

Universidad de Cuenca
Facultad de Artes
Escuela de Diseño

**"REINTERPRETACIÓN GRÁFICA INFANTIL DE LAS DIFERENTES
ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA APLICADAS A VARIOS PRODUCTOS"**

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del título de:
DISEÑADOR GRÁFICO

Autor:

JOHNY JAVIER CARCHIPULLA LOJA

Tutor:

Lic. Darwin Xavier Parra Ogeda

Cuenca - Ecuador
2015

RESUMEN

El presente proyecto de investigación busca demostrar la vinculación del diseño gráfico, específicamente la ilustración con temas de cultura y tradiciones del contexto religioso, llegando así a la concreción de gráficas infantiles de las advocaciones más veneradas de la Virgen María en Ecuador.

En el primer capítulo se investiga sobre la Virgen María en el Ecuador haciendo énfasis en la historia y tradición de las advocaciones más representativas del país. El segundo capítulo se refiere al diseño gráfico y la ilustración, enfocándonos en esta última en: géneros, técnicas, tipografía, cromática, ilustración infantil, estilo, aplicaciones, tendencias, etc. El tercer capítulo se centra en el estudio de referentes artísticos de ilustración infantil; en proyectos homólogos a nuestra investigación y en el análisis iconográfico de las advocaciones marianas selectas, punto esencial para la concreción de las gráficas. En el cuarto capítulo, con la información recopilada se procedió a realizar la reinterpretación gráfica de la imagen real de la Virgen María a una imagen infantil de un gran atractivo visual, en las cuales resaltan las características principales de su iconografía, cromática y en particular el estilo propuesto.

Finalmente las ilustraciones obtenidas se aplicaron en carteles y en diferentes soportes gráficos que fueron seleccionados en una previa encuesta, los mismos son: cartuchera, mochila, stickers, lápices y cuadernos.

PALABRAS CLAVE

Religión Católica
Virgen María
Advocación
Iconografía
Diseño
Ilustración Infantil
Digital
Personaje
Tableta

ABSTRACT

This research project aims to demonstrate the linkage of graphic design, illustration specifically with issues of culture and traditions of the religious context, thus leading to the realization of children's charts of the most revered advocations of the Virgin Maria in Ecuador.

In the first chapter investigates the Virgin Maria in Ecuador with emphasis on the history and tradition of the most representative of the country advocations. The second chapter deals with the graphic design and illustration, focusing on the latter in: genres, techniques, typography, color, children's illustration, style, applications, trends, etc. The third chapter focuses on the study of children's illustration artistic references; in our research project counterparts and the iconographic analysis of selected Marian advocations, essential point for the realization of the graphic. In the fourth chapter, with the information gathered we proceeded to make the graphic reinterpretation of the actual image of the Virgin Maria to a childhood picture of a great visual appeal, in which highlight the main features of his iconography, color and in particular style proposed.

Finally illustrations gained were applied on posters and in different graphic supports that were selected in a previous survey, they are: holster, backpack, stickers, pencils and notebooks.

KEY WORDS

Catholic religion
Virgin Mary
Advocation
Iconography
Design
Children's illustration
Digital
Character
Tablet

ÍNDICE

Resumen.....	2
Palabras clave.....	2
Índice General.....	4
Índice de imágenes.....	6
Índice de ilustraciones.....	8
Índice de soportes gráficos.....	9
Autoría y firma.....	10
Agradecimiento.....	12
Introducción.....	13

MARCO REFERENCIAL.....

Antecedentes.....	15
Justificación.....	15
Hipótesis o pregunta de investigación.....	16
Objetivos.....	16

MARCO TEÓRICO.....

Capítulo 1: La Virgen María en el Ecuador.....	17
1.1 Introducción.....	18
1.2 La Religión Católica.....	18
1.3 La Virgen María	18
1.4 Advocaciones de la Virgen María.....	19
1.4.1 Ecuador.....	19
1.4.1.1 Virgen de El Quinche.....	20
1.4.1.2 Virgen de El Cisne.....	22
1.4.1.3 Virgen de la Nube.....	25
1.4.1.4 Virgen del Rosario de Agua Santa.....	27
1.4.1.8 Virgen de la Merced.....	29
1.4.1.5 Virgen del Carmen	30
1.4.1.6 Virgen de la Natividad de Chilla.....	31
1.4.1.7 Virgen Purísima de Macas.....	33
Capítulo 2: Diseño e Ilustración.....	35
2.1 Introducción.....	36
2.2 Diseño.....	36
2.3 Ilustración.....	37
2.3.1 Géneros de la Ilustración.....	38
2.3.2 Técnicas de Ilustración.....	38

2.3.3 Color.....	41
2.3.4 Ilustración Infantil.....	44
2.3.5 Aplicaciones de la Ilustración.....	46
2.3.6 Estilo.....	47
2.4 Diseño de Personajes.....	50
2.5 Tendencias actuales en la Ilustración.....	51
Capítulo 3: Referentes, Homólogos y Análisis Iconográfico	53
3.1 Introducción.....	54
3.2 Referentes artísticos actuales.....	54
3.2.1 Nicoletta Ceccoli.....	55
3.2.2 Ania Tórnicka.....	56
3.2.3 Tiago Hoistel.....	57
3.3 Ejemplos Homólogos.....	58
3.4 Análisis iconográfico de las advocaciones de la Virgen María.....	62
DESARROLLO Y APLICACIÓN	
Capítulo 4: Proceso, Ilustraciones y Aplicaciones	79
4.1 Introducción.....	80
4.2 Definición del Problema.....	80
4.3 Selección de advocaciones marianas.....	80
4.4 Proceso de Ilustración.....	80
4.5 Selección de Soportes Gráficos.....	119
Conclusiones.....	123
Recomendaciones.....	124
Anexos.....	125
Bibliografía.....	129

ÍNDICE DE IMÁGENES

- Imagen 1:** [Virgen de El Quinche]. Recuperado de: <http://goo.gl/DoYRrO>
- Imagen 2:** [Santuario de la Virgen de El Quinche]. Recuperado de: <http://goo.gl/IPHiAl>
- Imagen 3:** [Virgen de El Cisne]. Recuperado de: <http://goo.gl/5wiCs2>
- Imagen 4:** [Basílica de la Virgen de El Cisne]. Recuperado de: <http://goo.gl/cOI23G>
- Imagen 5:** [Virgen de la Nube]. Recuperado de: <http://goo.gl/lc3p7Y>
- Imagen 6:** [Santuario de los padres franciscanos]. Recuperado de: <http://www.azoguenos.com/Franciscanos>
- Imagen 7:** [Virgen del Rosario de Agua Santa]. Recuperado de: <http://goo.gl/OOvyf7>
- Imagen 8:** [Basílica de la Virgen del Rosario de Agua Santa]. Recuperado de: <http://goo.gl/IA0N0I>
- Imagen 9:** [Virgen de La Merced]. Recuperado de: <http://goo.gl/TvWcaq>
- Imagen 10:** [Iglesia de La Merced]. Recuperado de: <http://goo.gl/ZU0qjP>
- Imagen 11:** [Virgen del Carmen]. Recuperado de <http://virgencarmen.blogspot.com>
- Imagen 12:** [Santuario del Carmen de la Asunción]. Recuperado de: <http://goo.gl/zM0fgR>
- Imagen 13:** [Virgen de la Natividad de Chilla]. Recuperado de: <http://goo.gl/iyQhi3>
- Imagen 14:** [Santuario Mariano de la Natividad de Chilla]. Recuperado de: <http://goo.gl/jUR2xC>
- Imagen 15:** [Virgen Purísima de Macas]. Recuperado de: <http://goo.gl/ritpw>
- Imagen 16:** [Catedral de la Purísima de Macas]. Recuperado de: <http://goo.gl/8JS0cx>
- Imagen 17:** [Tableta Digital Intuos Pro touch medium]. Recuperado de: <http://goo.gl/4COksp>
- Imagen 18:** [Colores Luz]. Recuperado de: <http://goo.gl/FwbQ2b>
- Imagen 19:** [Colores Pigmento]. Recuperado de: <http://goo.gl/FwbQ2b>
- Imagen 20:** [Tono, Brillo y Saturación]. Recuperado de: <http://goo.gl/1cdDDR>
- Imagen 21:** Comenius, Jan. (1658). *Orbis Sensualium Pictus*. [Ilustración Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/JyjWyk>
- Imagen 22:** Tenniel, John. (1866). *Alicia en el país de las maravillas*. [Ilustración Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/fBzo3S>
- Imagen 23:** Caldecott, Randolph. (1878). *La casa que construyó Jack*. [Ilustración Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/qCXW6p>
- Imagen 24:** Lubalin, Herb. (1970). *Avant Garde*. [Tipografía]. Recuperado de: <http://goo.gl/70bCUy>
- Imagen 25:** Sassoon, Rosemary. (1995). *Sassoon Primary*. [Tipografía Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/UuWOVx>
- Imagen 26:** Herrerías, Alex. (2013). *Todo Comenzó Leyendo...* [Cartel Ilustrado]. Recuperado de: <http://goo.gl/R4XHa2>
- Imagen 27:** Tortosa, Enrique. (2012). *Un Suceso Escandaloso!*. [Cuento Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/bqstxd>
- Imagen 28:** Tezuka, Osamu. (1951). *Astroboy*. [Manga]. Recuperado de: <http://goo.gl/o8o7M8>
- Imagen 29:** Chan, Jason. (2013). *Dragon Run*. [Ilustración Fantástica]. Recuperado de: <http://jasonchanart.blogspot.co>
- Imagen 30:** Pacheco, Carlos. (2012). *Capitán América*. [Comic]. Recuperado de: <http://goo.gl/4LT21I>

Imagen 31: Tartakovsky, Genndy. (1991). *Dexter*. [Cartoon]. Recuperado de: <http://goo.gl/mryFLI>

Imagen 32: Moreno, Gabriel. (2012). *Fantasías*. [Ilustración Artística]. Recuperado de: <http://goo.gl/d62IUU>

Imagen 33: Cámara, Sergi. (2008). *El dibujo animado*. [Libro]. Pág. 78

Imagen 34: Ceccoli, Nicoletta. (2008). *The girl in the castle inside the museum*. [Ilustración infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/PYOFcZ>

Imagen 35: Tomicka, Ania. (2013). *Relief*. [Pintura]. Recuperado de: <http://goo.gl/rqj8Va>

Imagen 36: Hoisel, Tiago. (2010). *Maria*. [ilustración Digital Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/BmYta2>

Imagen 37: Ferrándiz, Juan. *Postal Navideña*. [Ilustración Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/7fNW2N>

Imagen 38: Virgen de Guadalupe. [Ilustración infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/gjEhRc>

Imagen 39: [Aplicaciones varias de la Virgen de Guadalupe]. Composición

Imagen 40: Delgado, Eduardo. (2013). *Don Bosco, Jesús y La Virgen María*. [Ilustración Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/kovEW>

Imagen 41: Delgado, Eduardo. (2013). *Don Bosco, aplicación para Android*. [Ilustración Infantil]. Recuperado de: <http://goo.gl/FpHjm>

Imagen 42: Coellar, Fernando. (2013). *Virgen María, "Laberinto de Beaterías"*. [Pintura]. Fotografía.

Imagen 43: Carchipulla, J. (2014). *Soportes Gráficos*. [Encuesta]

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

- Ilustración 1:** Estudio del cuerpo de la Virgen
- Ilustración 2:** Turnaround de la Virgen
- Ilustración 3:** Coloración del rostro de la Virgen María
- Ilustración 4:** Estudio del cuerpo del niño Jesús
- Ilustración 5:** Turnaround del niño Jesús
- Ilustración 6:** Coloración del rostro del niño Jesús
- Ilustración 7:** Virgen de El Quinche
- Ilustración 8:** Virgen de El Cisne
- Ilustración 9:** Virgen de La Nube
- Ilustración 10:** Virgen del Rosario de Agua Santa
- Ilustración 11:** Virgen de la Merced
- Ilustración 12:** Virgen del Carmen
- Ilustración 13:** Virgen de la Natividad de Chilla
- Ilustración 14:** Virgen Purísima de Macas

ÍNDICE DE **SOPORTES GRÁFICOS**

Soporte Gráfico 1: Cartuchera

Soporte Gráfico 2: Mochila

Soporte Gráfico 3: Stickers

Soporte Gráfico 4: Lápices

Soporte Gráfico 5: Cuadernos

Soporte Gráfico 6: Carteles

Yo, Johny Javier Carchipulla Loja, autor/a de la tesis **"Reinterpretación gráfica infantil de las diferentes advocaciones de la Virgen María aplicadas a varios productos"**, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de (Diseñador Gráfico). El uso que la Universidad de Cuenca hiciera de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor/a.

Cuenca, Junio de 2015

Johny Javier Carchipulla Loja
C.I: 0104908512

Yo, Johny Javier Carchipulla Loja, autor/a de la tesis **“Reinterpretación gráfica infantil de las diferentes advocaciones de la Virgen María aplicadas a varios productos”**, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, Junio de 2015

Johny Javier Carchipulla Loja
C.I: 0104908512

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres, hermanas, mi tutor Lic. Darwin Parra O., amigos y colaboradores quienes estuvieron para apoyarme en todo momento para poder culminar mi proyecto.

INTRODUCCIÓN

Con este proyecto de investigación se busca demostrar que se puede vincular al diseño gráfico específicamente la ilustración con temas de nuestra cultura y tradiciones del contexto religioso.

Así se entrelazarán tanto conocimientos, procesos y metodologías adquiridas durante la formación como diseñadores con aquella información recopilada y analizada sobre la Virgen María en el Ecuador, para poder llegar a la concreción gráfica infantil de las diversas advocaciones de la Virgen, la misma que tendrá un gran atractivo visual que permita difundir la cultura religiosa buscando el acercamiento y apropiación de lo nuestro por parte del espectador o consumidor, evitando que desaparezcan debido a la influencia religiosa extranjera.

Lo que demostrará que se ha obtenido los conocimientos necesarios y suficientes que nos permitirá resolver problemáticas propias de la profesión. Y así obtener el título de Diseñador Gráfico de la Universidad de Cuenca que es también una de las finalidades de este proyecto de titulación.

└MARCO

REFERENCIAL

ANTECEDENTES

Previo a este proyecto de investigación, uno de los trabajos que se puede apreciar a nivel global y con un fin similar al de este proyecto, es la reinterpretación de la imagen real a un estilo gráfico infantil de la Virgen de Guadalupe de la ciudad de México.

Quiénes aplican la ilustración de la Virgen en diferentes objetos como mochilas, bolsos, camisetas, postales, manillas, prendedores, llaveros, cuadernos, stickers, adhesivos, tazas, etc., y logran así difundir su cultura religiosa en muchos países del mundo y Ecuador no es la excepción.

Un caso más cercano en nuestro país, en Cuenca, son los gráficos del ilustrador Eduardo Delgado quién realizó gráficos infantiles de personajes religiosos como Don Bosco, Jesús y la Virgen María para la Congregación Salesiana; utilizadas en varios países del mundo como: México, Italia, Polonia y España, aplicadas tanto en agendas, afiches, postales, páginas web como en aplicaciones para Android.

Otro importante antecedente es el trabajo del artista cuencano Fernando Coellar Márquez quién realizó una exposición en homenaje al catolicismo con el tema "Laberinto de Beaterías", en donde parte de su obra muestra imágenes infantiles de las advocaciones de la Virgen María; y se puede observar como la iconografía de cada Beata es reforzada mediante la vestimenta, accesorios y la adaptación en paisajes del contexto de cada una de ellas.

JUSTIFICACIÓN

Tomando como punto de partida para este proyecto la doctrina católica local se aportara con ilustraciones infantiles religiosas que puedan ser reconocidas, consumidas y difundidas por el ecuatoriano y a la vez integradas en su diario vivir; porque hoy en día en este mundo globalizado se está adoptando imágenes y tradiciones extranjeras influidos por los medios de comunicación y la carencia de productos ecuatorianos de material religioso infantil, provocando que lo nuestro se este olvidando y desvalorizando.

Entonces por medio de este estudio, se busca demostrar que dentro de la cultura y tradición ecuatoriana se pueden encontrar nuevos temas de investigación como fuentes de inspiración para la producción gráfica que se pueden utilizar

en la contemporaneidad para desarrollar con mayor impacto distintos proyectos cien por ciento nacionales y que puedan darse a conocer a nivel mundial. En este caso se ha investigado en el campo de la religión.

Así se desarrollan y proponen gráficas que evidencian los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación en la carrera de Diseño Gráfico, donde se busca resolver un problema de manera creativa, original, con procesos metodológicos, técnicos y tecnológicos.

En este proyecto se destaca la ilustración y dentro de este campo la ilustración infantil ya que en términos generales la gráfica juega un papel fundamental en producción editorial, es por ello que se ha de usar imágenes que transmitan y comuniquen mensajes de una manera más asertiva y propia del contexto del niño.

HIPÓTESIS O PREGUNTA DE DIFUSIÓN

La ilustración infantil de las diferentes advocaciones de la Virgen María será una mejor manera de difundir la religión a los niños ecuatorianos haciendo que rescaten, se apropien, y se sientan identificados con la cultura religiosa local.

OBJETIVOS

General

Reinterpretar gráficamente las diferentes advocaciones de la Virgen María de nuestro medio con el uso de la ilustración infantil para aplicarlas en varios productos con el fin de difundir la religión católica y que vaya siendo reconocida por el niño ecuatoriano como propia.

Específicos

- Determinar los rasgos característicos de las ocho Vírgenes más representativas en el Ecuador que son: La Virgen de El Quinche, La Virgen de El Cisne, La Virgen de la Nube, La Virgen del Rosario de Agua Santa, La Virgen de la Merced, La Virgen del Carmen, La Virgen de la natividad de Chilla y La Virgen Purísima de Macas para poder realizar la ilustración de cada una.
- Reinterpretar de la manera más acertada mediante la ilustración infantil cada una de las Vírgenes.
- Realizar ocho carteles impresos con las gráficas de la Virgen María.
- Aplicar las gráficas de las advocaciones de la Virgen María en productos para niños como: cuadernos, cartucheras, stickers, mochilas y lápices, que servirán como objeto de difusión de la religión católica.

(1)

LA VIRGEN MARÍA EN EL ECUADOR

—MARCO

TEÓRICO

La Virgen María en el Ecuador

1.1 Introducción

Existen hechos concretos de la historia de la religión católica y de las advocaciones más representativas en el Ecuador que ha hecho de él un país en gran parte católico.

Cada una de las advocaciones tiene su historia, fecha de aparición, milagros, tradiciones y fiestas festejadas en honor a la Virgen, características que nos servirán para determinar los rasgos representativos de cada una de ellas y poder realizar la correcta ilustración de las mismas.

Para consolidar la información de esta investigación se ha recopilado y analizado registros de libros, revistas, videos, páginas web y blogs.

1.2 La Religión Católica

Los acontecimientos que la Biblia narra en el Antiguo Testamento desde la creación del hombre y todos los sucesos posteriores, llega a un momento donde se cuenta sobre los tiempos de preparación para la venida del salvador Jesucristo a nuestro mundo, quién cumpliendo las profecías de su padre Dios todopoderoso proclamó las enseñanzas de fe a su pueblo hasta su muerte en la cruz para salvar espiritualmente al mundo del pecado. Es ahí donde la religión católica da sus primeros pasos y es la continuidad de la salvación de Jesucristo, porque cree y vive la Fe en él, como lo manifiesta el Padre Guillermo Andrade "...la religión católica es vivir la Fe en Jesucristo como salvador del mundo..." (G. Andrade, entrevista oral. 2013, Octubre 24).

Desde entonces los creyentes de la religión católica han ido transmitiendo las enseñanzas de Dios hasta la actualidad, llegando con su mensaje divino a gran parte de la población de diferentes países y es así que Ecuador no es la excepción, según Andrade un porcentaje considerable de los ecuatorianos son católicos.

1.3 La Virgen María

Fue una joven libre de pecado original descendiente de la estirpe del Rey David de la ciudad de Nazaret, a quién por su sabiduría, virtudes y dones se le apareció el ángel Gabriel para anunciarle que fue escogida por Dios para concebir a su Hijo por gracia del Espíritu Santo a quién lo llamó Jesús. (G. Andrade, entrevista oral. 2013, Octubre 24).

El ángel san Gabriel se le aparece a María recogida en su casita de Nazaret, y la saludaba llamándola llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, predestinada para ser Madre del Mesías prometido, del Hijo de Dios; y le pide su consentimiento. A las dudas que Ella le presenta, declara el Ángel cómo se verificará este misterio, y María, consciente de cuanto significa en todos los órdenes lo que se le propone, acepta, diciendo: -He aquí la Esclava del Señor; hágase en Mi según tu palabra-. Y en aquel mismo momento se verificó la encarnación del Verbo en el purísimo seno de la Virgen María. Malthus – Pio VIII, (1953: 79)

Dio a luz en Belén el 25 de Diciembre de 749, año Romano, a partir de su nacimiento acompañó a su hijo hasta los treinta años, edad que Jesús inició su vida pública.

Como todo ser humano, María murió y según el Soberano Pontífice, PIO XII, definió como dogma de Fe el 1 de noviembre de 1951 la resurrección y Asunción en cuerpo y alma a los cielos.

1.4 Advocaciones de la Virgen María

Virgen María Auxiliadora, Virgen de las Nieves, Virgen de la Antigua, Nuestra señora de la Esperanza, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Agua Santa son unos de los tantos nombres (advocación) con que se conoce a la Virgen María en diferentes países del mundo, debido a la devoción de sus creyentes que han sentido su auxilio en algún determinado momento ha causado que le den un nombre especial ante esas circunstancias que ha generado historia.

Sin embargo, no hay que olvidar que “la Virgen, la madre del Señor, a pesar de tener miles de advocaciones ES UNA SOLA”. Así lo afirma el Padre José Conde Castillo. (J. Conde, entrevista oral. 2013, noviembre 6)

1.4.1 Ecuador

La historia narra que nuestros pueblos antiguos conocieron la imagen de la Virgen por medio de los conquistadores, fueron ellos quienes trajeron la religión católica, imagen que tuvo gran acogida por la población indígena. El historiador Enrique Ayala Mora así lo afirma:

El cuento a la Virgen María comenzó con la conquista, los misioneros trajeron las imágenes de la virgen, trajeron el culto mariano, desde el primer momento de su presencia en el país y encontraron una receptividad enorme en los pueblos indígenas, porque claro la virgen era similar a la madre tierra, similar a los montes, no hay que olvidarse que muchas imágenes de la virgen precisamente tienen la característica de un monte, de un volcán. (E. Ayala, reportaje televisivo. 2009, Agosto 2)

Fue durante la conquista que inició la difusión de la Virgen en el Ecuador, donde el pueblo gracias a la devoción y Fe, había sido maravillado con manifestaciones y milagros de la Virgen en diferentes lugares del país, esto ocasionó que los pobladores por amor a ella le asignen un nombre especial (advocación) ya sea por el lugar de aparición, algún milagro o tradición del pueblo mismo en señal de Fe.

En el país se la conoce con más de cien nombres, entre ellos: María Rosa Mística, La Dolorosa, La de El Cisne, Agua Santa, Del Buen Suceso, La del Quinche, La del Carmen, entre muchos nombres más, en donde los ecuatorianos le rinden culto mediante eucaristías, procesiones, promesas, entre otras actividades que demuestran la devoción hacia ella.

A continuación se muestra un análisis de las advocaciones más portentosas de la Virgen María veneradas en el Ecuador:

1.4.1.1 VIRGEN DE EL QUINCHE

Historia de su aparición

El pueblo del Quinche ubicado en la ciudad de Quito, es en donde se halla una de las advocaciones más representativas de Ecuador que abarca un gran número de fieles y creyentes en el país, es la Señora de la Presentación de El Quinche, que toma este nombre por el lugar donde se encuentra.

Pero la Virgen no siempre estuvo ahí, el Padre José Conde Castillo relata que:

La historia cuenta que la imagen fue tallada por el artista español Diego de Robles en el año de 1588 a pedido de los indios de Lumbicí, pero ellos no la pudieron pagar, entonces, el escultor por coincidencia se trasladó a la Amazonia al pueblo de Oyacachi, donde los caciques reconocieron a la imagen por ser quien les salvó de una plaga de osos que se comía a los niños del pueblo.

Imagen 1: Virgen de El Quinche

Imagen 2: Santuario de la Virgen de El Quinche

En este pueblo permaneció la imagen por 15 años, tiempo en el cual la Virgen se hizo muy famosa por los milagros concedidos a sus devotos causando que personas de todo el país acudan a visitarle.

Después de este tiempo el obispo Fray Luis López de Solís al enterarse que los indígenas de Oyacachi cometieron un acto pagano adorando la cabeza de un oso y dejando de lado a la Virgen, ordenó su traslado y es así que el 10 de Marzo de 1604 la santísima imagen fue trasladada al Quinche donde es adorada y conocida como la Virgen de El Quinche desde la fecha hasta la actualidad.

Es muy importante destacar que la Imagen debido a los miles de sus fieles llegó a ser coronada por el Papa Pío XII con corona de oro el 20 de Junio de 1943 y su Santuario fue declarado Santuario Nacional por el Papa Juan Pablo II en 1985, hechos que han convertido a la Virgen en parte de la identidad ecuatoriana.

(J. Conde, entrevista oral. 2013, noviembre 6)

Milagro

A la Virgen se le atribuyen milagros como curación de enfermedades terminales, salvación de accidentes, sanación de discapacidades, entre otros milagros que los fieles dan Fe de haber recibido.

Por ejemplo: el Padre José Conde Castillo de igual manera relata el milagro de curación de una señora quiteña que fue sanada del cáncer:

(...)una señora de Quito va caminando con cáncer y la familia no le quiso ayudar y ella fue, y en el camino, a pie, demoró 10 horas toda la noche en llegar al santuario y hasta no hablar conmigo no se vio contenta y pidió subir donde la imagen, ella me conto que iba con cáncer y en el camino se sintió con fuerza, se le limpio con el mantito la parte afectada y la Fe de esa mujer, ahora vive, no demoró 1 año que quedó sana y buena ante el asombro de los médicos de SOLCA que constataron que esa enfermedad era para 3 meses y ahora ya vive más de 8 años (...) (J. Conde, entrevista oral. 2013, noviembre 6)

Fiesta

Miles de personas, gente de todo el país e incluso extranjeros acuden a la celebración de la fiesta de la Virgen que se celebra el 21 de noviembre de cada año la cual inicia con una novena solemne el 12 de noviembre, terminando el 20 y 21 con una procesión de gran magnitud hacia el Santuario del Quinche. Dicha procesión concentra entre 600.000 y 800.000 devotos que caminan entre 6 y 8 horas sin importar las condiciones climáticas, de las vías o de salud tan solo para agradecer y pedir favores a la Santísima Virgen. (P. Jesús Palomino. 2013, Mayo 18. *Nuestra Señora de El Quinche. Una hermosa historia de fe* [Video])

Santuario

Construido desde 1913 a 1924, se caracteriza por tener una estructura de dos torres con cúpulas de nevadura, dos naves laterales y una central en cuyo interior se encuentra el altar de la Virgen que es un gran signo de devoción y atractivo turístico.

1.4.1.2 VIRGEN DE EL CISNE

Historia de su aparición

En la provincia de Loja a 72 kilómetros se ubica El Cisne, pueblo en donde se sitúa una de las advocaciones más representativas del Ecuador, la Virgen de El Cisne, imagen que toma este nombre por el lugar de su veneración y cuna de portentosos milagros.

En el libro *María Ñucanchic Mama*, Hna. Ortiz, B., Borda, P., Vaca, H. (2002: 324-328), narra que los indios nativos del Cisne al enterarse que en Quito se veneraba a una Imagen que dotaba de favores a sus devotos decidieron viajar a dicha ciudad para adquirir una similar imagen y ser beneficiarios de dichos favores. Ya adquirida la imagen, que fue tallada por Diego de Robles, regresaron a su pueblo y la colocaron en una pequeña choza de paja donde la adoraban.

Tras el curso de un tiempo, narra la Hermana Ortiz Et Al (2002) que en 1594 el pueblo del Cisne sufrió una

Imagen 3: Virgen de El Cisne

época de sequía, producto de esto los pobladores decidieron abandonar el lugar movilizándose al pueblo de San Juan de Chucumbamba; en dicho pueblo con su llegada ocurrieron varias tormentas que anunciaron su no grato recibimiento y por tal motivo los indios decidieron regresar al Cisne, pero al continuar la sequía se movilizaron nuevamente corriendo con la misma suerte. Este hecho dio a entender a los indios que la Virgen no quería moverse del lugar, entonces decidieron dar un voto de Fe prometiéndole quedarse en el pueblo y construir un santuario en honor a Ella para venerarla. La promesa se cumplió y la sequía poco a poco fue terminando.

Es así que desde aquel acontecimiento, la devoción por Nuestra Señora de El Cisne ha aumentado incomparablemente hasta la actualidad, y en honor a ella se realizan festividades con eucaristías, peregrinaciones, promesas, danzas, ofrendas, entre otras actividades de fe.

Milagro

La "Churona" como muchos devotos la conocen por su cabellera rizada ha realizado varios milagros desde su aparición, entre todos, uno de los más divulgados que se constata en la revista es: Universidad-Verdad. Antropología Cultural y Humanismo. La Churona Lojana:

Una aterradora calamidad vio pasar delante de sus ojos la entonces provincia de Ambocas, de la cual era anexo el Cisne, millones de ratones como una manta fatal subían por las colinas y descendían por las llanuras acabando los sembrados. Los pobladores aterrados viendo de cerca la miseria y la muerte, acudieron a la Madre Santísima de El Cisne, y jurándole edificar una mejor iglesia si conjuraba el flagelo. La Augustísima Señora oyó su plegaria y en contados días desapareció la plaga. Este milagro fue uno de los que más divulgaron la celebridad misericordiosa de la taumatúrga imagen del Cisne. Almeida Durán, N. (2002: 248)

Fiesta

La fiesta de la Virgen de El Cisne es una tradición cultural y forma parte del patrimonio inmaterial ecuatoriano.

riano, así lo afirma la Unesco, *"La fiesta celebrada en honor a esta Virgen es un elemento del Patrimonio Inmaterial del Ecuador, que según la clasificación de la UNESCO se inserta en el área de "usos sociales, rituales, y actos festivos"*. Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador. (2013: 40-41)

Esta fiesta se festeja en tres instancias, la primera el 30 de mayo realizando una procesión que celebra la "Misa principal"; la segunda es el 15 de Agosto con la Fiesta principal y la última es el 8 de Septiembre donde se celebra la fiesta en la ciudad de Loja, fecha que conmemora la coronación canónica de la Virgen.

(...) el 8 de septiembre de 1930, cuando la imagen de Nuestra Señora de El Cisne fue coronada canónicamente y declarada Madre y Reina del pueblo lojano, al tiempo que el cabildo y el Clero de la Diócesis de Laja la declararon su patrona. Almeida Durán, N. (2002: 246)

En estas fechas se concentran gran cantidad de personas provenientes de todas las provincias del país y hasta extranjeros. La gran devoción que genera la Virgen causa que muchos devotos la vayan a visitar cubriendo todo el tramo en bicicleta, a pie e incluso de rodillas hasta llegar a El Cisne.

Basílica

En El Cisne, hasta la actualidad, se construyeron cuatro templos en honor a la Virgen, el primero, una choza con techo de paja, el segundo fue la ampliación del primero, el tercero se construyó a partir de 1750 y por último, el cuarto y actual templo fue construido desde el 15 de agosto de 1934 hasta el 17 de noviembre de 1978 caracterizado por tener una estructura con tres naves con un estilo neogótico. En 1980 el templo fue elevado a la categoría de Basílica por el Papa Juan Pablo II (1920-2005). Almeida Durán, N. (2002: 245)

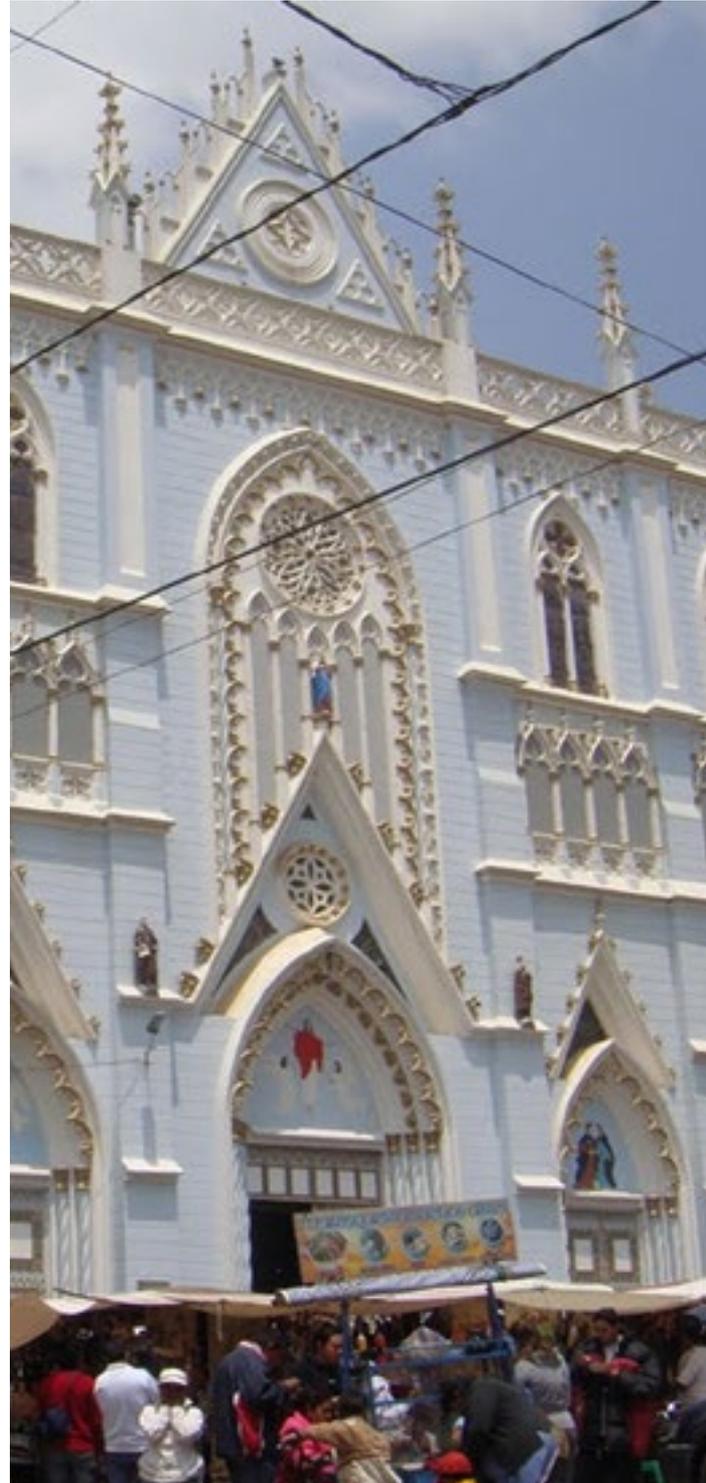

Imagen 4: Basílica de la Virgen de El Cisne

1.4.1.3 VIRGEN DE LA NUBE

Historia de su aparición

Julio Matovelle (1981) publica en su libro -Obras Completas- la historia de Nuestra Señora de la Nube en donde cuenta que la bella imagen apareció frente la plaza San Francisco de Quito el 30 de diciembre de 1696 a cientos de quiteños que rezaban el Santo Rosario en una tradicional procesión que incluía una rogativa hacia la altísima para que intercediera por la salud del obispo de Quito Sancho de Andrade y Figueroa que se encontraba muy enfermo y desahuciado. En dicha procesión a eso de las 4:45 de la tarde cuando los asistentes, arrodillados, se disponían a cantar el -Gloria Patri-, una imagen fue divisada en el cielo por el sacerdote José de Ulloa y la Cadena, era la esplendorosa Virgen, que estaba formada de una blanca y clara nube. La Imagen llevaba una corona en la cabeza, en su mano derecha un ramo de azucenas en forma de cetro, en la izquierda al niño Jesús y con manto y túnica sencillas.

Imagen 5: Virgen de la Nube

Tras la aparición de la Virgen el obispo Sancho de Andrade y Figueroa de forma repentina e inesperada comenzó a mejorar su salud, su enfermedad en poco tiempo desapareció, confirmando este suceso como milagroso.

Y es desde aquel suceso que la devoción a la Virgen de la Nube se inició en la población quiteña pero desgraciadamente con el pasar del tiempo fueron olvidando el favor que habían recibido de la Virgen y así mismo su culto. Sin embargo al cabo de dos siglos desde su aparición, en el convento de la Merced en Cuenca se suscitó un hecho muy parecido, uno de los integrantes del convento se encontraba en el lecho de muerte, al ver esto el superior del convento acudió al amparo de la Virgen de la Nube prometiéndole la veneración de un cuadro con su aparición milagrosa en la Iglesia del convento por la salud del paciente. La Santísima lo escuchó, el paciente sanó y al cabo de poco tiempo el cuadro prometido fue puesto en la iglesia.

Su devoción nuevamente se expandió y posteriormente llegó a la ciudad de Azogues, al santuario de los padres Franciscanos, donde hasta la actualidad miles de devotos llegan a venerarla.

Según azogueños.com un acontecimiento a destacar es el 1 de Enero de 1967, fecha en la cual el Reverendo Arzobispo de la capital azuaya coronó canónicamente a la Santísima Virgen de la Nube.

Milagros

A tan majestuosa efigie se le atribuyen muchísimos favores, entre ellos destacan la curación del obispo Sancho de Andrade y Figueroa, hecho que considerado y reconocido como el primer milagro de la Virgen. Otro favor conocido y comprobado es el que a continuación citaremos,

Un joven aquejado de una dolorosa y aguda afección hepática, no confiando mucho en los recursos de la medicina, imploró la protección de la Santísima Virgen; para ello acudió al altar donde se veneraba la santa Imagen, mas arrastrándose que caminando, porque la enfermedad terrible apenas le permitía dar un paso libremente. Asistió al adorable sacrificio de la Misa, comulgó en él y después de haberse colocado bajo el amparo de la Reina de las Misericordias, se despidió del templo y tornó a su casa. Desde aquel mismo día principió a restablecerse de su mal, y a poco estuvo perfectamente sano. Matovelle, J. (1981: 423)

Fiesta

Las festividades en conmemoración a la Virgen de la Nube se celebran en dos ciudades del país, Quito y Azogues. En Quito se celebra el 30 de diciembre, día propio de su aparición y en Azogues se la conmemora el 1 de enero (viajandox.com); en esta última ciudad se celebra la fiesta mayor, miles de devotos de todas partes del país se congregan en su Santuario para participar en procesiones y una misa campal realizada en su honor, con peticiones por salud, bienestar familiar y promesas a cambio de algún favor de la santísima.

Imagen 6: Santuario de la Virgen de La Nube

Templo

Como lo indica en la web viajandox.com, el templo de la efigie se construyó desde 1912 y se culminó 52 años después, ubicado sobre una pequeña colina de El Calvario en la ciudad de Azogues de la provincia del Cañar. Se caracteriza por tener un llamativo juego de gradas en la parte frontal inferior del templo.

Imagen 7: Virgen del Rosario de Agua Santa

1.4.1.4 VIRGEN DEL ROSARIO DE AGUA SANTA

Historia de su aparición

De acuerdo a Julio Matovelle (1981) la Virgen toma el nombre de Agua Santa debido a que en algún tiempo una fuente termal de aguas medicinales conocido con el nombre de la Virgen se secó completamente, dado esto los pobladores de Baños llevaron en procesión la Imagen al sitio de la fuente desaparecida, y poco después al cavar el suelo, las aguas medicinales surgieron nuevamente y no han cesado hasta el día de hoy.

Sin embargo el mismo autor afirma en su libro que siendo el relato anterior el origen de la santa Imagen hoy en día se conoce otro relato histórico que es considerando una leyenda y que la gente lo acepta y lo difunde. Se cuenta que en Baños la Virgen apareció acompañada de dos jóvenes bellos al pie de un manantial de agua ante el sacristán de la capilla, tal hecho sucedió repetidas veces y al no tener clara la voluntad de la efigie, el padre junto con el pueblo se reunieron en el templo y suplicaron a la Virgen que aclare su voluntad. La noche siguiente la Virgen se volvió a presentar ante el padre pidiendo que se erigiera un templo junto al manantial prometiendo al mismo tiempo curar a los leprosos que se bañasen con Fe en aquellas aguas.

Independientemente del hecho histórico real de su aparición, la maravillosa Imagen es una de las más veneradas en el Ecuador, y por la gran devoción de la gente se le ha otorgado reconocimientos tales

como "Patrona Principal de la misiones del oriente ecuatoriano" declarada por el Papa Pio XII en 1957 y Coronada por el Cardenal Arzobispo de Quito Carlos M. de la Torre el 13 de diciembre de 1959.

Milagro

La santa Imagen ha concedido innumerables favores a la ciudad de Baños que se encuentran debidamente registrados en la Basílica de la ciudad. Por ejemplo entre las manifestaciones más portentosas constan la protección del pueblo en la erupción del volcán Tungurahua el 23 de abril de 1773, ante un terremoto en 1797 que destruyó Riobamba afectando en gran parte a Baños y un siglo más tarde nuevamente los protegió en la erupción del volcán Tungurahua el 11 de febrero de 1886; también ha acudido a la protección de enfermedades, incendios y otros flagelos, lo afirma Matovelle, J. (1981)

Fiesta

Las festividades religiosas se celebran por todo el año, pero en especial en los meses de febrero, octubre y diciembre que son fechas excepcionales de la Imagen. Se festejan con procesiones, eucaristías, danzas, juegos populares, entre otras actividades religiosas donde acuden devotos de todas partes del país e incluso extranjeros para reafirmar su Fe y pedir su protección.

Santuario

Según el artículo Iglesias y Santuarios del Ecuador de la web issuu.com, la basílica consagrada a la Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa, fue construida desde 1904 hasta 1944. Su estructura posee un estilo semi gótico, de forma rectangular, con tres naves y grandes columnas y arcos. En su interior se evidencian en lienzos ilustrados la historia del santuario y sus milagros más conocidos.

Imagen 8: Basílica de la Virgen del Rosario de Agua Santa

Imagen 9: Virgen de La Merced

1.4.1.5 VIRGEN DE LA MERCED

Historia

Matovelle, J. (1981) relata que la Santísima Imagen, ubicada en el centro de Quito, llegó a esta ciudad por los padres mercedarios en la época de la conquista. Dicha imagen según la historia era antiguamente conocida como la Nuestra Señora del Terremoto debido a que protegió a Quito de varios desastres naturales como los terremotos de 1575, los sismos posteriores y erupciones volcánicas.

Milagro

Los milagros que se atribuyen a la Virgen constan principalmente la protección de los terremotos de 1575 y la erupción del volcán Guagua.

Fiesta

En gratitud a la protección de los desastres naturales ocurridos antiguamente en la ciudad de Quito, el 24 de septiembre de cada año se celebra una fiesta en honor a la Virgen con procesiones, serenatas, misas entre otras actividades de sus devotos.

Templo

La iglesia de La Merced en principio fue levantada en siglo XVI, pero a causa de los terremotos ocurridos en la ciudad ésta fue destruida. Posteriormente el templo fue reconstruido en el siglo XVIII manteniéndose hasta la actualidad.

Como parte de la decoración interna, el templo posee dos lienzos representativos que describen sus milagros, el primer cuadro representa la protección de la Virgen para los quiteños ante un terremoto y en el segundo de igual manera representa la protección ante la erupción de un volcán, esto lo indica en cvc.cervantes.es.

También posee atractivos como: una biblioteca con libros históricos, un museo, pinturas, entre otros artes, que hacen de este templo uno de los más bellos de Quito.

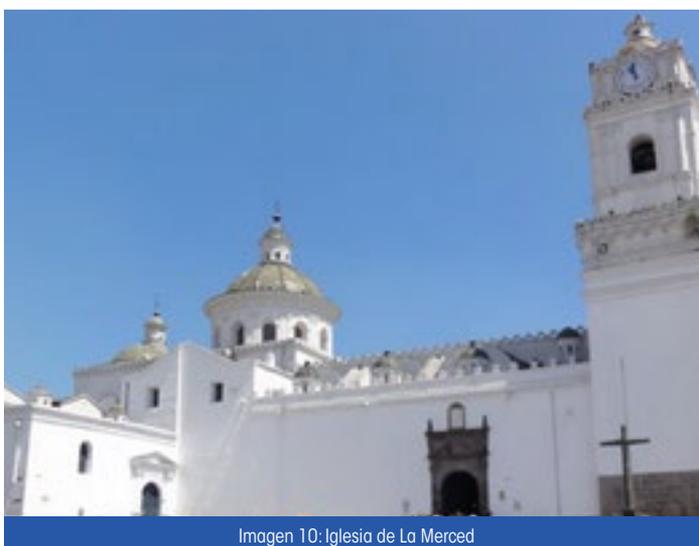

Imagen 10: Iglesia de La Merced

1.4.1.6 VIRGEN DEL CARMEN

Historia de su aparición

La devoción a la Virgen del Carmen llamada así por su lugar de origen inicia el 16 de Julio de 1251 en el Monte Carmelo en Israel; en dicha fecha la Virgen se manifestó ante San Simón Stock entregándole un escapulario como signo de unión y salvación; desde aquel acontecimiento la devoción se expandió por todo el mundo llegando por circunstancias históricas a Ecuador, exactamente según el Padre Marcelo Sarmiento *"llegó al convento de Santa Marianita ubicado en el Carmen Alto en Quito."* (M. Sarmiento, entrevista oral. 2013, Octubre 17)

Posteriormente llegó a Cuenca, y en dicha ciudad a petición desde hace muchos años atrás por los fieles la imagen fue coronada por monseñor Vicente Cisneros Durán en nombre del Papa Juan Pablo II (1920-2005) el 16 de julio del 2002 y proclamada reina de Cuenca y del Azuay, desde aquel entonces la devoción a crecido notablemente. (SMI Audio Visión. Cuenca. Devoción a la Santísima Virgen del Carmen)

Fiesta

En homenaje a la Santísima Virgen se realiza una gran fiesta a nivel nacional e internacional el 16 de julio de cada año, fecha en que se apareció la Virgen a San Simón Stock; en la ciudad de Cuenca los devotos organizan una solemne procesión por las distintas calles de la ciudad, posteriormente celebran una misa campal y terminan con danzas, cantos y juegos realizados en su honor.

Templo

El Santuario del Carmen de la Asunción fue construido en la ciudad de Cuenca por las religiosas del convento de San José de Quito, el cual se caracteriza por tener una sola nave con una estructura de estilo renacentista.

En el 2004 se proclamó como santuario mariano Arquidiocesano la Iglesia del Carmen de la Asunción.

Imagen 11: Virgen del Carmen

Imagen 12: Santuario del Carmen de la Asunción

Imagen 13: Virgen de la Natividad de Chilla

1.4.1.7 VIRGEN DE LA NATIVIDAD DE CHILLA

Historia

Ubicada en el Oro, en el cantón de Chilla, *viajandox.com* informa históricamente que la Imagen fue encontrada en medio de una zona pantanosa de Pueblo Viejo por unos campesinos. Ellos decidieron trasladarla a su caserío, pero al hacerlo, la imagen inexplicablemente regresaba al lugar de origen, sin embargo los campesinos intentaron trasladarla nuevamente pero el mismo acto se repetía en varias ocasiones. Producto de esto, los pobladores decidieron trasladarse y asentarse en el lugar donde encontraron a la imagen nombrándolo "Chayla" que en quechua significa "Allá está", en honor a la Virgen.

Fiesta

Las festividades religiosas se celebran desde el 1 al 8 de septiembre de cada año, donde miles de fieles ecuatorianos y extranjeros llegan al Santuario de la Virgen a participar de las celebraciones eclesióásticas a: rendirle culto, agradecer favores, realizar peregrinaciones, penitencias y eventos culturales como danzas folclóricas en su honor.

La fiesta tiene un atractivo particular que se da por mil motociclistas que llegan desde Balao a bordo de su Harley Davidson a venerar a la Virgen.

Milagro

Los habitantes aseguran que en 1941 la Virgen protegió de bombardeos de aviones peruanos cubriendo el cielo con nubes negras y así evitando que ellos los pudieran divisar.

Santuario

El Santuario Mariano de la Santísima Natividad de Chilla está en el centro de la ciudad, considerado Santuario y Basílica desde que el Papa Paulo VI declaró a la Virgen como Patrona de la Diócesis de Machala y de El Oro el 10 de Noviembre de 1970.

Éste se destaca por tener una estructura de una sola nave con una torre, con vitrales y ornamentación de madera en su interior.

Imagen 14: Santuario Mariano de la Natividad de Chilla

1.4.1.8 VIRGEN PURÍSIMA DE MACAS

Historia de su aparición, los grandes milagros

Ubicada en la Provincia de Morona Santiago en Macas, la historia cuenta que la efigie se proclamó en dos fechas, la primera fue un 5 de agosto, en tal fecha se cuenta que una anciana ciega, María Dolores Rivadeneira, recibió el milagro de poder ver. Ella al abrir los ojos observó que los nativos se disponían a atacar al pueblo de Macas pero también observó a una mujer muy elegante con un ejército de soldados que se interpuso ante ellos haciéndolos huir.

La segunda proclamación como redacta en el blog virgenpurisimademacas.blogspot.com se le atribuye a un 18 de febrero, fecha en la cual Macas era azotada por un clima incesable lleno de tormentas, vientos huracanados, temblores, rayos, relámpagos y el crecimiento del río Upano, por tales circunstancias los pobladores suplicaron a la Virgen que cese la tormenta, ella al escuchar sus peticiones y súplicas terminó inmediatamente con la tormenta trayendo tranquilidad al pueblo.

Dichos acontecimientos representan la historia de la Purísima de Macas, fechas veneradas en dos fiestas juradas en gratitud y amor hacia la Santísima.

Fiestas

Las fiestas son tradición celebrada año a año en dos fechas juradas (5 de Agosto y 18 de Febrero) en gratitud a la Purísima de Macas por los milagros y protección, así lo reafirma Richard Borja Ramos en su reportaje *Historia del Templo donde se venera a la Virgen Purísima de Macas*, "(...) se celebra el 18 de febrero y el 5 de agosto en cumplimiento al juramento que hizo la población de Macas hace muchos años como expresión de Fe y gratitud por la protección la Virgen." (Borja, R. *Historia del Templo donde se venera a la Virgen Purísima de Macas*, Digital TV Macas. [Reportaje]. 2014, Julio)

La fiesta del 5 de agosto la organizan las mujeres del pueblo, se celebra con rezos, novenas, peregrinaciones y eucaristías que atrae una gran cantidad de

Imagen 15: Virgen Purísima de Macas

Imagen 16: Catedral de la Purísima de Macas

devotos de todas partes del país. En estas fiestas se destaca la peregrinación de los fieles que van desde niños hasta los adultos en señal de agradecimiento a favores concedidos o peticiones a conceder.

Así mismo el 18 de febrero se realiza la segunda fiesta jurada, pero a diferencia de la otra, esta es más local y organizada por los hombres del pueblo que de igual manera la festejan con caminatas y eucaristías.

Catedral

La Catedral de la Purísima de Macas está en el parque central de la ciudad. Fue construida desde 1980 hasta 1992, año en que fue entregada. Se caracteriza por tener una sola nave y presentar elementos importantes como los vitrales que muestran la historia de la Virgen y de la ciudad de Macas.

El análisis y la descripción de cada uno de los rasgos característicos de las Vírgenes mencionadas anteriormente se detallan en el capítulo 3.

(2)

DISEÑO e ILUSTRACIÓN

Diseño e Ilustración

2.1 Introducción

En este capítulo el punto focal será el estudio y análisis de la ilustración, así como una breve historia de la misma y su aplicación en diferentes campos como la ilustración infantil y digital, la tecnología y el proceso de diseño de personajes que posteriormente se aplicará en el desarrollo del producto final.

Para el desarrollo de esta temática, la ilustración, se realizó la investigación, recopilación y análisis de información en libros tanto físicos como digitales, documentos existentes en la web, blogs de ilustradores que fueron fundamentales en la consolidación de este capítulo.

2.2 Diseño

En una descripción del Diseño podríamos señalar que éste es omnipresente, por su gran aplicabilidad se lo puede encontrar en infraestructuras, medios de transporte, televisión, cine, publicidad, libros, páginas web, aplicaciones móviles, vestimenta, artículos, etc., es decir, está presente en todo el entorno que nos rodea con la finalidad de facilitar la forma de vida del ser humano, aunque cabe señalar que no existe un buen o mal diseño solo gustos y contextos diferentes.

El diseño es la materialización de una idea o concepto y lo encontramos en diferentes campos especializados como: diseño de objetos (muebles, lámparas...), diseño de interiores (ambientes de casas, readecuación...), diseño de modas (prendas de vestir) y diseño gráfico (logotipos, libros, afiches, etc.)

2.2.1 Diseño Gráfico

Según Quentin Newark (2002) en su libro *¿Qué es el Diseño Gráfico?*, el diseño gráfico es el más universal de todas las artes y se lo encuentra en señalización de calles, revistas, etiquetas de productos, logotipos de vestimentas, publicidad, en general en todas las gráficas, donde su función principal es transmitir y comunicar mensajes e ideas mediante elementos como formas, símbolos, imágenes y textos.

"El diseño gráfico es el oficio de construir y seleccionar signos y colocarlos adecuadamente en una superficie con el fin de transmitir una idea."

(Newark, Q; Richard Hollis. 2002)

El transcurrir del tiempo y desarrollo tecnológico hacen que el Diseño Gráfico entre en un estado de constante evolución; en sus inicios los diseñadores concebían

las ideas por medio del bosquejo y boceto manual siendo un proceso limitante en cuanto a tiempo y variedad de propuestas. Pero, con la aparición del ordenador se dotó al diseñador con nuevas herramientas y elementos digitales que agilitan y flexibilizan el proceso de diseño.

2.2.2 Diseño Gráfico e Ilustración

Actualmente para la comunicación y difusión de mensajes e ideas se hace uso del Diseño Gráfico como de la ilustración, convirtiéndose en un medio muy utilizado por profesionales para la realización de proyectos, permitiendo que estos sean más innovadores, comunicativos y eficaces para transmitir la esencia de la idea.

Un alto porcentaje de Diseñadores Gráficos contemporáneos hacen uso de la ilustración para crear imágenes y textos con un lenguaje visual propio del contexto del proyecto con elementos simples, laboriosos o detallados.

Dependiendo de la calidad, técnica, estilo y procesos creativos de ilustración propios de cada diseñador y el impacto que su trabajo tenga en la sociedad, los han convertido en Ilustradores representativos de su área, así encontramos a Andreas Preis diseñador alemán (designerpreis.com), Jorge Alderete diseñador argentino conocido como Dr. Alderete (jorgealderete.com), Alex Trochut diseñador español (alextruchut.com), entre otros.

2.3 Ilustración

Las cuevas de Altamira y Lascaux evidencian históricamente la imagen más antigua ilustrada que data desde los inicios de la civilización; por medio de ésta los seres humanos dejaron registros de sucesos, acciones y de información debido a que fue usada como un medio de comunicación. A este tipo de expresión se considera como el inicio de la ilustración debido a que las formas y figuras encontradas en estas cuevas son los primeros registros del dibujo en la historia.

La ilustración a lo largo del tiempo se ha ido introduciendo, perfeccionando tecnológicamente ya que fue realizada en sus inicios en papiro, pergaminos y como un fuerte recurso decorativo que se plasmaba en los códices romanos y otros manuscritos.

Luego se utilizó en el grabado, método que sirvió para su reproducción, en la cual se destaca la técnica de la Xilografía que se realizaba en matrices de madera, se usó también en la cromolitografía y paralelamente en la litografía, técnica de grabado en piedra calcárea la cual renovó la ilustración.

Con el avance tecnológico apareció el fotograbado que fue fundamental en la reproducción en masa de las ilustraciones y a su vez en la dispersión de las mis-

mas. Sin embargo, el mayor influyente en el avance de la ilustración fue el inicio de la era digital, por que aparecieron softwares especializados que facilitaron procesos, tiempos y recursos para la creación de los artes.

Por otro lado, el profesional que hace uso de esta técnica gráfica es conocido como ilustrador (antiguamente como artista gráfico), pues es la persona creativa capaz de proponer una variedad de técnicas y estilos para crear artes de alta calidad, funcionales y comunicativas.

2.3.1 Géneros de la Ilustración

Según el blog ANE DISEÑO, *anediseno.wordpress.com*, la ilustración abarca cinco grandes géneros especializados que son:

Ilustración Conceptual: Arte creado a partir de un concepto o una idea, donde su limitación es la creatividad imaginativa del ilustrador.

Ilustración Publicitaria: Gráficas que se caracterizan por su eficaz impacto visual al promocionar todo tipo de productos y por su expresividad connotativa emocional frente a otros métodos de publicidad.

Ilustración Científicas: Ilustraciones muy detalladas que reafirman temas de investigadores que requieren un importante apoyo visual.

Ilustración Técnica: Gráficas esenciales para explicar el funcionamiento de sistemas, herramientas o máquinas de los nuevos avances tecnológicos y científicos.

Ilustración Narrativa: Ilustraciones creadas a partir de un argumento literario que refuerzan la misma. En este género encontramos el comic, animación, ilustración infantil, ciencia ficción, story board, humor gráfico, etc.

2.3.2 Técnicas de Ilustración

El libro ILUSTRACIÓN de S.A. (1993) menciona que en la ilustración se identifica técnicas análogas y por ordenador (digitales), que son:

2.3.2.1 Análoga

La técnica análoga es un proceso manual que se caracteriza por permitir el contacto directo con los materiales, donde la textura, pigmentos y otros elementos son percibidos por el tacto y olfato.

Lápiz y Carboncillo

Son medios secos con los cuales se crean obras en gran parte lineales, que se usan sobre papeles blancos, de colores con o sin textura y un fijador para que la obra no se desvanezca con el tiempo.

Existen diferentes tipos de lápices como el grafito, lápices de colores, sepias y sanguinas.

El carboncillo es una barra hecha de carbón que es utilizada para obras específicamente a blanco y negro.

Pluma y Tinta

Es una técnica que se basa en trazos lineales o puntos que se pueden realizar con diferentes variedades de plumas con una tinta conocida como -tinta china- y sobre un papel de alto gramaje.

Pasteles

Son blandos, con tonos y colores suaves pues están hechos con pigmentos en polvo. Se los utiliza sobre una superficie con textura y necesariamente el arte debe ser protegida con un fijador. Existen también los pasteles al óleo que son a base de aceite y no es necesario fijarlos.

Acuarelas

Pigmentos finos que se disuelven en el agua y se caracterizan principalmente por su transparencia del color, son utilizados sobre papeles gruesos para que el arte no se arrugue debido a que es una técnica húmeda.

Gouache

A base de agua con pigmentos menos finos que las acuarelas que se caracteriza por su opacidad. Se utiliza sobre papeles de alto gramaje por su humedad.

Pintura Acrílica

Pigmento con una resina sintética, que se disuelve con el agua. Esta pintura se caracteriza por su secado rápido, se utiliza sobre lienzo, madera, cartón, cartulina o papel.

Óleos

Pigmentos a base de aceites que secan lentamente, utilizan como diluyente la trementina la misma que hace que la pintura sea brillante o mate cuando ya se haya secado.

Se los utilizan sobre superficies como el lienzo, cartulina, cartón o madera. Siendo utilizado más por los artistas que por los ilustradores.

Aerógrafo

Técnica que hace uso de una pluma metálica por la cual sale aire comprimido y un pigmento líquido que se va direccionando para crear la imagen deseada. Este método de dibujo se lo utiliza sobre cualquier superficie como papel, cartulina, metal, vidrio e incluso sobre la piel humana.

El equipo de apoyo para el desarrollo de esta técnica consta de: aerógrafo, un tubo flexible y un compresor.

Impresión

Esta técnica es básicamente un proceso que consiste en aplicar tinta sobre una superficie que posteriormente se utiliza para imprimir una imagen. Existen diferentes tipos de impresión como: Impresión en relieve, Huecograbado, Litografía y Serigrafía que hacen que las obras sean más originales.

Collage

Según Josep María Montaner (2002: 186) define al Collage como *“una estrategia formal contemporánea basada en la agregación de piezas heterogéneas que conforman una nueva imagen, objeto o ensamble”*.

2.3.2.2 Digital

La técnica digital se realiza en computadora mediante softwares especializados que componen elementos vectoriales, píxeles o tridimensionales. Además facilita la producción en tiempos y costos.

Juan Luis Castillo en su página web, juanluiscastillo.com, comenta:

En los últimos años la ilustración digital se ha convertido en una forma de arte emergente que utilizando las técnicas de la pintura tradicional y, mediante la aplicación de herramientas digitales (ordenadores, tabletas y programas informáticos), ha conseguido representar sus obras directamente sobre la pantalla del ordenador.)

Desde que Apple lanza su Primer Mac en 1984, revolucionó el mundo mediante el aporte de ordenadores, hoy, tecnología utilizada por el diseñador e ilustrador como una nueva herramienta que facilita la expresión y comunicación de ideas. Podríamos decir que el uso de la tecnología digital provee una gran cantidad de ventajas para el profesional, porque mediante la creación de diferentes software especializados como Photoshop, Corel Painter, SketchBook, Ilustrador entre otros programas para el área de Diseño Gráfico, que facilitan y agilitan la creación de imágenes artísticas como vectoriales en espacios virtuales de formatos infinitos que son escogidos según los requerimientos del creativo; en fin podríamos decir que son herramientas completas; todo en una interfaz desde las diferentes opciones de espesores de líneas, colores en formato CMYK o RGB, filtros, pinceles que sirven al Diseñador e Ilustrador.

Hay diferentes formas de hacer uso de esta tecnología digital, ello depende del ilustrador, así tenemos:

Aquel que realiza primero el dibujo a lápiz, luego procede a digitalizarlo haciendo uso del escáner, para con esta imagen ya en formato JPG utilizarla en programas como Ilustrador o Photoshop para redibujarla y así tenerla en un formato digital.

Y existen otros ilustradores que ya tienen a su alcance una tableta digital que ha eliminado el dibujo a lápiz ya que ésta permite que el trazo se visualice y digitalice directamente en la interfaz del programa usado.

Imagen 17: Tableta Digital Intuos Pro touch medium

La tableta Digital

Como plantea la Red Gráfica Latinoamericana en su artículo Las tabletas Digitalizadoras, son un accesorio que convierte trazos manuales en archivos gráficos digitales. Permite al usuario digitalizar gráficos directos en el computador por medio de un lápiz digital, como lo haría con un lápiz sobre un papel. Este objeto es diseñado para tener mayor control, precisión y ahorro de tiempo en el proceso de creación de un arte, evitando el uso del papel.

Cabe mencionar que estas técnicas se pueden combinar, una ilustración análoga se puede combinar con medios digitales o viceversa, y al hacerlo, se obtienen efectos asombrosos.

2.3.3 Color

Encontramos en fotonostra.com, que según Isaac Newton el color "(...) es una sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda luminosa".

Entonces se define al color como una sensación que se percibe de los objetos por el sentido de la vista debido al reflejo de las ondas de luz propias del producto.

Cabe señalar que el color también produce emociones, sensaciones, sentimientos en el espectador, lo cual permite expresar y transmitir mensajes, existiendo así un estudio amplio sobre la psicología del color.

En el estudio del color encontramos que antiguamente se estableció el modelo RYB conformado por los colores: rojo, amarillo, azul usados en las bellas artes, estos eran considerados como los colores primarios, pero el modelo RYB era impreciso y es así que tras el desarrollo de la teoría ondulatoria de la luz planteada por Einstein, la difusión de la fotografía y el cine, se desarrollaron dos modos de color precisos: los colores pigmento y colores luz.

2.3.3.1 Modos de Color

Existen dos sistemas de colores que en la contemporaneidad juegan un papel fundamental:

Los colores luz (síntesis aditiva) están compuestos por luz, se los encuentran en las pantallas de los celulares, la televisión, los monitores, etc. Los colores primarios luz son el rojo, verde, azul (RGB); la mezcla en cantidades iguales produce la luz blanca, y al mezclarlos en proporciones produce el resto de colores.

Los colores pigmento (síntesis sustractiva) están compuestos por materias colorantes; son utilizados para pintar y en los sistemas de impresión. Los colores primarios pigmento son cyan, magenta y amarillo, estos colores combinados en cantidades iguales producen el color negro y en proporciones el resto de colores. En los sistemas de impresión el color negro producto de esa combinación no es tan intenso, y por tal razón se le agrega un pigmento negro para que el color obtenga mayor intensidad, provocando así un espacio del color CMYK.

2.3.3.2 Propiedades del Color

Las siguientes definiciones se respaldan en el libro Teoría y Práctica del Color de Manuel Guzmán Galarza. (2011)

Tono.- es un atributo propio del color el cual nos permite diferenciar un color de otro: azul, verde, rojo, etc.

Imagen 18: Colores Luz

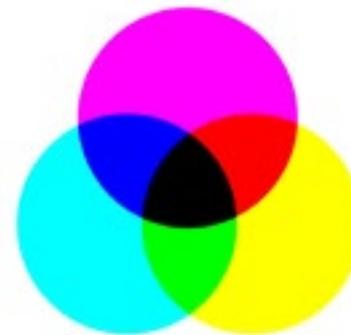

Imagen 19: Colores Pigmento

Imagen 20: Tono, Brillo y Saturación

Brillo.- es la cantidad de luz que percibe un color, aspecto que permite establecer el grado de claridad u oscuridad del color.

Saturación.- representa el grado de pureza de un color, mientras más intenso, es más puro y vívido. El añadir blanco, negro u otro color reduce la saturación.

2.3.3.3 Psicología del Color

El color evoca diferentes sensaciones y emociones, que influyen sobre el comportamiento y reacción de las personas; por lo que se ha determinado un significado para cada color aunque éste dependerá del contexto en el que se encuentre.

Una primera clasificación es: colores cálidos caracterizados por transmitir alegría, intensidad y energía (rojos, naranjas y amarillos) y colores fríos que comunican tranquilidad, suavidad, relajación y calma (verdes, azules, y violetas).

A continuación se definen como ejemplos los significados de algunos colores según el libro de Eva Heller "Psicología del color". (2008: 21, 51, 103, 211)

Azul.- Color frío que trasmite divinidad, virtudes, armonía, simpatía, fantasía, entre otras percepciones psicológicas que hacen entender al azul como un color de tranquilidad, de calma.

Rojo.- Color cálido que trasmite pasión, amor, alegría, pero contradictoriamente también trasmite violencia, odio y peligro.

Verde.- Color de la naturaleza, trasmite frescura, vitalidad, esperanza, pero también es un color que representa lo extraño y lo venenoso.

Rosa.- Color dulce, delicado, encantador, es considerado como femenino y en el campo infantil expresa ternura y suavidad.

2.3.4 Ilustración Infantil

Artium, en su documentación en línea con su artículo Cuentos Imaginados: El Arte de la Ilustración Infantil (catalogo.artium.org) aseguran que la ilustración en sus inicios fue plasmada principalmente en libros infantiles. Su principal antecedente y considerado el primer libro ilustrado dedicado para niños es el *Orbis Sensualium Pictus* de Jan Amos Comenius en el año de 1658 cuya finalidad era la enseñanza del latín.

A partir del *Orbis Pictus* inicia la publicación de una serie de libros infantiles ilustrados que serían un gran aporte para la Ilustración. Algunos de estos libros del siglo XVIII se destaca el de Thomas Bewick que aportó con gráficas de animales para libros como *The History of the birds* en dos partes, *Land Birds* (1797) y *Water Birds* (1802); y las *Fábulas de Esopo* en 1918.

El siglo XIX caracterizado por el mayor auge de libros para niños que en cuyo contenido se hizo uso de la imagen dibujada, es importante mencionar a Ilustradores y los libros en los que colaboraron:

William Mulready (*El baile de la Mariposa*, 1908), H.K Browne, Jorge Cruikshank, Edward Lear (*A book of nonsense*, 1846), F.O.C. Darley, Gustav Doré (*Cuentos de Antaño*), Louis Maurice Boutet de Monvel (*Juana de Arco*, 1896).

Un ilustrador a destacar es John Tenniel, conocido como el principal representante de la Edad de Oro de ilustración de libros infantiles porque dejó una huella muy importante con sus ilustraciones clásicas infantiles como "*Alicia en el país de las maravillas*, (1866)" y "*Alicia a través del espejo*, (1872)".

Otros ilustradores reconocidos son Arthur Hughes (*Sing-Song*), Richard Doyle (*En el país de las hadas*, 1870), Walter Crane (*El príncipe rana*, 1874), Randolph Caldecott considerado el padre del libro-álbum moderno debido a que analizó la relación entre texto e imagen (*La casa que construyó Jack*, 1878), Howard Pyle (*El libro de los piratas*, 1921).

Un hecho importante de mencionar es que el ilustrador Walter Crane junto al diseñador William Morris con la aparición del movimiento Arts and Crafts en 1880 encabezaron una escuela artística la cual se

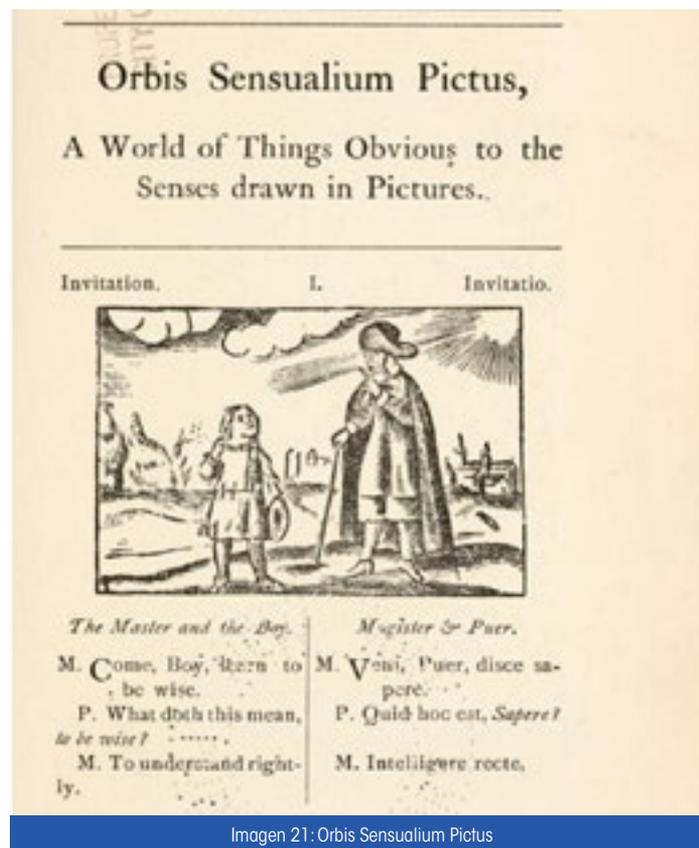

Imagen 21: Orbis Sensualium Pictus

Imagen 22: Alicia en el país de las maravillas

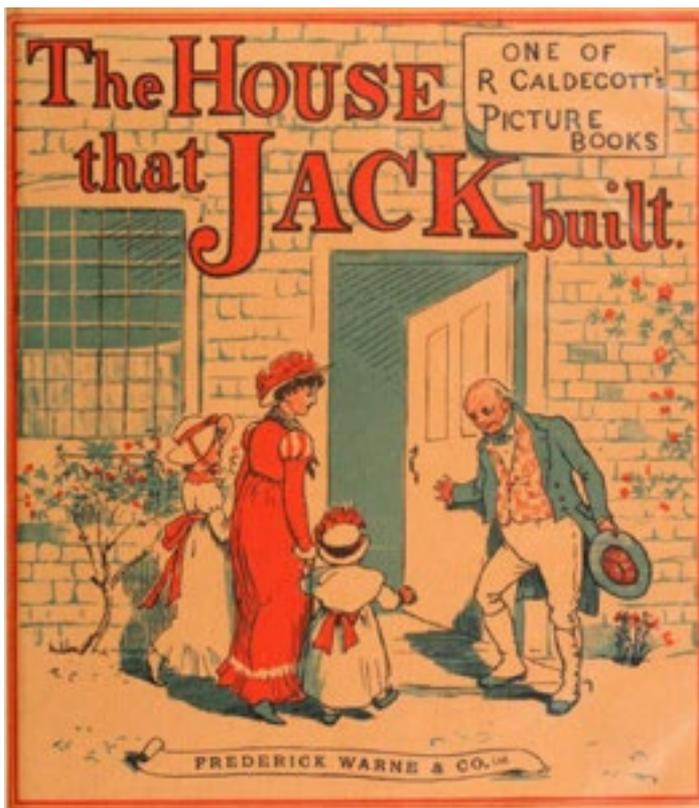

Imagen 23: La casa que construyó Jack

caracterizaba por el uso de la naturaleza con formas onduladas, suaves y decorativas, que posterior tendrían gran influencia en la ilustración de los libros infantiles.

En los primeros años del siglo XX se destacan notables ilustradores ingleses como Arthur Rackham (*The Fairy Tales*, 1909), Edmund Dulac (*Stories from the Arabian nights*) y Beatrix Potter quien publicó en color *El cuento de Perico el conejo travieso* en 1902, sus ilustraciones se basaban en historias de animales y la naturaleza. Fue una gran influencia en este tipo de dibujos para ilustradores posteriores como A.E.H. Shepard autor de *Winnie the Pooh* en 1926.

En España entre 1900 y 1936 se reconocen artistas como Salvador Bartolozzi, Joan Junceda y Lola Anglada que fueron importantes precursores de la ilustración de libros infantiles.

En 1950 y 1960 nace el álbum ilustrado que se caracteriza por anudar texto e imagen. Entre sus principales representantes destacan Maurice Sendak (*Donde viven los monstruos*, 1963), John Burningham (*Mr. Gumpy Outing*).

El siglo avanza y aparecen nuevos talentos como Miguel Ángel Pacheco, Lane Smith, Luis de Horna, Francis Meléndez, entre otros ilustradores que se están consolidando en los últimos años como fuerte exponentes de la ilustración.

Desde sus inicios hasta la actualidad la ilustración infantil se ha convertido en un poderoso medio de comunicación utilizado mayormente en libros educativos, cuentos infantiles, álbumes, historietas con la finalidad de educar, entretener y desarrollar destrezas en el público infantil.

2.3.4.1 Tipografía en la ilustración infantil

Para Ilene Strizver en su artículo *Typography for Children* (fonts.com), el tipo de letra para textos de público infantil debe ser simple, legible, con formas redondeadas y suaves. Entre algunas tipografías que poseen estos rasgos son Sassoon Primary, Avant Garde, Gill Sans Infant, Bembo Infant y Plantin infant las que fueron pensadas y diseñadas específicamente para ellos, ya que por su simpleza y legibilidad facilitan la lectura.

Títulos

El tipo de letra que se utiliza en este campo se caracteriza por poseer un cuerpo mayor en comparación al resto del texto, permitiendo mayor libertad en propuesta de color y estilo, debido a que su función principal es llamar la atención, conectar y orientar al público.

2.3.5 Aplicaciones de la Ilustración

Ivan zoe en su publicación "Aplicaciones de la ilustración en diseño gráfico" (diseñograficogalicia.com) explica que la ilustración se la utiliza en el campo editorial, corporativo, publicitario, señalética, web, multimedia y diseño de personajes, que se ve reflejada en productos de uso diario como revistas, periódicos, libros, carteles, marcas, decoraciones, vestimenta, juegos, animaciones, películas, entre otros artículos.

Enfocándonos en la gráfica infantil que por su dinamismo y expresividad se utiliza en productos como juguetes, mochilas, libros escolares, cuentos, postales, carteles, aplicaciones móviles, y más... con la finalidad de enganchar y transmitir un mensaje con un lenguaje a fin al contexto de los niños y niñas.

Por ejemplo: encontramos varias aplicaciones de las ilustraciones infantiles de Alex Herreras como el cartel "Invitemos a Leer", (2013).

De igual manera encontramos las ilustraciones de Enrique Tortosa que están aplicadas en libros, cuentos, Apps para iPad, entre otros.

Imagen 24: Avant Garde Regular

abcdefghijklmnopqrs

Imagen 25: Sassoon Primary Bold

Imagen 26: Todo Comenzó Leyendo...

Imagen 27: Un Suceso Escandaloso!

2.3.6 Estilo

"(...) El estilo va más allá de lo exclusivamente visual, es un complemento de virtudes que poseemos las personas, por ende puede abarcar lo gráfico pero también lo conceptual y lo narrativo." (Dipacho, 2012)

El estilo es la línea gráfica compuesta por elementos característicos que identifica y distingue una imagen visual de otra. Dentro de la ilustración, al ser tan variada, los profesionales conciben un estilo único para diferenciarse de otros y así hacer que su trabajo sea reconocido e identificado en cualquier lugar por su forma particular de mostrar y expresarse.

Actualmente existe una gran variedad de estilos y entre los más reconocidos están:

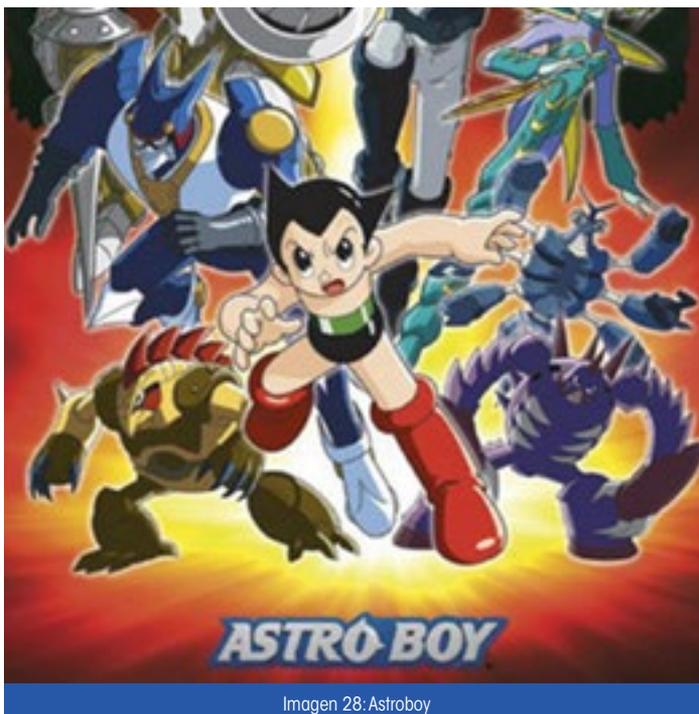

Imagen 28: Astroboy

2.3.6.1 Manga

De origen japonés, caracterizado por la línea predominante en el dibujo y el color. Presenta rasgos caricaturescos con ojos grandes, gestos exagerados que resaltan las emociones y expresiones de los personajes.

2.3.6.2 Fantasía

Se caracteriza por presentar elementos de ficción, sobrenaturales, imaginarios, irreales y mitológicos.

Imagen 29: Dragon Run

2.3.6.3 Comic Americano

Estilo basado en personajes de superhéroes y supervillanos que se desenvuelven en un contexto real (personas, países, ciudades, eventos históricos, etc.), en conjunto con características de ficción.

Imagen 30: Capitán América

Imagen 31: Dexter

2.3.6.4 Cartoon

Estilo que presenta personajes caricaturescos, con formas simplificadas y rasgos exagerados. La línea y el color plano son sus elementos característicos.

Imagen 32: Fantasías

2.3.6.5 Digital Painting Art

Expresión artística que mezcla las técnicas clásicas de las bellas artes y la pintura digital.

2.4 Diseño de Personajes

“Los personajes son los seres de ficción que recrean a personas humanas imaginadas o inspiradas en la realidad...” Cámara Sergi. (2008:72)

2.4.1 El Personaje

Sergi Cámara (2008) en su libro *EL Dibujo Animado* proporciona los conceptos y características puntuales donde detalla que el personaje pasa por un estudio minucioso de tipología y personalidad para dotarle de características propias físicas (contextura, cabello, color de piel, etc.), sociológicas (nombre, edad, donde vive, como viste, trabajo, su contexto, etc.) y psicológicas (comportamiento, sentimientos, carácter) para que se distinga y sea funcional. Al atribuirle estas características el personaje puede transmitir y realizar varias acciones con movimiento en una animación y en el cine o también se puede desenvolver en un ambiente estático como en dibujos, pinturas, ilustraciones, carteles, historietas, folletos y hasta en imágenes corporativas.

Se caracteriza principalmente por la personalidad, siendo el factor más importante que se le atribuye para distinguirlo de otro, debido que en este factor se evidencian características psicológicas que son un reflejo de la forma de actuar, es decir, su comportamiento ante el contexto donde se desenvuelve. Cabe recalcar que la personalidad es un punto muy influyente en la propuesta de estilo del personaje.

Para crear o recrear un personaje se tiene que tomar en cuenta:

Tipología, determina el aspecto del personaje, los cuales pueden ser: héroe, villano, infantil, grotesco, entre otros. Por ejemplo la tipología Infantil posee características de ser simpáticos, carismáticos, extrovertidos, dulces, etc., su cabeza y ojos grandes, la boca y nariz generalmente más pequeñas, el cuerpo con sus extremidades cortas y anchas, y con una línea de acción muy dinámica.

Estructura de la cabeza y cuerpo, se basan a partir del canon clásico de la figura humana, estos se adaptan o se deforman según la propuesta del creativo, obteniendo así nuevos e interesantes estilos.

Imagen 33: El dibujo animado

Pose, es una característica esencial del personaje que trasmite acciones, actitudes, estados de ánimo, intenciones y sensaciones. En ella se identifican:

Ejes, los cuales proporcionan estabilidad, equilibrio, movimiento y perspectiva.

Líneas de flotación, encargadas de demostrar la fuerza, el carácter, el estado de ánimo, el temperamento y la estructura morfológica.

Línea de acción, presente siempre en el personaje, refuerza el dinamismo, la dirección, los movimientos, las expresiones causando que las poses sean más claras y entendibles.

Expresión no verbal, expresiones que el personaje transmite y refleja mediante la **cara - gestos** y las **manos - mímica**, como por ejemplo las emociones, el carácter, los estados de ánimo, la actitud, su comportamiento, etc.

2.5 Tendencias actuales en la Ilustración

La escuela Arteneo publica su artículo: *¿Cuáles son las tendencias actuales en Diseño e Ilustración?* en su blog oficial, blog.arteneo.com, que actualmente hay tendencias hacia el pixel art, iconografía del tatuaje, gráficos inspirados en la imprenta, técnicas orgánicas, dibujos a mano alzada y la ilustración vectorial, siendo la última muy utilizada debido a su capacidad de adaptación en tamaños y formatos. Además cabe destacar que los diseñadores e ilustradores presentan cada vez más ilustraciones que mezclan diferentes técnicas analógicas con lo digital para obtener propuestas más atrevidas con un estilo único.

Por otra parte, algo particular que está influenciando en las tendencias actuales son los medios digitales (dispositivos móviles, las pantallas táctiles, etc.) causando que los artistas creen sus ilustraciones pensando en estos usos.

3

**REFERENTES, HOMÓLOGOS
& ANÁLISIS ICONOGRÁFICO**

Referentes, Homólogos y Análisis Iconográfico

3.1 Introducción

Este capítulo se centrará en la investigación y análisis de referentes artísticos con estilos parecidos a la proyección de este proyecto, junto con proyectos homólogos de reinterpretación de imágenes religiosas. Finalmente se realizará el análisis iconográfico de cada Virgen escogida para el proceso de reinterpretación para crear los artes.

Así mismo la información se recopiló en documentos de la web, blogs de artistas, e investigación de campo.

3.2 Referentes artísticos actuales

De acuerdo al tipo de ilustración que se aborda en este proyecto de investigación se ha considerado como referente a las ilustradoras Nicoletta Ceccoli y Ania Tórnica, exponentes reconocidas por proponer un trabajo muy particular de la figura femenina con su estilo infantil surrealista que proyecta ternura y encanto.

A continuación se analizará brevemente su trabajo en cuanto a estilo, color y composición:

3.2.1 Nicoletta Ceccoli

Estilo

Sus ilustraciones denotan un estilo infantil surrealista, en donde gran parte de su trabajo son figuras femeninas que se caracteriza por presentar los rasgos físicos exagerados como la cabeza grande, los ojos grandes y separados, la nariz pequeña al igual que la boca, y el cuerpo presenta extremidades delgadas con manos y pies pequeñas.

Color

En todas sus obras se aprecian colores pasteles, estos provocan que sus ilustraciones transmitan suavidad, paz y calidez.

Composición

Sus ilustraciones ocupan el espacio central de cualquier formato dotado así de armonía y equilibrio visual.

3.2.2 Ania Tómiccka

Estilo

Sus obras poseen un estilo realista y surrealista, están enfocadas en figuras femeninas que se caracterizan por tener ojos grandes, nariz y boca pequeña, cabello exageradamente largo, y un cuerpo delgado con manos y pies pequeños.

Color

Su paleta de color evidencia colores cálidos en ciertas obras y colores fríos en otras, pero también los combina, obteniendo así ilustraciones altamente contrastantes y dinámicas.

Composición

Generalmente sus obra utiliza el espacio central del formato o al tercio lo que permite un equilibrio visual.

Imagen 35: Relief

Imagen 36: María

Otro gran referente actual es el ilustrador Tiago Hoistel, sus ilustraciones son de estilo infantil, caricaturesco y humorístico con una impresionante estilización realista.

En sus ilustraciones analizaremos la técnica, color y la iluminación que serán un gran referente para nuestro proyecto de investigación.

3.2.3 Tiago Hoistel

Técnica

Su propuesta de ilustración es netamente digital, con gran detalle y sentido del humor.

Color

Sus obras muestran una paleta de colores cálidos, dinámicos y a la vez muy sutiles que caracterizan a su estilo.

Iluminación

Sus ilustraciones muestran una iluminación global y otras con luces directas, reflejo y dispersión con sombras suaves y proyectadas.

3.3 Ejemplos Homólogos

Previo a este proyecto de investigación, encontramos trabajos que se aprecian a nivel global y con un fin similar al de este proyecto de reinterpretación de una imagen real a un estilo gráfico infantil. Por ejemplo:

En España, el ilustrador Juan Ferrándiz (1918-1997) realizó un trabajo espectacular de ilustración infantil en donde se destacan las ilustraciones de la Virgen con temas navideños aplicadas en postales.

Imagen 37: Postal Navideña

Imagen 38: Virgen de Guadalupe

Imagen 39: Aplicaciones varias de la Virgen de Guadalupe

En México se realizó la reinterpretación infantil de la Virgen de Guadalupe, su resultado, una ilustración muy dinámica y carismática que se aplicó en diferentes objetos como mochilas, bolsos, camisetas, postales, manillas, prendedores, llaveros, cuadernos, stickers, adhesivos, tazas, etc., logrando así difundir su cultura religiosa.

Imagen 40: Don Bosco, Jesús y La Virgen María

En nuestro país, en Cuenca, encontramos al ilustrador Eduardo Delgado, quién realizó un trabajo de reinterpretación infantil de personajes religiosos entre ellos: Don Bosco, Jesús y la Virgen María para la Congregación Salesiana y están siendo utilizadas en varios países del mundo como: México, Italia, Polonia y España, aplicadas en: agendas, afiches, postales, páginas web y aplicaciones para Android.

www.donbosco2015.es

Don Bosco
frases

DESCARGAR APLICACIÓN

Google play

La aplicación salesiana con más descargas de todos los tiempos

Imagen 41: Don Bosco, Aplicación para Android

Imagen 42: Virgen María "Laberinto de Beaterías"

Otra importante ejemplo homólogo es el trabajo del cuencano Fernando Coellar Márquez quién realizó una exposición en homenaje al catolicismo con el tema "Laberinto de Beaterías", en donde parte de su obra muestra imágenes infantiles de las advocaciones de la Virgen María. Se puede observar como la iconografía de cada Beata es reforzada mediante la vestimenta, accesorios y la adaptación en paisajes del contexto de cada una de ellas.

3.4 Análisis iconográfico de las advocaciones de la Virgen María

Antes de iniciar con el análisis de los elementos iconográficos de cada Advocación se dejará en claro que la Virgen posee características similares con un mismo significado religioso que están presentes en gran parte de sus representaciones. Dichas características son la postura, el niño Jesús, la túnica-manto-velo, las joyas reales, el crucifijo, el orbe, la media luna y la peana.

Postura

Símbolo de amor, bondad y protección hacia los seres humanos; se representa generalmente de pie y sentada en algunas excepciones, con su cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y con las manos semi-abiertas. La postura presenta ligeras variaciones en algunas imágenes.

Niño Jesús

Representa la figura de Jesús cuando era niño y siempre estará sostenido por la mano izquierda de la Virgen.

Joyas reales

La Virgen lleva un centro y una corona por ser símbolo de coronación canónica otorgado por las altísimas mandos religiosos en honor a la devoción de los fieles por las advocaciones. El niño Jesús también lleva corona.

Túnica, manto y velo

Estos elementos son signo de divinidad y pureza; pero también son su vestuario en sí. Actualmente viste con hermosos vestidos.

Crucifijo

Representa a Jesús crucificado.

Orbe

Representa el globo terrestre.

La media luna

Su significado es bíblico, así nos afirma el Padre José Conde "...eso es bíblico, de San Juan en el apocalipsis, la visión, vio una mujer vestida del sol, coronada con doce estrellas, elevada sobre la luna resplandeciente que huía al desierto para defender a su hijo que estaba por nacer..."

(J. Conde, entrevista oral. 2013, noviembre 6)

Este elemento distingue en cada extremo una campanilla y una estrella, y siempre estará ubicado a los pies de las Imágenes divinas.

Peana

Es la base y soporte de una Imagen religiosa.

A pesar de que las advocaciones de la Virgen poseen características similares, cada imagen se distingue una de otra por la variedad de sus elementos como las formas, tamaños, colores y peculiaridades de cada una que fueron dotados por los pobladores de su lugar de aparición. Además cabe mencionar que cada imagen tiene su propia expresividad.

A continuación se describirá los elementos que caracterizan a las distintas advocaciones:

3.4.1 VIRGEN DEL QUINCHE, Quito

Imagen

Postura.- representada de pie con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda y hacia abajo, con los brazos semi-abiertos a la altura del pecho.

Rostro.- mestizo, con las mejillas rojizas, nariz y labios finos, con unos ojos grandes proyectando una mirada sensible, en sí una expresión mas triste que alegre pero con un semblante de ternura y amor.

Cabello.- suelto, voluptuoso, largo y ondulado de color castaño.

Joyas

Corona.- es de tipo Imperial, consta de un aro adornado con pedrería verde, azul, roja y blanca; una Canasta de forma troncocónica que se ubica sobre el aro, esta es calada y adornada con motivos vegetales variados y piedras preciosas, destacándose en la parte central una piedra circular verde; además sobre el canasto se ubican 8 bandas adornadas con perlas blancas las cuales se juntan en la terminación de la corona; finalmente sobre estos se ubica una cruz con terminaciones de ráfagas la cual también tiene una piedra preciosa en el centro.

Cetro.- de oro, consta de tres cuerpos, la parte inferior posee un soporte rectangular para su agarre, una prolongación cónica y una terminación circular; la parte media es cilíndrica con aplicaciones de orfebrería distinguiéndose en la parte transversal media un detalle rojizo y una piedra verde en su terminación; la parte superior es de forma ovalada rodeada de un lazo central con pequeñas piedras preciosas, y rematada con 7 perlas blancas en su terminación.

Pendientes.- largos con dos perlas de color blanco.

Imagen 1: Virgen de El Quinche

Anillos.- son de forma circular y dorados; el uno con una piedra preciosa roja en el centro y el otro anillo de igual morfología pero con una piedra verde.

Crucifijo.- dorado, de estilo simple con seis piedras preciosas verdes ubicadas en su todo y con remates puntiagudos.

Vestuario

Túnica.- larga y llana con un ligero tono plateado.

Manto.- largo y ancho con colores del tricolor nacional, amarillo, azul y rojo, con terminados de hilos dorados y en el centro un lazo amarillo con el escudo de Ecuador. (Usado en las festividades cívicas)

Velo.- delgado y transparente con el terminado en forma de semicircunferencia y una estrella en el centro de cada una.

Condecoración.- símbolo al mérito de la orden religiosa; de forma de un lazo amarillo con bordes azules y rojos con un detalle circular.

Luna

Dorada, en el centro con un rostro de perfil y en los extremos una estrella de seis puntas y una campana colgante.

Peana

De forma octogonal, de dos niveles de color dorado.

EL NIÑO JESÚS

De igual rasgo facial que la Virgen, con mejillas rojizas, ojos grandes, nariz y boca fina, con cabellera larga y ondulada de color castaño y manos semi-abiertas. Lleva:

Corona.- igualmente de tipo imperial con similares características que la corona de la Virgen pero esta tiene en la parte central de la canasta una piedra roja.

Túnica.- llana, ancha y un ligero tono dorado.

Crucifijo.- dorada, de menor proporción que el de la Virgen, consta en el centro con una imagen circular, terminaciones puntiagudas exageradas y halos de luz a su alrededor.

Orbe.- Es de forma circular, rodeado de una banda con pedrería en la parte central y rematado con una cruz en la parte superior.

3.4.2 VIRGEN DEL CISNE, Loja

Imagen

Postura.- representada de pie con la cabeza levemente inclinada hacia la izquierda y hacia abajo, con los brazos semi-abiertos a la altura del estómago.

Rostro.- es mestizo, ovalado, su nariz y labios son delgados, con ojos grandes transmitiendo una mirada tierna. Su expresión es dulce, delicada y refleja amor.

Cabello.- largo y rizado, de color castaño.

Joyas

Corona.- es de tipo Imperial, de oro, consta de un aro, una canasta troncocónica adornada con motivos vegetales y cuatro piedras preciosas, dos rojas, una amarilla y una azul ubicadas en el centro; sobre esta se ubican seis bandas con piedras preciosas respectivamente las cuales se unen; y sobre estas se ubica una doble cruz.

Cetro.- dorado, de forma cónica sencilla, formada por dos cuerpos, con una esfera en cada extremo, detalles de anillos y de orfebrería.

Imagen 3: Virgen de El Cisne

Pendientes.- largos, de dos cuerpos, con una perla preciosa blanca.

Collar.- de perlas blancas con un detalle central en forma de cruz, esta situado a la altura del pecho.

Crucifijo.- formado por una cadena larga y ancha con perlas blancas situadas en su todo, y rematado con una cruz blanca destacándose una perla azul en el centro.

Vestuario

Vestido.- ancho y elegante de color lacre, con varios bordados dorados con formas de motivos vegetales, en la cual resalta el bordado del dígito "1917" en la parte central inferior del vestido. Y también con terminados de hilos de oro.

Manto.- de color azul intenso como símbolo celestial, ancho, largo, decorado de igual manera con bordados dorados con motivos vegetales y terminados con hilos de oro.

Cinta.- rodea la cintura de la efigie, es de color dorado con apliques majestuosos de perlas y piedras preciosas de varios colores y terminados de hilos de oro.

Luna

Dorada, con una estrella de ocho puntas en cada extremo.

EL NIÑO JESÚS

Sostenido por la mano izquierda de la Virgen, se encuentra con el cuerpo en dirección hacia Ella y con las manos abiertas. De rostro redondo, mestizo, con nariz fina, boca pequeña, ojos grandes, cabellera rizada y corta. Lleva puesto una túnica, un crucifijo pequeño, una tiara y un cetro.

Tiara.- de tipo real, dorado, formado de un aro y canasta decorado con ornamentos vegetales.

Cetro.- de similar forma y características que el cetro de la Virgen pero de tamaño menor.

Túnica.- de color blanco, ancha, llana y con detalles de pliegues en el terminado.

Crucifijo.- con cadena pequeña formado por perlas y rematado con una cruz simple.

3.4.3 VIRGEN DE LA NUBE, Azogues

Imagen

Postura.- se encuentra de pie, con la cabeza inclinada hacia la izquierda y hacia abajo, con los brazos semi-abiertos a la altura del estómago.

Rostro.- de piel clara, con las facciones faciales finas; transmite una expresión alegre y de paz.

Cabello.- largo, lacio de color café oscuro.

Joyas

Corona.- de tipo Imperial, de oro, formada por un aro adornado con piedras preciosas; por un canasto ornamentado con figuras vegetales, piedras y perlas, y sobre este se ubican 8 bandas que se unen; finalmente sobre todo esto se ubica una esfera coronada con una cruz con un diamante en el centro.

Cetro.- de oro, tamaño mediano, de forma de un ramo de azucenas con 3 brotes de 6 pétalos cada una.

Pendientes.- largos, dorados y con una perla blanca.

Vestuario

Túnica.- blanca, sencilla y simple, sin detalle decorativo mas que sus pliegues.

Imagen 5: Virgen de la Nube

Manto.- blanco, ancho y extremadamente largo, decorado con formas vegetales.

Velo.- blanco, pequeño y llano.

Peana

De forma de nube, simboliza donde apareció.

EL NIÑO JESÚS

De piel clara, rasgos faciales fino, cabello liso y corto, con la mano derecha elevada a la altura de su hombro en posición de bendición papal. Los elementos que se identifican son:

Túnica.- pequeña, llana de color blanco.

Corona.- de tipo de príncipe, dorada, de forma cilíndrica formado por un arco decorado con perlas blancas y un canasto adornado con piedras bellas y motivos vegetales.

3.4.4 VIRGEN DEL ROSARIO DE AGUA SANTA, Baños de Ambato

Imagen

Postura.- se encuentra sentada sobre un trono, con la cabeza sutilmente inclinada hacia la izquierda y hacia abajo, y con las manos abiertas asentadas en el soporte del trono.

Rostro.- de aspecto claro, de forma redonda con rasgos faciales pequeños, se destaca su mirada que expresa ternura y dulzura.

Cabello.- rizado, de tamaño medio y color café obscuro.

Joyas

Corona.- de tipo Imperial, formado por un aro enriquecido con pedrería y con motivos vegetales;

Imagen 7: Virgen del Rosario de Agua Santa

una canasta, la cual lleva ocho bandas ornamentadas que se unen y cierran la corona; y ésta a su vez es rematada con una cruz en la parte superior.

Cetro.- dorado, de forma cilíndrica, formada por tres cuerpos con detalles de orfebrería; en el extremo inferior termina con una esfera y en el extremo superior con una cruz ancha.

Pendientes.- conocidas como candongas, grandes, de forma de triangular redondeado con tres perlas colgantes en el extremo inferior.

Crucifijo.- dorado, formado por una cadena extremadamente larga y una cruz con piedras rojas.

Vestuario

Túnica.- ancha, llena de encajes, de color verde pastel lo cual simboliza las aguas termales de su lugar de veneración.

Manto.- largo, de color crema, formado por encajes destacándose en la parte inferior del mismo dos flores coloridas.

Velo.- fino, transparente, con terminados en forma de semicírculos.

Trono

De gran tamaño, de forma piramidal, con tres rostros en sus esquinas que representan a los querubines y decorado con ornamentos vegetales.

EL NIÑO JESÚS

Va sentado sobre el brazo izquierdo de la Virgen en actitud de verla con los brazos semi-abiertos proyectando un semblante tierno. Se distingue una cabeza redonda con rasgos faciales finos y pequeñas y una cabellera rizada de color café oscuro. El niño posee:

Corona.- de iguales características que la corona de la Virgen pero de menor tamaño y con cuatro bandas dispuestas sobre el canasto de la corona.

Cetro.- de dos cuerpo, divididos por un anillo, en el extremo inferior termina con una esfera y en el extremo superior con una cruz.

Túnica.- ancha, de color crema decorada con motivos vegetales.

3.4.5 VIRGEN DE LA MERCED, Quito

Imagen

Postura.- representada de pie con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, con los brazos semi-abiertos situados por debajo de la altura del pecho.

Rostro.- ovalado, de tez clara, con ojos grandes, nariz y boca pequeñas y delgadas. Proyecta un aspecto de seriedad y calma.

Cabello.- recogido, lacio y obscuro.

Joyas

Corona.- es de tipo Imperial, de plata, de estructura troncocónica decorada completamente con motivos vegetales. Además está rodeada de ráfagas intercaladas en escala de tamaños y esta a su vez es rematada con una cruz.

Cetro.- de plata, de forma cónica adornada con formas vegetales. Se estructura de dos cuerpos, el cuerpo inferior posee en su extremo un terminado con 4 patas y el cuerpo superior termina en su extremos con una estructura en forma de rombo rematada con una perla blanca.

Crucifijo.- de plata, lago y de estilo simple.

Collar.- formado por tres hileras de perlas blancas.

Pendientes.- de forma de rombo adornado con pedrería brillante.

Imagen 9: Virgen de la Merced

Vestuario

Túnica.- ancha, larga, de color crema oscuro saturado con ornamentos vegetales de color dorado.

Manto.- largo, ancho de color crema oscuro engalanado de igual manera con ornamentos vegetales dorados y con detalles de encajes en todo el borde del manto.

Velo.- delgado, transparente, de color dorado con detalles de motivos vegetales.

Pechera.- igual que el resto del vestuario es decorado con varios motivos vegetales de color dorado, pero además se caracteriza por tener a la altura del pecho el escudo mercedario (símbolo de su orden).

EL NIÑO JESÚS

De tez clara, cabello corto y ondulado, y rostro redondo con una expresión alegre. Se encuentra con las manos abiertas, la derecha en posición de bendición papal y la izquierda sosteniendo un escapulario de la orden mercedaria. Se distingue:

Potencias.- de plata, agrupados en grupos de tres, se estructura en la parte inferior por un núcleo o galleta con ornamentos decorativos, y en la parte superior con resplandores formados por rayos intercalados.

Túnica.- pequeña, de color crema, decorado con bordados de motivos vegetales dorados.

Escapulario.- constituida en dos piezas con símbolos de la orden mercedaria.

Sandalias.- abiertas, de dos tiras, una sobre el empeine y otra que rodea al talón.

3.4.6 VIRGEN DEL CARMEN, Cuenca

Imagen

Postura.- de pie, con la cabeza levemente inclinada hacia la izquierda y hacia abajo, y con las manos abiertas a la altura del estómago.

Rostro.- ovalado, de piel clara, con las mejillas rosadas, y rasgos faciales finos. Proyecta una expresión tierna.

Cabello.- suelto, ondulado de color café oscuro.

Joyas

Corona.- de tipo Imperial, adornada con florones y pedrería preciosa en toda su estructura, en la parte central del aro se ubican tres escudos de la orden carmelita; sobre el canasto cuatro bandas que se unen y cierran la corona en la parte superior, y sobre este se ubica una cruz.

Cetro.- consta de dos cuerpos, el cuerpo inferior es de forma cónica con una esfera en la parte media y rematado con una punta; la parte superior es más detallada, con ornamentos de orfebrería de forma de flores y rematado con una forma cilíndrica adornada con pequeñas piedras blancas.

Pendientes.- exactamente candongas, de forma triangular redondeadas, decoradas con perlas blancas e hileras colgantes de oro.

Crucifijo.- dorado, de estilo simple con una piedra preciosa verde situada en el centro de la cruz.

Vestuario

Túnica.- de color café (en honor al vestuario de los ermitaños del monte Carmelo), decorada con formas vegetales doradas.

Manto.- largo, ancho y elegante, de color blanco resaltado con motivos vegetales dorados.

Imagen 11: Virgen del Carmen

Velo.- transparente y largo, decorado en sus extremos con bordados de varias formas vegetales.

Pechera.- larga, de color café, está ornamentada con motivos vegetales.

Escapulario

De color café, esta formado por dos piezas rectangulares con símbolos de la orden. Tiene un gran significado, pues es símbolo de consagración con Dios, "quién muera con él tendrá vida eterna", promesa hecha por la Virgen.

EL NIÑO JESÚS

Sostenido con la mano izquierda de la Virgen, tiene los mismos rasgos fáciles que su madre, con cabello corto de color café claro y se encuentra con las manos abiertas sosteniendo con la izquierda un escapulario.

Lleva consigo:

Corona.- dorada, de tipo de príncipe, adornada con florones y piedras preciosas.

Capa.- de tono dorado, decorado con bordados de varias formas vegetales.

Túnica.- de color blanco con ornamentos vegetales y adornado con encajes dorados.

Escapulario.- es el mismo que usa la Virgen pero de menor tamaño.

3.4.7 VIRGEN DE LA NATIVIDAD DE CHILLA, EI Oro

Imagen

Postura.- la imagen fue esculpida de pie, con la cabeza inclinada sutilmente hacia abajo y los brazos semi-abiertos a la altura del estómago.

Rostro.- de forma ovalada, color mestizo, con ojos grandes, nariz larga y delgada y boca pequeña. Proyecta una expresión de serenidad y paz.

Cabello.- recogido, lacio, de color café oscuro.

Joyas

Corona.- es de tipo Imperial, detallada toda su estructura con figuras vegetales resaltando su arco con piedras preciosas. Además tiene la particularidad de estar rodeada de ráfagas que se encuentran en grupos intercaladas en tamaños y así mismo sobre ellas se ubican doce estrellas con una piedra preciosa en el centro, dispuestas igualmente de manera intercalada. Finalmente en la parte central superior se ubica una cruz.

Cetro.- dorado, de tamaño medio, formado por cuerpos esféricos.

Pendientes.- dorados, grandes, de formas circulares.

Crucifijo.- de color dorado, rematado con una cruz simple.

Vestuario

Túnica.- larga, de color blanco, decorada con bordados de motivos vegetales de color dorado.

Manto.- de iguales características que el manto, más terminados en el borde con fleco dorado.

Imagen 13: Virgen de la Natividad de Chilla

Velo.- blanco transparente con detalles de formas vegetales de color dorado.

Luna

De plata, simple y llana.

Arco

De forma ovalada, con ráfagas cortas y estrellas ubicadas alternadamente en su alrededor; además se distingue por tener en la parte superior central una cruz, y en la parte interior cuatro querubines y una paloma.

EL NIÑO JESÚS

Rostro claro, con rasgos faciales finos, se encuentra con las manos abiertas sosteniendo con la izquierda una crucifijo y con la derecha un orbe.

En él se distingue:

Corona.- de tipo imperial, con una estructura troncocónica decorada con motivos vegetales y piedras preciosas, rematada con una cruz en la parte central superior.

Túnica.- llana, ancha, de color dorado.

Crucifijo.- dorado, de característica simple y rematada con cruz.

Orbe.- de color dorado, esférica, rematado con una cruz en la parte superior.

Imagen 15: Virgen Purísima de Macas

3.4.8 VIRGEN PURÍSIMA DE MACAS, Macas

Imagen

Postura.- se encuentra de pie, con la cabeza inclinada hacia la derecha y con sus manos juntas delante del pecho.

Rostro.- de forma ovalada, piel clara, y rasgos faciales finos. Transmite una expresión de calma.

Cabello.- de color café claro, ondulado y largo que cae sobre sus hombros.

Joyas

Corona.- dorada, de forma cilíndrica formado por un arco y canasto decorado con motivos vegetales y rematada con una cruz en la parte central superior.

Vestuario

Túnica.- de color blanca, simple y ancha con varios pliegues.

Manto.- de color celeste, largo, ancho y sencillo.

Peana

De forma irregular a manera de un ovalo .

Simbolos

Rodean toda la imagen, en total son catorce figuras que representan los símbolos del misterio.

(4)

PROCESO, ILUSTRACIONES & APLICACIONES

DESARROLLO
Y APLICACIÓN

Proceso, Ilustraciones y Aplicaciones

4.1 Introducción

Capítulo en el cual se plasmará todo el proceso de la investigación en las ilustraciones. Se definirá un estilo, se observará el paso a paso del proceso seguido para crear las gráficas y las aplicaciones de las mismas.

4.2 Definición del problema

La escasez de productos para niños con material gráfico infantil religioso de características locales, e incluso haber encontrado pocos ejemplares de productos con la misma temáticas a nivel mundial y además que estos productos extranjeros están siendo consumidos por el niño ecuatoriano ha generado que se establezca una pronta solución a este problema con la propuesta de este proyecto.

4.3 Selección de advocaciones marianas

A continuación citaremos las ocho Vírgenes más representativas de Ecuador:

- 1.- Virgen de El Quinche
- 2.- Virgen de El Cisne
- 3.- Virgen de la Nube
- 4.- Virgen del Rosario de Agua Santa
- 5.- Virgen de la Merced
- 6.- Virgen del Carmen
- 7.- Virgen de la Natividad de Chilla
- 8.- Virgen Purísima de Macas

4.4 Proceso de ilustración

Se puede indicar que las ilustraciones de las advocaciones de la Virgen María se encajan dentro del género Ilustración Narrativa; ya que son creadas a partir de un contexto, en este caso: la religión, con la finalidad de reforzar la religión católica y evitar que ésta quede en el olvido.

El personaje de la Virgen y del Niño es generado con una estructura a partir del canon clásico de la figura humana, estudiado y propuesto en 4 posiciones: Frontal, $\frac{3}{4}$, lateral y posterior, para finalmente ser coloreado solo en la posición frontal la cual es la representación icónica de la Virgen. También se acota que los dos personajes mostrarán una expresión de calidez, dulzura y felicidad.

Técnica Utilizada

Desde un inicio se trabaja con una técnica digital; haciendo uso del software Photoshop en conjunto con la tableta Digital con ésta se trabaja desde el bosquejo hasta la concreción de la gráfica.

Estilo

El estilo usado es el Cartoon por ser reconocido en el género infantil, haciendo uso de sus diferentes rasgos exagerados y redondeados. Que se definen a continuación:

Morfología.- Cabeza más grande que el cuerpo, ojos grandes, nariz y boca pequeña, el cuerpo igualmente con sus extremidades pequeñas y delgadas en el caso de la Virgen y pequeñas y anchas en el caso del niño.

Abstracción.- Símbolos más representativos con formas circulares, ovaladas y orgánicas.

Cromática

Se utiliza los propios colores icónicos de cada advocación pero existirá una variación en su intensidad y luminosidad de tal manera que atraigan la atención de los infantes.

En cada advocación se detallarán los colores utilizados.

Tipografía

Se está haciendo uso de una letra simple, legible, con formas redondeadas, siendo esta la tipografía Avant Garde Book ya que a más de ser de fácil legibilidad facilitando la lectura, crea continuidad con las ilustraciones de las advocaciones de la Virgen María.

Para la creación de las gráficas se ha considerado lo siguiente:

Tipología

Virgen María.- es una ilustración de tipo religioso, por lo que sus características serán:

- Transmitir carisma
- Dulzura
- Tranquilidad
- Luminiscencia

A estas características se suma la morfología ya determinada en el estilo. En ella se aprecia claramente la esbeltez de sus extremidades que es la particularidad que la distingue de la morfología del niño.

Teniendo un estilo definido se procede a realizar la reinterpretación de la efigie manteniendo el concepto de que la Virgen es una sola y que sus advocaciones son solo representaciones.

Ahora observaremos el proceso de construcción de cuerpo, sus vistas (Frontal, $\frac{3}{4}$, lateral y posterior) y se detallará la coloración del rostro.

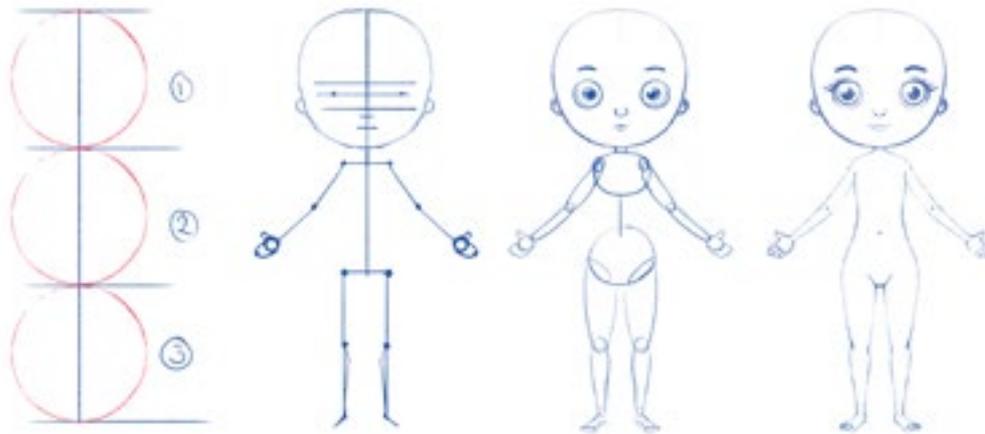

Ilustración 1: Estudio del cuerpo de la Virgen María

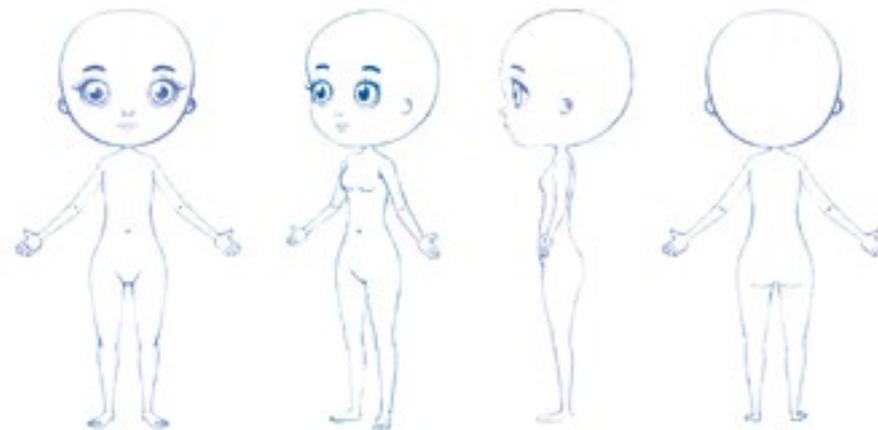

Ilustración 2: Turnaround de la Virgen María

Ilustración 3: Coloración del rostro de la Virgen María

Niño Jesús.- igualmente es una ilustración de tipo religioso, por lo que sus características serán:

Inocencia
Dulzura
Paz

Asimismo su morfología es la ya mencionada en el estilo con la peculiaridad que posee extremidades pequeñas y anchas para transmitir de mejor manera las características de un infante.

De igual forma observaremos el proceso de construcción del cuerpo, el estudio de sus vistas y la coloración del rostro.

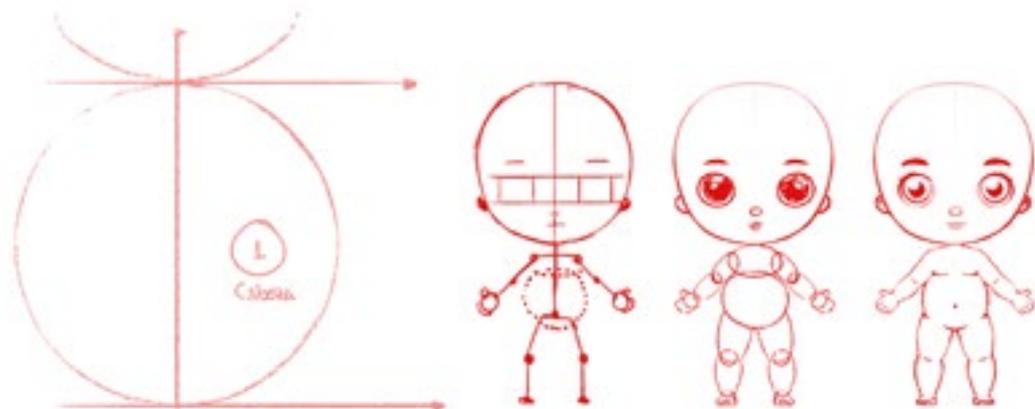

Ilustración 4: Estudio del cuerpo del Niño Jesús

Ilustración 5: Turnaround del Niño Jesús

Ilustración 6: Coloración del rostro del Niño Jesús

Estas figuras van a ser utilizadas en cada una de las advocaciones en las cuales siempre habrá una ligera variación en la posición de sus manos, cabello y color de piel que va a depender siempre del contexto de cada imagen.

A continuación detallaremos y demostraremos con imágenes el proceso de construcción de cada advocación que involucra:

- Selección imagen real
- Boceto
- Cromática
- Colores planos
- Luces y sombras
- Textura e iluminación general
- Ambientación

Virgen de El Quinche

Imagen Real

Boceto

Cromática

▲
Piel

▲
Joyas Reales

▲
Iconografía

▲
Fondo

Colores planos

Textura e iluminación general

Ilustración 7: Virgen de El Quinche

A blurred, artistic representation of the Virgin of El Cisne, showing her face and upper body in soft, warm tones against a light blue background.

Virgen de El Cisne

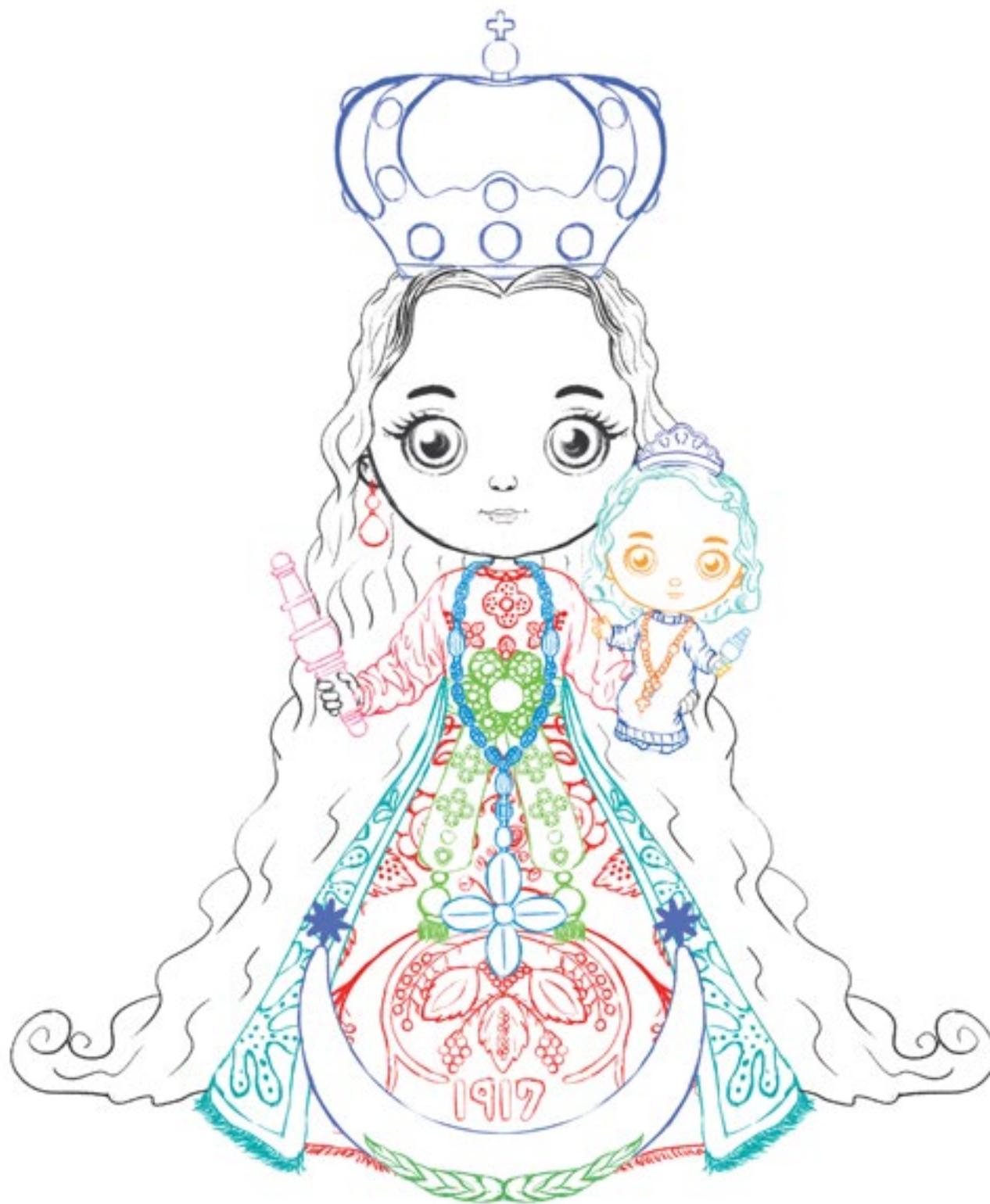

Imagen Real

Boceto

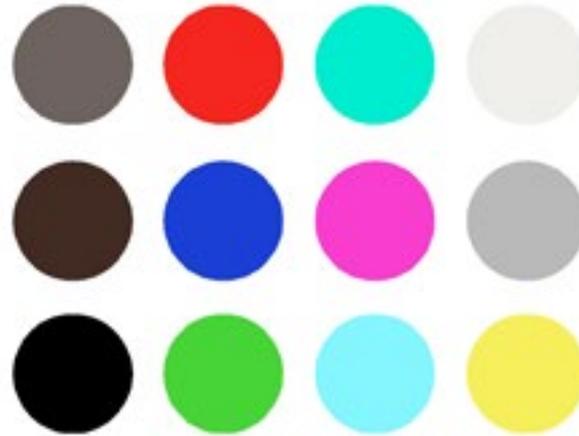
Cromática

▲
Piel

▲
Joyas Reales

▲
Iconografía

▲
Fondo

Colores planos

Textura e iluminación general

Ilustración 8: Virgen de El Cisne

Virgen de La Nube

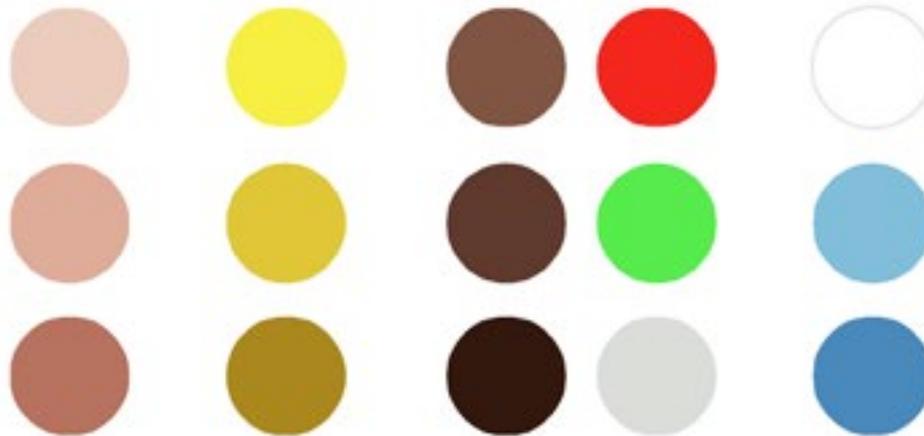
Imagen Real

Boceto

Cromática

▲
Piel

▲
Joyas Reales

▲
Iconografía

▲
Fondo

Colores planos

Luces y sombras

Textura e iluminación general

Ambientación

Virgen del Rosario de Agua Santa

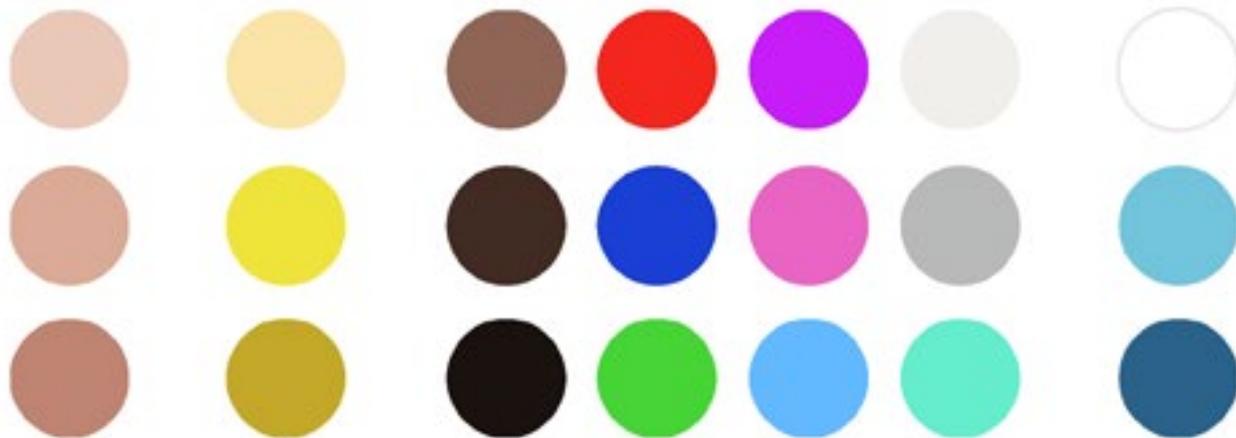
Imagen Real

Boceto

Cromática

▲
Piel▲
Joyas Reales▲
Iconografía▲
Fondo

Ambientación

Textura e iluminación general

Luces y sombras

Colores planos

Virgen de La Merced

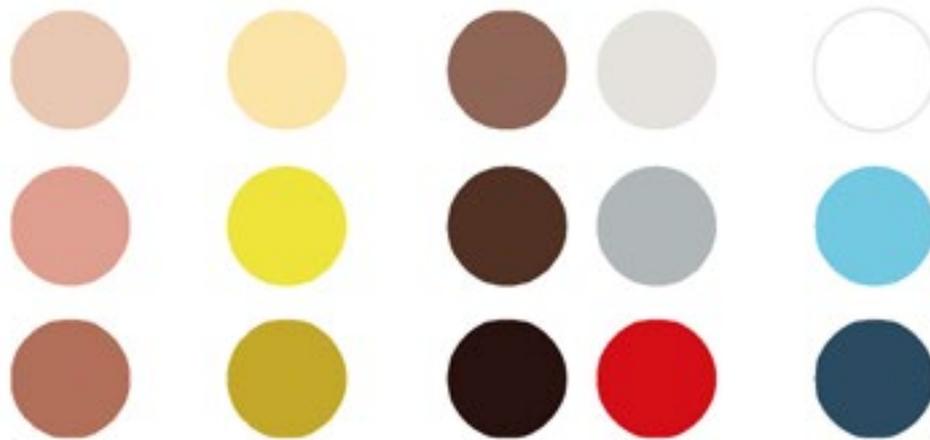
Imagen Real

Boceto

Cromática

▲
Piel

▲
Joyas Reales

▲
Iconografía

▲
Fondo

Textura e iluminación general

Luces y sombras

Colores planos

Ambientación

Virgen del Carmen

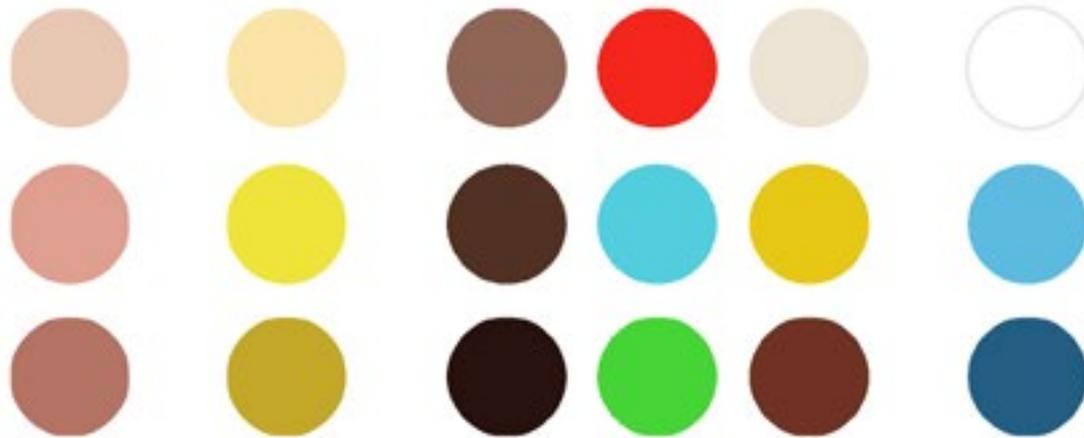
Imagen Real

Boceto

Cromática

▲
Piel

▲
Joyas Reales

▲
Iconografía

▲
Fondo

Ambientación

Textura e iluminación general

Luces y sombras

Colores planos

Virgen de la Natividad de Chilla

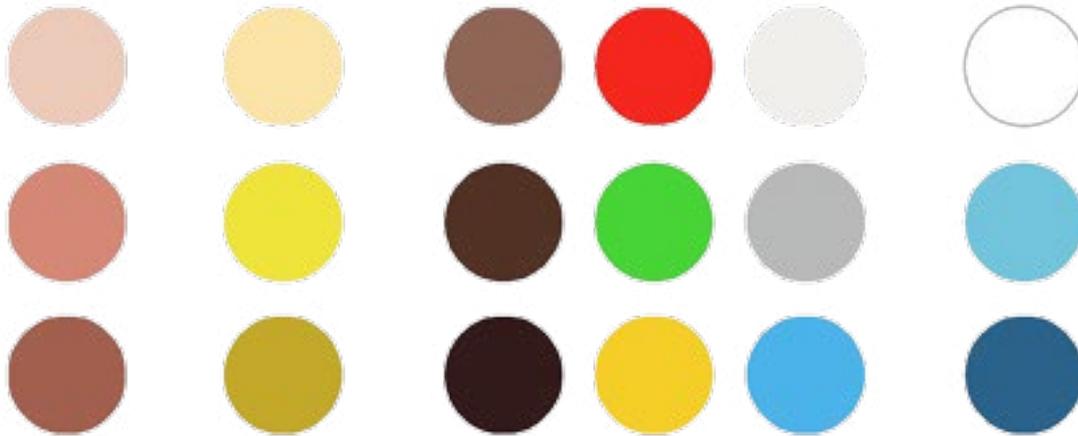
Imagen Real

Boceto

Cromática

▲
Piel

▲
Joyas Reales

▲
Iconografía

▲
Fondo

Colores planos

Luces y sombras

Ambientación

Textura e iluminación general

Virgen Purísima de Macas

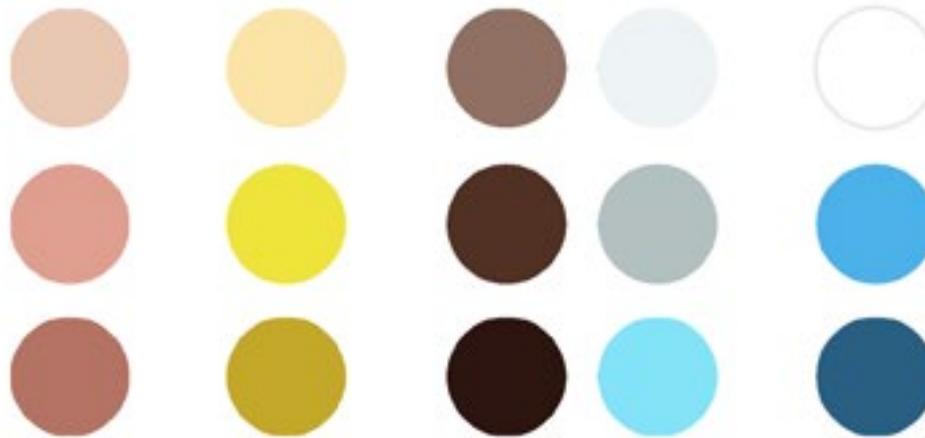
Imagen Real

Boceto

Cromática

▲
Piel▲
Joyas Reales▲
Iconografía▲
Fondo

Ambientación

Textura e iluminación general

Luces y sombras

Colores planos

4.5 Selección de Soportes Gráficos

Determinación de productos

Para tener éxito en la difusión de la religión católica, teniendo presente que al target al que se dirige es al niño ecuatoriano, se realizó una encuesta mixta a 126 infantes con la finalidad de determinar los productos en los que se debería aplicar las ilustraciones de las advocaciones de la Virgen María.

Dando como resultado, que los soportes gráficos con mayor aplicabilidad y que serían utilizados por los niños de la edad de entre 7 a 12 años, serían los que nos muestra la gráfica. (Imagen 45)

Además de los soportes gráficos definidos en la tabla anterior, se planteó aplicar las ilustraciones en carteles.

Y así obtuvimos:

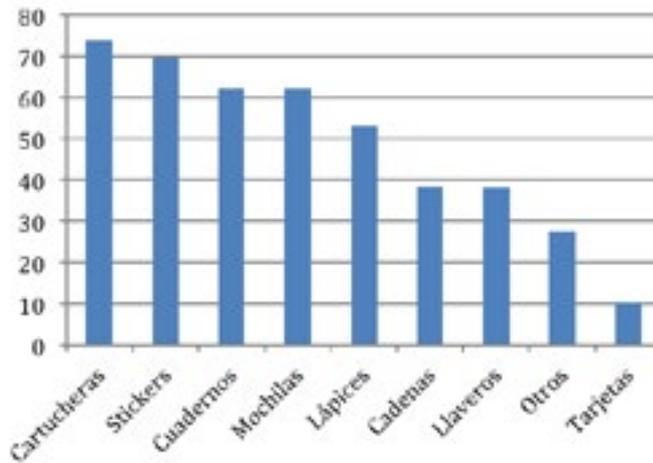

Imagen 43: Soportes Gráficos

Soporte Gráfico 1: Cartuchera

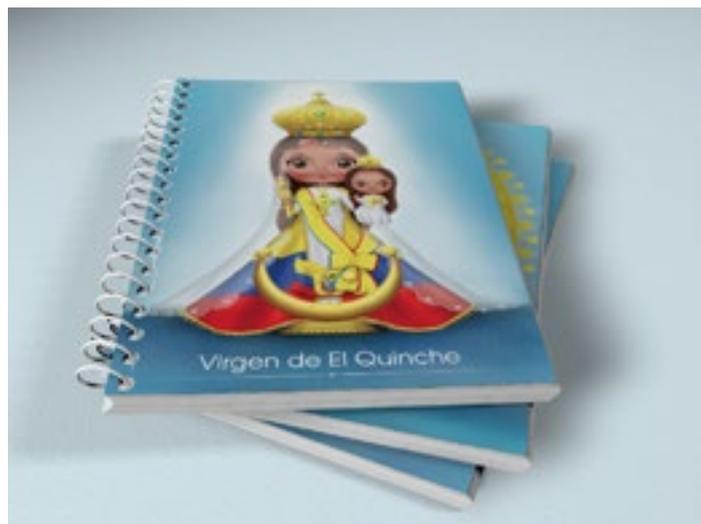
Soporte Gráfico 2: Mochila

Soporte Gráfico 3: Stickers

Soporte Gráfico 4: Lápices

Soporte Gráfico 5: Cuadernos

CONCLUSIONES

De la investigación de las advocaciones de la Virgen veneradas en Ecuador se concluye que la riqueza cultural religiosa que el país posee es muy amplia, ya que se pudo apreciar una gran variedad de historias, tradiciones e iconografías en las cuales se sobresalen símbolos, cromáticas y composiciones que pueden ser muy bien utilizados por el profesional.

El conocimiento de nuevos estilos de ilustración favorecieron para determinar un estilo muy propio para el desarrollo de las ilustraciones que destacan de un gran dinamismo.

La ilustraciones infantiles de las advocaciones de la Virgen poseen los elementos mas característicos de la imagen real, una cromática contrastante, viva y dinámica que dio como resultado imágenes con una gran atractivo visual.

Finalmente los soportes gráficos utilizados nos muestran como pueden ser aplicados los artes elaborados con propuestas propias y así mismo ser muy bien reconocidos por el contexto ecuatoriano.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al profesional involucrado en el área del arte gráfico aprovechar la riqueza visual que se encuentra en cultura del país con la finalidad de proponer proyectos auténticos.

A diseñadores e ilustradores futuros se recomienda nutrirse de los varios estilos y tendencias actuales, sacar provecho de ellos y proponer un propio estilo para con su trabajo.

A ilustradores infantiles se recomienda utilizar rasgos característicos con una cromática contrastante y viva al crear sus artes, para que los niños recuerden sin ninguna complicación los mismos.

Finalmente para los soportes gráficos se recomienda realizar una minuciosa investigación de los objetos más adquiridos por el consumidor para dar a conocer el proyecto y éxito del mismo.

ANEXOS

Modelo de encuesta:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Hola,

Soy egresado de la Facultad de Artes de la Escuela de Diseño y solicito tu colaboración con la presente encuesta ya que tu opinión es de suma importancia para mi proyecto de investigación.

DATOS DEL ALUMNO:

Nombre: _____ Apellido: _____

Edad: _____ Fecha: _____

Escuela: _____

INSTRUCCIONES:

- Marca con una "X" en la respuesta correcta.

1. Señala que objetos son los que más usas.

Cuadernos () Stickers () Cartucheras () Mochilas ()

Lápices () Tarjetas () Llaveros () Cadenas ()

Otros

.....

2. Tienes cuadernos, posters, juguetes, camisetas o cualquier otro objeto con imágenes de la Virgen?

Si () No ()

¿Por qué?

.....

3. Has encontrado en las tiendas, papelerías u otros locales comerciales objetos con imágenes de la Virgen?

Si () No ()

¿Cuáles?

.....

4. Las 2 Vírgenes son las mismas. Señala la que más te gusta.

()

()

¿Por qué?

.....

5. Si te gustó la segunda imagen, ¿Te gustaría tener objetos con imágenes de la Virgen en esta versión?

Si () No ()

6. ¿En qué objetos te gustaría tener estas imágenes?

.....
.....

¡Muchas Gracias!

Encuesta resuelta:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Hola,

Soy egresado de la Facultad de Artes de la Escuela de Diseño y solicito tu colaboración con la presente encuesta ya que tu opinión es de suma importancia para mi proyecto de investigación.

DATOS DEL ALUMNO:

Nombre: Carlos Daniel Apellido: Sigua Santos
Edad: 12 años Fecha: 07 de Abril del 2012
Escuela: Abelardo Tamayo Crespo

INSTRUCCIONES:

- Marca con una "X" en la respuesta correcta.

1. Señala que objetos son los que más usas.

Cuadernos () Stickers () Cartucheras () Mochilas ()
Lápices (-) Tarjetas () Llaveros () Cadenas ()

Otros
Computador

2. Tienes cuadernos, posters, juguetes, camisetas o cualquier otro objeto con imágenes de la Virgen?

Si (X) No ()

¿Por qué?
Porque es buena

3. Has encontrado en las tiendas, papelerías u otros locales comerciales objetos con imágenes de la Virgen?

Si (x) No ()

¿Cuáles?

stickers... Cadenas, lapiceros, mecheros, borradores

4. Las 2 Vírgenes son las mismas. Señala la que más te gusta.

()

(x)

¿Por qué?

Porque es más linda en su colorido

5. Si te gustó la segunda imagen, ¿Te gustaría tener objetos con imágenes de la Virgen en esta versión?

Si (x) No ()

6. ¿En qué objetos te gustaría tener estas imágenes?

Esticker, poster

¡Muchas Gracias!

BIBLIOGRAFÍA

ARNOLD, Eugene. (1982). *Técnicas de Ilustración*. Barcelona: Ediciones de Arte.

CÁMARA, Sergi. (2008). *El dibujo Animado*. España: Parramón Ediciones S.A.

GUZMAN, Manuel. (2011). *Teoría y práctica del color*. Cuenca: Editorial s.e.

HELLER, Eva. (2004). *Psicología del color*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.

Hna. Ortiz B., Borda P., Vaca H. (2002). *María Ñucanchic Mama*. Quito: Edición "Conferencia Episcopal Ecuatoriana".

LABUDOVIC, Ana. VUKUSIC, Nenad. (2009). *El todo-en-uno del Diseñador Gráfico (Secretos y directrices para una Buena práctica profesional)*. España: Promopress.

LAWRENCE, Zeegen. (2006). *Principios de la Ilustración*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.

Malthus – Pio VIII. (1953). *Enciclopedia de la Religión católica*. Barcelona: Dalmau y Jover, S.A.

Matovelle, J. (1981). *Obras Completas*. Cuenca: Editorial "Don Bosco".

Matovelle, J. (1981). *Obras Completas, Nuestra Señora de la Nube*, pp. 389-430, Cuenca: Editorial "Don Bosco".

Matovelle, J. (1981). *Obras Completas, Nuestra Señora de Macas*, pp. 525-545. Cuenca: Editorial "Don Bosco".

NEWARK, Quentin. (2002). *¿Qué es el Diseño Gráfico?*. México: Ediciones G. Gili, SA de CV.

SPENCER, Gary. (2010). *Diseño de Comic y Novela Gráfica*. Barcelona: Parramón Ediciones, S.A.

S/A. (2013). *La Churona Lojana, Antropología Cultural y Humanismo*, pp. 248.

S/A. (2013). *La Virgen de El Cisne: Una historia de migración e intercambio*. Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador, pp. 40, 41.

SWANN, Alan. (1991). *Diseño y Marketing*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.

WEBGRAFÍA

Avilés, E. (n.d). Baños (Tungurahua). Consultado el 08 de junio de 2014, de <http://www.encyclopediadelecuador.com>, <http://www.encyclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=205&Let=>

Basílica de la Merced. Consultado el 20 de junio de 2014, Centro Virtual Cervantes, página web de Enseñanza Profesional: http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/paseo/basilica_merced.htm

Basílica Virgen de la Natividad. Consultado el 13 de mayo de 2014, de <http://www.viajandox.com/eloro/basilica-virgen-natividad-chilla.htm>

Cuentos imaginados: Arte de la ilustración Infantil. Consultado el 21 de abril de 2014, página web de Biblioteca y Documentación: <http://catalogo.artium.org/dossiers/4/cuentos-imaginados-el-arte-de-la-ilustracion-infantil-en-construccion/historia/antecedentes>

¿Cuáles son las tendencias de Diseño e Ilustración?. Consultado el 23 de mayo de 2014, de <http://blog.arteneo.com/cuales-son-las-tendencias-actuales-en-diseno-ilustracion/>

El Cisne. Consultado el 03 de enero de 2014, de <http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=480>

El Cisne. Consultado el 08 de enero de 2014, de <http://www.loja.gob.ec/contenido/el-cisne>

Fiesta de La Virgen de la Nube. Consultado el 16 de diciembre de 2013, de <http://www.viajandox.com/caniar/fiesta-virgen-nube-azogues.htm>

Géneros de Ilustración. (2012). Consultado el 11 de enero de 2014, de <http://anedisen.wordpress.com/2012/08/22/generos-de-ilustracion/>

Historia del color y sus principios básicos. Consultado el 18 de abril de 2014, de <http://www.fotonostora.com/grafico/elcolor.htm>

Iglesias y Santuarios del Ecuador. Consultado el 16 de octubre de 2013, de http://issuu.com/direcdigital/docs/iglesias_y_santuarios_del_ecuador

Ivanzoe. (2012). Aplicaciones de la ilustración en diseño gráfico. Consultado el 25 de octubre de 2013, de <http://diseñograficogalicia.com/aplicaciones-de-la-ilustracion-en-diseno-grafico/>

La Comunidad Virtual de Azoguez en el Mundo. Consultado el 11 de diciembre de 2013, de <http://www.azoguenos.com/Franciscanos>

La ilustración infantil y juvenil. Artículo. Consultado el 23 de abril de 2014, de <http://redgrafica.com/La-ilustracion-infantil-y-juvenil>

La ilustración y el estilo. (2012). Consultado el 26 de Abril de 2014 de <http://dipacho.blogspot.com/2012/10/la-ilustracion-y-el-estilo.html>

La Virgen del Carmen. Consultado el 30 de Octubre de 2013, de http://carmelitascuena.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=25

Las tabletas digitalizadoras. Consultado el 28 de abril de 2014, de <http://redgrafica.com/Las-tabletas-digitalizadoras>

Propiedades del color. Consultado el 14 de abril de 2014, de <http://colores.net/color-es/propiedades-del-color.html>

Santuario de La Virgen de la Nube. Consultado el 13 de diciembre de 2013, de <http://www.viajandox.com/caniar/santuario-virgen-de-la-nube-azogues.htm>

Tendencias en diseño e Ilustración. Consultado el 24 de mayo de 2014, de <http://graffica.info/tendencias-en-diseno-e-ilustracion/>

Typography for Children. Consultado el 19 de mayo de 2014, de <http://www.fonts.com/content/learning/fyti/situational-typography/typography-for-children?siteId=2c670c80-4121-4446-893f-d7fe9690be92>

Virgen Purísima de Macas. Consultado el 12 de marzo de 2014, de <http://virgendelapurisimademacas.blogspot.com/p/juramentos.html>

21 de noviembre fiesta de la Virgen del Quinche. Consultado el 03 de noviembre del 2013, de http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:21-de-noviembre-fiesta-de-la-virgen-del-quinche&catid=124:legion-de-maria&Itemid=115

TESIS

Caballero Serrano, M., Ramos Jiménez, R. (2012). *Ilustraciones Infantiles de Personajes Tradicionales Contemporáneos de la Serranía Ecuatoriana Aplicada en una Línea de Soportes Gráficos*. (Tesis de Grado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). Consultado de <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/1960>

Vázquez Moreno, D. (2009). *Proyecto editorial para incentivar la ortografía en niños de 7-10 años*. (Tesis de Grado). Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador.

OTROS

Borja, R. (2007). Historia del Templo donde se venera a la Virgen Purísima de Macas. Consultado el 14 de julio de 2014, reportaje de Digital TV Macas: <https://www.youtube.com/watch?v=LOOEJ9FJxjA>

Ron, S. (2009). Las Advocaciones de la Virgen María en el Ecuador. Consultado el 19 de noviembre de 2013, reportaje de La Televisión: http://www.tvecuador.com/index.php?id=1118&option=com_reportajes&view=showcanal

———. *Devoción a la Santísima Virgen del Carmen*. CD. SMI Audio Visión. Cuenca.