

Proceso pedagógico colaborativo entre la escritura y la ilustración

Collaborative pedagogical process between writing and illustration

Victoria Eugenia Peters Rada
vpetersr@poligran.edu.co

Marcela Fernanda Téllez Pedraza
mtellezp@poligran.edu.co

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Diseño Gráfico | Comunicación Social y Periodismo
Colombia

Resumen

El proyecto “Proceso pedagógico colaborativo entre la escritura y la ilustración”, es una iniciativa de trabajo colaborativo liderada por las docentes de las asignaturas de Taller de Redacción I e Ilustración II, que tiene como objetivo promover la apropiación de los conocimientos compartidos en el aula de clase desde una perspectiva más experiencial, es decir, desde un proceso que permita a los estudiantes adentrarse en la realidad de lo que la escritura y la ilustración implican como oficio.

Su premisa es familiarizar a los futuros profesionales con el hecho de “escribir para que otros nos lean e interpreten, e ilustrar a partir de lo que propone un texto que ha sido escrito por otro”, para lo cual se ha implementado una metodología que implica que en Taller de Redacción I se desarrollen tres textos escritos –dos ejercicios preparatorios y un proyecto final- que son leídos, interpretados y conceptualizados por los estudiantes de Ilustración II, para producir el primer boceto, ajustarlo, y realizar la ilustración final.

Durante los tres años de desarrollo de este Proyecto, se ha contado con la participación de 750 estudiantes de Taller de Redacción I; 122 estudiantes de Ilustración II; se han desarrollado 244 ejercicios preparatorios; se han ilustrado 122 libros en aula de clase; y se han publicado 16 libros por parte de la Editorial de la Universidad.

Palabras clave

Escritura, ilustración, diseño, planeación, trabajo colaborativo.

INTRODUCCIÓN

El proyecto “Proceso pedagógico colaborativo entre la escritura y la ilustración”, es una iniciativa de trabajo colaborativo liderada por dos docentes adscritas a las *Escuelas de Diseño*, y de *Comunicación y Gestión de la información*, que pertenecen –respectivamente- a la *Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación*, y a la *Sociedad, Cultura y Creatividad*, de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

El proyecto, surgió en el segundo semestre del año 2017 como respuesta a la necesidad de que los estudiantes de las asignaturas de *Taller de redacción I* e *Ilustración II* -materias a cargo de las docentes líderes del proyecto-, apropiaran los conocimientos compartidos en el aula de clase desde una perspectiva más experiencial, es decir, desde un proceso que les permitiera adentrarse en la realidad de lo que la escritura y la ilustración implican como oficio.

Para lograr lo anterior, se comenzó por identificar de qué manera las temáticas y competencias que se planteaban en el *Syllabus* de cada asignatura se podían correlacionar entre sí, y a través de qué ejercicios puntuales y procesos colaborativos estas llegarían a fortalecerse. Como resultado de dicho análisis, se llegó a la definición y diseño de dos ejercicios puntuales y un proyecto para desarrollar a lo largo del semestre, a manera de complemento y ejecución práctica de las temáticas de cada curso, que en el caso de *Taller de Redacción I* corresponden a: descripción, narración, y cuento corto; y en el de *Ilustración II* a: narración visual, conceptualización de la imagen, y aplicación de técnicas de ilustración.

Y aunque los ejercicios y el proyecto responden a unos objetivos específicos, a un nivel de dificultad diferente, y a un entregable en particular, los tres contienen un componente fundamental que consiste en permitir que los estudiantes descubran y comprendan la relevancia que tiene el hecho de *escribir para que otros nos lean y nos interpreten, e ilustrar a partir de lo que propone un texto que ha sido escrito por otro.*

Método

Durante el semestre se llevan a cabo dos ejercicios que funcionan como preparación para la ejecución del “Proyecto Cuento ilustrado”. El primero, “**Descripción de un sentimiento**”, corresponde a la producción, de los estudiantes de Redacción, de un texto descriptivo que expresa cómo se vivió un sentimiento y cuáles eran las características del lugar donde se produjo. Para su elaboración se realiza: *planeación* -muy importante para que el estudiante proyecte y defina cómo va a estructurar su texto-, *redacción*, *revisión* y *ajustes*.

Una vez los textos están finalizados, se seleccionan los de mayor riqueza descriptiva y se entregan a los estudiantes de Ilustración II, quienes desarrollan los pasos de *lectura e interpretación del texto; conceptualización de la idea; elaboración de primer boceto y discusión; y ajustes e ilustración final.*

El segundo ejercicio, “**Retrato de un individuo**”, consiste en la descripción objetiva y pormenorizada de las características físicas y psicológicas de un individuo cercano al estudiante de Redacción, quien realiza nuevamente *planeación, escritura, revisión y ajustes*. Dichos textos, son entregados a Ilustración II, en donde se da paso a la creación de un personaje que puede ser humano, mezcla de humano y animal, o animal, de acuerdo con la decisión tomada por el Ilustrador a partir de su proceso de *lectura e interpretación, y definición y creación de los rasgos específicos del personaje.*

Dos componentes fundamentales en ambos ejercicios son el **acompañamiento personalizado** que recibe cada estudiante durante el desarrollo del texto e ilustración; y que tras la ilustración, se lleva a cabo una **socialización** en donde los autores pueden ver lo que sus textos inspiraron, y se produce en estudiantes de ambas asignaturas una toma de conciencia sobre la importancia de: incorporar la disciplina y la planeación en ambos oficios; el trabajo colaborativo; la correlación entre texto e imagen; el respeto por la opinión del otro y cómo a través de estas se potencia un relato.

Por su parte, el “**Proyecto Cuento ilustrado**” consiste en un trabajo colaborativo que responde a dos objetivos: propiciar en los estudiantes el desarrollo de competencias para *planear y escribir un cuento corto de temática libre* –en el caso de Redacción- y para *interpretar, planear, bocetar, diseñar e ilustrar un cuento corto hasta convertirlo*

en un libro impreso –en el caso de Ilustración-; y acercar a los estudiantes al oficio de la lectura e ilustración para que dimensionen y comprendan los procesos del campo editorial.

Las fases para el desarrollo de este Proyecto son las siguientes:

Tabla 1. Fases Proyecto Proceso pedagógico colaborativo entre la escritura y la ilustración			
EJERCICIO / FASES	RESPONSABLE	DURACIÓN (durante Tercer corte)	RECURSOS
Primer ejercicio: Descripción de un sentimiento			
Lectura de textos referentes sobre descripción de diversos elementos	Estudiantes TR	Segunda semana	
Planeación escritura (características del lugar; manifestaciones del sentimiento; estructura del texto).	Estudiantes TR	Segunda semana	Formato de planeación
Escritura	Estudiantes TR	Tercera semana	
Revisión (Asesoría personalizada).	Estudiantes / Docente TR	Tercera semana	Avance impreso.
Escritura final	Estudiantes	Cuarta semana	Texto impreso
Primera lectura del texto.	Estudiantes Ilus.	Quinta semana	
Búsqueda de referentes.	Docente / Estudiantes Ilus.	Quinta semana	Bibliotecas Politécnico, Públicas, personal y catálogos.
Bocetos de primeras ilustraciones según Plan de páginas, para revisión y ajustes.	Estudiantes Ilus.	Sexta semana	Tres propuestas de bocetos diferentes
Ajustes y boceto final.	Estudiantes Ilus.	Sexta semana	Boceto seleccionado e ilustración final.
Segundo ejercicio: Retrato de un individuo			
Lectura de textos referentes sobre retratos de personajes públicos.	Estudiantes TR	Sexta semana	
Planeación escritura (características físicas; características psicológicas; estructura del texto).	Estudiantes TR	Sexta semana	Formato de planeación
Escritura	Estudiantes TR	Séptima semana	
Revisión (Asesoría personalizada).	Estudiantes / Docente TR	Séptima semana	Avance impreso.
Escritura final	Estudiantes	Octava semana	Texto impreso
Primera lectura del texto.	Estudiantes Ilus.	Octava semana	
Búsqueda de referentes y toma de secuencia fotográfica de movimiento.	Docente / Estudiantes Ilus.	Octava semana	
Bocetos de primeras ilustraciones según Plan de páginas, para revisión y ajustes.	Estudiantes Ilus.	Octava semana	
Ajustes, boceto final y elaboración de modelo en plastilina.	Estudiantes Ilus.	Novena semana	Modelo en plastilina
Ilustración final del personaje en el escenario	Estudiantes Ilus.	Novena semana	Ilustración final
Tercer ejercicio: Cuento ilustrado			
Definición del tema.	Estudiantes TR		Formato con preguntas orientadoras, tipo planteamiento de investigación.
Búsqueda de referentes (ideas que aporten).	Estudiantes / Docente TR	Doceava semana	Bases de datos y Biblioteca personal.

Planeación escritura (definiciones: público, narrador, estructura narrativa, tiempo verbal, personajes, secuencia de hechos).	Estudiantes TR	Doceava semana	Formato con preguntas orientadoras.
Escritura (se avanza 1 página por semana. Así se repite otras dos semanas).	Estudiantes TR	Treceava, catorceava y quinceava semana	Avance impreso.
Revisión (Asesoría personalizada).	Estudiantes / Docente TR		
Escritura final.	Estudiantes	Dieciseisava semana	
Participación convocatoria (quienes aspiren que sus textos sean ilustrados).	Estudiantes / Docente TR	Segundo corte del siguiente semestre	Cuento y Formato planeación en digital.
Primera lectura del texto	Estudiantes Ilus.		Texto impreso.
Elaboración Plan de páginas (distribución textos e ilustraciones).	Estudiantes Ilus.	Doceava semana	Esquema con 32 páginas en miniatura.
Búsqueda de referentes (ilustradores y libros ilustrados).	Docente / Estudiantes Ilus.		Bibliotecas Politécnico, Públicas, personal y catálogos.
Bocetos de primeras ilustraciones según Plan de páginas, para revisión y ajustes.	Estudiantes Ilus.	Treceava semana	Secuencia de páginas con 32 páginas en miniatura.
Posible reunión entre Autor e Ilustrador para solucionar dudas y hacer sugerencias sobre el desarrollo del libro.	Estudiantes Ilus.		Primera maqueta: formato, distribución elementos.
Diseño 16 primeras páginas, con ilustración, para revisión y ajustes.	Profesora / Estudiante Ilus.	Catorceava semana	PDF e impresiones; ilustraciones a color.
Diseño 16 páginas restantes, con ilustración, para revisión y ajustes.	Profesora / Estudiantes Ilus.	Quinceava semana	PDF e impresiones; ilustraciones a color.
Entrega final: libro impreso encuadernado.	Profesoras / Estudiantes TR e Ilus.	Dieciseisava semana	

Fuente: Autoría propia. TR: Taller de redacción / Ilus.: Ilustración

Al final de cada uno de los tres ejercicios se realiza una revisión por parte de las profesoras de los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Esto se lleva a cabo en la parte inicial con los bocetos para hacer retroalimentación de las ilustraciones y llegar a un resultado más contundente respecto al texto entregado. Al final del semestre, tiene lugar la socialización en donde se logran ver los libros impresos y/o digitales y su variedad en cuanto a relatos, formatos, recursos y técnicas de ilustración utilizadas.

En el segundo alcance del Proyecto *Cuento ilustrado*, correspondiente a la publicación por la Editorial del Politécnico -desde el año 2019-, el proceso consiste en presentar anualmente ante un Comité externo los diez mejores libros generados en aula de clase, para que se seleccionen los cinco mejores y se surtan los pasos de:

Corrección de estilo; Ajustes finales de ilustración y diseño; Pruebas de impresión para aprobación; Impresión; Lanzamiento; Divulgación.

Resultados

Los resultados del “Proceso pedagógico colaborativo entre la escritura y la ilustración”, se evidencian en relación con tres actores: estudiantes, institución y públicos.

Para los estudiantes -según sus testimonios-, este proceso ha aportado en su crecimiento personal y profesional, pues si bien representa una alta exigencia, el resultado final refleja sus capacidades; les enseña cómo desde la escritura y la ilustración se pueden expresar visiones de mundo; simula las dinámicas del campo editorial para un escritor y un ilustrador; y los lleva a reafirmar sus intereses profesionales, o incluso a descubrirlos. Estudiantes que se autodefinían poco hábiles para escribir, han llegado a producir textos de alta calidad que sobresalen por la potencia del mundo que se despliega en sus letras; y Diseñadores Gráficos que no contemplaban dedicarse a ilustrar, descubrieron que este ámbito no solo se restringe a la literatura infantil, sino que posibilita la creación de todo un universo de imagen y color, a partir de una idea.

Adicionalmente, este trabajo colaborativo alimenta indicadores institucionales de cohesión -valorados en procesos de Renovación de registro y acreditación-, ya que se involucran dos Facultades, dos Escuelas, y más de cinco programas académicos, pues si bien Ilustración II solo la cursan Diseñadores Gráficos, a Redacción I asisten estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, Mercadeo y Publicidad, Artes de la Escena, Diseño Industrial, Diseño de Modas y Diseño Gráfico, entre otras.

En relación con los públicos, se puede afirmar que la oferta cultural que se logra a través de los dos ejercicios puntuales y de los libros de Aula de clase, es suficientemente variada en cuanto a temáticas, estilos literarios, propuestas narrativas, enfoques y técnicas de ilustración, formatos del libro, y características en tanto artefacto cultural. Esta variedad implica que el lector puede acercarse a diversas voces y narrativas visuales de jóvenes autores e ilustradores, quienes cuentan a través de las palabras y de imágenes el transcurrir de la vida en escenarios reales o ficticios, en donde plantean sus visiones de mundo, inquietudes, certezas, anhelos y temores; es decir, universos de sentido que se re-construyen en la interpretación de los lectores.

Discusión y conclusión

El carácter innovador del Proceso pedagógico reside en el hecho de incorporar al escenario académico las fases y roles del Campo editorial, pues más allá de llevar a cabo ejercicios de escritura e ilustración, se trata de desarrollar todo un proyecto que implica para los estudiantes el conocimiento y manejo de los actores que participan en este, las funciones a desarrollar, las etapas a surtir, los tiempos destinados para cada fase, los momentos de retroalimentación y las especificidades en cuanto a la materialización del producto, es decir, para convertir el texto en una narración ilustrada o en un objeto libro.

A través de dicho proceso, sucede que los estudiantes enfrentan la situación de que otros, distintos al profesor, se pronuncien sobre sus productos, confrontando de esta manera si sus expectativas o propósitos en la escritura o la ilustración se cumplieron, descubriendo qué percepciones e interpretaciones despiertan en los demás, y propiciando un espacio de diálogo en donde unos y otros aprenden a formular críticas constructivas y a recibirlas, teniendo siempre en consideración que se debe hacer desde una perspectiva profesional. Adicionalmente, los estudiantes tienen la posibilidad de crear o alimentar su portafolio profesional, el cual constituye –por lo menos

para los Diseñadores Gráficos-, un componente fundamental de su Hoja de vida que certifica su experiencia en el oficio de diseñar e ilustrar.

Un aporte relevante que este proceso pedagógico ha dejado, consiste en la identificación de diversos ejes de estudio que están siendo contemplados por las docentes líderes como posibles proyectos de investigación, pues dado el material y la experiencia que se ha recopilado hasta la fecha, es posible emprender los siguientes proyectos: diseñar un repositorio que permita organizar y clasificar la producción de los estudiantes; sistematizar / documentar la práctica pedagógica; caracterizar los contenidos de los tres ejercicios desarrollados para identificar las tendencias narrativas de los jóvenes; profundizar en la experiencia que viven los estudiantes; entre otros posibles objetos de estudio que se irán analizando con miras a profundizar en su indagación.

Referencias bibliográficas

- Bossert, Jill (Ed.) (1996). *Editorial Illustration: Step by Step Techniques, a Unique Guide From the Masters*. Roto vision Publisher. New York.
- Bossert, Jill (Ed.) (1998). *Children's Book Illustration: Step by Step Techniques, a Unique Guide from the Masters*. Roto vision Publisher. New York.
- Dalley, Terence (1992). *Guía completa de ilustración y diseño: Técnicas y materiales*. Ediciones Akal. Barcelona.
- Escarbajal Frutos A. (2016). Interculturalidad, mediación y trabajo colaborativo. Narcea Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/poligran/46019?page=7>
- Lovera Falcón, P., & Uribe Gajardo, F. (2018). Hacia una didáctica crítico-reflexiva en la enseñanza de la escritura en la educación superior. *Lenguas Modernas*, (50), Pag. 91 - 108. Consultado de <https://revistas.uchile.cl/index.php/LM/article/view/49253/53102>
- Misstear, Cecil; Scott, Harman (1986). *Aerografía avanzada*. Editorial Hermann Blume. Barcelona.
- Molina, Carolina Aparicio, & López, Felipe Sepúlveda. (2019). Trabajo colaborativo docente: nuevas perspectivas para el desarrollo docente. *Psicología Escolar e Educativa*, 23, e187926. Epub December 09, 2019. <https://dx.doi.org/10.1590/2175-35392019017926>
- Nikolajeva, María. (2014). *Retórica del personaje en la literatura para niños*, Pág. 11-20. Fondo de Cultura Económica.
- Parra, Marina (2004). *Cómo se produce el texto escrito: teoría y práctica*. Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá.
- Parramón, José María (1998). *El dibujo a lápiz*. Editorial Lema. Barcelona
- Powell, Dick (1999). *Técnicas de presentación. Guía de dibujo y presentación de proyectos y diseños*. Editorial Hermann Blume. Barcelona.
- Salisbury, Martin (2005). *Ilustración de Libros Infantiles*. Ediciones Acanto. Barcelona.
- Vivaldi, Gonzalo (2000). *Curso de redacción, teoría y práctica de la composición y del estilo*. Ed. Paraninfo, Madrid.