junto a una gran galería de retratos universales, Armstrong realizó bellas acuarelas sobre marfil y papel con motivos históricos o fantásticos. Fue el primer director hasta el día de su muerte en 1974. Posteriormente asumieron el cargo la ahora famosa escritora Isabel Allende Llona (1973-1974), Sergio Araos Bruna (1974), Vittorio di Girolamo (1974-1975), Renzo Pecchenino (Lukas) (1975-1976), Isabel Wachholtz Aldunate

Marco Teórico

(1976-1977) y Nicolás Velasco del Campo (1977-1978).

Sus primeros ejemplares dosificaban la entretención (galería de estrellas, puzzle, hobbies) con material educativo (biografías, una serie sobre los planetas, flora y fauna del mundo, una serie geográfica bautizada como “Rincones del Mundo” y un álbum de Historia de Chile). Destacaron las series educativas “Chile de Punta a Cabo”, “La Segunda Guerra Mundial”, “Historia del Arte”, “Historia de la Música” y, especialmente, “Historia del Hombre”, que fue recopilada en dos libros.

Entre otros dibujantes que trabajaron o colaboraron nos encontramos con Themo Lobos, Oscar Vega (Oskar), Máximo Carvajal, Mario Igor, Nestor Espinoza y Lincoln Fuentes.

La publicación además incluyó versiones en español de historietas europeas aparecidas en las revistas Pilote y Tintín como Dan Cooper, Tunga, la Tribu Terrible y Luc Orient. En su agonía, la revista incorporó “Las aventuras de Asterix”, pero sólo alcanzó a publicar dos capítulos de la historia Obelix y Compañía.

Autóctono de Valparaíso Armstrong, desde muy joven es atraído por el fascinante mundo de las artes plásticas, por lo que se perfecciona en la Real Academia de San Fernando, en España. Desde ahí viaja a diversos destinos exóticos, a partir de los cuales escribió cuadernos de viaje con apuntes de sus experiencias, para luego volcar todo su saber en las excelentes ilustraciones realizadas para “Mampato”. La autora Isabel Allende, que fue su colaboradora en los años de inicio de la revista, escribió: “Eduardo adivinaba los sentimientos y deseos de sus jóvenes lectores; podía atraparlos en la magia de un cuento bien contado y una ilustración perfecta y sabía sobre todo, alimentar sus ansias de hacer el bien, porque él mismo era un irrevocable idealista”.⁴

Hoy en día, el panorama de los ilustradores en Chile es diverso, porque el campo se ha profesionalizado más debido a la progresiva calidad de las ediciones. Ya no basta un simple dibujo. Los editores, los padres, los maestros, los bibliotecarios y sobre todo los niños, quieren libros bien ilustrados, puesto que dichas imágenes permiten entrar en un mundo de fantasía lleno de color y vida en el cual todos hemos querido estar alguna vez, para huir de problemas o simplemente por tener un momento lleno de maravillas ilustradas por algún personaje, que lo único que desea es maravillarse a sus lectores a través de su trabajo, en el cual dedican horas de su vida, realizando su mayor placer: ilustrar.

Una de las artistas plásticas más profesionales es Marta Carrasco, cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ha ilustrado numerosas obras literarias desde 1968, además obtuvo un prestigioso premio el Apell’les Mestres de Barcelona por su obra “El Club de los Diferentes”, ttescrita e ilustrada por ella misma. Al mismo tiempo revitalizó la ilustración clásica de Papelucho,

⁴ Peña, M. (ibid)

Marco Teórico

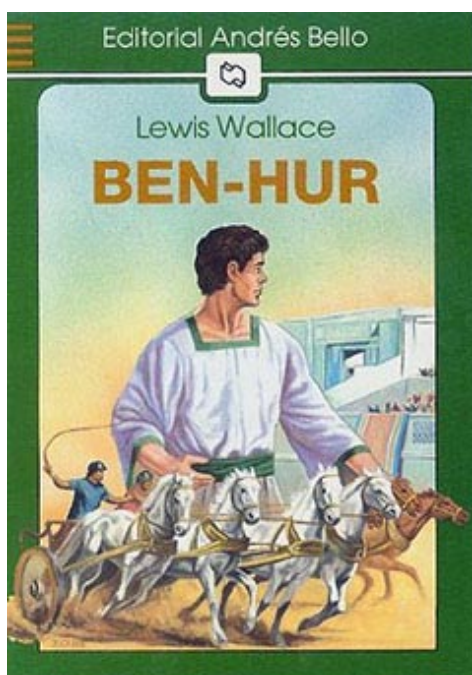
ha ilustrado numerosos textos de estudio de enseñanza básica, preescolares y guías para padres y profesores en diversas editoriales, libros de cuentos y silabarios, siendo una ilustradora muy reconocida con una obra fina, poética y de rasgos sencillos y delicados.

Entre los más destacados en la actualidad, debemos mencionar a Carlos Rojas Maffioletti, Licenciado en Arte con mención en pintura y egresado de Pedagogía en Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ha realizado exposiciones individuales tanto en Chile como en el extranjero, siendo actualmente profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y Universidad del Pacífico. Su actividad como artista está orientada al diseño de portadas e ilustraciones para prácticamente todas las editoriales que existen en nuestro país, principalmente para Andrés Bello, mereciendo ser incluido en la lista de Honor del IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil) en 1988.

Entre los libros ilustrados se cuentan “Ben Hur”, “Las manchas de Vinca”, “La Casita de los Invisibles” y muchos otros en los que emplea la acuarela, la témpera, el lápiz de color, el grafito, la fotografía tratada o la técnica mixta con gran profesionalismo. A lo largo de su trayectoria ha logrado desarrollar excelentes ilustraciones a partir de un estilo realista. Su obra posee un gran cuidado en los detalles, logrando crear todo un ambiente entorno a ella.

También debe destacarse Andrés Jullian. Con estudios de Arquitectura en la Universidad de Chile, ha ilustrado numerosos libros para niños y jóvenes. Su obra se caracteriza por una fina y acuciosa observación de la realidad, un riguroso trazado y una mirada poética. Entre sus obras podemos encontrar “Expedición a Chile”,

“Ben Hur”, Lewis Wallace.

Marco Teórico

libros de botánica y muchos cuentos y novelas, entre ellos “La vuelta al mundo en ochenta días”, “Cuentos cortos de la tierra larga”, “María Carlota y Millaqueo” (Lista de Honor del IBBY 1992 por sus ilustraciones), “Misión alfa centauro” y muchos otros.

En la actualidad se encuentra radicado en Las Cruces, donde ha logrado encontrar un buen lugar para desarrollar su arte en comunión con el mar. “El trabajo es muy gratificante” dice. “Como cuando recibí una carta de felicitación del escritor Francisco Coloane diciendo que le había gustado mucho la ilustración que le hice para su libro “Tierra del Fuego”. Decía que había interpretado fielmente lo que él había querido decir”.⁵

Tomas Gerber, es otro de los ilustradores profesionales. Artista integral, Licenciado en Arte, trabajó como Diseñador Gráfico y jefe de producción en una editorial alemana, en Berlín. Se especializó en la ilustración de gnomos y trasgos del bosque, vivió inclusive en los bosques del sur de Chile, donde cree haber visto espíritus del cuarto reino en los que se inspira para ilustrar libros de cuentos. Impregnado de todo lo que es fantasía, su obra se caracteriza por una gran imaginación. Ha ilustrado para Dolmen, Andrés Bello y otras editoriales de Chile. En 1997 fue seleccionado en la Lista de Honor IBBY, por las hermosas ilustraciones de “La Era del Sueño” de Alicia Morel.

No podemos dejar de nombrar a Antonio Castell. Formado en España poseedor de una obra fresca, llena de humor e imaginación. Entre 1973 y 1992 permaneció en Barcelona colaborando con diversas editoriales, entre ellas Anaya, Teide, La Abadía de Montserrat y muchas otras. En su retorno a Chile ha publicado sus ilustraciones en las principales editoriales chilenas, entre ellas Andrés Bello, Salo, Arrayán y otras.

Considerado como uno de los más prestigiosos ilustradores chilenos, ha participado en diversas exposiciones tanto en Chile como en el extranjero.

Otro artista de prestigio es Rodolfo Hoffmann Marechal autor e ilustrador de “Los Hijos del Bosque”, inspirada en la impenetrable selva austral de Chiloé. Árboles, aves, insectos y una serie de personajes míticos forman el universo fantástico de este autor que nos deleita con una gran riqueza plástica y visual, llena de colorido y una remembranza clásica de los cuentos antiguos.

Junto a ellos, debemos también citar a Eduardo Osorio con sus ilustraciones llenas de fantasía para “El Archipiélago de las Puntuadas” y para “El libro de las Preguntas” de Pablo Neruda.

Tatiana Alamos quién ha desarrollado libros para niños inspirándose en nuestros poetas para desarrollar una obra plástica maravillosa en base a materiales y textiles.

⁵ Peña, M. (ibid)

Marco Teórico

Otros destacados son Christian Lungenstras, Beatriz Concha, Paulina Monckeberg, Francisco Ramos, Anisol Loyola, Mónica Lihn y muchos otros. El artista Alvaro Donoso que realizó viñetas y orlas decorativas para un libro español de folklore infantil de Carmen Bravo-Villasante.

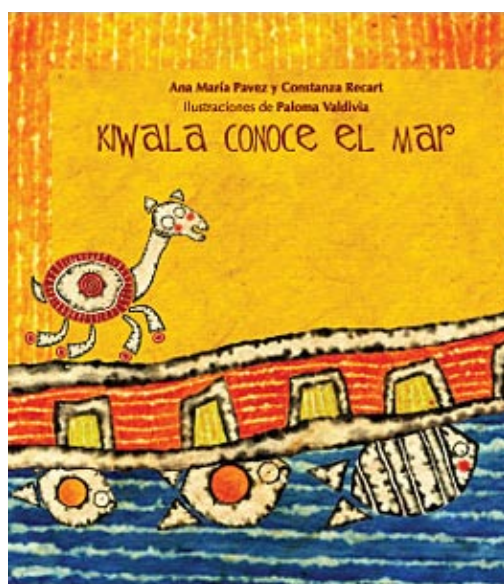
A su vez, existen importantes ilustradores chilenos que han hecho su carrera en el extranjero. Entre ellos merece citarse Valentina Cruz, gran artista plástica quien desarrolló su carrera profesional en Barcelona ilustrando libros bellísimos, entre ellos “La Noche”, de su autoría.

Fernando Krahm, ha ilustrado libros para niños en Barcelona. Principalmente, libros escritos junto a su esposa, la escritora María de la Luz Uribe.

También se destaca Ricardo Güiraldes, hermano de Ana María Güiraldes, que desarrolló una importante carrera como ilustrador de libros infantiles en Inglaterra. Y entre los más jóvenes, merece destacarse Claudia Paveri, residente en Italia, que recientemente ha mostrado su obra en la Embajada de Chile en Roma, a través del desarrollo de acuarelas de considerable fuerza dramática y motivos inspirados en la cultura europea y latinoamericana.

A finales del año 2001, merece destacarse a la joven ilustradora chilena Paloma Valdivia, quién obtuvo el tercer lugar en la Bienal de Ilustración en Bratislava, con las ilustraciones de su libro “Kiwala conoce el mar”, auspiciado por la Minera Escondida Limitada. Estas ilustraciones se encuentran dentro de la tendencia de recuperación de los diseños pre colombinos, aplicados a la ilustración de un libro para niños, con la finalidad de profundizar en la identidad cultural.

“Kiwala conoce el mar”, ilustraciones Paloma Valdivia.

Marco Teórico

Otra iniciativa digna de destacar, es la propuesta realizada por el ilustrador Carlos Rojas Maffioletti y profesor universitario cuyos alumnos desarrollaron una tesis de grado para optar al título de Diseño Gráfico, ilustrando un cuento del autor chileno Víctor Carvajal en torno a la infancia del poeta Vicente Huidobro. Cada alumno de la Universidad del Pacífico debió tomar el cuento y desarrollar una propuesta diferente, ilustrándolo según sus propias capacidades expresivas y modo de ver las cosas.

Por todo esto, se hace necesario educar también al padre, al profesor, al bibliotecario y al editor, para que sepan apreciar desde un punto de vista artístico las ilustraciones de calidad y estén abiertos a nuevas propuestas creativas. Debemos ser capaces de poder distinguir una obra de calidad desarrollada con esfuerzo y pasión, que sea capaz de transmitir sentimientos, que nos haya pensar y nos lleve a imaginar, que logre adentrarnos en la historia que estamos leyendo. Por lo que debemos preocuparnos de ver, buscar, analizar las distintas ilustraciones que el medio tiene para ofrecernos, las cuales, cada día son más y más y su vez de mejor calidad.

Con todo esto, el futuro de la ilustración artística tanto en el libro para niños como para jóvenes, debe estar orientado hacia una mayor búsqueda creativa. Editores e ilustradores deben trabajar en un marco de mayor libertad, explorando nuevos caminos como vemos en Europa y en otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Venezuela, donde nos hayamos frente a obras notables y de gran originalidad y valor plástico. El ilustrador debe tener la posibilidad de realizar lo que el estima conveniente y no bajo un alero de presión, donde le digan lo que tiene que hacer; a final de cuentas ellos son los artistas y saben el porqué de su obra. Por lo tanto, deben poseer la libertad suficiente para dejar volar su imaginación.

La tarea del ilustrador moderno es delicadísima y de gran valor porque su trabajo enriquece la obra del escritor, a la vez debe moverse en el plano de la interpretación artística de la obra literaria, donde finalmente la ilustración nos permite un mayor entendimiento de los textos ayudando a un mayor desarrollo intelectual.

En nuestros días ya no basta con lo básico, debido a todo el desarrollo tecnológico y cultural los ilustradores deben estar constantemente en desarrollo, culturizándose, observando libros, revistas, etc; para así poder realizar un mejor desarrollo de la imagen, se debe leer los libros para poder ilustrar adecuadamente cada una de las páginas que componen nuestros textos, complaciéndonos al ver un libro lleno de color, formas y ambientes tan llamativos que nos permitan interiorizarnos de tal manera en la historia que no dejemos de ver el libro hasta acabar con él. Haciéndonos parte de la historia, como un personaje más.

Marco Teórico

En los últimos años, cobra valor en este sentido la obra de los ilustradores Alberto Montt y Raquel Echenique quienes junto a Paloma Valdivia colaboran en las principales editoriales y también en revistas y periódicos nacionales.

En un momento en que los libros infantiles están en alza, debemos preocuparnos por realizar ilustraciones de calidad, privilegiar al artista chileno y considerar que su obra educa la sensibilidad artística de nuestros niños durante todo su desarrollo intelectual.

Marco Teórico

Definición de la imagen como comunicación

La imagen es un soporte de comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico, capaz de subsistir, a través de la duración y que constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de comunicación (fotografía, escultura, cine y televisión).

El universo de las imágenes se encuentra dividido en fijas y móviles, estas últimas derivadas técnicamente de las primeras, sin embargo en este caso nos interesa la imagen fija.

Por un lado, las imágenes se presentan como elementos artificiales del medio ambiente en donde el creador permanece distante, olvidado colectivo o incluso reducido en sí mismo. (foto o dibujo amateur).

La comunicación gráfica se refiere al proceso de transmisión de mensajes por medio de las imágenes visuales. Utilizando dos tipos de imágenes: las ilustraciones y los símbolos visuales. El término "ilustración" incluye fotografías, pinturas y dibujos. El término "símbolo" está representado gráficamente por letras. Las letras y las palabras formadas por ellas, son los llamados símbolos, ya que nada en ellas puede relacionarse con los objetos o ideas a las cuales representan.

El área que ocupa una ilustración por lo general es más grande que la que ocupa una palabra. Para extraer dicha información, el lector debe, a través de su ojo, explorar la imagen haciendo pausas frecuentes para asimilar la información. Para finalmente similar todas las pausas en todo un significado.

De estos dos tipos de imágenes, las palabras símbolos son las más básicas para una comunicación gráfica efectiva.

Marco Teórico

El diseñador de mensajes impresos a su vez trabaja con un vocabulario técnico el cual consiste en lo siguiente:

1.- El punto: Elemento estructural, tanto imaginario como real. Es una posición o fuerza en el espacio que atrae la vista.

2.- La línea: También puede ser real o imaginaria. Su forma real se utiliza al delinear formas, figuras o letras del alfabeto. Las palabras u oraciones en sí forman líneas. La línea imaginaria como real nos muestra dirección y movimiento.

3.- La forma: Las líneas articulan las formas. Estas también pueden ser definidas como tono, textura, contornos y tamaños. A su vez los grupos de palabras pueden integrar formas.

4.- El tono o valor: Se refiere a la claridad u oscuridad relativa. Gracias a este contraste percibimos visualmente puntos, líneas, peso y textura.

5.- Textura: La estructura de una superficie es percibida como algo poseedor de textura, la cual es percibida no sólo en un bloque de composición tipográfica, sino también en la superficie de todas las formas.

Al igual que el lector, el diseñador puede organizar estos elementos en una estructura para dirigir los procesos del pensamiento del lector.

El diseñador gráfico debe combinar la comunicación con la creatividad. Mientras nuestra tarea sea presentar un mensaje de una forma estéticamente placentera, habrá cierta justificación al decir que el trabajo del diseñador es un arte gráfico. Sin embargo, es preferible el término comunicación gráfica, puesto que el diseñador debe preocuparse principalmente de la comunicación más que del arte.

Marco Teórico

La imagen protagonista de nuestro tiempo

En nuestro siglo el lenguaje de la imagen, elemento connotador de la cultura contemporánea, nacida de la revolución tecnológica e informática, ha crecido a tal punto de asumir tendencias monopolizadoras y narrativamente totalitarias. Es innegable el aumento del uso de la imagen a nivel narrativo y comunicacional. La imagen fija (ilustraciones, cómics, carteles publicitarios, etc.) y en movimiento (cine, televisión, video juegos, etc.) es ahora la protagonista de nuestro universo de comunicación, utilizada como enriquecimiento, integración y explicación del texto en estrecha relación de interpretación con él o un buen equilibrio entre imagen y sonido o lenguaje verbal.

En la actualidad debemos reconocer a la imagen capaz de servir como vehículo y tal vez de manera más eficaz que la palabra escrita, en contenidos y mensajes. Hoy en día existen programas educativos que aclaran que “la imagen, como lengua verbal, como la música, como el gesto, etc. Pertenece a un universo del lenguaje como posibilidad de simbolización, expresión, comunicación”, reconociendo que la imagen posee la distintiva capacidad “de reflejar todas las experiencias y elementos de naturaleza perceptiva, táctil, cinética que en otras formas de comunicación estarían destinadas a perder gran parte de su identidad”.

Marco Teórico

Funciones de la Ilustración

Inserta en el contexto narrativo, la ilustración nos aclara, mejora y complementa el mensaje emitido por el texto, facilitando su comprensión, además de favorecer la memorización y fijación en el recuerdo de la vivencia, a su vez refina y educa la sensibilidad estética o pre- estética del niño, evoca sentimientos, estimula la inteligencia y la fantasía, incentivando la creatividad y la observación, favoreciendo a su vez la comparación, entre la imagen elaborada por el receptor en su interior, luego de la audición de la lectura autónoma y el dibujo reproducido en las páginas por el artista; siempre que responda a los parámetros del arte y de la estética juvenil.

Desde el punto de vista de la motivación hacia la lectura, las ilustraciones pueden asumir una función de “activación afectiva”, de incentivación y refuerzo hacia el interés de la lectura del texto narrativo. Un ejemplo, es la portada, que funciona como primer atractivo, esperando que el texto escrito no defraude, la portada posee una función señalizadora del contenido, dice algo, pero no todo, actuando como una tracción a la lectura narrativa.

La imagen es un lenguaje gráfico, rico en potencialidad formativa, afectiva y expresiva, por lo que no podemos dejarla meramente como soporte del aprendizaje lógico-verbal, ni una mera función didáctica o complementaria del texto escrito.

Los libros compuestos en su gran mayoría por imágenes (para niños más pequeños), que poseen un texto muy reducido, la tradicional relación texto-imagen se ve invertida, pasando a ser la imagen quien cumple el papel de guía narrativa, articulándose en una secuencia lógica comunicativa, en función narrativa y expresiva, planteando un mensaje completo y cerrado en sí mismo.

Por otra parte, el color posee gran importancia, muchos ilustradores le atribuyen la eficacia de sus mensajes interiores al aspecto cromático. Según estudios realizados, los colores

Marco Teórico

saturados y las figuras nítidas expresadas, a través de líneas simples, ayudan a la comprensión del niño en su preparación global y confusa de la realidad, a la percepción analítica de los aspectos particulares y la observación de los detalles.

Por lo anterior, podemos decir que la ilustración en sus tantas maneras de expresión artística, posee una función pluriformativa y polivalente, esto quiere decir, dotada de varias eficacias, más allá de una función meramente decorativa como se le atribuía en la antigüedad.

Técnicas de Ilustración

1. Técnicas secas

a) Lápiz Grafito

El dibujo a lápiz debe realizarse sobre papel poroso de dibujo. Es recomendable comenzar con un lápiz de dureza intermedia, como un HB, e ir reforzando las zonas de sombra con lápices más blandos.

Al dibujar, debemos respetar siempre un margen alrededor del dibujo o mancha. Este margen puede ser marcado con suavidad ayudado con una regla, para luego eliminarse con el borrador, si así se desea. Por razones estéticas este margen puede obviarse, pero éste es un espacio considerado de seguridad para la preservación del dibujo.

Al construir las sombras o fondos oscuros en el dibujo, debemos usar el lápiz muy inclinado, e irlo girando entre los dedos de tal forma que la punta no pierda su forma, así se logra un trazo más grueso, que cubre con mayor facilidad superficies extensas. El trazo del lápiz determina el ritmo interno del dibujo. La soltura y belleza del trazo influye determinadamente en el resultado final. El lápiz permite crear delicados planos de grises, por lo que es muy adecuado para el estudio de la figura en general, y para el logro del detalle. Los dibujos a lápiz coloreados con acuarelas son muy adecuados para reproducir con gran exactitud objetos, animales, plantas. Por lo que esta técnica es muy recomendable para realizar estudios previos y bocetos para proyectos de ilustración, entre otros.

Marco Teórico

Existe una amplia gama de lápices, basada en la dureza , extendida desde el “8b”, el más blando, hasta el “9H”, el más duro:

- “8b, 7b, 6b, 5b”: Lápices muy blandos de ennegrecimiento intenso, para el bocetado y sombreado.
- “4b, 3b”: Lápices blandos para el bocetado.
- “2b, b, Hb, H”: Lápices semiblandos para el bocetado y el dibujo.
- “H, 2H, 3H 4H, 5H”: Lápices duros y muy duros para el marcado, el dibujado y el calco.
- “6H, 7H, 8H, 9H”: Lápices extremadamente duros, apropiados únicamente en aplicaciones especiales como cartografía, litografía, etc.

b) Carbón

Aún se encuentran buenos carboncillos de brotes de sauce que permiten la práctica de una técnica con la que podemos verdaderamente sentir y expresar el volumen en el dibujo.

El carbón ha sido una técnica tradicional de la figura, del retrato y del bodegón, o naturaleza muerta. Es muy empleada en las escuelas de arte para los estudios de esculturas, y de la figura en general. Es una de las llamadas técnicas secas, la poca adherencia del carbón permite corregir los errores con facilidad en los estadios iniciales del dibujo, lo que permite desarrollar una alta precisión en el mismo, por lo que es una técnica muy adecuada para el aprendizaje, a través de la práctica constante.

Los carboncillos, de diversa suavidad de acuerdo a la madera original de la que provienen, se frotran y extienden sobre el papel directamente. Se pueden modular sus trazos con difuminos, que están hechos de papel secante enrollado en forma de cono, y se consiguen numerados en diversos tamaños. El uso de los difuminos o un paño, permite obtener planos de gris de diverso tono, así como degradaciones. Las luces más fuertes se obtienen con borradores blandos, muy limpios y cortados en forma de cuña para obtener mayor precisión. Es recomendable el uso de tiza blanca para reforzar las luces, cuando se trabaja sobre papel de color.

En esta técnica es sumamente difícil guardar un alto nivel de limpieza, necesario en todo dibujo, por lo que generalmente no es frecuente encontrar márgenes en estas obras, de haberlos es necesario borrar los rastros de huellas, y del carbón que se desprende al dibujar.

Los dibujos al carbón necesitan, como las tizas y pasteles, ser fijados por medio de cola o barniz.

Antiguamente se rociaba el dibujo con un fijador compuesto de goma arábiga. Hoy se consiguen

Marco Teórico

fijadores con propelentes no dañinos para el ambiente en los comercios especializados. El dibujo debe ser rociado desde una distancia mayor a los 30 cm, y en pasadas rápidas para evitar encharcamientos y goteos. Este procedimiento se puede repetir después de secar bien la capa anterior.

c) Lápices de color

Lápices de madera o de minas para lápices portaminas, el grado de dureza, no se encuentra determinado como en el caso de los lápices grafito. Existen los acuarelables, con un aglutinante de agua, por lo tanto son más blandos.

Apropiados para el dibujo, sombreado y rayado, se pueden utilizar las mismas técnicas que con el lápiz grafito, muy difíciles de borrar, exigiendo así una gran destreza y seguridad en trazos por parte del ilustrador. En comparación a otras técnicas, no es considerada muy versátil, ya que es muy difícil de retocar con otra técnica, sin embargo es muy utilizado para retocar sobre otras técnicas. Un elemento a considerar en el resultado del dibujo es el papel seleccionado para su desarrollo, donde un papel bien encolado y satinado nos otorga un color más intenso.

d) Pastel Seco

Su componente es muy parecido al de la tiza, se presenta de forma de barra cuadrada para crear áreas de color y en forma de lápiz para tareas más detalladas. Su intensidad y viveza le son características, poseyendo una gama muy amplia.

Los lápices son muy frágiles, por lo que se rompen muy fácilmente, sin embargo no es difícil trabajar con fragmentos pequeños. Existen tizas o pasteles que pueden ser borrados.

Con esta técnica se pueden trabajar líneas como superficies, de color intenso y gran poder cubriente. Con la utilización de difuminas, se pueden esfumar transiciones sutiles, extendiendo y frotando a la vez el color sobre el pastel. La punta de los difuminas nos otorga una manera de trabajar muy precisa. El pastel seco se presenta casi como polvo en la superficie de papel, por lo que, debe ser fijado, pero no con demasía, puesto que la viveza del color se ve afectada por el fijador.

Marco Teórico

e) Pastel Graso

A diferencia del anterior, éste no se presenta en forma de lápiz, ya que su materialidad grasa y blanda no lo permite. Poseedor de una gran gama de colores, viveza y e intensidad al igual que el pastel seco. A diferencia del pastel seco, éste no permite realizar detalles demasiado finos, ya que su forma no lo permite, no precisa de fijador. Sus resultados son muy parecidos a los obtenidos con el óleo y al igual que éste, necesita su tiempo de secado.

f) Tiza - Sanguina

La sanguina o almagre es un material muy estable. El hematites u óxido de hierro que la compone tiene un color rojo sepia oscuro muy apreciado para el dibujo desde tiempos ancestrales.

Se usa en forma de lápiz o en barritas. Se empleaba en el Renacimiento para hacer los dibujos preliminares de frescos, y pinturas, sobre madera, o tela preparadas, así como en apuntes sobre papel y cartón, donde la sanguina se refuerza e ilumina con negro y blanco.

Algunos artistas han incorporado el color del bosquejo realizado con sanguina, para darle atmósfera a sus obras pictóricas.

2. Técnicas húmedas

Se caracterizan por utilizar como materia prima, pigmentos de origen natural o artificial, los cuales son disueltos en aceite o en agua. Esta materia prima, al ser aplicada sobre una superficie, proporciona una película transparente u opaca, (dependiendo de las características de la materia prima y la cantidad aplicada), la cual se seca o endurece por:

- Evaporación del disolvente
- Absorción del disolvente por parte de la superficie
- Ambas

a) Tinta – Plumilla – Pincel – Estilógrafo

Se presenta en frascos y botellas, la más conocida es la tinta china negra, existiendo también en otros colores, siendo su disolvente, el agua. Una de las ventajas principales es que después de pintarse con ella, la tinta se hace resistente al agua, propiedad utilizada ventajosamente para colores

Marco Teórico

de fondo, se debe diluir sólo con agua destilada.

Esta técnica puede aplicarse de varias maneras, logrando múltiples resultados, al aplicarla con plumilla. Se basa en el valor o ancho de la línea y la cantidad de éstas, logrando tramas de mayor o menor tono, según la cantidad de ellas. Por otra parte, su aplicación con pincel, es utilizada de forma más aguada, ésto quiere decir, que a la tinta plana, aún húmeda se le agrega agua por medio de un pincel, logrando medios tonos.

Aplicada con estilógrafo, se obtienen trazos puros y sin valor, utilizada generalmente para trabajos con puntillismo o dibujo técnico.

b) Acuarela

Los colores a la acuarela los encontramos en el comercio, en estado sólido, los pigmentos cromáticos, parcialmente de nuestra naturaleza orgánica, se muelen con mucha fuerza, encareciendo los colores. El número de tonos es increíblemente enorme, podemos encontrar gamas de colores comprendidas por 128 tonos, todos solubles al agua.

También existen colores líquidos, suministrados en frascos, los pigmentos son colorantes de anilina, siendo éstos muy concentrados.

Uno de los inconvenientes que presentan los colores, que es su escasa resistencia a la luz. Por lo que, se debe evitar exponer a la luz los originales de acuarela.

Los colores se diluyen en agua que según el grado de dilución, pueden acuarelarse cubrientes o de alta transparencia.

El atractivo que poseen estos colores es su luminosa transparencia de sus delicados tonos y vigorosos tonos oscuros. Velados (ésto es diluidos en agua de tal manera que los colores pierdan todo su poder cubriente), aplicados capa a capa, los colores se van haciendo cada vez intensos y más ricos. El soporte utilizado, éste sea papel o cartón, se transparenta, y las líneas a lápiz pueden quedar visibles, enriqueciendo la ilustración.

Para mejores resultados se debe hacer una buena elección de papel, a veces se hace necesario, entender el papel bajo tensión para que no se curve por la aplicación de agua.

c) Gouache

En el comercio lo podemos encontrar en tubos y frascos. Colores cubrientes, se mezclan con agua, se pueden volver a diluir una vez secos, con una gran gama de colores, de alto brillo cromático.

Marco Teórico

Muy utilizado para los fondos, para lograr una superficie lisa y uniforme, el colore es aplicado de forma diluida y en cruz, en una capa horizontal y una vez seca, se realiza lo mismo, pero en forma vertical. Este proceso se realiza hasta lograr el cubrimiento deseado.

Colores extremadamente sensibles ante cualquier ataque mecánico, como arañazos, abrasión, etc. y también ante el agua, por lo que es recomendable que una vez terminado el trabajo se realice la aplicación de un esmalte.

Generalmente es utilizado para crear color en las pinturas al aceite, ya que este pigmento no podrá diluir el gouache, que sólo es soluble al agua.

d) Acrílico

Se presenta generalmente en tubo (pasta), o en frasco (líquido). Su aglutinante es una resina afín al vidrio acrílico. El color mezclado con agua se seca casi tan rápido como la tempera. Con una gran gama de colores, poseedores de un alto brillo.

Con gran versatilidad, puesto que dependiendo de la cantidad de agua que se le agregue puede adquirir distintas propiedades.

Sus colores se asemejan a la pintura al aceite, por su brillo, luminosidad y efecto plástico. se puede aplicar de distintas maneras; pincel, espátula, directamente del tubo, con aerógrafo (líquido), tiralíneas (líquido), y si se le agrega mucha agua puede adquirir características similares a las de la acuarela, sin embargo, no puede ser disuelta una vez secado.

e) Oleo

Proveniente de un pigmento que se une con aceite, formando un material que permite trabajar en fresco durante un tiempo prolongado. A diferencia de otros medios, no se producen variaciones del color una vez seco. También posee un gran gama de colores.

Considerada la técnica más representativa y practicada por artistas, que por ilustradores, por poseer poca versatilidad, en relación a otras, además de que su tiempo de secado es muy prolongado.

f) Tintas de colores

Nos encontramos con una gran variedad de tipos de tinta, algunas con pigmentos naturales y otras

Marco Teórico

con artificiales, unas transparentes, otras no tanto, hay unas con mayor densidad de pigmento; dependiendo de su calidad y tipo de tinta que sea; siendo su solvente, el agua, muchas veces pueden mezclarse entre sí, sin ningún problema.

Su amplia gama de colores se destaca por su viveza y fuerza, sobre todo las transparentes. Algunas tintas son resistentes al agua una vez ya secas, sin embargo, esto va a depender de sus pigmentos. Según el objetivo, pueden ser aplicadas con pincel, aerógrafo, tiralíneas, estilógrafo, etc. Las podemos aplicar en su estado normal o aguadas.

g) Témpera

Color de caseína, no posee muchos tonos, además de ser poco brillante. Soluble al agua. Posee facilidad en su manipulación, de colores cubrientes y una vez secados, se pueden realizar retoques, con alguna técnica seca. En general, se utiliza para realizar fondos planos, obteniendo una porosa película opaca.

3. Aerografía

El aerógrafo o también conocido como pistola pulverizadora, pistola aerográfica o brocha de aire. Instrumento de alta precisión, el cual actúa sobre el principio de pulverizar un pigmento líquido por medio de aire comprimido, proporcionando un rocío de pintura muy parecido al que se puede lograr con un spray, con la ventaja de poder regular la cantidad de pintura que sale, la velocidad, la presión y el ancho del rocío, el cual se ve afectado por la distancia dispuesta entre el trabajo y el aerógrafo. De gran precisión, con el cual podemos obtener una infinidad de resultados, dependiendo de la forma como se ejecute, el soporte y el tipo de pigmento. logrando realizar líneas muy finas, el cubrimiento de grandes áreas, degradaciones, planos perfectos, etc.

La mayoría de las aerografías se realizan con la ayuda de mascaros o plantillas, logrando así delimitar un área a pintar. También se puede hacer sin ellas.

4. Lápiz de fieltro (plumones)

Existen de puntas finas, medias, anchas, estos lápices poseen un fieltro empapado con un color soluble en agua o alcohol, ofreciendo una amplia gama de tonos de color, un inconveniente es que no son muy sólidos y se tornan pálidos si se les expone al sol.

Con esta técnica es posible realizar desde un dibujo a líneas hasta el cubrimiento de una superficie, sus pigmentos luminosos se transparentan lo que permite superponerlos, logrando transparencias.

Marco Teórico

Muy utilizada por las agencias de publicidad para bocetos y presentaciones a clientes, porque su uso con disolventes originan cierta técnica realista.

5. Otras técnicas

a) Fotografía

Si bien es cierto que la fotografía no es ejecutada por un ilustrador, también cumple con la función de ilustrar un texto. Es una técnica que nos permite representar la realidad, de la forma más fidedigna, a su vez se pueden realizar montajes trucos, logrando realidades creadas por el fotógrafo, sin que éste exista realmente, convirtiéndose en una técnica netamente artística, otra de sus ventajas es la rapidez con la cual podemos obtener una imagen.

b) Técnica digital

Es la técnica más moderna con la cual contamos, posee una gama muy amplia de posibilidades, debido que integra todas las anteriores incluyendo nuevas modalidades, como por ejemplo el retoque y la composición fotográfica.

El avance tecnológico nos permite mezclar todos los tipos de técnicas, sin problemas de compatibilidades naturales entre ellas.

En el retoque y composición fotográfica tenemos la posibilidad de cambiar los colores, texturas, etc.

6. Técnica Mixta

Se entiende por dibujo realizado en técnica mixta, aquel donde se han empleado varias técnicas, e incluso mezclado las técnicas secas y húmedas.

Es factible también el empleo de técnicas experimentales y los resultados diversos del uso o mezcla de las técnicas secas y húmedas, con la estampación manual o computarizada, la fotografía y el collage, entre otras.

Marco Teórico

La ilustración como arte aplicado o paralelo

Como arte aplicado, la ilustración acompaña un texto, acorde con el párrafo elegido. Ésta es la ilustración que permite inferir lo que el texto no expresa, o mostrar cabalmente lo que sí ha sido mencionado. De este modo, si el texto alude a “ los sabrosos limones que penden de un árbol” en el párrafo elegido, el ilustrador debe mostrar cómo son estos ricos limones. Y más aun, si nos encontramos frente a un texto escolar, en el cual el niño debe trazar con el lápiz el camino del caballo al corral, el caballo debe ser eso, un caballo y no otro animal, de tal modo que el niño no se confunda pensando que se trata de un burro o un perro. Siendo el texto escolar uno de los mas áridos campos para la creatividad fantasiosa del ilustrador, éste debe ser capaz de imprimir en su trabajo tanta magia y belleza como en un cuento de hadas; abriendo la puerta por la que el niño penetra gustoso en ese mundo de aprendizaje escolar. ¿Quién no disfrutó de sus primeras letras con el Silabario Hispanoamericano ilustrado por Coré? Las ilustraciones que acompañaban cada paso en la lectura, desde el ojo y la mano hasta las tres cabritas y el lobo, nos mostraban imágenes que no dejaban lugar a dudas. Eran bellas y perfectas ilustraciones. Abrir este libro era importante, no tedioso. Los niños campesinos reconocían en sus páginas a la vaca, y los que jamas habían visto una aprendían cómo era. La ilustración cumplía su rol de encantar y apoyar el texto.

A continuación un ejemplo otorgado por una profesora del Instituto Chileno Británico, quien tuvo problemas con sus alumnos pequeños al enseñarles el uso de las palabras “beautiful” y “lean”. Ella trabajaba con láminas caricaturizadas cuyos personajes eran una princesa, a la que debía aplicarse el adjetivo “beautiful”, y un paje que debía ser “lean”. Sin embargo, los niños no conseguían acertar con las palabras porque la princesa de la lámina, independiente de ser bonita, era tan flaca como el paje. Es por esto que en el terreno del arte aplicado, la ilustración debe, por lo tanto, ser extremadamente rigurosa en la información que aporta, sin desmedro de la belleza y de la magia. El relato en sus

Marco Teórico

imágenes debe acordar con el texto. Representando lo más fielmente posible el texto presente. Encontramos la obra de arte paralela en aquellas imágenes creadas para acompañar un libro de poemas o, como en la Edad Media, decorando el abigarrado encaje de letras góticas en bloques de textos sin puntuaciones. En estos casos, el artista se expresa en sus propias e íntimas percepciones y su relato puede o no comunicar al lector en relación a lo que éste lee. Tales láminas o viñetas dan un marco adecuado a la obra escrita y crean, en conjunto, un objeto bello.

Marco Teórico

Condiciones propicias para un trabajo óptimo

Con frecuencia sucede que los textos son pobres en imágenes estéticamente motivadoras. El ilustrador es, como el escritor, un soñador profesional y para soñar se requiere de tiempo. Tiempo para descubrir la imagen a veces oculta en el texto; tiempo para inventarla si ésta no existe y, cuando la imagen fluye del texto, tiempo para darle el enfoque adecuado. Es durante el proceso de boletaje cuando el ilustrador sueña y plasma las imágenes que posteriormente quedarán trabajadas en su totalidad. Este último proceso también tiene su tiempo; tiempo de fina observación. Ilustraciones realizadas con apremio de tiempo, difícilmente aportarán algo más de lo que el oficio cumple. El trabajo acelerado transforma al ilustrador en un simple hacedor de “monitos”, en desmedro de su condición de artista. No es de extrañar entonces que el ilustrador, en estas condiciones impuestas por un mal criterio editorial, se sienta reducido y sometido. Lo que lo somete son las circunstancias. Si se quiere recuperar la dignidad de la ilustración, son los propios ilustradores quienes deben exigir las condiciones adecuadas y ésto redundará en beneficio para todos.

Hoy, más que nunca la imagen es fundamental, se ha puesto de moda en el mundo editorial; una corriente literaria, sobre todo en la literatura infantil, el libro álbum; el cual presenta una narración a través de las imágenes, es decir, el texto está reducido a la mínima expresión, simplemente marca una referencia, a veces ni siquiera aparece, por lo que la ilustración es la que tiene toda la fuerza de contenido, a diferencia de la ilustración de hace 50 años atrás que solamente era de adorno en un libro o simplemente reproducía una escena del cuento. Ahora es mucho más que eso, no solamente el ilustrador es quien plasma exactamente lo que dijo el escritor, sino que es él que añade o crea por sí mismo una imagen que no está en el texto, lo cual en el libro álbum crea mucha fuerza, porque la imagen es la sobresale al texto, y es por eso que muchos de estos libro álbum son creados por los ilustradores y no por los escritores.

Marco Teórico

Uno de sus exponentes es, Anthony Brown, ilustrador inglés, que tiene libros extraordinarios, en su mayoría libros álbum, donde él genera la historia y la desarrolla en base a ilustraciones que abarcan toda la página, con muchos detalles para que el lector, sea adulto, niño o joven pueda ir decodificando la historia a medida que lee las imágenes y los textos son simplemente una frase de referencia.

Hoy día ese tipo de libro álbum cobra mucha fuerza como corriente actual dentro de la literatura juvenil e infantil, y sus características principales son que posee imágenes muy fuertes con mucho contenido, con mucha semántica, son imágenes que no solamente son bonitas sino que, son imágenes que tienen un contenido y nos hacen reflexionar y hace que el lector decodifique y pueda ir comprendiendo y analizando esas imágenes para descubrir el significado que quiere aportar el creador. Además posee temáticas que no son las tradicionales, ya que, aparecen temas como la guerra, la droga, historias de hijos de padres separados, historias a veces un poco difíciles de tratar, por ejemplo, Cristian Carvajal escribió un libro con Soledad Sebastián, que tuvo el premio en La Feria del Libro, al mejor libro infantil ilustrado y la temática para ser un libro infantil era una toma de terreno en una población de Viña del Mar, lo que nos entrega un tema de carácter social en un libro infantil. Todos los temas son susceptibles de ser tratados en un libro para niños, pero hay que saberlos abordar de una manera rica y con un contenido y cuando lo tenemos en nuestras manos, nos damos cuenta que el texto es importante pero las imágenes cuentan mucho, si se lee sólo el texto el libro pierde un poco, lo interesante es que está el texto y la imagen, la imagen es la poderosa. Por eso que hoy día la ilustración de calidad es la que manda y por eso que en Chile, basandome en la visión de Manuel Peña, faltan buenos autores, en cambio hay buenos ilustradores. Hoy más que nunca la imagen es importante porque se está compitiendo con los medios audiovisuales, hoy los niños y jóvenes están en un mundo de imágenes, entonces si se le entrega un libro, éste debe poseer imágenes muy ricas, donde puede aportar mucho, no sólo desde el punto de vista estético o artístico, sino del punto de vista de los contenidos, los cuales se pueden expresar en un libro muy bien ilustrado, uno se puede ganar la persona por el lado de la imagen, sobretodo si es de gran contenido, porque esta es una tendencia importantísima.

Finalmente, la consagración de una obra de arte es determinada por el tiempo, severo, implacable y certero crítico. A él entregue su obra el ilustrador, preocupado tan sólo de ser leal a su amor por el oficio elegido.

Marco Teórico

Antecedentes generales del libro y la literatura

1.- El libro como medio de comunicación

Ese objeto que el antiguo Oriente conservaba en forma de tablillas de arcilla, que los griegos y los romanos desenrollaban ante sus ojos, que la Edad Media encadenaba a pupitres, que nuestros antepasados tomaban en su mano y que ahora nosotros podemos meter en nuestro bolsillo, el libro, ha ocupado un lugar tal en la expresión del pensamiento y la conservación de todo conocimiento que merece un estudio particular.

Como todo, no nos resulta fácil tratar de definir exactamente sin limitarnos a alguna concepción demasiado estrecha ni tampoco demasiado amplia. Si preguntamos a una persona cualquiera qué es un libro, se referirá a una forma impresa donde se acercará a las definiciones empíricas que en 1882, se encontraban en Littré: “Conjunto de varias hojas unidas que sirven de soporte para un texto manuscrito o impreso”; en 1931 en el Art du livre de Malo-Renault: “Unión de cuadernos impresos, cosidos juntos y colocados bajo una encuadernación común”; y en 1962, nuevamente en el Grand Larousse encyclopédique “Conjunto de folios impresos y reunidos en un volumen encuadernado en rústica o pasta dura” Estas definiciones son actuales y muy restringidas; el libro ha conocido otras maneras distintas del códice y el descubrimiento de Gutenberg, es sólo una etapa dentro de su extensa historia. Para realizar una definición del libro, es necesario recurrir a tres generalidades cuya conjunción es precisa: soporte de la escritura, difusión y conservación de un texto, manejabilidad. Por principio, el libro es un soporte de la escritura; de esa manera, las tablillas de arcilla sumerias, los papiros egipcios, los rollos de la antigua Roma, los manuscritos medievales, nuestros impresos y también los microfilms pueden ser considerados como libros, a pesar de la gran variedad de los soportes y formas. Por otra parte, la idea del libro se asocia con la edición, es decir, con la necesidad o voluntad de difundir un texto y con el deseo de su conservación, de esta manera el libro se distingue de los escritos

Marco Teórico

privados, como la carta al acta notarial. Finalmente, el libro debe ser manejable, mientras que no todos los soportes de la escritura lo son; una gran cantidad de textos han sido grabados en piedra; sin embargo a nadie se le pasaría por la mente considerar el obelisco de la plaza de la Concorde como un libro. La definición dada en 1895 por la Grande encyclopédie englobaba esos tres aspectos en una fórmula concisa: “Reproducción escrita de un texto [...] destinada a la divulgación con una forma portátil”.

El libro puede parecer un tema de estudio limitado; en realidad es considerado un fenómeno complejo; si bien se percibe su variedad y diversidad de los puntos de vista bajo los cuales se lo debe enfocar, también hay que sentir su unidad y la amputación que sufre cuando se sacrifican ciertos de sus aspectos para más bien poner de relieve otros.

El libro se manifiesta en primer lugar como un objeto; producto fabricado, artículo de comercio, objeto de arte. En su calidad de producto fabricado participa en la historia de las técnicas y se deben considerar sus soportes, la técnica de escritura, los procedimientos para fabricarlo.

En el aspecto de artículo de comercio nos abre expectativas económicas y sociológicas; abarcando el dominio de la edición, de la preparación y la difusión de las obras, de los factores que favorecen u obstaculizan dicha difusión de la organización de los oficios del libro.

Como objeto de arte o de colección, el libro puede tener un valor por la belleza de su presentación, su ilustración, su encuadernación.

Todo esto solamente concierne al aspecto exterior del libro; pero antes que nada es texto, ésta es su razón de ser. Durante mucho tiempo fue el medio principal, incluso el único para difundir y conservar las ideas y los conocimientos, participando así en la historia de la civilización y la cultura. Los datos estadísticos sobre su difusión dejan una parte de la información en la sombra, pues se limitan al punto de partida de un circuito. No podemos sacar conclusiones de las cifras de tiraje de las ediciones, cuando una parte de los ejemplares ha sido destruida por motivos políticos o religiosos, otros han circulado en diferentes manos a través del comercio de reventa, se han podrido en los muelles del Sena o han servido para envolver diferentes mercancías. El destino natural del libro se encuentra entre las manos de sus lectores; solamente el libro leído es un libro completo. Es cuestión de abordar el terreno de la “sociología de la lectura” que se extiende también al pasado mediante el estudio de las antiguas bibliotecas privadas y el de los usos que se hacen del libro y las actitudes con respecto a éste.

El siglo IV marcó la culminación de un proceso extenso, el cual había comenzado en el siglo I, con el propósito de sustituir los incómodos rollos por los primeros códices (del latín “libro”), antecedente directo de los libros actuales.

Marco Teórico

El códice, que en un comienzo fue utilizado por los griegos y los romanos para registros contables o como libro escolar, consistía en un cuadernillo de hojas rayadas hechas de madera cubierta de cera. De modo que se podía escribir sobre él con algo afilado y borrarlo después, si era necesario. Entre las tabletas de madera se insertaban a veces, hojas adicionales de pergamino. Al pasar el tiempo la proporción del papiro y posteriormente del pergamino, fue en aumento, hasta que los libros pasaron a confeccionarse casi exclusivamente de estos materiales, formando cuadernillos, que luego se unían con dos planchas de madera y se ataban con correas. Las columnas de estos nuevos formatos eran más anchas que las de los rollos.

Gran cantidad de libros medievales contenían dibujos realizados en tintas doradas y de otros colores, los cuales se utilizaban para indicar los comienzos de sección, para ilustrar los textos o simplemente para decorar los bordes del manuscrito.

Se cree que los primeros libros del lejano Oriente estaban escritos sobre tablillas de bambú o madera, que se unían entre sí. Otros tipos de libros eran los constituidos por largas tiras de una mezcla de cáñamo y corteza inventada por los chinos en el siglo II d.C.

En un comienzo, estas tiras se incidían con plumas o pinceles de junco y se envolvían alrededor de cilindros de madera para formar un rollo. Más adelante se comenzaron a plegar en forma de acordeón, pegándose en uno de los lados y colocándoles portadas hechas de papel fino o tela.

En el siglo XV se producen dos innovaciones tecnológicas que revolucionarían la producción de libros en Europa. Una fue el papel, cuya confección fue aprendida por los europeos de los pueblos musulmanes. La otra fueron los tipos de imprenta móviles de metal, que habían inventado ellos mismos.

En 1456 se publicó el primer libro importante realizado con este sistema, la Biblia de Gutenberg. Estos avances tecnológicos simplificaron en gran medida la producción del libro, convirtiéndolos en objetos relativamente fáciles de confeccionar y, por tanto, accesibles para gran parte de la población.

Posteriormente en 1540 llega la imprenta, la primera comienza a funcionar en México. La edición de libros se inicia enseguida multiplicándose vertiginosamente. Los impresos renacentistas italianos del siglo XVI establecieron algunas tradiciones que han trascendido a través del tiempo, como es el uso de caracteres de tipo romano o itálico; de composiciones definidas o de portadas de cartón fino, a menudo forradas en piel.

Marco Teórico

Otra característica que posee el libro desde sus inicios, fue la inclusión de imágenes, que servían, como apoyo o explicación del texto, o en otros casos eran meramente estética. En muchas ocasiones, el escriba, quien copiaba a mano los libros incluía adornos o ilustraciones que servían para separar distintas partes, secciones o capítulos del texto para enriquecer el texto estéticamente o amenizar la lectura. Luego, con la introducción del grabado a partir de planchas de metal o madera, muchos autores, comenzaron a incluir ilustraciones dentro de sus libros, imágenes que se convirtieron en algo más que meras extensiones del texto.

En la actualidad, una de las partes más destacables, es la portada, creada durante el Barroco, con el título, nombre del autor y datos tipográficos. Posteriormente en los siglos XVI y XVII se procede a completar la estructura del libro con la aparición del prólogo o advertencia al lector.

Gradualmente la reestructuración del libro se definió con varios elementos, como las guardas u hojas en blanco, capítulos, fe de erratas y otras.

A lo largo del siglo XX se ha experimentado un constante crecimiento en la demanda de libros, a menudo conocida como la explosión de la información. Con la aparición de la publicación electrónica y la Internet, mucha de la información más reciente o volumétrica no es impresa directamente en libros sino distribuida electrónicamente.

Esto no necesariamente facilita el trabajo a las bibliotecas y hasta ahora no ha reducido el índice de publicaciones sobre papel; al contrario de lo que se pudiese pensar, la aparición de tecnologías digitales han abierto una nueva forma de diseñar y producir libros, permitiendo una explosión de la industria editorial en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI.

2.- Literatura infantil y la ilustración

A partir de la fantasía de nuestra historia se han inspirado numerosos artistas plásticos que han convertido en imagen los personajes creados en su imaginación.

Los expertos han demostrado que el niño siente una cierta cautivación por los libros debido a las imágenes que éste posee, y más tarde, cuando ya ha aprendido a leer, antes de comenzar una lectura, se entrega a la contemplación de las ilustraciones.

A partir de lo anterior, se reconoce que la calidad de la ilustración influirá notoriamente en la formación estética de un niño. Afinando su sentido, educándolos en el sentido del gusto, predisponiéndolos

Marco Teórico

a apreciar lo bello y educando su sensibilidad ayudándolos a descubrir un mundo nuevo.

Desde siempre los libros han sido bellos en sí mismos, apreciados como objetos, por muchos lectores sensibles, inclusive mucho antes de ser abiertos.

En la antigüedad, los artistas medievales llegaron a la perfección en el color de las orlas pintadas con plumas de pájaro y gran paciencia.

Dentro de las técnicas utilizadas nos encontramos con una gran diversidad, entre las cuales: grabado en madera, en cobre, acuarela, óleo, tinta china, tempera, lápiz de cera, carboncillo y pastel hasta hoy en día. Al mismo tiempo, nos encontramos con una serie de estilos, en los movimientos espirituales de cada época, principalmente en la ilustración.

En el siglo XIX, Doré nos impresionó con los grabados de Barba Azul, por su gran perfección técnica y limpieza en su ejecución, en los cuentos de Perrault.

Sin embargo, no sólo se trata de Romanticismo en la ilustración, el Surrealismo, el Arte Abstracto, el Hiperrealismo y el Cubismo, también se hacen presentes en la historia de la ilustración de libros para niños.

3. Editorial e Ilustradores

En los últimos años las editoriales han puesto mayor énfasis al valor que posee la literatura infantil, llegando a reeditar cuentos clásicos en ediciones facsímiles llenas de ilustraciones clásicas, buscadas por el adulto clásico en busca de un momento de nostalgia, volviendo a una infancia llena de recuerdos y alegrías.

En nuestra época, llena de nuevas tecnologías e un nuevo mundo en lo que se refiere al mundo audiovisual, la ilustración cobra gran importancia en el desarrollo de un buen libro para niños. Puesto que, algunos adultos probablemente estarían dispuestos a perdonar un libro sin imágenes, pero el niño no; estando presentes desde los primeros impresos destinados a nuestros pequeños lectores, a partir de buenos grabados; sin embargo, con la importancia que posee la imagen hoy en día me atrevería a decir que inclusive el adulto ya no quiere ver libros carentes de buenas ilustraciones.

Marco Teórico

Literatura e imagen van de la mano, complementándose dentro del género de la ilustración en general, llegándose a unir buenos escritores e ilustradores en el desarrollo de un mismo proyecto. Tanto en las imágenes como en la literatura, vemos muy bien reflejados los diversos movimientos espirituales. Donde el Modernismo, el Realismo y el Arte Abstracto tuvieron sus artistas que ilustraron libros para los niños de dichas épocas.

4. Importancia del libro en la actualidad

La irrupción masiva de los medios comunicacionales hace pensar que la lectura se ha convertido en una actividad pasada de moda. Sin embargo la información a través de las imágenes es atractiva, directa y constituye un excelente medio de comunicación. En la lectura prima la libertad, ya que la persona que lee puede elegir los contenidos de acuerdo a sus propios intereses, gustos y necesidades.

El libro posee un inestimable patrimonio de conocimientos, cultura y civilización atesorada durante muchos siglos, es un medio que cumple una función universal y privilegiada de educación. Se puede entender como una transfusión de vida de una generación a otra.

Marco Teórico

Premios y reconocimientos

En el año 1988 fue incluido en la lista de honor de IBBY, con sede en Noruega, esta institución tiene que ver con la promoción de la literatura del libro infantil y juvenil y existe una filial chilena, todos los años se le otorga un premio a un escritor y a un ilustrador.

Fue propuesto para el premio Altazor, presentado por sus mis pares.

El 21 de noviembre de 2003, la Universidad de Chile, distinguió a los mejores docentes de pregrado del año 2003, descatacando a 72 profesores de las distintas facultades, en reconocimiento a sus méritos y labor académica. Entre los cuales Carlos Rojas obtuvo el reconocimiento junto a cuatro académicos más de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

El hecho de pertenecer a la revista de IBBY, haber ilustrado para el extranjero, en cierta medida es un reconocimiento para lo que tu haces, hice cinco o seis portadas de libros para editoriales norteamericanas, en Memphis y Ohio, para Brasil, y fundamentalmente un proyecto grandote para la editorial española Océano, fueron dos realmente una para jóvenes estudiantes y otro para niños estudiantes... eso de repente te dice que no lo haces tan mal, esos son pequeños logros que uno obteniendo. O al ser citado en alguna publicación...uno con el tiempo se va dando cuenta que aprecian tu trabajo..."

Marco Teórico

Exposiciones

Dentro de su vasta trayectoria Carlos Rojas ha desarrollado una serie de exposiciones, individuales, como grupales, dentro y fuera de nuestro país, a continuación, nos encontraremos con un listado de dichas exposiciones:

Su actividad artística comienza en 1968, con la realización de una exposición colectiva de alumnos de Bellas Artes de Santiago, en el año 1970 realiza una exposición colectiva de alumnos en la Terraza Neptuno ubicada en el cerro Santa Lucía, donde obtiene el 2 Premio en Dibujo, continuando con una serie de exposiciones colectivas tanto en Santiago como en ciudades del Sur de Chile, incluyendo una exposición Colectiva Foto-Artístico-Artesanal en San Carlos de Bariloche, en Argentina, en 1974.

Durante el año 1974 realizó varias exposiciones entre las cuales podemos encontrar la exposición colectiva realizada para la apertura del año académico en la Universidad de Chile sede Osorno, otra colectiva de Artistas Plásticos de Osorno, durante la Semana Purranguina, colectiva de Poesía Visual, en el Auditorium Universitario, exposición colectiva Foto-Artístico-Artesanal, en la Aula Magna Universidad de Chile, Sede Osorno.

En el año 1975 realiza otra exposición colectiva, a partir de una invitación a Río Bueno.

Sus exposiciones individuales las realiza, a partir del año 1975, auspiciado por la Universidad de Chile, sede Osorno. Fue una época donde realizó varias actividades y exposiciones, realizaba dos exposiciones al año, lo cual era bastante, considerando que eran individuales.

En 1976 realiza otra exposición individual en la Casa de la Cultura, ubicada en Osorno. Por otra parte en 1977, participa de una exposición colectiva. Individual en la Alianza Francesa "Claudio Gay".

En el mismo año es invitado por la Universidad Austral de Chile de Valdivia, donde expone su obra gráfica dedicada a los pueblos del Altiplano.

Al siguiente año, 1978, realiza otra exposición en el Instituto Chileno Francés de Cultura de Osorno.

Marco Teórico

En el año 1990, realizó una exposición en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, de cultura subamericana.

A la vez ha realizado exposiciones de arte en el Museo Nacional de Bellas Artes, Tercer Salón de Gráfica, Sala Matta, de la Universidad Católica de Chile. En el Museo de Arte Contemporáneo, Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. También en el Instituto Chileno Francés de Cultura.

En variadas oportunidades la Universidad de Chile ha sido sede para la exposición de sus trabajos. La Universidad Católica de Chile lo ha invitado muchas veces a participar junto a ellos en el montaje de alguna exposición, como fue el caso de un Ciclo de Expresión Plástica, en el Centro Cultural Universidad Católica, Curicó.

En agosto del año 2005, se realizó una exposición sobre Ilustración Infantil, donde junto a connotados ilustradores, pudimos observar nuevamente, su grandiosa obra, montada en la Universidad del Pacífico.

En Septiembre del 2006 se realizó otra exposición sobre literatura infantil, la cual tuvo lugar en la Universidad del Pacífico.

La exposición más reciente se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, en agosto del 2007, en dicha exposición , se mostró parte de su obra más reciente en el ámbito editorial.

Marco Teórico

Entrevista

1.- Cuénteme acerca de su vida estudiantil

“Estudié en hartos...no, estudié fundamentalmente la parte más chico, por los recuerdos y por lo que me han contado pasé por hartos, pero el Liceo Luis Amunategui.

En ese tiempo era la preparatoria y después íbamos al liceo, donde estaba el primer y segundo ciclo, pase por preparatoria por el liceo y después egresé de ahí, en el año '66...

...Postulé al Físico de la Universidad de Chile, hacía harto deporte cuando estaba en el liceo, aunque usted no lo crea! , hacía harto atletismo y también postulé a Ciencias Políticas en la Chile y a Bellas Artes. En Ciencias Políticas, no quedé... quedé en el físico, que me gustaba porque estaba en toda la cosa del atletismo y estaba muy entusiasmado con la idea, y a Bellas Artes fui a presentarme y también había quedado...

...pensé que todo era deporte, basketball, atletismo pero, había teoría y me decidí, dije no, no puedo, ¿qué estoy haciendo aquí? y me fui a Bellas Artes, pero la lista ya había corrido... estaba muy complicado, tuve una entrevista con el Decano, con el Director, hasta que por último me aceptaron, fue más o menos dramático , pero ahí estuve un primer año en Licenciatura, que es una especie de primer año común y después uno optaba o por Pedagogía en Artes Plásticas o por la Licenciatura... hice la Pedagogía en Artes Plásticas, egresé de pedagogo, no hice mi practica ni mi proyecto final, y finalmente opté por la Licenciatura, egresé de pedagogo de Artes Plásticas en el año '72 y en Licenciatura en el año '81.

... siempre me atrajeron las comunicaciones, incluso mi proyecto de título se llamaba “Arte y Comunicación Visual” de todas esas dicotomías, toda esa relación entre lo que es el diseño mismo y lo que es el Arte y además que las primeras asignaturas que hice cuando ya era profe, tenían que ver con comunicación, tenía una asignatura que se llamaba medios audiovisuales donde había harta

Marco Teórico

teoría comunicativa y por eso también un poco lo del diseño”.

2.- ¿Qué labor cumplió en Osorno?

“Hice clases en la carrera de Artes Plásticas, porque allá estaba pedagogía, hice Dibujo, Medios Audiovisuales, Introducción a la Historia del Arte, esas dos asignaturas teóricas y el taller de Dibujo, eso hice por un tiempo, después hice Pintura, estuve a cargo de un taller de extensión serigráfico por varios años, sacábamos revistas, afiches, fue muy entretenido, pinté como nunca en mi vida”...

3.- ¿Por qué decide volver a Santiago?

“Porque nunca estuve cien por ciento en Osorno, mis ojos estaban puestos en Santiago... mis pretensiones eran venirme... En ese tiempo fue la locura, teníamos un programa en la radio, llamado “Aquí el Arte”, tomábamos un tema con otro profe y hablábamos con gente que entrevistábamos, hacían preguntas por teléfono.

Uno se transforma en ciudades como esa en prohombre de la cultura , pero cuando llegué a Santiago, no me conocía nadie...

Allá ilustré mucho porque hacía portadas para revistas que publicaban en la sede...y después supe, por un amigo que trabajó en publicidad, que iba a aparecer una revista, una especie de Playboy chilena, que se llamaba Bravo, y necesitaban un dibujante para algo que se pareciera un poco a las niñas de Vargas, esas “piluchas” que aparecen, entonces llevé unos monos, al director, le gustaron... así que empecé a colaborar para la revista, eso fue en el año '76 más o menos y la revista duró hasta el '85, pero ya estaba aquí en Santiago, empecé a ilustrar allá y traía los monos y después me vine a Santiago y seguí colaborando hasta que se acabó la revista”.

4.- ¿Cómo es que llega a la revista Onda?

“... cuando estudiaba, siempre dibujaba mucho y dibujaba cosas que estaban más bien ligadas a la ilustración, estamos hablando del año '68, toda la sicodelia, todo el hippismo, había todo un código ilustrativo especial, el alto contraste que llamaban incluso posterización.

Yo hacía mucho esas cosas por cuestiones personales y mis compañeros sabían en que onda andaba, que me gustaba retratar, a Los Beatles, James Brown, me acuerdo “El Salvaje”, y uno de mis compañeros lo llamaron a la revista, pero no les gustó el tipo de dibujos que presentó, entonces

Marco Teórico

me dijo el tipo de cosas que la revista buscaba, llevé mi “atao de monos” y se los dejé al Director y me olvidé...y un día me encuentro con una portada de un “mono” mío, era Joan Manuel Serrat, me acuerdo que compré la revista y la fui a mostrar adentro a todas mis compañeras...”

5.- ¿Cómo comienza a trabajar en la Editorial Andrés Bello?

“...Cuando volví a Santiago me presenté, ahí hice mis primeras portadas para libros y he seguido trabajando hasta hoy día. “La Comarca de Jazmín” de Oscar Castro fue la primera portada que ilustré para Andrés Bello, que significó leer el libro y hacer una propuesta.

A veces, parece un poco pedante cuando digo que he ilustrado para casi todas las editoriales que existen en nuestro medio...”

6.- ¿Cuando habla de ilustraciones publicitarias, se refiere a las agencias donde ha trabajado?

“Claro, más que trabajar en agencias uno es un proveedor de ilustraciones o por recomendaciones o por gente que ha visto mi trabajo y busca un código específico, no me van a llamar por otra cosa. Pero no me gusta mucho trabajar con agencias, pagan mucho mejor, pero a veces prefiero sacrificar la parte económica para tener un poquito más de libertad ilustrativa, que es lo que me pasa con la ilustración editorial, donde lees un libro, poema, ensayo y realizas tu propuesta”.

7.- ¿Cuando realiza ilustraciones para libros, siempre los debe leer?

“Siempre tengo que leerlos, cuando estudiaba se leía hartito, como es el caso de “Los Hermanos Karamazov”, que eran unos “ladrillazos”, no los terminé de leer. Al tiempo me tocó ilustrarlos y tuve que leerlos porque eran dos tomos, entonces en ambas portadas tenía que ir algo que tuviera que ver con cada una de las partes del libro. Pero he leído cosas maravillosas, “La Hora 25”, no la había leído y la encontré maravillosa”.

8.- ¿Las técnicas que utiliza dependen del trabajo que debe realizar o es por gusto?

“Una vez conversaba con Oscar Ríos, que es profesor de una escuela de diseño también. Fui uno de los primeros que adoptó la idea de los concept board, que significa contar una historia en base a una secuencia de imágenes que lo hacen hartito los gringos, afiches de película, trabajan en base a esto, cuentan un relato con una serie de imágenes, que tienen varias lecturas, varios niveles, son polisémicas, como diríamos nosotros.

Marco Teórico

Fui adoptando técnicas que tuviera que ver con las deficiencias de reproducción, técnicas gráficas del momento, colores que fueran más saturados, que se reprodujeran mejor, fundamentalmente trabajo las tintas o la acuarela concentrada, la acuarela misma, el lápiz de color, la aerografía, también he hecho ilustraciones con pastel...

9.- ¿Cómo fue que viajó a California? ¿Cómo supieron de usted?

“...Fui como profesor invitado, estuve tres meses por allá. Por esas cosas de la vida, tenía una exposición acá en la casona en la Facultad de Arquitectura de la Chile y estaba desmontando cuando golpearon la puerta...y me dijeron que querían ver la exposición porque habían temas que estaban relacionados con los indígenas del altiplano y que andaba con una niña norteamericana que quería ver la exposición porque estaba involucrada en un proyecto, entonces ahí cedí y los dejé pasar...

...esta norteamericana estaba en los últimos grados de la carrera de Diseño, allá en California, Cal Poly se llamaba el lugar, y ellos tenían un mes de la cultura latinoamericana, y a ella le habían encargado el proyecto de llevar un artista latinoamericano...

...A la niña le parecieron buenos los trabajos, quedó bien enganchada y me pidió que nos juntáramos en mi taller, y ahí se armó todo el proyecto, estoy hablando del año 1990 y ese mes de la cultura era en el año 1993, para que veas como son de estructurados los gringos...

10.- ¿En cuanto a sus influencias, siguen siendo las mismas de antaño o han cambiado?

“...Tú te vas desarrollando y vas cambiando la manera de ilustrar, me considero un ilustrador figurativo, no voy tras una propuesta trasgresora...detenerme más analíticamente en ciertas partes de la ilustración y el resto dejarle casi una cuestión virtual...dejar el gesto y las etapas de desarrollo, la técnica mixta, son cosas que he ido desarrollando...”

11.- ¿Encuentra que han cambiado las exigencias editoriales al momento de ilustrar?

“...Ahora se ha progresado, pero hubo un tiempo que existía una presión por realizar ilustraciones casi fotográficas, los personajes debían ser muy agradables y gratos...había una gran exigencia acerca de los detalles, pero ahora existe mayor libertad, existe un código ilustrativo distinto hay dibujos de los puedes ver de distintas formas...”

Marco Teórico

12.- ¿Qué papel cumple su mujer en su labor como ilustrador?

“...Ella es mi crítica, corrigiendo el color, ya he tomado como costumbre pedir la opinión de mi mujer en todas mis ilustraciones, el sesenta por ciento de los libros que he ilustrado los ha leído ella, mientras yo voy haciendo un esquema con mis “monos”...”

Metodología

Tipo de investigación

Esta investigación corresponde a un enfoque cualitativo con un estudio de tipo exploratorio y descriptivo.

En cuanto al tipo de enfoque se puede decir que, está basado desde la perspectiva cualitativa, a través de la recopilación de la obra de Carlos Rojas Maffioletti, además de ser una investigación sin medición numérica, siendo su finalidad la expansión de la información obtenida.

Todo, mirado desde el punto de vista del propio autor, por medio de entrevistas, revisión de documentos y evaluaciones de experiencias personales, podremos conocer más sobre su pensamiento y el desarrollo de sus obras a lo largo de su gran trayectoria.

Catalogada de carácter exploratorio, por el hecho de que no existe un estudio o trabajo dedicado a la recopilación de la vida y obra de Carlos R. Maffioletti. A su vez, es un estudio descriptivo, ya que se busca especificar las propiedades, características y perfiles importantes del ilustrador y académico. Describiendo las técnicas que utiliza, además de su modo de pensar.

Metodología

Planificación de tareas

1. Definir características de la ilustración en Chile y sus mayores exponentes.
2. Definir importancia de la imagen como soporte de la comunicación visual.
3. Definir importancia del libro como medio de comunicación.
4. Recopilar la información existente sobre la vida y obra de Carlos Rojas Maffioletti, en revistas, artículos de ilustración, sitios web y tesis.
5. Realizar entrevistas a Carlos Rojas
6. Fotografar y recopilar la información facilitada por el propio ilustrador.
7. Selección material recopilado
8. Clasificación material por tipo de ilustración (publicitaria, editorial); año, y técnica.
9. Digitalizar y retocar imágenes.
10. Realizar nuevas entrevistas a partir del material recopilado e interrogantes que van apareciendo.
11. Recopilar nuevo material.
12. Realizar entrevistas a personajes destacados que hayan trabajado con Carlos Rojas, hayan sido sus alumnos, o que se encuentren inmersos en el mundo de la ilustración.
13. Desarrollo propuestas gráficas.
14. Selección de las mejores propuestas.
15. Diagramación
16. Correcciones
17. Diseño editorial
18. Producción final e impresión
19. Difusión proyecto.

* Esto corresponde a una primera planificación, la cual puede ser modificada a medida que se desarrolla el proyecto y no ser necesariamente desarrollada en el orden estipulado anteriormente.

Metodología

Desarrollo proyecto

1.- Definir características de la ilustración en Chile.

Para comenzar con el desarrollo del proyecto se debió buscar información sobre la situación actual de la ilustración en Chile, la función que cumple como complemento de una publicación, además de las técnicas utilizadas en su desarrollo, por otra parte nos encontramos con un listado de sus grandes exponentes a lo largo de nuestra historia, todo esto con el fin de interiorizarse de mejor manera en el tema.

2.- Definir importancia de la imagen como soporte de la comunicación visual.

La imagen en los últimos tiempos ha adquirido gran importancia al momento de comunicar, es por esto que se hará una pequeña reseña sobre el rol que cumple dentro de una publicación.

3.- Definir el libro como un medio de comunicación.

A pesar de todos los avances tecnológicos y la gran variedad de productos audiovisuales con los cuales contamos hoy en día, el libro sigue siendo una de los soportes más utilizados por la sociedad, es por esto que daremos a conocer la importancia que posee, especialmente en nuestra disciplina

4.- Recopilar la información existente sobre la vida y obra de Carlos Rojas Maffioletti.

Para dar fundamentación del por qué de mi proyecto se buscó la información existente sobre Carlos Rojas, donde se recopilaron artículos en sitios web relacionados con la ilustración, además de reseñas en publicaciones de los años 60' y 70' y un proyecto de título desarrollado con su ayuda, sin embargo, no se encontró ningún ensayo ni nada parecido donde podamos ver en mayor profundidad sobre su vida y obra.

Metodología

5.- Realizar entrevistas a Carlos Rojas.

En cuanto a las entrevistas, se desarrollaron preguntas que pudieran dar cuenta de su vida, sus inicios, gustos, temores, proyectos, su visión ante la ilustración, las técnicas que utiliza y cuál es su modo de trabajo al momento de ilustrar, entre otras cosas.

6.- Fotografar y recopilar la información facilitada por el propio ilustrador.

Paralelo con el desarrollo de las entrevistas, se realizó un registro digital de sus obras, publicitarias y editoriales, recopilando desde sus primeras obras en la revista Onda hasta sus últimos trabajos, siempre dedicado principalmente al ámbito editorial.

7.- Selección material recopilado

A partir del material adquirido se realizó una primera selección dejando las mejores tomas, así como también las obras más llamativas en su desarrollo.

Al encontrarnos con una gran variedad de ilustraciones sobre un mismo tema, la selección prevalece preferentemente para las mejores ilustraciones dentro de su conjunto.

8.- Clasificación material

Una vez seleccionadas las primeras imágenes, se realizó una clasificación según, año de creación tipo de técnica, y para que publicación fueron realizadas, con el fin de dar mayor información sobre cada una de ellas.

9.- Digitalización y retoque imágenes

Dentro de las imágenes seleccionadas existen algunas que no se encuentran en buen estado, unas porque son muy antiguas y otras porque al ser sacadas se revistas se traspasa la información de la hoja contrapuesta, es por esto que se debe realizar retoques para aquellas ilustraciones que lo requieran, para su posterior diagramación dentro del objeto de diseño a desarrollar.

Metodología

10.- Realizar nuevas entrevistas

Una vez analizada y ordenada tanto la información de la primera entrevista como las imágenes seleccionadas se realizan otras entrevistas, para las cuales, las preguntas son realizadas en base al material recopilado anteriormente. Para así obtener información más detallada.

11.- Recopilar nuevo material

Todo el proceso anterior permite ir profundizando y a la vez ir encontrando más material, el cual muchas veces es entregado por el mismo autor, esto se da también a partir de las preguntas que se van realizando, puesto que van apareciendo más piezas que se van recordando a medida que se habla del tema y las nuevas ilustraciones que ha realizado en la actualidad.

12.- Realizar entrevistas a personajes destacados que se encuentran trabajando o han tenido relación con Carlos Rojas, en el ámbito de la ilustración.

Uno de los puntos a desarrollar dentro de la investigación es el aporte realizado por este connotado ilustrador, por lo cual se decidió analizar este aporte desde el punto de vista de personajes que han tenido contacto directo con él, desde sus inicios hasta nuestros días, hay quienes ya no trabajan con él y otros que llevan un tiempo considerable junto a él, lo cual es de gran aporte para el desarrollo del presente proyecto.

Dentro del grupo de personas entrevistadas, nos encontramos con, Waldo González, el maestro de los afiches, trabajó con Carlos Rojas en la década de los años 70, en la escuela de Diseño de la Universidad de Chile; Ignacio Maturana, ex-alumno de la Universidad del Pacífico, desarrollo su proyecto de título con Carlos Rojas como su profesor guía y hace cinco años, es su ayudante en la diferentes instituciones donde realiza clases; Cristian “Chaman” González, ex-alumno de la Universidad de Chile, se dedicó a la ilustración gracias a las influencias de Carlos Rojas y hoy en día es uno de los dibujantes de la serie de juegos de cartas Mitos y Leyendas, de Salo Ediciones; Wilson Tapia, Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad La República, fue Director de la revista Onda, una de las primeras incursiones ilustrativas de este gran ilustrador, Manuel Peña, investigador, crítico de literatura infantil, perteneciente a IBBY y José Luis Rosasco, destacado escritor, quién para la gran mayoría de sus libros ha utilizado ilustraciones de Carlos Rojas.

Metodología

A continuación el listado de preguntas que se desarrollaron, para las entrevistas, cabe destacar que a medida que se iban desarrollando, iban apareciendo nuevas interrogantes, las cuales aportaron de gran medida para el desarrollo de ésta.

a.- ¿Recuerda en que año y bajo qué circunstancias conoció a Carlos Rojas?

b.- ¿Cuáles fueron las características de la relación que tiene o tuvo con él? (si no se responde en la pregunta número 1)

c.- ¿Recuerda alguna anécdota o historia que nos pueda decir que tipo de persona o profesional es Carlos Rojas?

d.- ¿Tuvo, el trabajo de Carlos Rojas, algún peso o valor dentro de lo que realiza hoy como profesional?

e.- ¿Qué impresión le merece el trabajo de Rojas Maffioletti, reconoce en el algún aporte histórico, social y/o cultural?

f.- En su opinión, ¿qué valor le otorga a la ilustración tradicional, como la que realiza Carlos Rojas en el contexto de un Chile del 2006?

13.- Desarrollo propuestas gráficas

Con todo el material recopilado se comenzarán a realizar los primeros aprontes para la diagramación, realizando propuestas de formato, color y distintas disposiciones de los contenidos a utilizar.

14.- Selección de las mejores propuestas

Una vez realizada la cantidad suficiente de propuestas se comenzará con la selección de las mejores de éstas para su confección final.

15.- Diagramación

Una vez recopilado todo el material y realizadas las selecciones y retoques pertinentes se comenzará

Metodología

con la diagramación, selección de tipografías y textos.

Por otra parte se debe hacer una nueva selección de piezas para determinar si las escogidas con anterioridad son las más adecuadas. Esta selección se realizará con la ayuda del mismo ilustrador, puesto que existen piezas que son de su agrado y le gustaría que estuvieran presentes en el producto final.

Sin embargo, la decisión final siempre estará bajo mi supervisión personal por ser la autora del proyecto. Luego de la selección anterior se realizará la diagramación del libro, para comenzar a dimensionar los resultados que se van obteniendo.

16.- Correcciones

Con el desarrollo de la diagramación se van observando los detalles, por lo cual, se realizan cambios a medida que se vaya armando todo el proyecto.

17.- Diseño editorial

- Formato: 37 x 27 cms cerrado, se escogió este formato porque no es ni muy grande ni muy pequeño, además que no es incómodo para su manipulación.

- Ordenamiento y distribución del material gráfico: El material que tendrá el producto final, se basa principalmente en ilustraciones, además de algunos de los procesos de alguna de ellas. La idea es distribuir las en páginas que funcionen de forma independiente, pero a la vez que sean encontradas, para las ilustraciones de mayor tamaño, las ilustraciones se presentarán en forma cronológica, indicando las técnicas utilizadas, año de realización y cliente.

- Páginas en color y páginas en blanco y negro: El libro tendrá ambas, donde las ilustraciones irán a todo color, a excepción de los bocetos los cuales irán en blanco y negro.

- Páginas con texto: El desarrollo de las páginas con texto se desarrollará una diagramación de fácil lectura, sin mayores complicaciones, sin embargo se jugará con distintos tamaños y disposiciones para otorgar mayor dinamismo. La tipografía tiene que ser legible y adecuada para acompañar cada una de las piezas que estarán presentes.

- Maquetación: Este ítem es importante, ya que permite ir observando como va el proceso del proyecto, si es necesario realizar algún cambio, además de revisar cualquier problema de ortografía

Metodología

o alguna imagen pixelada, a través de la maqueta se puede observar de forma más real el producto, no así en la pantalla del computador. La idea es realizar todas las maquetas necesarias, antes de llevarla a imprenta.

18.- Producción final e impresión

El tipo de impresión será offset, por poseer una imagen de alta calidad consistente, más clara y definida que con otros sistemas de impresión. Se puede utilizar en una gran cantidad de superficies aparte de en papel liso.

Las láminas son de rápida y fácil producción.

19.- Difusión proyecto.

La difusión será básicamente la repartición a las bibliotecas de la Universidad de Chile, además de ver la posibilidad de insertarlo en las editoriales donde Carlos Rojas ha realizado sus ilustraciones para los libros que ahí se publican.

Otra de las opciones que se pretende analizar es la posibilidad de presentar el producto final, en la exposición que se está organizando para el año 2008, el cual sería un momento muy propicio, además de darle un plus a todo lo que la publicación conlleva.

Problema de Diseño

Objeto de investigación

En los siguientes artículos y publicaciones podemos encontrar información sobre Carlos Rojas, tanto de sus obras, como de su actividad, sin embargo en ninguno de los casos se realiza un análisis más profundo.

Textos

1. “Historia del Diseño Gráfico en Chile” de Pedro Alvarez
2. “IBBY Se hace camino... 27º Congreso de escritores e ilustradores latinoamericanos del libro infantil y juvenil”, por IBBY
3. SAMARA, Timothy Diseñar con y sin retícula. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006

Revistas

1. Revista Onda, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9. (1971)
2. Revista Bravo, Nº
3. “Reflexiones ilustradas e ilustrativas sobre la ilustración”, en Revista Magenta, 1984
4. “Cuatro diseñadores desde Chile”, en revista alemana Novum, 1988

Artículos electrónicos

1. “Aladino a la tempera maravillosa: Breve historia de la Ilustración en Chile”, Manuel Peña.
2. “Breve historia de la literatura en Chile”, Manuel Peña.
3. “El Arte de ilustrar”, Beatriz Concha Cosani.
4. “El libro como medio de comunicación”.
5. “La interdisciplinariedad de la imagen en el desarrollo de la narrativa visual”, Jorge Santiago Barnés
6. “¿Qué es IBBY?”, IBBY Chile.

Problema de diseño

Cuando uno se para frente a un gran tema como lo que es la ilustración y todos los aspectos que ésta involucra, es casi imposible no empezar a hacer una comparación entre, lo que es la vieja escuela de la ilustración y la aparición de nuevas tecnologías digitales y como éstas han redefinido el escenario de la ilustración “mecanizando” el proceso y a lo mejor haciendo perder parte de la magia de la ilustración a la antigua.

Creo firmemente que éste, es todo un tema y que da mucho que hablar. Sin embargo, no he querido centrar esta investigación en esta discusión, ni tampoco avalar o desmerecer una técnica frente a la otra.

Mi propósito frente a un tema tan amplio como la ilustración se centra en el reconocimiento del autor que se encuentra tras ellas. Ese autor que muchas veces se encuentra en un anonimato pero, que siempre sale a la luz al momento de buscar referentes de personas que logran transmitir ideas con grafos.

Sin duda alguna, Carlos Rojas Maffioletti es uno de estos grandes referentes y probablemente desconocido para muchos. Esta es la razón, además de constituir un gran mentor para quienes hemos sido alguna vez alumnos suyo, por la que me he centrado en su persona para esta investigación.

Problema de diseño

En la memoria de todos los chilenos existe la imagen de una Gabriela Mistral, un Pablo Neruda o un Claudio Arrau, entre muchos otros, pero si nos esforzamos un poco más también somos capaces de recordar otros grandes como un Matta, Lillo o Isabel Allende que, tal vez, por ser más contemporáneos o por ser “menos reconocidos” que los anteriores, pasan a un segundo instante de recordación.

Sin embargo, no debiera sorprendernos lo masivo que se han vuelto nombres como éstos. Ya que, contextos políticos, sociales y culturales sobretodo, ayudaron a construir toda una imagen en torno a ellos. Una imagen que se valora por la calidad de su aporte y la incidencia del mismo.

Pero, ¿Qué es lo que permite que estos grandes personajes sean reconocidos por toda la población tanto dentro como fuera de nuestras fronteras?. La respuesta es muy fácil, estos destacados personajes han pasado a la inmortalidad gracias al interés y recopilación de su vida y obras, a las numerosas biografías y publicaciones que se han realizado acerca de ellos.

Ahora bien, existen también todo un mundo de personajes, muchos de ellos vivos aún que ha construido un aporte desde su área y que pasan desapercibidos o bien son valorados sólo en pequeños círculos. A pesar de ello, ¿porque habrían de importarnos ellos?. A fin de cuentas ya tenemos un grupo de nombres que podemos seguir repitiendo y con los que construimos todo un vocabulario cultural, sin embargo por mi parte no lo veo así.

Creo, que la valoración, rescate y reconocimiento de estos personajes no es un asunto que debemos dejar para trabajarlo de manera póstuma. Puesto que, en Chile, hay mucho más de quien hablar reconociendo el aporte que han hecho y siguen haciendo estos nuevos personajes.

Buscar, valorar, investigar y reconocer en personajes como Carlos Rojas Maffioletti, un aporte, relativamente silencioso que ha construido y formado a muchos de los que hoy son grandes profesionales, además de haber estado presente en espacios que muchos de nosotros compartimos en un libro cuando niños, no responde sólo a un interés personal por la persona y su trabajo. Sino que, se hace cargo de una necesidad, no menor, de enriquecer el vocabulario cultural de nuestro país, logrando así, difundir y ampliar nuestro repertorio de referentes en distintos ámbitos de nuestra cultura.

Éste, constituye un proyecto piloto de valorar a personajes de “gran escala” y colocar su trabajo y trayectoria en el repertorio de nombres que han sido y son grandes aportes del medio artístico. Construir a través un producto de diseño un prototipo de una buena iniciativa de rescatar y re-presentar a estos personajes mostrando una parte de su vida, trayectoria, obra y valor que le otorgan su pares.

Fundamentos y justificación del proyecto

Existe una pequeña línea que separa la prehistoria de la historia, con la cual nos referimos, a la escritura.

La escritura es lo que ha permitido mantener vigente a nuestros próceres, nuestros descubridores, grandes inventores, etc. Pero, ¿qué es lo que ocurrió antes de la escritura?, en verdad, nada podemos saber de ello, producto de la falta de registros escritos, ¿Quién puede decir con plena exactitud quién fue el descubridor del fuego o el inventor de la rueda?

Estos grandes personajes han pasado al anonimato, por la falta de difusión de sus hazañas. Ahora, en nuestros tiempos tenemos el mal hábito de sobre valorar lo externo, lo que es inventado o diseñado fuera de nuestras fronteras, elogiamos a todo el extranjero que realiza algo importante en cualquier ámbito, ¿Pero por qué no podemos elogiar lo nuestro, lo nacional, sin duda tenemos grandes exponentes en Chile en distintas áreas, como es el caso de la ilustración, donde existe un gran despliegue de ideas, sueños y deseos, pasando de la realidad a un mundo de fantasías en un par de segundos.

Dentro de la ilustración chilena encontramos grandes exponentes, con grandes habilidades para realizar hermosas ilustraciones, sin tener porque envidiar a los artistas extranjeros.

En nuestro país, la obra de Carlos Rojas se ha convertido a través del tiempo en una pieza más de la historia nacional, dejando de manifiesto su gran capacidad de transmitir mensajes, así como su riqueza visual, creadora de rasgos de identidad gráfica, rica en color, detalles y sutilezas que son propias de este gran maestro. Cada día son más los avances digitales de los cuales disponemos para realizar nuestro trabajo, por lo que a veces nos olvidamos de quienes aún realizan su trabajo de la forma clásica.

Y es en evitar la pérdida de la gran obra realizada por nuestros artistas, como lo es Carlos Rojas, donde radica la importancia de este proyecto: que las ilustraciones realizadas por este gran

Fundamentos y justificación del proyecto

ilustrador chileno, trasciendan en el tiempo, no sólo por su valor artístico sino por su valor histórico y social. Mostrándonos su manera única de ilustrar. Logrando captar perfectamente lo que el escritor quiere a través de sus libros.

Valorización: La propuesta busca otorgar valor, apreciación y legitimación a una parte de nuestro patrimonio gráfico, puesto que a pesar de que, Rojas, ha sido premiado en algunas ocasiones, no se le da otorgado un espacio donde pueda plasmar el gran legado que posee, y hay muchos que estoy segura gustarían de poseer la posibilidad de poder admirar como su obra ha continuado desarrollandose de una forma maravillosa, a través de todos estos años.

Hasta el día de hoy sólo podemos verlo en artículos de ilustración, o en algún libro que desarrolle el tema, pero nunca se le ha dado mayor profundidad a su trabajo como se pretende lograr a través de esta propuesta.

Justo a tiempo: La propuesta se desarrolla durante un periodo muy bueno para el ilustrador, ya que hace mucho tiempo quería realizar un registro de su obra, además durante este periodo se encuentra organizando una exposición donde mostrará parte de su obra a los aficionados de la ilustración.

Privilegio: La creación de este objeto de diseño, es una gran oportunidad, puesto que no existe ningún registro con estas características editado en Chile, como observamos en la recopilación de antecedentes, sólo existen pequeñas entrevistas y fragmentos de su vida en revistas dedicadas a la ilustración, pero nunca se ha realizado un libro que contenga su biografía, y aspectos más profundos y relevantes respecto de su obra, además de su visión personal sobre la labor que lleva desarrollando durante tanto tiempo ilustración, otorgándole gran valor al proyecto.

¿Por qué un libro?: El libro, como lo dijimos con anterioridad ha ocupado un lugar en la expresión del pensamiento y la conservación de todo conocimiento desde los inicios de nuestra historia, considerándose un importante soporte de la escritura, difusión y conservación de un texto, además de poseer una especial manejabilidad.

Por otra parte, la idea del libro se asocia con la edición, es decir, con la necesidad o voluntad de difundir un texto y con el deseo de su conservación, en este caso, se requiere la necesidad de difundir la vida y obra de uno de nuestros grandes exponentes en el ámbito de la ilustración.

Fundamentos y justificación del proyecto

Asimismo, el libro es un objeto manejable, mientras que no todos los soportes de la escritura lo son, no necesitamos de tecnologías, conocimientos externos o encontrarnos en un lugar específico para poder sentarnos a ver un libro, sólo basta con tener deseos de insertarnos entre cada una de sus líneas e imágenes, todas, con una historia que contar.

Además, es un objeto que permanece a través del tiempo y sólo depende de nosotros cuanto tiempo seguirá junto a nuestro lado.

Como objeto de arte o de colección, el libro puede tener un valor por la belleza de su presentación, su ilustración, su encuadernación. Su contenido, puede convertirlo en un objeto de gran valor.

Durante mucho tiempo fue el medio principal, incluso el único para difundir y conservar las ideas y los conocimientos, participando así en la historia de la civilización y la cultura, convirtiéndose en un medio clásico de difusión, y a pesar de la gran irrupción de los medios comunicacionales la lectura no se ha convertido en una actividad pasada de moda. Al contrario, cada día existen más personas llenando sus bibliotecas personales, con nuevas publicaciones.

Otra de las características que posee el libro, es que la información a través de las imágenes es atractiva y directa, constituyendo un excelente medio de comunicación. Además que, en la lectura prima la libertad, ya que se pueden elegir los contenidos de acuerdo a sus propios intereses, gustos y necesidades.

El libro posee un inestimable patrimonio de conocimientos, cultura y civilización atesorada durante muchos siglos, es un medio que cumple una función universal y privilegiada de educación. Se puede entender como una transfusión de vida de una generación a otra.

Finalmente, al ser un medio de comunicación clásico, posee relación directa con nuestro proyecto, puesto que se quiere difundir la manera clásica de ilustrar, realizada por un gran artista, por otra parte, se escogió el libro por el ser el soporte de la gran mayoría de sus obras, al ilustrar principalmente para acompañar las historias de muchos escritores.

Objetivos

Objetivos

Objetivo General

Rescatar y re-presentar a través de un producto de diseño a Carlos Rojas Maffioletti como un personaje del área de la ilustración que a través de su trayectoria y obra ha logrado constituirse en un aporte cultural significativo dentro Chile.

Objetivos Específicos

1. Construir un perfil biográfico de la persona Carlos Rojas Maffioletti, que se plantee como una síntesis de su vida y trayectoria profesional.

2. Objetivizar la opinión externa que exista sobre su persona y trabajo para descubrir al personaje tras la persona de Carlos Rojas Maffioletti.

3. Construir un archivo visual que preserve su trabajo y que permita difundirlo.

4. Establecer las bases para la construcción de un producto de diseño que se centre en el personaje de Carlos Rojas Maffioletti y su trayectoria.

5. Determinar la posibilidad de ampliar esta experiencia a otros personajes que a lo mejor también necesitan re-presentarse debido al aporte cultural que han hecho.

Personaje

Personaje

Biografía

A continuación un extracto de la biografía de Carlos Rojas, puesto que en el producto final se desarrollará de manera más extensa.

Nace en Santiago de Chile el año 1947. Durante su infancia pasa por varios colegios, realizando la preparatoria en el Liceo Luis Amunátegui, siempre ligado al área humanista. En el año '66 egresa para postular al Físico de la Universidad de Chile, puesto que era un ferviente deportista, por otro lado postula a Ciencias Políticas y finalmente a Bellas Artes, quedando seleccionado en el Físico.

Posteriormente se presenta en Bellas Artes y le informan que también había sido seleccionado, luego de haber realizado un examen especial que se requería para postular, sin embargo decide optar por el deporte. Al cabo de tres meses, se desilusiona de la carrera y se percata que ese no era su lugar, donde finalmente entra a Bellas Artes.

Al ingresar, cursa el primer año de Licenciatura, puesto que en segundo año se debía optar por Pedagogía en Artes Plásticas o Licenciatura, sin embargo, por una cuestión económica, decide optar por la pedagogía, puesto que así podría tener un mejor pasar a lo largo de su vida.

Paralelamente le llama la atención la carrera de Artes Aplicadas, por lo que decide investigar de que trata, sin embargo se percata de que es una carrera que está muy ligada con la decoración de interiores, más dirigida al ámbito femenino, por lo que decide quedarse en Bellas Artes, realizando la Pedagogía en Artes Plásticas, egresa de Pedagogo en el año 1972, a pesar de ello no realiza su práctica ni su proyecto de título, optando finalmente por la Licenciatura egresando el año 1981.

Su actividad artística comienza en 1968. Siempre le atrajo todo lo relacionado con las comunicaciones, muestra de eso era su proyecto de título llamado "Arte y Comunicación Visual", que

Personaje

por diferentes razones no llegó a su fin. Por otra parte las primeras asignaturas que realizó tenían directa relación con la comunicación, una de ellas era Medios Audiovisuales, donde existía bastante teoría comunicativa, por otro lado menciona el diseño.

Otra de sus actividades la derivó en ser Ayudante de las cátedras de Pintura y Dibujo de la misma facultad, durante aproximadamente tres años.

Paralelamente trabaja en la editorial Quimantú, donde llega gracias a un compañero, quién le propone a Rojas que presente sus trabajos, es por ésto que, toma sus trabajos y se los entrega al Director de la revista Onda, sin darle mayor importancia al asunto.

“Un día después de clases, me fui a fumar un pucho a la esquina y empiezo a mirar los diarios y de repente me encuentro con una portada, que tenía un mono mío, yo no quería más, compré la revista y la fui a mostrar a mis compañeras...Después me puse en contacto con la gente de la revista Onda, donde me pidieron disculpas por haber usado un dibujo mío sin haberme avisado, pero le habían gustado el estilo de los dibujos y querían seguir publicando portadas con ellos.”, a partir en ese momento comienza a colaborar con la revista.

En el año 1973, viaja a Osorno, para ejercer como Profesor de Dibujo y Medios Audiovisuales en la Universidad de Chile de Osorno hasta el año 1978, cuando decide volver a su ciudad natal.

En el año 1976, durante su estadía en Osorno, se entera, a través de un amigo que trabajaba en publicidad sobre la aparición de la revista Bravo, una especie de Playboy chilena, donde necesitaban un dibujante, por lo que decide mostrar su trabajo al director de ésta, quién consideró a Rojas un gran profesional y le pide que ilustre unos artículos que irían incluidos en la revista, donde colabora hasta el año 1985, cuando la revista se acaba.

En el año 1978, se presenta en la Editorial Andrés Bello, donde hasta el día de hoy continua trabajando.

Durante toda su trayectoria ha pasado prácticamente por todas las editoriales que existen dentro como fuera de nuestro país, como es caso de la Editorial Gabriela Mistral, Arrayán, Santillana, Universitaria, Salo Editores, CEP, Norma, Latinoamericana (Brasil), Rayuela Eurolatina de España, Océano de Barcelona, en el diario La Tercera de la Hora, donde realiza una serie de retratos de Colección también realiza la Colección Discursos, Memphis, EUA, Colección Discursos Ohio, EUA, ilustra en el Diario “Personajes que cambiaron el mundo”, Icarito, Diario La Tercera de la Hora, hay

Personaje

un sin número de cosas que este gran ilustrador ha realizado para nosotros, durante todos estos años.

Paralelamente al ámbito editorial, eventualmente, realiza ilustraciones publicitarias. Podemos encontrar sus trabajos en las siguientes agencias, McCann – Erickson, Leo Burnett, Prólogo Universidad, On Desing, Publimusic – Emi, Diseño y Desarrollo, Walker Diseño, Larrea Comunicación Visual, Guía Gráfica, Diseño y Desarrollo de Packaging, Rojas & Rojas Diseño Total.

Su mujer ha sido un pilar fundamental durante tantas horas de trabajo.

Durante los últimos tiempos, su mujer entró en el mundo de la literatura, y cada vez que realiza algún escrito lee sus avances y le pide la opinión a Carlos.

“Ella era mi crítica, ante todo lo que yo hacía, lo mismo pasa con sus escritos ahora”. La opinión de su mujer es un factor que Carlos lleva consigo al momento de ilustrar, observa los colores o pequeños detalles que sólo quién ve de afuera, a veces, puede llegar a descubrir.

En el año 1988 es incluido en la lista de honor de IBBY, Organización Internacional para el Libro Juvenil, con sede en Noruega; la cual se encarga de promover y difundir la mejor literatura infantil y juvenil a través de publicaciones; entrega todos los años un reconocimiento a un Ilustrador y un escritor.

Durante un periodo fue representante de dicha organización, sin embargo, en los dos últimos años ha estado alejado de ella.

En cuanto a su labor en la docencia, Por el año 1984, parte haciendo clases en la escuela de estudios superiores, puesto que en ese tiempo no existían muchas universidades, al contrario abundaban los institutos.

Con el tiempo, pasa por otras instituciones, entre las cuales podemos ver, la Universidad Diego Portales, Universidad Mayor, La República y posteriormente la Universidad del Pacífico y la Universidad de Chile.

En todas las universidades siempre ha seguido el camino de la expresión e ilustración, figura humana, etc.

Con el tiempo sale de la Universidad Diego Portales y Mayor por cambios administrativos. Donde

Personaje

llega un nuevo encargado de las sedes.

En el año 1992, es profesor invitado en la Universidad Politécnica de California, donde se queda por un periodo de tres meses, le solicitan se encargue de unos cursos de Ilustración y Figura Humana.

En 1996, fue nombrado por el Decano de la Universidad de Chile como profesor coordinador para la reapertura de la carrera de diseño, donde debe realizar un anteproyecto, con las pretensiones de reabrir la carrera , además de un estudio sobre factibilidades económicas.

El anteproyecto es aceptado, por lo que comienza a reunir profesionales que cumplieran con los objetivos que se había planteado en un comienzo.

Al preguntarle hasta cuando piensa ilustrar, responde inmediatamente, “Me queda mucho todavía y a pesar de que algunos, hace diez años dijeron que a estas alturas mi trabajo ya no tendría vigencia, los hechos se han encargado de decir lo contrario”.

Es por esto que no debemos preocuparnos , puesto que durante los próximos años, podremos seguir disfrutando de esa gran calidad gráfica, que sólo un gran ilustrador como es Carlos Rojas Maffioletti ha sido capaz de entregarnos, iluminando cada una de las páginas de nuestros libros, con sus maravillosas ilustraciones llenas de color y vida.

Personaje

Su obra

Con un estilo inigualable, dedicado siempre a la ilustración clásica, con su pincel en mano, deja volar su imaginación construyendo todo un ambiente alrededor de sus obras. Su talento es innato, posee una facilidad increíble frente a la acuarela, tinta, etc. Capaz de realizar las más increíbles obras en un par de horas .

Al momento de desarrollar cada una de sus obra se basa en influencias principalmente figurativas, no va en busca de una propuesta más transgresora, sobresale por su desarrollo analítico, al momento de detenerse más en algunos aspectos de la ilustración dándole más énfasis a los detalles, dejando gestos como achurados, utilizando técnica mixta, lo cual tiene bastante relación con el medio, el cual con el tiempo se ha ido soltando, ya que antiguamente había una necesidad casi enfermiza de realizar ilustraciones casi fotográficas, o que los personajes debían ser muy agradables, los personajes que se proponían debían tener ciertas características introduciendo finalmente el personaje dentro de un estereotipo, sin dar rienda suelta a la imaginación de cada ilustrador, negando la oportunidad de desplegarse a través de sus gustos, técnicas, estilos que reconocen mejor según cada tipo de ilustración y la finalidad que se pretende alcanzar.

Con el tiempo se ha ido otorgando mayor libertad, el grupo de ilustraciones más reciente, poseen una propuesta y un código ilustrativo que lindan con ciertas tendencias plásticas, cosas casi cubistas, el ver de diferentes ángulos una misma imagen.

A final de cuentas quienes quieran un tipo de ilustración realista que posee un detallismo profundo serán quienes busquen a Carlos R. Maffioletti. A estas alturas de la vida, aún no pretende entrar al mundo digital. A pesar de ello su obra sigue siendo solicitada por una gran cantidad de personas, puesto que lo clásico nunca muere ni está fuera de moda y si fuera necesario sabrá como arreglárselas para utilizar los medios digitales, sin embargo por

Personaje

ahora prefiere hacerlo con sus pinceles que lo han acompañado a lo largo de tres décadas, logrando traducir su fantasía e imaginación a obras maravillosas e inigualables que sólo Carlos Rojas es capaz de realizar.

Personaje

Sus técnicas

Durante la década de los '70 mientras ilustraba para la revista Onda y Bravo utilizó en gran medida la técnica mixta, fue en esos años donde experimento con el traspaso de imágenes obteniendo grandes resultados.

Le gustaba mucho experimentar a través de distintas técnicas, siempre trabajando a grandes formatos, puesto que al ser una artista plástico tenía la costumbre de realizar las ilustraciones a grandes tamaños, lo cual a veces le trajo algunas complicaciones, sin embargo no eran de gran importancia.

Fue uno de los primeros que adopta la idea de los Concept Board, que significa contar una historia en base a una secuencia de imágenes, realizado también en Estados Unidos especialmente en los afiches, afiches de películas, trabajando con la base de contar un relato, con una serie de imágenes, polisémicos, es decir, poseen varios niveles de lectura, lo cual le dio buen resultado en sus ilustraciones, por lo que decidió adoptarlo de forma más permanente, en portadas.

Para el desarrollo de sus obras fue adoptando técnicas que tuvieran relación con la deficiencia de reproducción, técnicas graficas del momento, colores saturados que se reproducirán mejor, por lo que a veces no usaba el lápiz a color o el pastel, pero sí el acuarela como técnica de sustrato, es decir como base, sobre la cual podía aplicar otro tipo de técnicas.

En la década de los '70 aparece el aerógrafo, solucionando así, el problema de superficies amplias como es el caso de los fondos.

Utiliza bastante las tintas , acuarelas concentradas, lápiz de color aerografía, pastel. Para el desarrollo de sus obras plásticas prefiere utilizar pastel, ya que por los tamaños de los soportes le resulta más cómodo.

Siempre ha logrado desarrollar bien sus obras, utilizando técnicas que se adecuen a sus propósitos durante su desarrollo, a veces algo más suelto, expresivo lo realiza a través del pastel,

Personaje

es increíble como con un simple pincel llega a resultados tan maravillosos. Desplegando su gran capacidad que posee desde muy joven: el arte de ilustrar.

Personaje

Bibliografía

Aquí, algunas de las tantas publicaciones donde podemos encontrar el trabajo de Carlos Rojas Maffioletti:

1. Revista "Buen Domingo", La Tercera
2. "Personajes que cambiaron el mundo", La Tercera
3. "Icarito", La Tercera
4. Guía de arquitectura de Santiago Chile
5. "Historia personal del "Bloom"", José Donoso, Ed. Andrés Bello
6. "Moby Dick", Hernan Melville, Ed. Andrés Bello
7. "La novela de una momia", Théophile Gauthier, Ed. Andrés Bello
8. "Poesía", Pablo Neruda, Ed. Andrés Bello
9. "Todavía Sobrino único Las viejas amistades Sueldo vital, Carlos León, Ed. Andrés Bello
10. "La Novela Moderna Hispanoamericana", Fernando Burgos
11. "Prosa Hispánica de Vanguardia", Fernando Burgos
12. "Cuentos Cortos de la Tierra Larga", Sección chilena IBBY, Ed. Andrés Bello
13. "Genio y Virtuosismo de Valle-Inclán" John P. Gabriele
14. "Humo de Trenes", Poli Délano, Ed. Andrés Bello
15. "Alonso rumbo a las tierras del Sur", Magdalena Ibáñez-María José Zegers, Ed. Andrés Bello
16. "Comarca del Jazmín", Oscar Castro, Ed. Andrés Bello
17. "El Metrogoldin", José Luis Rosasco, Ed. Andrés Bello
18. "Capitanes intrépidos", Rudyard Kipling, Ed. Andrés Bello

Propuesta de Diseño

Propuesta de diseño

Luego de analizar el material presente, resulta interesante saber como este patrimonio gráfico puede asumir gran relevancia, la cual probablemente nunca antes se había considerado en el ámbito del diseño profesional. La ilustración es una disciplina que ha sido invadida por las tecnologías y nuevos métodos de trabajo dejando de lado la importancia que posee un trabajo realizado meramente a mano y con técnicas tan buenas como la gráfica digital, con la que contamos en nuestros tiempos

Sin embargo podemos ver como a pesar de tantos software y nuevas formas de ilustrar seguimos contando con quienes, no dejan su lápiz y papel para realizar su labor más preciada: Ilustrar.

Bajo estas condiciones, la finalidad del presente proyecto es aportar con una visión más bien clásica de la manera de ilustrar, llevando a más lugares la gran calidad gráfica que nos presenta este gran ilustrador, por medio de una propuesta de diseño que nos permita observar el valor de nuestros grandes exponentes, sin necesidad de mirar hacia el extranjero en busca de ilustraciones, que muchas veces las tenemos ante nuestros ojos y no somos capaces de reconocer.

Propuesta de diseño

Propuesta conceptual

Un libro y sus imágenes construyen sueños en quienes los poseen. Elevan aspiraciones y proyectan futuro a quienes viven en él. Un libro no es sólo el recuerdo de algo pasado sino la guía para quienes miran hacia el futuro.

Quien ha trabajado en construir mundos en estos libros, merece vivir en ellos y sentir que su esfuerzo ha dejado legado.

Hacer del personaje de Carlos Rojas Maffioletti una construcción que perdure, que viva y proyecte a muchos otros lo que su obra presente, ya ha creado en todos nosotros quienes lo conocemos.

Propuesta Formal

Desarrollar un libro objeto que reviva al personaje de Carlos Rojas Maffioletti. Que en su elaboración se alimente del aporte de quienes se han visto influidos por él y su trabajo y que sea un registro de años de trabajo que no pasarán en vano, porque quien ha vivido para ilustrar en ellos, ahora tiene su espacio propio en uno de ellos.

Propuesta de diseño

Propuesta de diseño

Nombre

“Maffioletti, Ilustrador de Fantasías”

Descripción

La propuesta pretende documentar y exponer todo lo que guarda este gran ilustrador, funcionando de dos formas:

1.- Recopilación: Fotografías tomadas directamente de los originales y procesos de muchas de sus obras.

2.- Retoque: Algunas de las imágenes no se encuentran en buen estado, puesto que han sido obtenidas de revistas antiguas por lo que es preciso realizar algunos retoques.

Público Objetivo

Estudiantes, profesionales y quienes gustan de la ilustración.

Personas que gustan de una ilustración bien desarrollada, llena de detalles y que sabe como provocar sensaciones, consumidores de revistas de ilustración.

Un libro y sus imágenes construyen sueños en quienes los poseen.

Elevan aspiraciones y proyectan futuro a quienes viven en él. Un libro no es sólo el recuerdo de algo pasado sino la guía para quienes miran hacia el futuro.

Quien ha trabajado en construir mundos en estos libros, merece vivir en ellos y sentir que su esfuerzo ha dejado legado.

Hacer del personaje de Carlos Rojas Maffioletti una construcción que perdure, que viva y proyecte a muchos otros lo que su obra representa.

Desarrollar un libro de lujo que reviva al personaje de Carlos Rojas Maffioletti. Que en su elaboración se alimente del aporte de quienes se han visto influidos por él y su trabajo y que sea un registro de años de trabajo que no pasarán en vano, porque quien ha vivido para ilustrar en ellos, ahora tiene su espacio propio en uno de ellos.

Propuesta de diseño

Formato

A pesar de que en un comienzo se propuso un formato horizontal, por todo un tema relacionado al gesto de descubrir, Finalmente se concluye un formato vertical, debido a un tema muy simple, la mayoría, por que no decir, practicamente la casi totalidad de los trabajos de Carlos Rojas han sido portadas para libros, por lo que, el formato por una cuestion de legibilidad, comodidad, y diagramación, corresponde al vertical. Sin quitar el gesto o la finalidad, que es redescubrir este personaje.

Además de la verticalidad, es importante también el hecho de que se ha proyectado un formato mayor al de una hoja carta para dar cabida a una experiencia inmersiva en las ilustraciones de nuestro personaje, puesto que se busca interiorizarlo y hacer más completa la experiencia de leer y mirar lo que Carlos Rojas Maffioletti es, ha hecho.

Color

De toda la gama cromática se ha seleccionado el negro como color base por su capacidad para denotar elegancia y su valor clásico. Y para realzar los colores de cada una de las ilustraciones. En conjunto con el negro se utilizará, el blanco, para otorgar un equilibrio, los otros colores presenten, serán cada uno de los que utilizados en las ilustraciones. Las imágenes y sus colores serán las encargadas de dar vida al presente libro.

Tipografía

La selección tipográfica para desarrollar el libro, ha girado en torno a buscar una tipografía que resalte la importancia de rescatar a un personaje cultural chileno. Es por ello, que se optó por tomar contacto con el grupo de Tipografía.cl y solicitarles su apoyo al proyecto, a través, de la colaboración con alguna de las tipografías que han desarrollado.

Desde ya su respuesta ha sido positiva y han facilitado la fuente Indo Sans para su libre utilización. La tipografía en cuestión será utilizada en la totalidad del libro, variando simplemente, en su tamaño.

Presentación

Por último, en lo que respecta a la presentación general de libro, además de haber optado por un formato vertical, el tratamiento del interior buscará presentar de manera elegante las ilustraciones y los textos. Para ello, se ha optado por utilizar un papel estucado de brillo mate en el interior, una tapa dura que proteja todo este material, y una sobrecubierta que como con la enciclopedia, haga las veces de protector y presentador del contenidos.

Propuesta de diseño

Para efectos de una cotización los aspectos a considerar son los siguientes:

Formato 37x27cm, (cerrado)

200 páginas Interior couche opaco 130gr. 4/4 colores y barniz UV

Tapa dura termolaminada

Sobrecubierta couché brillante 120 gr. 4/0 colores

Terminación empastada.

Contenido

La presente investigación se encuentra dividida en cuatro temas importantes, donde cada uno tendrá un nombre especial, según su contenido:

1.- Ilustrador de fantasías: Consiste en el desarrollo de la biografía de Carlos R. Maffioletti, donde daremos cuenta de su trayectoria dentro del mundo ilustrativo, sus aventuras y sus logros, entre otras cosas.

2.- Yo tengo algo que decir: Para otorgar un valor más sentimental al proyecto se decidió contactar a personajes quienes se encuentran actualmente trabajando o trabajaron en algún momento con Carlos Rojas quienes analizarán el aporte que hemos recibido de este gran exponente de la ilustración chilena, siendo alumnos, ilustradores, periodistas, escritores, los que darán su opinión acerca de este gran hombre.

3- El tesoro máspreciado: Aquí es donde, mostraremos su gran obra, especificando en cada obra su año de realización, técnica utilizada, y para quien fue desarrollada.

4.- Para compartir: Aquí nos encontraremos con un análisis desarrollado por el propio Carlos R. Maffioletti, donde daremos cuenta de sus sentimientos ante la ilustración, como ha sido su experiencia dentro de este mágico mundo.

Al término de la presente investigación se realizará una conclusión acerca de todo el trabajo desplegado.

Propuesta de diseño

Como parte del aporte realizado por Carlos Rojas, a continuación un pequeño extracto de las entrevistas realizadas.

“... Es un hombre muy destacado, fundamentalmente en su acción gráfica, el es artística, y deriva su actividad hacia el diseño gráfico por medio de la ilustración, ese fue el periodo en el cual yo lo conocí, y conocí también sus calidades, en cuanto a generar diversas formas de ilustraciones muy interesantes y de muy alta calidad...conozco su obra de aquella época, porque después nos separamos, la escuela nuestra fue sacada de la facultad y eso significo no vernos en mucho tiempo y después sólo encontrarnos, pero no estar en contacto con la docencia como era antes, entonces yo recuerdo esa etapa de Carlos, y la etapa posterior en cuanto a los resultados que ha obtenido, a través de conversaciones con sus alumnos, que siempre lo destacan mucho, yo sé que es un gran valor en la enseñanza del diseño...”

Waldo González

“...Esa búsqueda que él tiene, esa búsqueda de experimentación, esa búsqueda de técnica, de poder ir complementándolas entre sí, de trabajar con muchos referentes, de referentes plásticos y eso adaptarlo y derivarlo al área del diseño, enriquece mucho una pieza gráfica, compositivamente, técnicamente y comunicacionalmente, eso yo creo que han sido los grandes fuertes, él es una persona muy interesada en la búsqueda, de conocimientos, en la búsqueda de nuevas maneras de enfrentar la expresión en el diseño, él es bastante clásico en su manera de enfrentar la ilustración, pero siempre está viendo y rebuscando la manera de nuevas técnicas de distintos ilustradores para adaptarla a su manera de trabajar, sea en sus ilustraciones, como en la docencia y en los trabajos que desarrolla en clases, eso es un gran valor, que uno aprende de él, eso de ir por distintos caminos buscando soluciones en el área de la expresión...”

Ignacio Maturana

“...Es un referente que marca un estilo de trabajo muy distinto de lo que había antes, yo diría que es un artista de los años '80 y también un contemporáneo, pero marcó un antes y un después, a diferencia de otros artistas de su generación que han dejado su obra en los libros, pero no han proyectado, y eso tiene doble perspectiva, que es la del artista, pero también la obra del maestro, que ha formado, y todos estos artistas que hoy día han venido, como por ejemplo Paloma Valdivia, Alberto Montt, Soledad Sebastiana, y muchos otros artistas contemporáneos, tanto en el Diseño Gráfico como en la ilustración, que se han formado en los talleres universitarios de Carlos Rojas.

Propuesta de diseño

Osea, que en él destaco su trabajo como creador, como artística, además de su trabajo en la enseñanza, al maestro que ha formado a nuevos artistas y los ha apoyado para que sigan su propio camino, le da alas...”

Manuel Peña

“...El profesor Carlos, independiente de que no lo diga todo el mundo, se ha ganado un lugar en la cultura visual chilena, no sólo tiene una manera muy propia de resolver los problemas gráficos, sino que tiene una presencia en los medios, que yo no se si es tan constante, pero lo fue durante un periodo, es imposible no haber visto ilustraciones de él, por ejemplo, en las publicaciones de Arrayán, o vas a San Diego y como el 70% de los libros tienen portada de Maffioletti, yo creo que su trabajo está super inserto en la cultura de los chilenos, así sea que la gente lo sepa o no, si alguien se preocupara de decir, mira este es Maffioletti, todo el mundo se daría cuenta que tiene algo de él en su casa...”

Cristian “Chaman” González

Propuesta de diseño

Propuestas gráficas

<p>EN LO QUE RESPECTA A TU QUEHACER PICTÓRICO: PIENSO QUE ES A TRAVÉS DE LA ILUSTRACIÓN EDITORIAL COMO MÁS HAS CONTRIBUIDO A LA FORMACIÓN DE NUEVAS GENERACIONES. YA QUE, ILUSTRANDO NOVELAS, CUENTOS O ENSAYOS.</p>	<p>REALIZADOS CON LAS MÁS BELLAS IMÁGENES LOGRADAS POR TI, HAS PODIDO, ATRAER, HACIA EL MUNDO DE LA LIERATURA, A TANTOS NIÑOS Y JOVENES DE LOS MÁS DIVERSOS LUGARES. ERES "EL ILUSTRADOR DE LA FANTASÍA".</p>
	

	<p>Pat prat la facin ulla conset esto odolitem iniat ip et nulluptate duipsum et la feu feugait lor sequat. Feugait at augiat prat ullum digna feugaeurite conse- quam, quatism olendretos dolentis aliquat. Duipti et velesent incipit lam do doloborperos num adonnum zzzriastie vero eugiatne con utat. Ut lorem del irure vullumundre feum alit aliquis augait loreet do commy nos ametum ver- cilit wis autpat vel dolore do dolunmo loborem zzzriiquat aliqui et loborting er sismod magna feugait il etuer samsandiat. Dui ex ex ex er se tem illit, sit adfat, consete volested digna faci te del ut dolortio et vel ing essecte con essi. Rillam iureet ut velesed dolobor se feugae faccum doloborem doloborem acilquip ea feugiatie dionsted tat nosto dolor suscipit lor alisl utet, quis nostio ex cum quamcom modignim quissi. Elit nostissed do dolore co</p>
--	--

	<p>Pat prat la facin ulla conset esto odolitem iniat ip et nulluptate duipsum et la feu feugait lor sequat. Feugait at augiat prat ullum digna feugaeurite conse- quam, quatism olendretos dolentis aliquat. Duipti et velesent incipit lam do doloborperos num adonnum zzzriastie vero eugiatne con utat. Ut lorem del irure vullumundre feum alit aliquis augait loreet do commy nos ametum verecilit wis autpat vel dolore do dolunmo loborem zzzriiquat aliqui et loborting er sismod magna feugait il etuer samsandiat. Dui ex ex ex er se tem illit, sit adfat, consete volested digna faci te del ut dolortio et vel ing essecte con essi. Rillam iureet ut velesed dolobor se feugae faccum doloborem doloborem acilquip ea feugiatie dionsted tat nosto dolor suscipit lor alisl utet, quis nostio ex cum quamcom modignim quissi. Elit nostissed do dolore colorem doloborem acilquip ea feugiatie dionsted tat nosto dolor suscipit lor alisl utet, quis nostio ex cum quamcom</p>
---	---

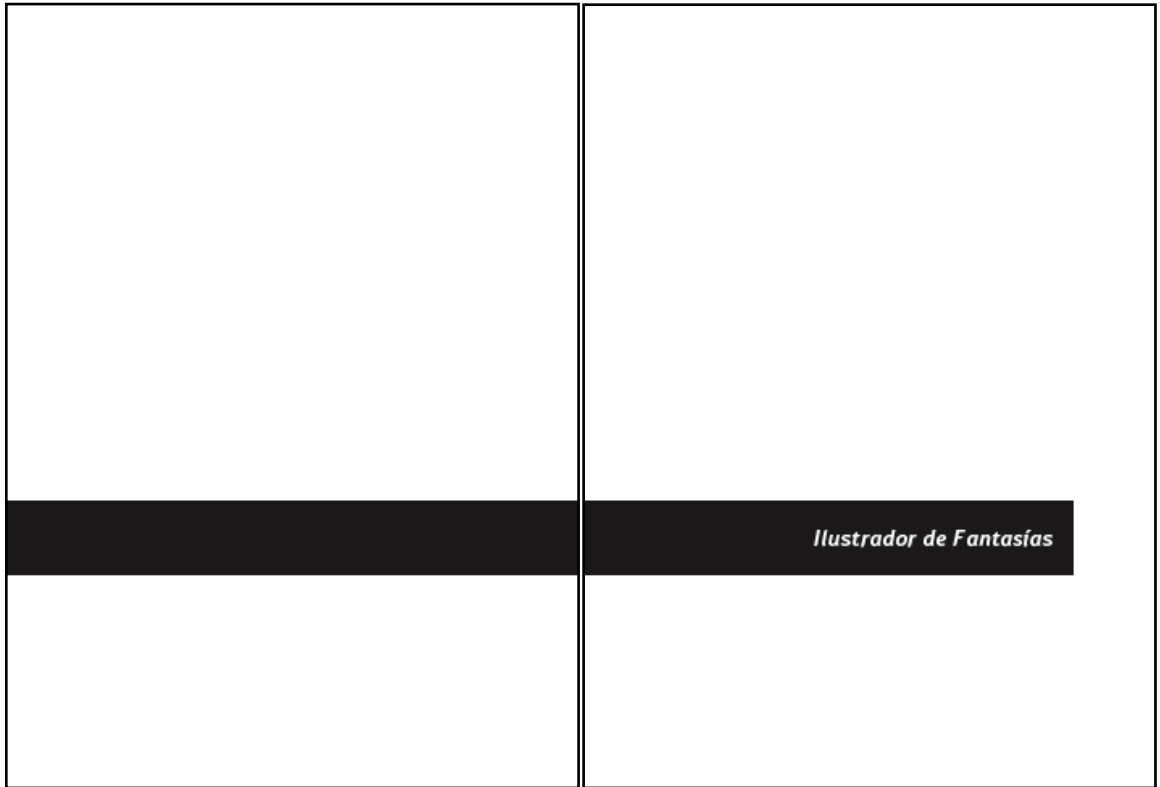
Propuesta de diseño

Propuesta de diseño

Propuesta de diseño

Ilustrador de Fantasías

Nace en Santiago de Chile el 24 de Julio de 1947. Durante su infancia pasa por varios colegios, terminando finalmente la preparatoria y la secundaria en el Liceo Miguel Luis Amunátegui. Desde siempre se mantuvo ligado al área humanista. En el año '66 egresa y le corresponde dar la primera PMA (Prueba de Aptitud Académica) postulando al Filósofo de la Universidad de Chile, siendo un fenómeno excepcional, por eso le da y estudia a Ciencias Políticas y Postulante a Bellos Artes.

"Me gustaba todo lo que era el atletismo y el basketball, estaba muy entusiasmado con la idea".

Luego del período de postulación, que lo seleccionó en el Filósofo, comienza a ir pasando en Bellos Artes y la información que también se encontraba dentro de la nómina de los nuevos postulantes, le embarga de felicidad y por el deporte. Al cabo de tres meses, se desistió de la carrera y postuló a Ciencias Políticas, pero se dio cuenta que ya no está en la lista de elegidos, le salió por la desesperación, cuando a su vez se realizó un día de exámenes, con el sólo propósito de poder estar de nuevo en la carrera, debiendo haberse inscrito en el Decano y Director de la Facultad, donde finalmente luego de todo un esfuerzo, después de haber entrado a Bellos Artes, comenzando una nueva aventura, que es su nueva travesía.

Propuesta de diseño

A partir de ese momento comienza a colaborar con la revista en las primeras nueve páginas, piensa que después comenzarás a editar fotografías en ellas, según sea el desarrollo de diferentes países, de temas desarrollados en cada una de las ediciones, los cuales vienen de regalo con la revista.

Santiago, todo eso no era suficiente para poder vivir puesto que, en el año 1972 decidí irme a su mujer, tener su primera hija, Tatiana, por lo que postulé a un llamado que apareció en el diario El Mercurio, donde buscaban un profesor de jornada completa para la sede de la Universidad de Chile en Osorno. Sin embargo, luego de realizar todos los trámites para la postulación, se avisó del error. Al pasar los días recibí un comunicado desde la telefónica que había ganado el concurso y debía hacerme cargo de la asignatura de Diseño y Medios Audiovisuales en la sede de Osorno. Ante tal noticia su primera reacción, más que de alegría fue de envidia, puesto que debía tomar la decisión de viajar fuera de Santiago, luego de conversar con su mujer decidí vivir dicha experiencia, y así como en el año 1973, como su abrigó y a sus pequeños reueto y emprende rumbo a una nueva vida, lejos de todos sus seres queridos, para ejercer como Profesor de Diseño y Medios Audiovisuales en la Universidad de Chile sede Osorno hasta el año 1978.

Durante su estadía en Osorno, realizó un taller de Pastora, por esta parte, junto a estudiantes implementó un taller serigrafía, con cual estuvo a cargo por varios años, logrando imprimir revistas, afiches, etc.

Durante el año 1974 realizó varias exposiciones entre las cuales podemos encontrar la exposición colectiva realizada para la apertura del año académico en la Universidad de Chile sede Osorno, otra colectiva de Artistas Plásticos de Osorno, durante la semana Parraquaque, Colectiva de Poesía Visual, en el Auditorium Universitario, exposición colectiva Foto-Artístico-Artística, en la Aula Magna Universidad de Chile, sede Osorno, la que a continuación se trasladó a la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Argentina.

Tuise en primer lugar un libro

"Fue muy entretenido, pinté como nunca en mi vida, iba a museos, al teatro..."

La gran mayoría de los libros que ha ilustrado se los ha leído ella, mientras él tenía apuro para luego poder realizar las ilustraciones para cada una de dichas páginas, durante toda su carrera su mujer lo hizo su gran apoyo. En la época de su política, en el taller mientras el pintaba Juan, como le dice en cartón le acompañaba leyendo "Las Cartas entre Tula y Vincenzo Van Gogh" o la biografía de algún artista. Siempre ha estado esa conexión entre ellos, la sede un gran crítico de sus ilustraciones, aunque a veces no le gusta mucho poder su opinión, al final siempre se da cuenta de lo que ella dice es verdad, por lo que vuelve a su taller y modifica esos pequeños detalles que después permiten el término de una obra increíble. Podría su opinión se ha vuelto una costumbre el momento de ilustrar, es una relación familiar que existe entre ellos. Y ahora continúa en el mundo de la ilustración, Carlos es quien se convirtió en su crítica.

En cuanto a su labor en la decroché, el año 1984, imparte clases en la Decroché de Estudios Superiores, puesto que en ese tiempo se estaban muchas universidades, al contrario

abandonaban los institutos. Luego se trasladó al Instituto Aconcagua, donde se produce una división curricular. La Universidad Aconcagua y Aconcagua, donde instruyeron se quería reorganizar clases.

Con el tiempo, pasa por la Universidad Diego Portales, Universidad Magar, La República donde lleva casi 18 años y posteriormente la Universidad del Pacífico donde trabaja hace 23 años.

Debido a la cantidad de cursos que realiza en otras universidades, decide reducir sus horas a media jornada en la Universidad de Chile, para así tener la posibilidad de realizar clases en universidades privadas.

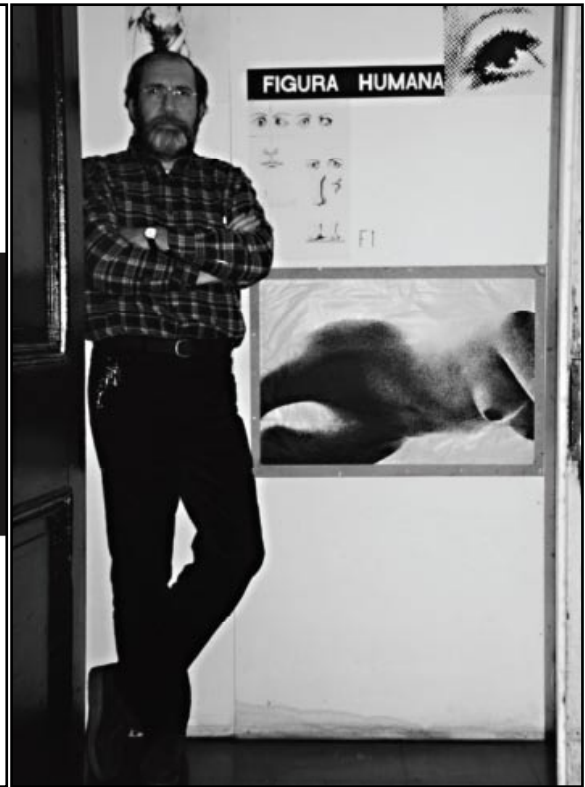
En todas las Universidades donde imparte clases siempre ha seguido el camino de la serigrafía e Ilustración, figura humana, etc.

Luego empieza una vida

En el año 1988 es incluido en la lista de honor de BDT, Organización Internacional para el Libro de la mujer, con sede en Montevideo, la cual se encarga de promover y difundir la mejor literatura infantil y juvenil a través de publicaciones, donde todos los años se hace la entrega de un reconocimiento al ilustrador y escritor más destacado durante dicho año. Durante un período fue representante de dicha organización, sin embargo, en los tres últimos años ha estado al lado de ella.

Propuesta de diseño

"En Figura Humana fue otra experiencia, tenían tres modelos para posar, todas de **Contexturas** muy distintas entre sí, cada vez que una posaba las otras formaban parte del grupo y también dibujaban a sus compañeras modelos".

Wilson Tapia
Periodista
Director revista onda,
1971.

¿Recuerda en qué año y bajo qué circunstancias conoció a Carlos Rojas?

A Carlos lo conocí en el año '71, en el momento en que me correspondió dirigir el semanario o sea la dirección de la Revista Onda, desde Realización del 11 de marzo, así llega un personaje a haber conocido antes en primer momento.

La Revista Onda de Quilmaní, era una revista juvenil que entraba a competir con la Revista Ritmo, la cual ya estaba sujeta. Es así donde aparece Carlos y presenta unas cosas muy bonitas, de una calidad excepcional, me acordó que le presenté que me presenté por un poster de Leo Baeza, esa cosa impresionante, entonces ahí decidimos sacar pasajes en la revista, y el primero que sacamos fue una que era una indígena que estaba sentada y decía "Y yo ahí estaba", después empezamos a salir estas pasajes de Carlos que era bellísimas, y empezamos a integrar a otras personas que también nos hacían ese trabajo, pero yo siempre quedé muy impresionado de la calidad de su trabajo, que marcó de alguna manera, la calidad estética de la revista, que en una estética bastante cuidada, es lo bueno a ver cosas de esa calidad en la prensa chilena.

Para mí me muy impactante el trabajo de Carlos Rojas, me paga directamente, en el caso, el Níjido y el cosolito, que es lo que me pasa con Carlos, en ese tiempo me hay una cabidela estética que, tal vez es lo que podría ser hoy día.

¿Recuerda alguna anécdota o historia que nos pueda decir que tipo de persona o profesional es Carlos Rojas?

Carlos es un personaje que además de ser un gran artista es un gran ser humano, ya lo tengo mucho cariño, me recuerda una anécdota bonita, era una época que trabajaba de los B o B de la revista hasta las 2 de la mañana todos los días, porque había demasiadas cosas que hacer, ya que además de hacer esa revista, la cual entraba a competir en el mercado muy duramente, también que tener política, entonces esa una situación complicada, Carlos se incorpora a un equipo de muy buena calidad, y lo que más me impresionó fue su humildad, y me lo cambió, caso que algo desde el mismo, de muy buena calidad humana, muy solidario, sin ocasiones, muy transparente, que es lo que lo alcaza a colocar en esas materias entrelazados, que eran de una gran demanda, entonces ya podía conversar con Carlos de otras palabras, me habla siempre para recibirlo mucho, pero lo que caíste me gustó mucho, tanto que me sigue sucesivamente sabiendo reconocerlo.

¿Qué impresión le generó el trabajo de Rojas Malloletti, reconoces en él alguna aporte histórico, social y/o cultural?

Para mí el conocimiento de esa etapa, para mí lo es, es primer lugar, porque tiene una tremenda creatividad y además por una tremenda calidad, es ese tiempo era un personaje que no hacía cosas más estéticas, para obtener un resultado, yo me diría que era lo mismo, entonces lo tomamos a él porque nos propuso una cosa, no es que le digamos a él "Para poder hacer un trabajo que hacer esta", sino que la propuesta de él es lo que nos convenció a nosotros.

Las revistas, especialmente estéticas fotos de artistas y revistas le poseen un tremendo contenido artístico como lo era Carlos Rojas.

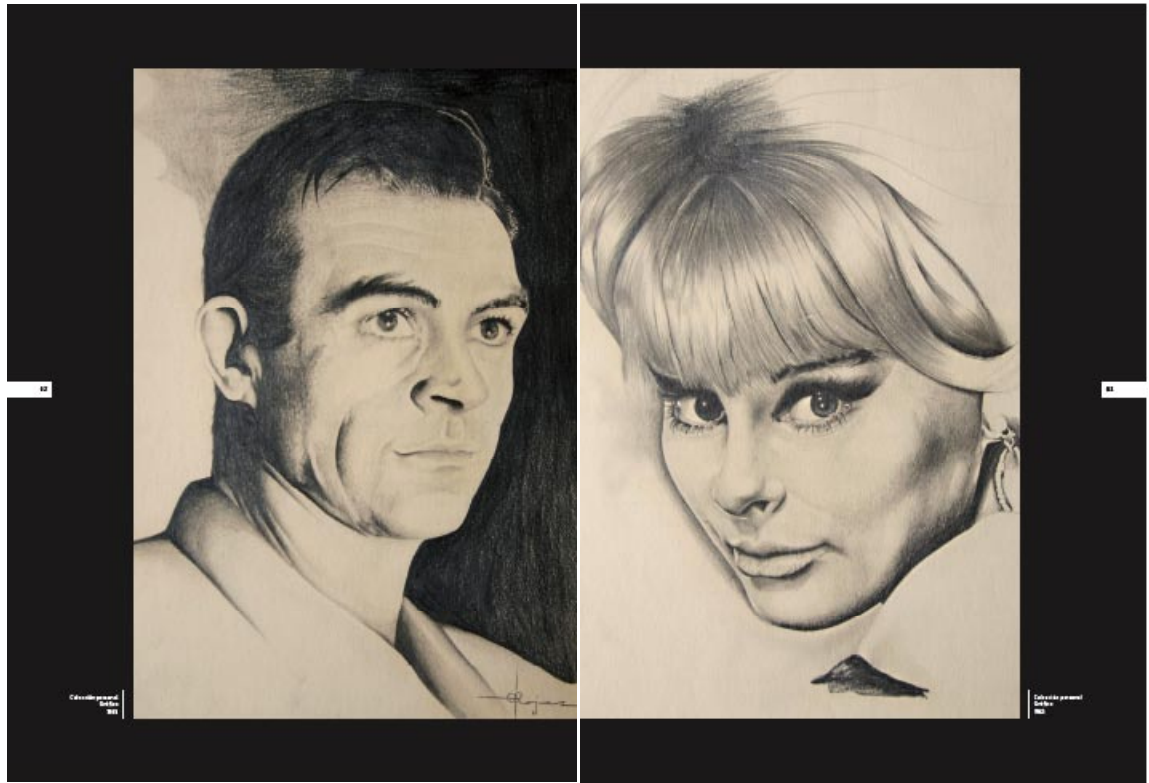
En su opinión, ¿qué valor le otorga a la ilustración tradicional, como la que realiza Carlos Rojas en el contexto de su Chile del 2000?

Yo creo, que esa es una cosa, a ver como decía, ¿no? yo creo que esa es una cosa, creo que lo sé siempre va ser un elemento de apoyo, yo sé que el artista es la medida que no lo encuentro más de un dibujo libre en lo mismo, ya a saber a la medida, en definitiva el computador es como tener sus manos, yo creo que esa es el buen sentido, mucho, me parece increíble que en artista siempre sea consciente y lo siga haciendo, porque eso también habla de su dedicación, de su transformación es un personaje que hace cosas por estar presente no más, sino que él quiere su libertad y es muy respetable, cuando digo mala me es imposible, sino que él quiere en esa línea, pero es un cuestión de qué sea arte, porque la creatividad de Carlos es por otro lado, no por las nuevas tecnologías, él siguió siendo creativo hasta cuando tenía 200 años y está mostrando el lado bello, no más, de la cosa a derecha, pero no es un problema de quedarse pegado, sino que es un tema de herramientas, a lo mejor es lo mismo que un amigo me dice, "¿Por qué pinto con espátula?" él me habla pinto con espátula, porque me enseñó que la técnica visual sea mucho más grande, memorable, yo creo que los artistas se pueden dar todo ese apoyo.

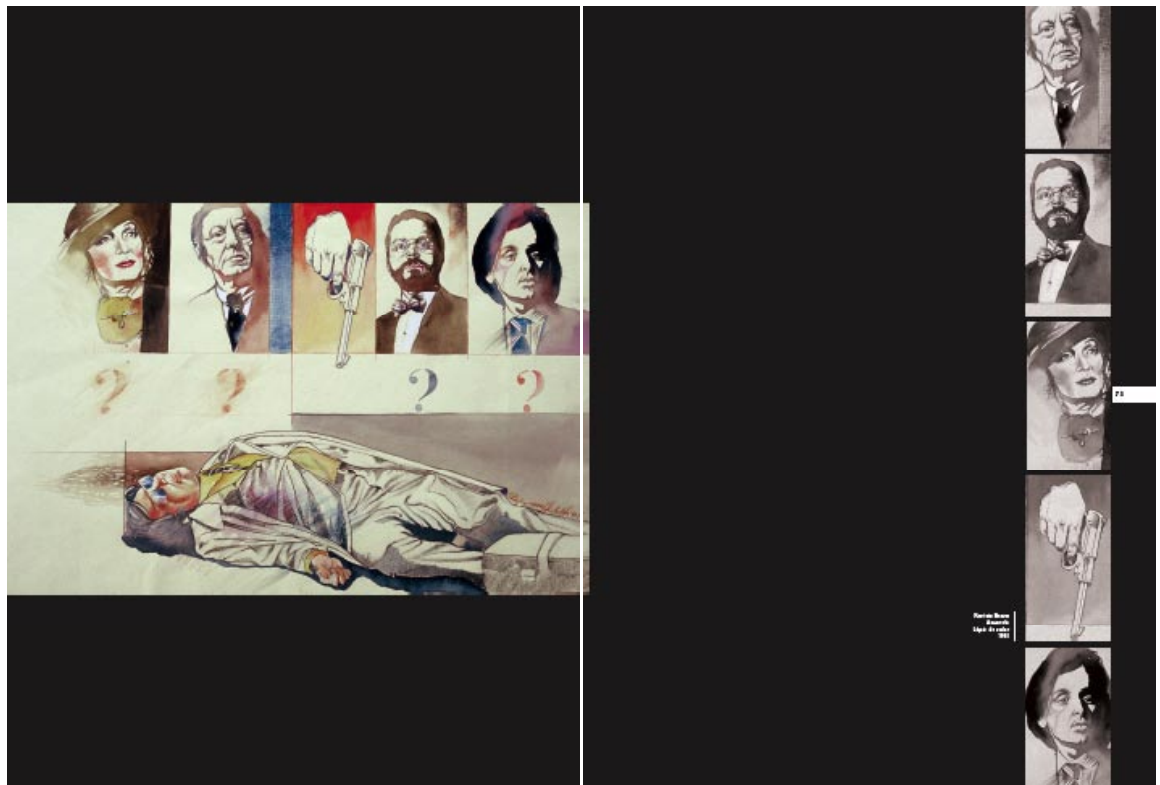
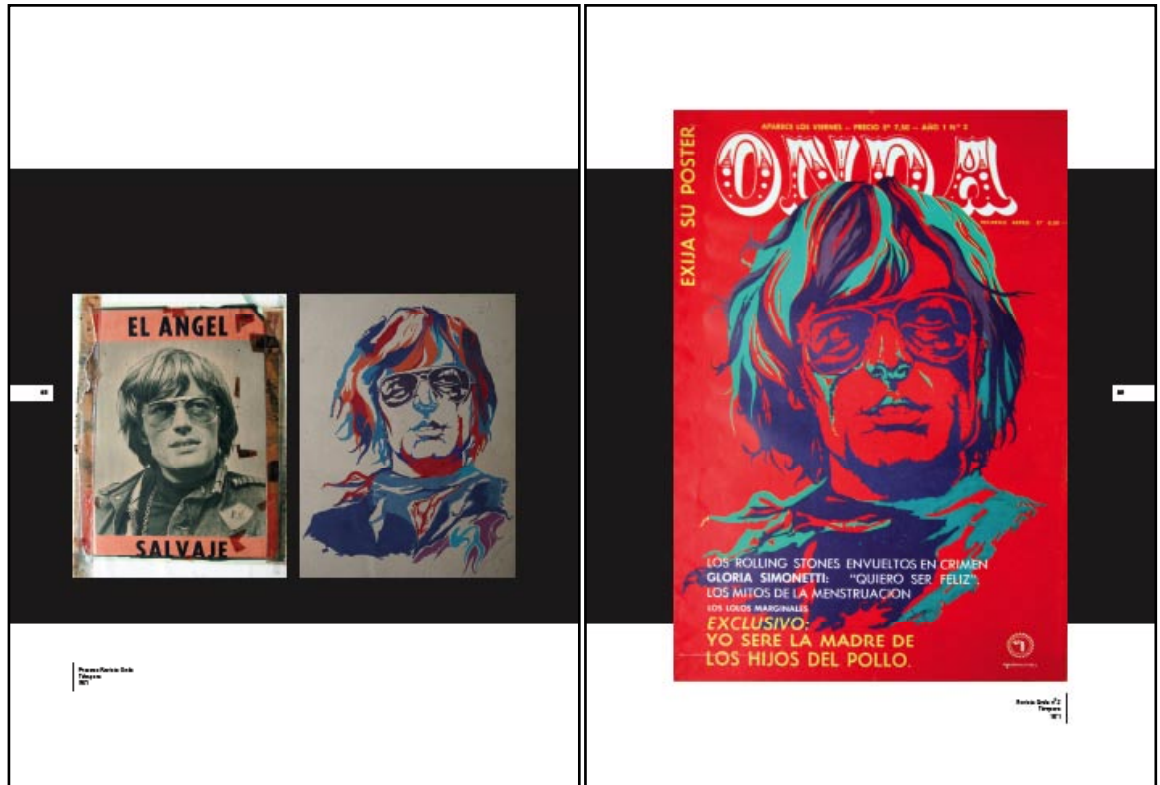
Propuesta de diseño

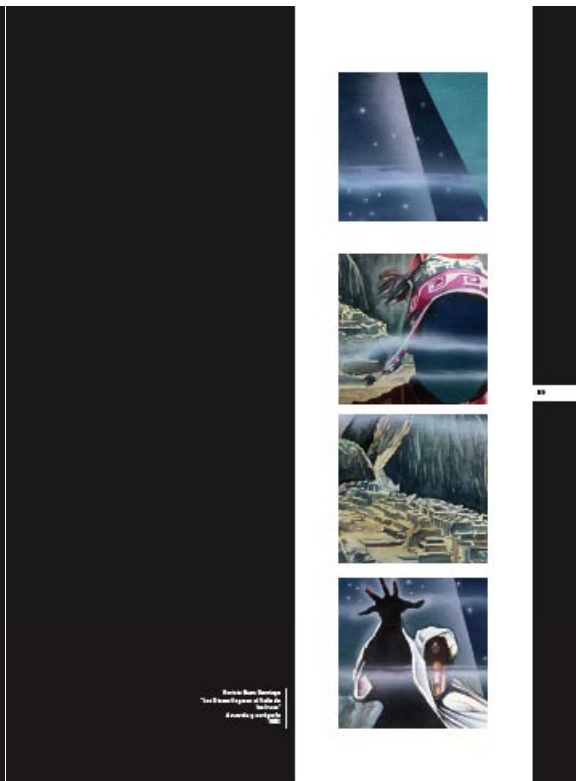
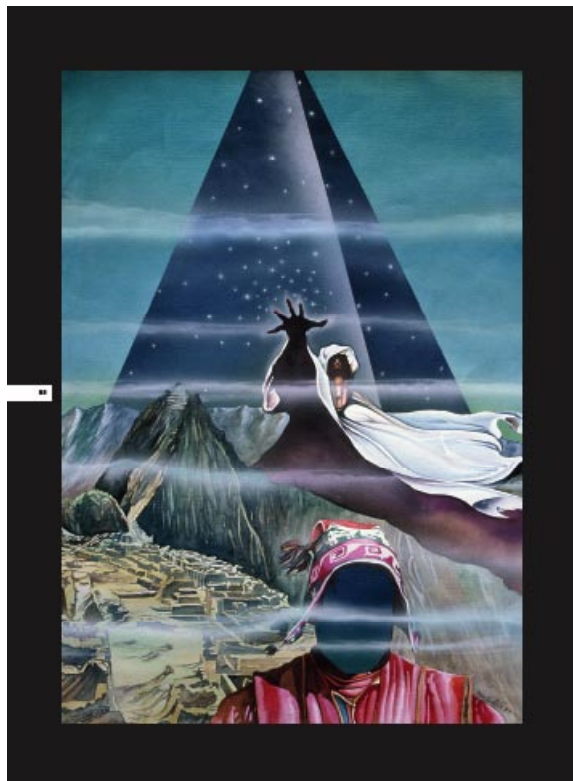
Propuesta de diseño

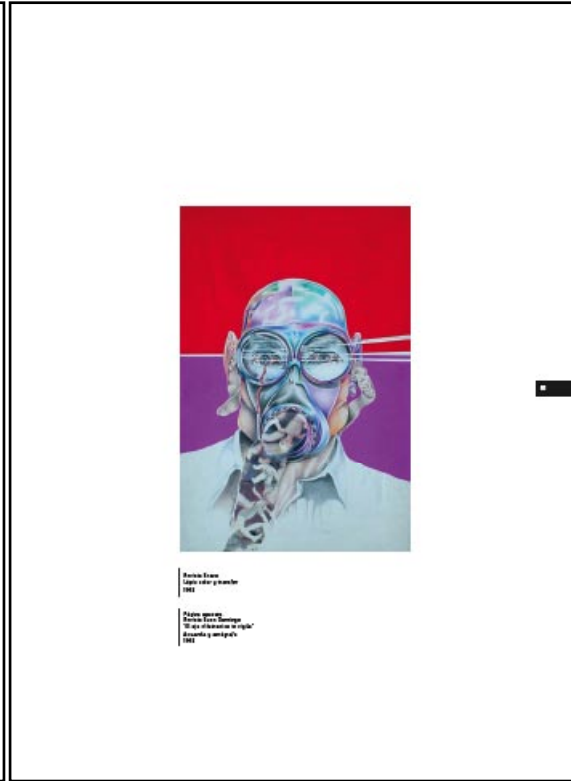
Propuesta de diseño

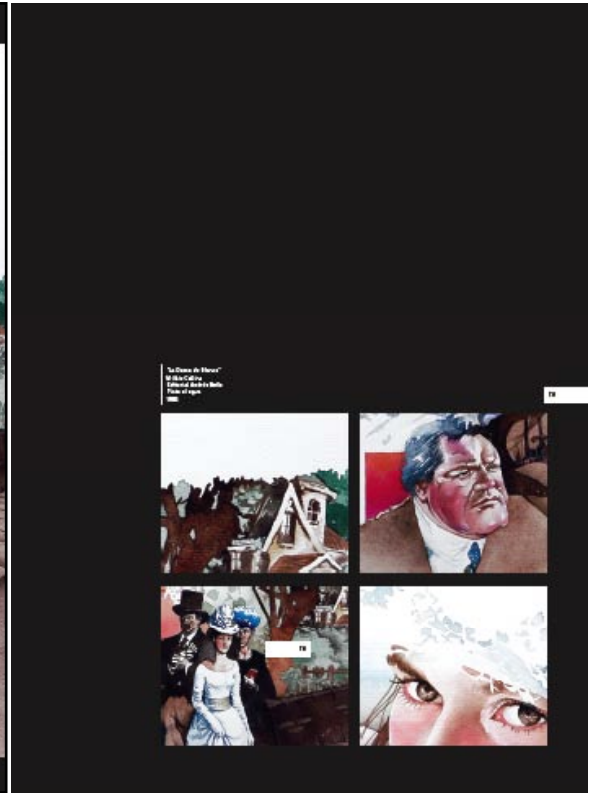
Propuesta de diseño

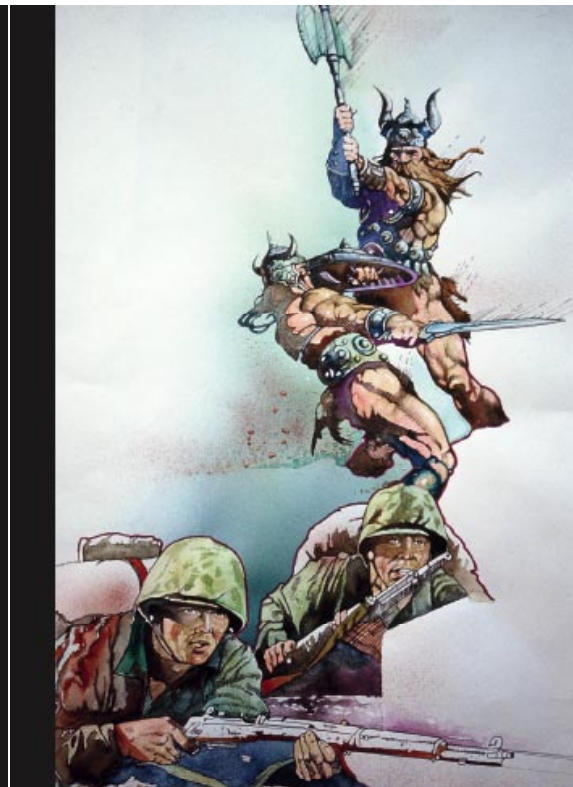
Propuesta de diseño

Propuesta de diseño

Propuesta de diseño

111

6	Gracias...
9	Prólogo
11	Aquí comienza...
15	Ilustrador de Fantasmas
35	Yo tengo algo que decir...
42	Wilson Topka
46	Waldo González
50	Manuel Peña
53	Ignacio Maturana
86	Cristian "Chaman" González
55	El tesoro máspreciado
109	Para compartir...

Conclusiones

Cuando surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto en torno a la persona de Carlos Rojas Maffioletti, a lo mejor, más debido a un interés personal que un reconocimiento objetivo de la necesidad de hacerlo, surgieron varias preguntas que hicieron dudar de la validez del proyecto.

Existía una noción de que era necesario hacerlo. Se conocía parte de su trabajo y muchos de los profesionales tanto de esta escuela como de otras que han pasado por sus cursos, descubrieron el significativo aporte que la visión y modo de trabajo que tiene Carlos Rojas, tuvo en su formación.

Luego, investigando un poco más, se descubre que ha participado en la elaboración de ilustraciones para una gran cantidad de libros que también forman parte de un dominio común y que esas imágenes han trascendido a más de una generación.

Ahora bien, cuando este trabajo se ha valorado y premiado en más de una ocasión, la persona empieza a adquirir las condiciones de un personaje. Es decir, un icono de toda un área cultural que empieza a repetirse en muchas experiencias individuales por el legado que ha dejado. Es en este momento, cuando se descubre que lo que pareciera ser una necesidad individual es más bien un deseo colectivo y que el personaje en cuestión tiene una trascendencia merecedora de exponerse y sociabilizarse.

Cuando esto sucede, las preguntas que válidamente cuestionaron el proyecto en su momento, se convierten en interrogantes sobre si habrán más personas que son más bien personajes, y aportes a nuestro medio cultural que han pasado desapercibidos.

Esta es una experiencia piloto, que permite establecer un marco de referencia y de pie a la búsqueda de otros personajes que puedan tener su espacio de re-presentación en el contexto cultural nacional.

Conclusiones

Es seguro que dentro de cada escuela existen más personajes que a través de su trabajo han incidido en quienes hoy se convierten en profesionales y que merecen destacarse por el aporte que han hecho y sin duda siguen haciendo.

Y probablemente esos nuevos profesionales formados por quienes son maestros en su materia ya se encuentran dejando sus marcas dentro de nuestra cultura, existen muchos jóvenes con grandes capacidades comunicacionales, que a veces son reconocidos en el exterior y nosotros no nos damos el tiempo que descubrir sus verdaderos aportes, al contrario, buscamos referentes al otro lado de las fronteras, siendo que aquí se han formando y lo siguen haciendo, grandes representantes en innumerables áreas, los cuales, probablemente en unos años más darán mucho que hablar dentro de nuestro mundo, el mundo de la comunicación.

Es por esto que considero que la necesidad de nutrirnos cada día más, culturalmente como visualmente se hace presente y la oportunidad de colaborar como profesional está al alcance de todos, quienes realmente se interesan en buscar cosas nuevas.

Sin embargo, no se trata sólo de rendirle honores a quienes pueden ser nuestros mentores, a lo largo de toda nuestra formación, sino de evidenciar y materializar un aporte del cual muchos podemos hablar, pero que sólo un libro o algo tangible puede materializar a lo largo de los años.

A lo largo de nuestra carrera, de nuestro proceso de aprendizaje, contamos con académicos, los cuales nos van enseñando y guiando según un esquema establecido, pero ¿qué pasa luego de haber acabado nuestro proceso?, Ellos no van a correr tras nosotros para decirnos que debemos estudiar o que debemos enriquecernos más, ahora es nuestra tarea, saber reconocer en nuestro alrededor qué es lo que vale la pena recordar, admirar y ¿por qué no?, valorizar y plasmar a través del tiempo, utilizando nuestros propios medios. En mi caso, consideré de suma importancia valorar a este gran maestro, que me guió en mis años de universidad, así como lo hizo con muchos otros y lo seguirá haciendo con las generaciones venideras.

Bibliografía

En los siguientes artículos y publicaciones podemos encontrar información sobre Carlos Rojas, tanto de sus obras, como de su actividad, sin embargo en ninguno de los casos se realiza un análisis más profundo.

Textos

1. “Historia del Diseño Gráfico en Chile” de Pedro Alvarez
2. IBBY Se hace camino... 27º Congreso de escritores e ilustradores latinoamericanos del libro infantil y juvenil. Editorial Fundalectura, Bogotá: Septiembre 2000.
3. BARRIA, Rodrigo, VV.AA Proyecto de título para optar al grado de Diseñador Gráfico: Valor Comunicacional de la Ilustración; profesor guía: Carlos Rojas Maffioletti, Instituto Profesional del Pacífico, Santiago, 1994
3. SAMARA, Timothy Diseñar con y sin retícula. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006

Revistas

1. Revista Onda, N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9. (1971)
2. Revista Bravo. Santiago. Ed Gabriela Mistral Ltda..
N° 2, N°8, N° 9, N° 10, N°24, N° 50, N°63
3. “Reflexiones ilustradas e ilustrativas sobre la ilustración”, en Revista Magenta, 1984, Págs. 5 –13, Pág.
4. “Cuatro diseñadores desde Chile”, en revista alemana Novum,1988

Artículos electrónicos

1. “Aladino a la tempera maravillosa: Breve historia de la Ilustración en Chile”, Manuel Peña. disponible en www.ibbychile.cl
2. “Breve historia de la literatura en Chile”, Manuel Peña. disponible en www.ibbychile.cl
3. “El Arte de ilustrar”, Beatriz Concha Cosani.
4. “El libro como medio de comuniccaión”.
5. “La interdisciplinariedad de la imagen en el desarrollo de la narrativa visual”, Jorge Santiago Barnés
6. “¿Qué es IBBY?”, IBBY Chile.
7. Monografías. “La Ilustración”,disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml>

