

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Diseño gráfico

**El libro ilustrado como herramienta
de aprendizaje de la lengua inglesa para el nivel Starters**

Trabajo de titulación previo a
la obtención del título de
Licenciada en Diseño
Gráfico

Autor:

Johanna Gavriela Chipana Palomino

Director:

Paúl Gustavo Peralta Fajardo

ORCID: 0000-0002-6970-6330

Cuenca, Ecuador

2023-02-05

Resumen

Este trabajo de integración curricular tiene como objetivo principal promover el aprendizaje de la lengua inglesa por medio de un libro ilustrado dirigido a los estudiantes del nivel Starters pertenecientes a la academia de Idiomas CCN en Cuenca, Ecuador. Este documento registra el proceso seguido para la creación del libro, dividido en 3 apartados. El primer apartado, hace referencia a la justificación del tema, la delimitación y los fundamentos conceptuales que guían este proyecto. El segundo, relata cómo se llegó al producto de diseño siguiendo las 3 etapas por medio de la metodología propuesta por Christopher Jones *Input-Output*. La etapa *Input* documenta el proceso de investigación con entrevistas y encuestas que tienen como finalidad entender el contexto del problema. El segundo apartado habla de la segunda etapa *Exploración de diseño*, analiza homólogos y establece el sistema gráfico. El tercer apartado relata la tercera etapa *Output*, se testea el producto y se analizan las recomendaciones para mejorar el proyecto. Se centra en el proceso de generación de la propuesta de diseño, su evaluación y la implementación del manual de imagen. Finalmente, en el último apartado se realiza una reflexión sobre los aprendizajes recogidos durante el proceso de desarrollo de este proyecto.

Palabras claves: diseño editorial, lengua inglesa, múltiples inteligencia, CCN, input y output

Abstract

This curricular integration project has as its main objective to promote the learning of the English language through an illustrated book aimed at Starters level students belonging to the CCN Language Academy in Cuenca, Ecuador. This document records the process followed to create the book, divided into 3 sections. The first section refers to the justification of the theme, the delimitation and the conceptual foundations that guide this project. The second relates how the design product was achieved following the 3 stages through the *Input-Output* methodology proposed by Christopher Jones. The Input stage documents the research process with interviews and surveys that aim to understand the context of the problem. The second section talks about the second stage Design exploration, analyzes counterparts and establishes the graphic system. The third section relates the third Out-put stage, the product is tested and the recommendations to improve the project are analyzed. It focuses on the process of generating the design proposal, its evaluation and the implementation of the image manual. Finally, in the last section, a reflection is made on the lessons learned during the development process of this project.

Keywords: editorial design, english language, multiple intelligences, CCN, input y output.

Índice

Apartado 1	8
a. Justificación e importancia	8-9
b. Delimitación y Alcance	9-11
c. Fundamentos conceptuales	12-13
Apartado 2	13
a. Breve introducción a la metodología	13-14
b. Entender el contexto	15-16
1. Etapa 1: Input	16
1.1 Instrumentos de recolección de información	17-19
Apartado 3	19
2. Etapa 2: Exploración de diseño	19
2.2 Homólogos	20-22
2.3 Moodboard	22-23
2.4 Brief de diseño	23-27
2.4.1 Composición	27-32
2.4.2 Retícula	32-33
2.4.3 Tecnología	33-34
3. Etapa 3: Output	35
3.1 Propuesta	35-41
3.2 Prototipo	42
Aprendizajes	43
Referentes bibliográficos	44-45
Anexos	46-51

Índice de figuras

Figura 1. <i>Moodboard del estilo gráfico</i>	23
Figura 2. <i>Diseño del personaje principal y su compañero de viaje</i>	24
Figura 3. <i>Storyboard del personaje</i>	25
Figura 4. <i>Tipografía para los títulos, subtítulos</i>	26
Figura 5. <i>Tipografía para la caja de texto</i>	26
Figura 6. <i>Aplicación de la tipografía e ilustración</i>	27
Figura 7. <i>Temáticas dentro del libro nivel Starters</i>	28
Figura 8. <i>Índice con las 15 unidades, sus temáticas y clasificación por cromática basado en la sinestesia</i>	28
Figura 9. <i>Retícula del libro en A4</i>	33
Figura 10. <i>División cromática</i>	34
Figura 11. <i>Portada del libro “Survival Book”</i>	35
Figura 12. <i>Portada e Índice del libro</i>	36
Figura 13. <i>Portada, introducción y contraportada</i>	37
Figura 14. <i>Personajes principales</i>	37
Figura 15. <i>Estilo, Concept art</i>	38
Figura 16. <i>Desarrollo de Ilustración</i>	39
Figura 17. <i>Escenarios, personajes y una retícula estructurada por cada tema de las unidades...</i>	40
Figura 18. <i>Maquetación del libro</i>	41
Figura 19. <i>Prototipo en papel bond 120 y acabado mate pasta dura</i>	42

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Metodología de Input-Out de John Christopher Jones</i>	14
Tabla 2. <i>Encuesta y entrevista a informantes claves del proyecto</i>	19
Tabla 3. <i>Estudio de homólogos</i>	21-22

Agradecimientos

Primeramente doy gracias a Dios por permitirme estudiar en un país extranjero en tan prestigiosa Universidad, cómo la Universidad de Cuenca y a mi familia por todo el apoyo que me han dado a lo largo de mi carrera. Seguidamente agradezco a la Universidad de Cuenca juntamente con los profesores por haberme enseñado a ser un profesional en la rama del diseño gráfico, en especial a mi tutor Paul Peralta por haber formado parte del proceso integral de formación para el desarrollo de este proyecto.

Finalmente agradezco a quien lea este apartado de agradecimientos y la información del proceso del proyecto de titulación, gracias por considerarlo dentro de su repertorio de formación mental.

Apartado Uno

a. Justificación e importancia

Para los niños el aprendizaje es desarrollado de manera experimental e integral en donde están en completa capacidad cognitiva para aprender un nuevo idioma.

Siguiendo con este razonamiento, el psicólogo Howard Gardner establece que es fundamental el aporte de su teoría titulada *las inteligencias múltiples* para romper los paradigmas clásicos del proceso de aprendizaje dentro del ámbito educativo. Plantea la necesidad de nuevas formas de enseñanza ya que induce a concebir a los estudiantes que aprenden de maneras diferentes, lo que implica que un mismo contenido debe presentarse de diversas maneras para que pueda ser asimilado por un mayor número de estudiantes (Suárez, Maíz, & Meza, 2010).

“El vínculo entre las disciplinas de la pedagogía infantil y el diseño gráfico editorial en el ámbito educativo lo entrelaza el libro ilustrado como soporte didáctico; una pieza fundamental para el proceso de aprendizaje”. (Elena Vélez, 2014).

Cabe destacar que en la actualidad un rango mayoritario de los libros de habla inglesa carecen de orden y equilibrio en cuanto a su diseño gráfico y maquetación de contenido; los cuales son esenciales tanto como soporte editorial y como apoyo

académico para que los estudiantes sean capaces de reunir e interpretar nuevas áreas de conocimiento lingüístico.

Teresa Durán (2005), para subrayar la importancia de la literatura infantil, se refiere al significado de imaginar, que etimológicamente viene de la imagen y el contexto en el que se utiliza. En muchos casos, la ilustración infantil se encarga de contar la historia a través de dibujos, lo cual es esencial para niños que aún no saben leer o que están empezando a hacerlo. Además, entiende que la ilustración es más que una imagen suelta, es un discurso propio. Según la autora: «totalmente apto para desarrollar los mejores potenciales lectores de la mente infantil» (p. 244). Por tal motivo la ilustración editorial es uno de los medios a utilizar, ya que trabaja directamente con los libros y el diseño de los mismos, los cuales enriquecen en cultura, mejoran el lenguaje, desarrolla la capacidad de concentración y la memoria; estimula la imaginación y fomenta el hábito de la lectura en los más pequeños. El estilo gráfico que se emplea es el de Concept art, debido a que su imagen digital está formada por objetos dependientes de la narrativa, cada uno de ellos definido por atributos fantásticos; es ideal para mantener la ilustración sencilla y atrayente al lector.

b. Delimitación y alcance

Este proyecto se enfocará en el desarrollo de un libro ilustrado “*Survival Book*” formato A4, cuyo título está inspirado en la supervivencia del lector en el idioma del inglés. Los lectores serán los estudiantes pertenecientes al nivel Starters en la lengua inglesa, con un rango de 7 a 12 años dentro de la escuela CCN (Cultural Center Of the Nations). Para ello el producto final alude a que cada unidad engloba un compendio de lenguaje básico con ejemplares visuales para la mayor facilidad de comprensión lectora. Cuyo contenido serán 15 temas principales que se dividirán en unidades: *The Universe, The Nature, The Weather and Seasons of the Year, The Animals, The Communities and Parts of the City, The Transportation, The Occupation, The Location, The Parts of the House and Objects, The Family, The Human Body, The Food, The Emotions y The Conversations and expressions*. Un total de 94 páginas en material bond 125 gr.

Para la maquetación del libro se hará uso de una retícula compositiva por cada unidad, que es diferenciada por un color por cada tema. La retícula está compuesta por: una ilustración a doble página, que acapara la primera página de la unidad con el nombre del tema. Seguidamente se complementa con una lectura contada por medio de ilustraciones de personajes y escenarios en donde se desenvuelve la historia por medio de narrativa con estilos de carácter y de párrafo. O con una tabla del vocabulario principal de la unidad representado por íconos de cada elemento y su respectivo

nombre. La tipografía a implementar será legible y permanecerán como mínimo tres estilos de fuentes -títulos, subtítulos y contenido- que varían en todo el libro. Se van a obviar letras cursivas y de tamaño minúsculo respetando un margen por página, con una cromática que resalte sobre el fondo establecido.

El tipo de ilustración será la infantil basado en el estilo gráfico de: Kate Risor, quién es ilustradora y diseñadora profesional, especializada en arte expresivo de cuentos fantásticos e imaginarios. Y con la inspiración de la ilustradora, Laura Watson, quien es especializada en libros infantiles, materiales educativos, revistas y diversas aplicaciones de la ilustración. El desarrollo del contenido será por medio de las herramientas digitales como: Krita- para la realización de personajes y el flat plan- y Adobe Indesign - para la estructura del libro - la estructura de la retícula por cada unidad, se repetirá en todo el libro, para así evitar inestabilidad visual que a lo largo genera distracciones y resta importancia a la lectura.

Al finalizar se imprimirán 2 ejemplares físicos a tapa dura, que se distribuirán dentro de la academia CCN, para el director y un profesor. No se imprimirán más ejemplares debido al presupuesto. Se evita imprimir el libro en formato anillado ya que las páginas corren el riesgo de ser arrancadas o dañadas con mayor facilidad por la estructura del lomo.

c. Fundamentos conceptuales

El libro ilustrado “Survival Book” se realizará por medio de la ramificación del diseño gráfico conocida como el diseño editorial. De acuerdo con la primera aparición de este término en *Los egipcios: El libro de los muertos* (1650 a.c), éste consiste en la armonía gráfica del texto, imagen y la diagramación de libros; lo cual permite un mejor resultado tanto en la estética externa como interna del libro. En 1658, Amos Comenio J. publicó el que es considerado el primer libro ilustrado para niñas y niños en la historia occidental: *Orbis sensualium pictus*, traducido al español como *El mundo en imágenes*.

Éste libro resalta la importancia de la ilustración infantil, encargada de contar una historia a través de los dibujos o ilustraciones, sin importar cuán extenso sea el tema, por medio de la ayuda visual es posible captar la atención y comprensión de los niños.

Por tal motivo, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner Howard, en su libro titulado *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica* (1993); justifica que éste modelo de asociación gráfica y lectora da entendimiento a la mente. Dentro de su teoría explica que existen 8 tipos de inteligencias en la mente de los niños, lo cual se puede capacitar el emplear de manera eficaz las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica y sus dimensiones prácticas, por medio de la

inteligencia llamada *lingüística-verbal*. Esto va de la mano de la *sinestesia*, (Francis Galton, 1880) lo describe cómo la percepción sensorial asociada con palabras y colores, Y el *método deductivo* que va desde un contenido macro a micro, según el libro *Los segundos analíticos de Aristóteles (400 a.c)*. La obtención de información para el contenido del libro se seleccionará por medio de la metodología *Métodos de diseño: Input y Output*, según (John Christopher, 1978), se basa en el cuestionamiento de los objetivos, metas y propósitos del diseño. Por medio de 3 pasos *Input*, en donde se hablan de las bases conceptuales, homólogos e instrumentos de investigación (encuestas y entrevistas); la segunda que es la *Exploración de diseño*, en donde se analiza la información y por último *Output* en donde se presenta el producto de diseño y se presenta a un focus group.

Apartado Dos

a. Breve introducción a la metodología

La Metodología elegida para la realización del proyecto es del diseñador galés Christopher Jones titulada "*Input-Output*" según él autor considera:

El diseñador elabora una cadena de especificaciones y direcciones interrelacionadas para formular propuestas que respondan a los requerimientos dados. El método es el medio para resolver el conflicto entre el análisis racional y el pensamiento creativo. (Metodología del diseño: Fundamentos teóricos, pág.58).

El proyecto se enfoca desde el punto de vista creativo, racional y del control, éstas perspectivas de la metodología del diseño implementadas por el diseñador, en este caso en el ámbito educativo y lingüístico, mismas que considera la metodología. Es una solución óptima ya que se consideraba una cadena de especificaciones y predicciones interrelacionadas para formular propuestas que responden a los requerimientos dados; ideal para avanzar en el proyecto por medio de seis pasos y aumentar la ventaja de este en los estudiantes de la lengua inglesa.

Tabla 1.

Metodología de Input-Out de John Christopher Jones

Etapas	Nombre	Herramientas	Objetivo
Primera	Input	Bases conceptuales y entrevistas/encuestas	Recolección de información
Segunda	Exploración de diseño	<i>Brief</i> , moodboard y análisis de homólogos	Análisis de los datos recolectados
Tercera	Output	Prototipo:pruebas de usabilidad y <i>focus group</i>	Propuesta de diseño

Nota. Tabla metodológica *Input - Output* sintetizada del diseñador galés John Christopher Jones.

b. Entender el contexto

Cómo objetivo general del proyecto tenemos el: *“Diseñar un libro ilustrado para el fomento y aprendizaje de la lengua inglesa por medio de la metodología Input-Output de Christopher Jones, dirigidos hacia los estudiantes del nivel Starters dentro de la escuela de idiomas Cultural Center of the Nations ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador.”* Se enfoca en el diseño de un libro con ilustraciones infantiles con la finalidad de fomentar el aprendizaje de la lengua inglesa por medio de una metodología propia del diseño gráfico para el desarrollo de la estructura y contenido del libro.

Tipo de desarrollo: Libro ilustrado físico

Necesidad: El material existente carece de orden estético y gráfico, es decir confunde unidades y tópicos del contenido, sobre todo en el ámbito ilustrativo para el beneficio de la lengua inglesa.

Objetivo del libro: Ser un libro que sirva de aporte para aprender el idioma del inglés por medio de la lectura, ilustraciones y vocabulario..

Problema a resolver: Desorden en la maquetación y contenido del material lingüístico común de los niños que recién están aprendiendo a leer y escribir.

Diferenciación: Ilustraciones fantásticas con actividades de lectura y ejercicios para desarrollar el vocabulario del idioma.

Ilustración: La ilustración infantil (concept art y fantástico).

Expectativas: Facilitar el aprendizaje del idioma inglés por medio de ayuda visual (ilustraciones) para desarrollar más el fomento de la lectura y memoria visual del idioma.

Producto final: El libro está ilustrado en formato impreso para la comodidad del lector.

Público objetivo: Niños (7 a 12 años) del nivel Starters, pre-A1.

Lugar: CCN, escuela de idiomas Cultural Center of the Nation.

Estructura: 15 temas básicos del nivel Starters (7-12 años) con ejercicios de lectura, vocabulario y ejemplos visuales. *The Universe, The Nature, The Weather and Seasons of the Year, The Animals, The Communities and Parts of the City, The Transportation, The Occupation, The Location, The Parts of the House and Objects, The Family, The Human Body, The Food, The Emotions y The Conversations and expressions.*

1. Etapa 1.- Input: Bases conceptuales, entrevistas/encuestas y homólogos.

La primera Etapa es la del Input, en donde se hace la recolección de información de las bases conceptuales, dichas son las definiciones que se utilizan a lo largo del proyecto, en conjunto con la referencias bibliográficas de donde se obtuvo el término, todo esto se presenta por medio de una tabla comparativa.

1.1 Instrumentos de recolección de información

Se seleccionan dos métodos: la encuesta, dirigida al público objetivo y profesores del sector privado y público, especializados en la enseñanza de la lengua inglesa a niños del mismo rango de edad o similar al proyecto -7-12 años-; y a los estudiantes pertenecientes a la academia CCN y otras instituciones del nivel pre-A1 con las mismas edades.

Y la entrevista, enfocada en informantes claves: pedagogos de *Cambridge* y de colegios públicos y privados, ilustradores infantiles, diseñadores gráficos de la Universidad de Cuenca y especialistas en el área del diseño editorial y por último al director de la academia de inglés *Cultural Center of the Nations -CCN-*.

De acuerdo con la metodología “Input-Output” para proceder a la primera etapa llamada *Input* se requiere la recolección de información por medio de entrevistas y encuestas, dirigidas hacia los profesores del sector público y privado; y a los estudiantes del nivel Starters pertenecientes a las edades de 7-12 años.

En primera instancia se estructuró el cuestionario a los profesores sobre los libros de inglés para los niños entre las edades de 7 a 12, (*Ver anexo A*). En este cuestionario se busca conocer las opiniones de los profesores de los materiales dentro del ámbito educativo.

Seguidamente se realizó la encuesta a los estudiantes de inglés titulada *Diseña tu libro*, en dónde los estudiantes dan su opinión sobre sus libros de inglés y de qué manera les gustaría que sean gráficamente. Todo esto por medio de las siguientes preguntas. (Ver anexo B).

Y de último lugar para este apartado se entrevistaron a 6 informantes claves, cada uno perteneciente a un área en específico de la educación y del diseño, tanto profesores de inglés como a diseñadores e ilustradores infantiles. En dónde cada uno dio su opinión profesional de cómo estructurar el libro ideal de inglés. (Ver anexo C).

A manera de criterio general el punto en común al que llegaron los profesores del sector público y del sector privado es que sugieren la utilización del contenido con el método deductivo, es decir de macro a micro. Ambos grupos sugieren el empleo del formato del cuaderno universitario, es decir el tamaño A4, para que los niños puedan realizar ejercicios, y leer con letras grandes, que la tipografía sea grande y sencilla, sin adornos, es decir Sanserif. En las encuestas y las entrevistas se les presenta opciones de estilos de ilustración y los profesores en el aspecto morfológico optan por el estilo de ilustración de concept art y fantástico.

En cuanto a su material, debe ser práctico y durable para que los niños lo puedan manipular, preferiblemente en físico A4, cosido y engomado, compuesto de

páginas que puedan servir para escribir, pintar y colorear, es decir un papel bond de 120 gr resistente. Y por último que debe haber más ilustraciones a doble página que cajas de texto o contenido.

Tabla 2.

Encuesta y entrevista a informantes claves del proyecto.

Informantes claves	Ilustración	Formato	Cromática	Tipografía	Letra	Tamaño
	<i>Concept art</i>	<i>Físico</i>	<i>Primarios</i>	<i>Grande</i>	<i>Sencilla</i>	<i>A4</i>
Profesores*	31,3%	62,5%	75%	75%	81,3%	80%
Estudiantes*	80%	50%	50%	100%	100%	60%
Diseñadores	100%	80%	100%	100%	100%	80%
Ilustrador	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nota. Tabla de instrumentos de recolección de información. *Informantes claves.

Apartado Tres

2. Etapa 2.-Exploración de diseño: Brief de diseño, análisis de los datos recolectados.

En la segunda etapa hace un recuento de la información obtenida a manera de retroalimentación para la selección de los homólogos y la toma de decisión de ideas, los cuales son los ejemplares gráficos referentes con temáticas y contenido similares al del proyecto.

Ideación, evaluación e implementación

2.2 Homólogos

Entre los libros escogidos están 3 libros de *Cambridge University: Story Fun, Fun for Starters, Guess What*; y 2 libros *Picture Dictionary: Content Areas de Oxford* y *English Together* de Diana Webster; todos sugeridos por los entrevistados y encuestados. Evidentemente se analizan los elementos gráficos de los homólogos y son seleccionados por su estilo ilustrativo, tipografía, cromática y retícula estructurada para la realización del proyecto de titulación. (Ver tabla 3).

Evidentemente se analizan los elementos gráficos dentro de los homólogos y son seleccionados por su éxito dentro de la enseñanza del inglés. Por consiguiente se analizan sus estilos ilustrativos, los cuales son basados en el concept art 2D y 3D; la tipografía que en su mayoría es Sanserif con un tamaño 16 en adelante; su cromática de colores pasteles o primarios y por último una retícula estructural, es el equilibrio de las ilustraciones a doble página con las cajas de texto dinámicas; su tecnología es de un material de pasta semi dura, cosida y engomada. Todos estos libros infantiles se tomaron como referentes por sus elementos gráficos, distribución en sus contenidos y originalidad en su narrativa, para proceder a la realización del proyecto de titulación en formato A4.

Tabla 3.

Estudio de homólogos

Descripción	Libros	Estilo gráfico: infantil, concept art 2D y 3D
<p>Oxford Picture Dictionary:</p> <p>Content Areas for Kids : Contiene 70 temas agrupados en 9 unidades temáticas. Las unidades se enfocan en el idioma del hogar, la escuela, los estudios sociales, las ciencias, la salud. Los temas están explícitamente alineados con los estándares nacionales y estatales.</p> <p>Autor: OXFORD: Jenni Currie y Joan Ross Keyes.</p>		
<p>Fun for Starters: Actividades e ilustraciones divertidas equilibradas con preguntas, donde practican todas las áreas del programa con dibujos.</p> <p>Autor: Cambridge English: Anne Robinson y Karen Saxby.</p>		
<p>Story Fun: Level 1: Contiene ocho historias completamente ilustradas seguidas de actividades divertidas y preguntas que practican el vocabulario. Storyfun es ideal como conjunto de lectores para acompañar al curso general de primaria.</p> <p>Autor: Cambridge English: Karen Saxby.</p>		

<p>Guess What! 1 American English: Hechos interesantes, fotografías asombrosas y videos cautivadores de la vida real llevan a los jóvenes estudiantes a un viaje para explorar el mundo mientras aprenden inglés.</p> <p>Autor: Cambridge English: Susannah Reed y Kay Bentley.</p>		
<p>English Together: Pupil's book: Se basa en la creencia de que los niños aprenden trabajando juntos, jugando y explorando. Brinda muchas oportunidades para que los niños cooperen para resolver problemas y expresarse.</p> <p>Autor: Diana Webster y Anne Worrall.</p>		

Nota. Tabla de homólogos en el ámbito de enseñanza del idioma inglés con similares temáticas para el nivel introductorio pre-A1 (Starters).

2.3 Moodboard

Para la realización del moodboard se tomó en cuenta el estilo del *Concept Art*, dentro de los libros de las ilustradoras de cuentos y libros infantiles, conocidas como: Laura Watson y Kate Risor. Sus libros contienen tipografías: Beagle, Inner Shadow, Mouse Memoirs, diseño de personajes a trazo libre, con un estilo caricaturizado o concept art y por último una cromática de colores pasteles, primarios, cálidos con un ligero toque de colores fríos para generar contraste en las ilustraciones.

Figura 1.

Moodboard del estilo gráfico

Nota. Moodboard de sistema gráfico de libros infantiles.

2.4 Brief de diseño

Los aspectos formales del diseño son las ilustraciones de personajes y escenarios (concept art), maquetación del contenido del libro, aplicación de cromática, tipografía san serif (sencilla y grande).

Morfología: Ilustración editorial basado en el estilo gráfico de: Kate Risor, quién es ilustradora y diseñadora profesional, especializada en arte expresivo de cuentos fantásticos y personajes expresivos. Se caracteriza por agregar detalles imaginarios para que cada mundo se sienta auténtico, con un enfoque en la iluminación y la

perspectiva. Y con la inspiración de la siguiente ilustradora, Laura Watson, quien es especializada en libros infantiles, su talento otorga sensibilidad a cada ilustración, expresando plenamente el estado de ánimo deseado, ya sea tranquilidad o energía ilimitada, como los propios niños.” Ambos estilos gráficos calificarán para el desarrollo del contenido que logrará captar la atención del lector y se implementará en todo el libro, para así evitar inestabilidad visual que a lo largo genera distracciones y resta importancia de la lectura.

Bocetos: Para los 150 personajes y 50 escenarios se utilizó el programa Krita, en donde se realizó toda la ilustración a blanco y negro.

Tipología: Aventura, fantasía, diversión, imaginación.

Figura 2.

Diseño del personaje principal y su compañero de viaje

Nota. Tipo de ilustración Concept art y fantástica.

Figura 3.

Storyboard del personaje

Nota. Ejemplares de los escenarios dentro del libro.

Tipografía de contenido: Mouse Memorias y Sassoon Primary. Tomando en consideración la recolección de información tanto en las entrevistas como en las encuestas se cree conveniente que para aspectos de cromática se debe aplicar una tipografía San serif, grande y con legibilidad. Es por ello que se escogió la Sassoon Primary y la Mouse memoirs.

Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino

Cualidades: Ha sido aprobada por los expertos como una tipografía que proporciona una forma flexible y progresiva de enseñar la unión de letras y promueve la lectura en los niños.

Figura 4.

Tipografía para los títulos, subtítulos

**Mouse
Memoirs** **ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ**

Nota. Tamaño de al menos 30-40 pt y para los subtítulos 24 pt.

Figura 5.

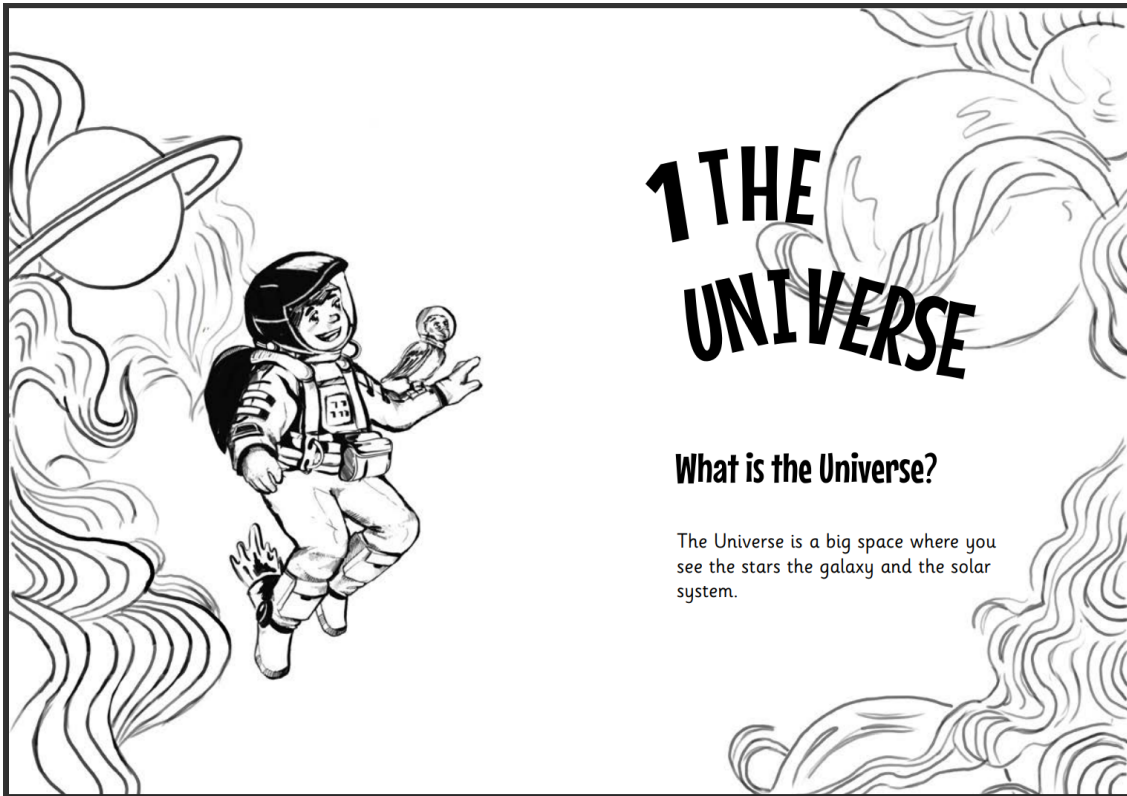
Tipografía para la caja de texto

**Sassoon
Primary
Bold** **ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÀÁÊË
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzàáéîõøü&**

Nota. Tamaño de al menos 14-24 pt.

Figura 6.

Aplicación de la tipografía e ilustración

Nota. Primera unidad del libro *The Universe*.

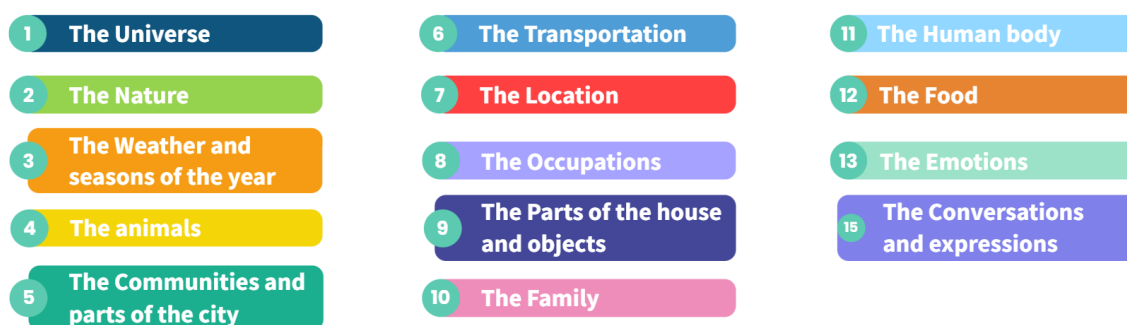
2.4.1 Composición

Una retícula compositiva por cada unidad: vocabulario, definición, actividades e historias compuesta de 94 páginas y 15 temas principales que se dividirán en 15 unidades. Una ilustración que acapara la primera página de la unidad con el nombre de la misma y su numeración, seguidamente una lectura contada por medio de ilustraciones de personajes y escenarios a doble página en donde se desenvuelve la

historia por medio de narrativa con estilos de carácter y de párrafo, una tabla del vocabulario principal de la unidad representado por íconos de cada elemento y su nombre respectivo.

Figura 7.

Temáticas dentro del libro nivel Starters

Nota. Contenido del libro: 15 unidades.

Figura 8.

Índice con las 15 unidades, sus temáticas y clasificación por cromática basado en la sinestesia

The Universe	The numbers, colors, sizes, distances and vocabulary	8-17	The Occupations	Arts, food: gastronomy, labor, health, work and public	62-67
The Nature	The elements of nature, types of habitats and vocabulary	18-25	The Parts of the House and Objects	Rooms of the house, objects and prepositions	68-73
The Weather and Seasons of the year	The weather, what causes the seasons?, and the four seasons	26-33	The Family	The family members and vocabulary	74-77
The Animals	Classification of the animals: Domestic, farm, marine, wild and insects	34-41	The Human Body	The five senses: eat, smell, listen, see and touch	78-81
The Communities and Parts of the Cities	Rural, urban, suburban and parts of the city	42-49	The Food	The food pyramid: junk, dairy, meats, vegetables, fruits and grains	82-85
The Transportation	Classification of the transportations: land, air and water	50-55	The Emotions	Classifications of the emotions: Happy, sad, angry, etc and I feel	86-89
The Location	Cardinal points, directions, address, where is my house? and vocabulary	56-61	The Conversations and expressions	Greetings and farewells and I feel	90-93

Nota. Índice del libro ilustrado “Survival Book”

1. *The Universe*, en donde se tratan temas como los colores, tamaños, distancias y los números.
2. *The Nature*, asocia lo visto anteriormente en conjunto con los elementos de la naturaleza, hábitats: la jungla, el bosque, la selva, el océano; partes de la naturaleza y sus definiciones.
3. *The Weather and Seasons of the Year*, se representará los tipos de clima por medio de ejemplos ilustrados, preguntas frecuentadas en el idioma, conceptos de temperatura y clima, las temporadas del año y sus clasificaciones. Se tratará de obviar utilizar vocabulario de lugares poco frecuentados cuyas estaciones o temperaturas no sean de conocimiento común.
4. *The Animals*, combinará lo aprendido en las primeras 3 unidades al clasificar a los animales por hábitats: *domestics/pets, farm animals, marine animals, wild animals, insects*. Cabe destacar que se omitirá el uso de nombres científicos para referirse a los animales y solamente se hará de los mismos con ejemplos referentes al hábitat en donde se encuentren.
5. *The Communities and Parts of the City*, luego de haber aprendido el vocabulario de la naturaleza esta unidad se divide en tres categorías a las comunidades: *Rural*,

Suburban, Urban y se introduce vocabulario de la ciudad, del campo y suburbial por medio de ilustraciones de los lugares y sus diferencias; a partir de ahí se tratan los lugares de la ciudad. Sin embargo se busca ilustrar de manera sencilla las comunidades y los lugares a mostrar, omitiendo detalles para no distraer al lector.

6. *The Transportation*, une la unidad anterior a los medio de transporte ya que estos medios varían dependiendo del lugar, ya sea el campo, la ciudad y el océano. Se clasifica en 5 tipos: *Cars, Trucks, Air Transportation, Public transportation, Water transportation*, en conjunto con sus debidos ejemplos por categoría. Para esta unidad no se ilustran medios de transporte personalizados o esporádicos que sean utilizados en una región o ciudad en particular.
7. *The Occupation*, habla sobre las ocupaciones divididas en cuatro partes: *Arts, Food, Mathematics and Education*; se representa por medio de preguntas comunes, vocabulario e ilustraciones de las herramientas que usa cada profesional. Las profesiones utilizadas serán las más frecuentes y de ninguna manera se desacredita o resta importancia a las profesiones artesanales.
8. *The Location*, es aquí donde se narran escenarios con preguntas frecuentes sobre: *Where do you live?, Address/Ubication: the city, country and county* y una leve

- mención sobre los *Cardinal points: North, South, East and West* y vocabulario del mismo por medio de ilustraciones de personajes, lugares y objetos.
9. *The Parts of the House and Objects*, introduce las partes de la casa por medio lecturas de ilustraciones de paisajes y personajes con su respectivo dibujo en perspectiva cónica de los objetos dentro de cada cuarto en conjunto con el nombre y descripción de la función del mismo. Así mismo se habla de *In, Out* de manera sutil se añade *Under, On*. No se van a utilizar adjetivos calificativos, sin embargo si se tocarán los adjetivos demostrativos.
 10. *The Family*, emplea el uso de la lectura con escenarios y nuevos personajes ilustrados de acuerdo con *the genealogical tree, vocabulary, who is it?, verb to be* y *adjetivos posesivos: My*. Se omitirá utilizar los adjetivos posesivos en tercera persona y la ilustración deberá mantenerse similar entre los miembros de la familia.
 11. *The Human Body*, se emplea una mención de la definición del cuerpo humano, *The five senses*, y los verbos de acción de cada sentido; *Actions verbs* del cuerpo humano en su totalidad, y nuevamente adjetivos posesivos y *verb to be*.

12. *The Food*, que se clasifica en: *The Food pyramid, I like and dislike/don't like*. Se evita ahondar en temas como los trastornos alimenticios, y se mantiene una ilustración en detalle/realista de la comida para llamar la atención del lector.
13. *The Emotions*, se ilustra escenarios distintos que reflejan las emociones de su día a día, con personajes de diferentes edades y “problemas” a través de preguntas como: *How are you feeling, I feel, Verb Ing, The Emotions Classifications*. No se tocará las enfermedades mentales, ni su clasificación se evitará colocar problemas de hogar, bullying, acoso, etc y el diseño tratará de mantener un tono divertido, no tan serio.
14. *The Conversations*, cerrará con ejemplos las expresiones más conocidas a través de conversaciones y escenarios que ameriten de los mismos. La estructura gramatical se mantiene sencilla, con legibilidad, acompañada de ilustraciones más detalladas en donde se desarrolle la historia.
15. *The expressions*, ésta unidad termina con las expresiones cotidianas del inglés.

2.4.2 Retícula

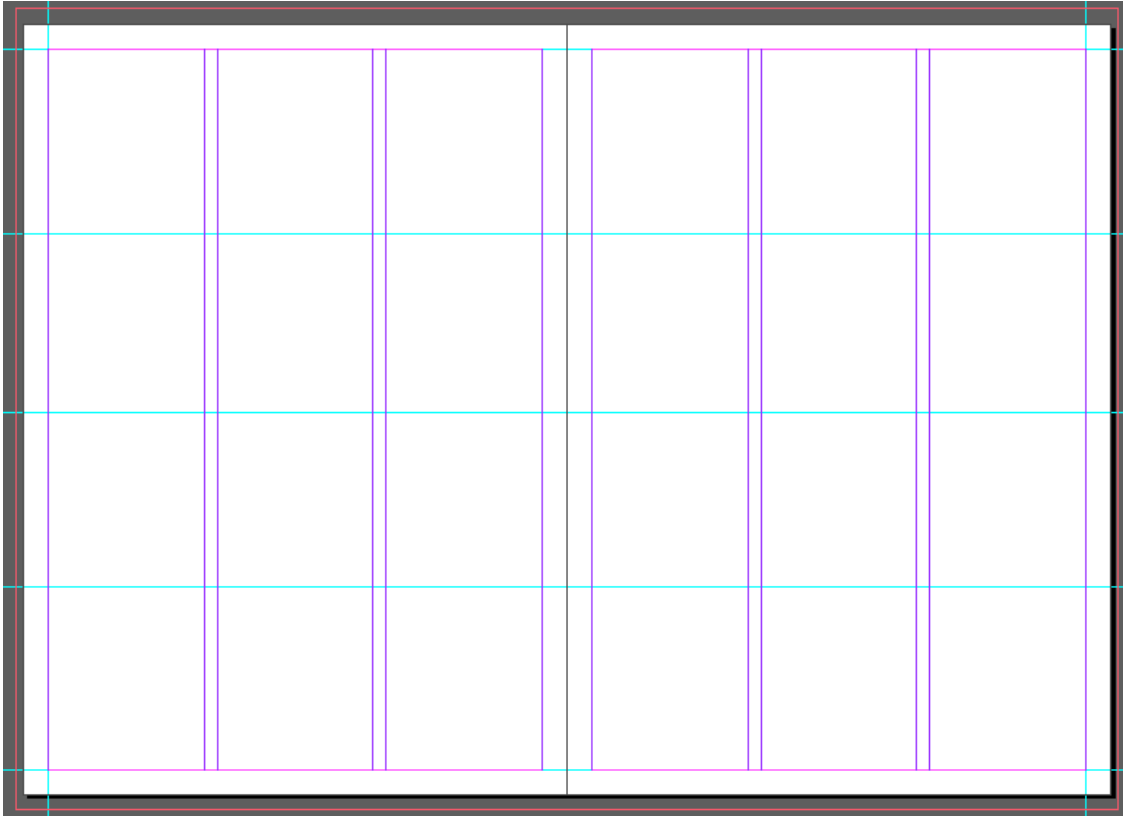
Composición: 3 columnas y 4 filas, páginas enfrentadas.

Márgenes: 0,96 cm (superior e inferior, lateral izquierdo y derecho).

Formato: A4

Figura 9.

Retícula del libro en A4

Nota. Generada el programa Indesign.

2.4.3 Tecnología: Papel bond 120 gr , full color, pasta dura.

Justificación por determinado recurso: Es un soporte editorial y apoyo académico para que los estudiantes sean capaces de reunir e interpretar nuevas áreas de conocimiento lingüístico con un material resistente para facilitar el agarre, duración y manipulación del libro ilustrado.

Cromática: Tomando en consideración la recolección de información tanto en las entrevistas como en las encuestas se cree conveniente que para aspectos de cromática se debe aplicar un fondo blanco para el contenido y se debe manejar un color de acompañamiento por cada unidad, es decir asociar cada unidad con sus colores correspondientes a esto se le llama método de la sinestesia.

Por cada unidad se establece un color base. Dichos colores son asociados con sus temas, un ejemplo claro es la primera unidad: *The Universe*: azul marino y así sucesivamente cada color corresponde a un tema en específico.

Figura 10.

División cromática

Nota. Cromática establecida por cada unidad y la estética del libro en tonalidades en verdes basados en la supervivencia y la naturaleza en la que se desenvuelven los planos.

3. Etapa 3: Output

3.1 Propuesta

Se tomó en consideración la información recolectada en las etapas previas, y se realizó el libro titulado *Survival Book*, que representa la supervivencia del lector con el personaje Tom en el idioma, convirtiendo la lectura en una aventura.

Figura 11.

Portada del libro "Survival Book"

Nota. Papel bond 120 gr , full color, pasta dura.

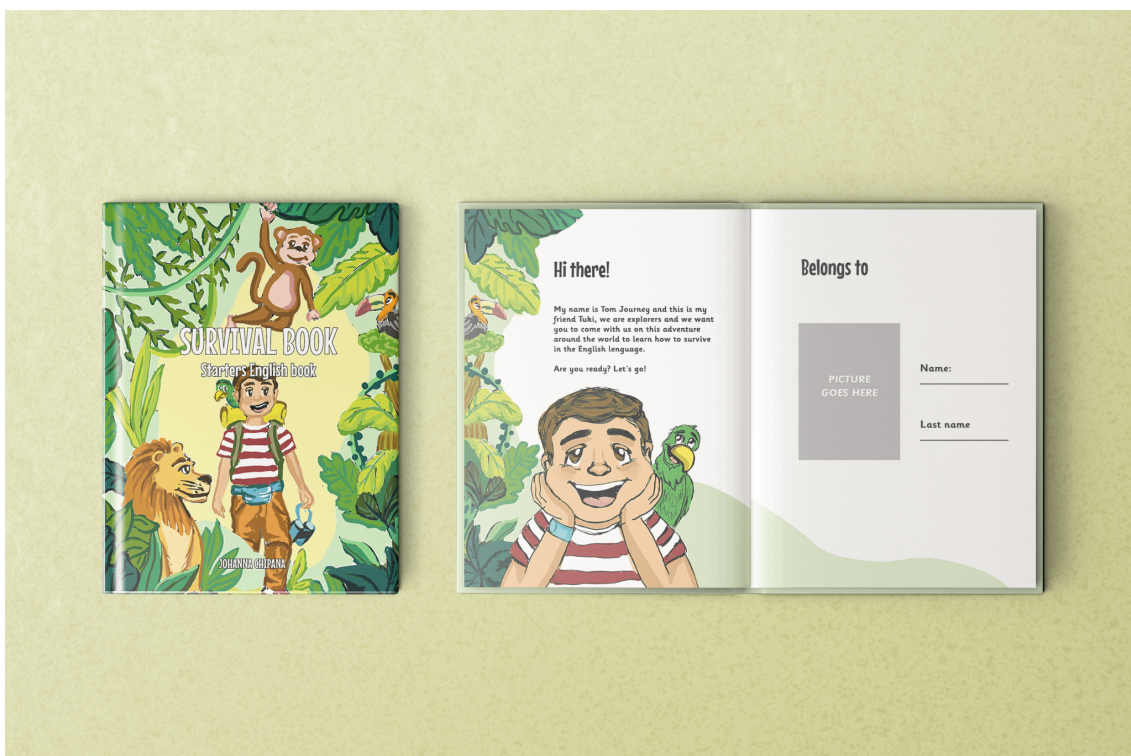
Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino

Propuesta de Valor: Los niños pueden personalizar su libro con actividades para colorear, escribir, dibujar y pintar. Obteniendo cómo resultado un libro diferente en cuanto al nivel de creatividad e imaginación por cada estudiante o lector principiante del idioma.

Cubre diferentes temáticas de diferentes rangos del conocimiento, es decir está compuesto de temas cómo el universo hasta las partes de la casa.

Figura 12.

Portada e Índice del libro

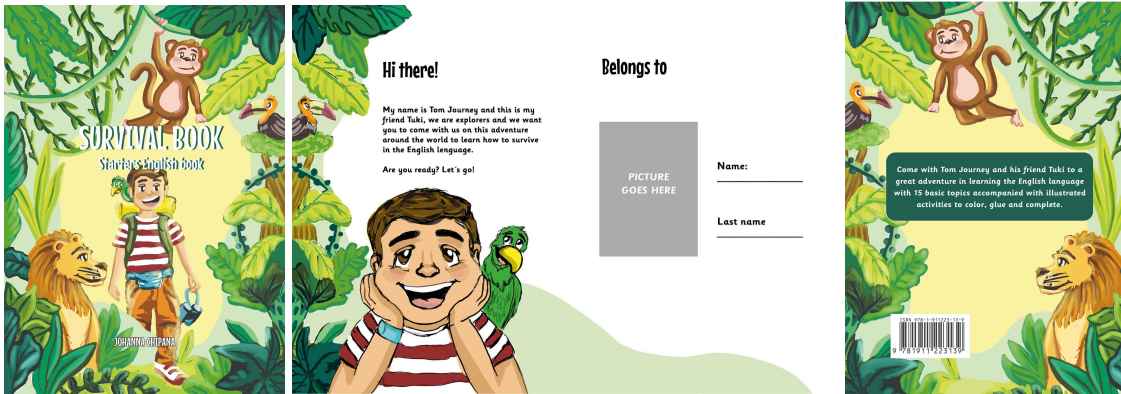

Nota. Personalización del libro, es decir los niños pueden personalizar su libro con actividades para colorear, escribir, dibujar y pintar.

Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino

Figura 13.

Portada, introducción y contraportada

Nota. Título y descripción del libro en tamaño A4 estándar.

Diseño de personajes: El personaje principal se llama Tom Journey y su fiel compañero es Tuki, un loro aventurero. Nace a partir de una encuesta en los Estados Unidos en donde el nombre Tom es considerado el más común del país. Y el nombre Tuki está inspirado en un querido amigo y compañero personal de la autora del libro.

Figura 14.

Personajes principales

Nota. Características de los personajes

Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino

Morfología: El estilo de los personajes es del Concept art.

Figura 15.

Estilo, Concept art

Nota. Estilo viaje narrativo en donde el lector acompaña al personaje Tom.

Tipología: Aventura, fantasía, diversión, imaginación.

Tomando en cuenta la recolección de información tanto en las entrevistas como en las encuestas se cree conveniente que para aspectos de diseño debe ser la Ilustración editorial estilo *Concept art*. Este estilo personal y amigable genera más dinamismo en sus escenarios y atrae al potencial lector o estudiante a emprender esta aventura con el personaje principal a través de un viaje narrativo.

Ambientación y escenarios: Dependiendo de la temática el lector puede acompañar al personaje en sus aventuras.

Figura 16.

Desarrollo de Ilustración

Nota. Se realizaron más de 150 personajes y más de 50 escenarios.

Maquetación: La maquetación del libro se desarrolla en el programa Indesign con un total de 96 páginas de ilustraciones y escenarios desarrollados en el programa Krita, Dicha maquetación estructura respetando la estructura de temas desde lo macro a lo micro, es decir con temas amplios hasta llegar a los más sencillos, en este caso desde *The Universe* hasta la última unidad *The conversations and expressions*, preparando al lector con un vocabulario básico para que pueda sobrevivir en el habla, aprendizaje y aventura de aprender un nuevo idioma.

Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino

Figura 17.

Escenarios, personajes y una retícula estructurada por cada tema de las unidades: concepto, vocabulario y lectura.

Nota. Contenido del libro 4ta unidad.

Diagramación del libro: Luego de haber realizado los pasos anteriores se procede a diagramar el libro compuesto por las 15 unidades básicas. Por cada unidad existe una definición introductoria del título del tema, una tabla del vocabulario nuevo aprendido, una lectura para reforzar el tema con personajes nuevos relacionados con el tópic y por último diferentes actividades para dibujar, pintar y colorear el nuevo tema aprendido por el estudiante a manera de retroalimentación basándose en la memoria visual del lector y cómo es capaz de retener la información aprendida con las ilustraciones y los personajes que a lo largo del libro han captado su atención junto con el personaje principal Tom y Tuki.

Figura 18.

Maquetación del libro

Nota. Spreads de las portadas de las unidades del libro.

Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino

3.2 Prototipo

Experiencia de usuario/Focus group

Dentro del grupo focal se llegó a la fácil comprensión del contenido, legibilidad en armonía con los elementos gráficos cómo la cromática, las cajas de texto y la tipografía; Hubo una mejora en la atención memorial por medio de ilustraciones a doble página. Se concluyó que el proceso del aprendizaje del idioma se obtuvo con mejores resultados y la habilidad de manejar el speaking, writing y listening llegó con prontitud, todo esto por medio del apoyo visual de la ilustración.

Figura 19.

Prototipo en papel bond 120 y acabado mate pasta dura

Nota. Prototipo del libro con las primeras 5 unidades.

Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino

Aprendizajes y recomendaciones

Cómo docente dentro de la escuela de idiomas CCN vi la necesidad del uso de un libro que cumpla con las necesidades del lector y que a su vez sea estéticamente agradable para la enseñanza y aprendizaje del inglés con mis estudiantes. Por tal motivo al realizar este proyecto tomé en consideración los aspectos tanto gráficos como educativos que en mis 5 años de docencia llevo observando. Para así crear un producto ideal de diseño. Durante el proceso de creación aprendí que es necesario analizar con escrutinio el contenido que conlleva el libro ya que si bien es completo con las 15 podría haber añadido algunos subtemas que profundicen más los tópicos del libro. Esto con respecto al contenido, en cuanto a sus personajes principales se pudo haber añadido a una niña como compañera del personaje Tom, para proyectar diversidad. Si bien es cierto que en la última unidad se evidencian más personajes humanos, creería que desde el principio se vería de mejor manera. Al finalizar el proyecto de titulación se llegó a la conclusión de que las ilustraciones cumplen y facilitan el aprendizaje, captan la atención de los estudiantes y que con la ayuda del profesor asignado a la hora de dar clases, los niños del nivel starters mejoran el habla, la lectura, la escritura con las actividades dentro del libro. Se evidencia una evolución en la rapidez de su aprendizaje, de igual manera en su proyección escrita.

Referentes bibliográficos

Rumazo, O. (2013). *Determinación del nivel correlacional que existe entre el desarrollo de las inteligencias y el fomento de la creatividad en los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo año de educación básica.*(pg. 21). Babahoyo. Universidad técnica de Babahoyo. Recuperado el 10 de Marzo del 2022 en:

<http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/2250/TESIS%20DE%20INTELIGENCIAS%20MÚLTIPLES.pdf;jsessionid=CB2EEA7FC282A882356CFFDA2A35427B?sequence=1>

Valverde S. (2016). *Proyecto para la mejora del rendimiento escolar.* (pg. 18). Quito. Universidad Católica del Ecuador. Recuperado el 15 de Marzo del 2022 en:

<http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/13069/Disertaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&id=Allowed=y>

Gardner, H. (2006). *Inteligencias múltiples de la teoría a la práctica.* (pág. 28). Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Recuperado el 16 de Marzo del 2022 en:

<https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582017.pdf>

Jones C. (1978). *Metodología del diseño: Fundamentos teóricos* (2ª ed) Vic. Editorial Costa LLibreter. Recuperado el 18 de Marzo del 2022 en:

https://drive.google.com/file/d/1d2_3N7m6sjvCNwrJaUVN6FE-vnyRlDlO/view

Arkaitz T. (2022). *Pre A1 Starters, formerly known as Cambridge English: Starters* (YLE

Starters), is one of our Cambridge English qualifications. It is the start of a child's language journey. Cambridge. Cambridge University Press. Recuperado el 3 de Abril del 2022 en:

<https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/#:~:text=Pre%20A1%20Starters%20is%20the,confidence%20and%20improve%20their%20English>.

Comenio J. (1705). *Orbis Sensualium Pictus*. (1era ed). London. Boston Public Library. Recuperado el 15 de Abril del 2022 en:

<https://archive.org/details/johamoscommeniiioocome>

Anexos

Anexo A.

Cuestionario a los profesores sobre los libros de inglés del nivel starters.

N°	Preguntas	Opciones	Porcentaje
1	¿Según su criterio piensa que el libro es mejor digital o físico para el aprendizaje del idioma?	<ul style="list-style-type: none"> • Ambos 	62.5%
2	¿Considera que el libro debe tener más ilustraciones que texto?	<ul style="list-style-type: none"> • Si 	87.5%
3	¿Piensa que la letra del libro para los niños debe ser...?	<ul style="list-style-type: none"> • Grande 	75%
4	Selecciona la tipografía (letra) ideal para el libro infantil	<ul style="list-style-type: none"> • Sencilla 	81%
5	¿Cuál de los siguientes estilos de ilustraciones (dibujos) piensa que sería ideal para el libro infantil?	<ul style="list-style-type: none"> • Cartoon-cute • Concept art 	31.3% 25%
6	Selecciona la paleta de colores que debería tener el libro infantil	<ul style="list-style-type: none"> • Colores vivos • Colores pasteles 	75% 25%
7	Según su criterio, ¿Cuál debería ser el formato de un libro para niños?	<ul style="list-style-type: none"> • Grande A4 	80%

Nota. En este cuestionario se busca conocer las opiniones de los profesores de los materiales dentro del ámbito educativo.

Anexo B.

Cuestionario a los niños entre las edades de 7 a 12: Diseña tu libro de inglés

N°	Preguntas	Opciones	Porcentaje
1	¿De qué manera aprendes más el inglés?	<ul style="list-style-type: none"> ● Escribiendo ● Escuchando 	<p>30%</p> <p>25%</p>
2	¿Qué te gustaría que aparezca más dentro de un libro de inglés?	<ul style="list-style-type: none"> ● Dibujos ● Actividades 	<p>19%</p> <p>52.4%</p>
3	¿Prefieres el libro digital o físico?	<ul style="list-style-type: none"> ● Físico 	73.7%
4	Te gustaría que el libro tenga una sección para:	<ul style="list-style-type: none"> ● Dibujar y colorear ● Sopa de letras 	<p>60%</p> <p>30%</p>
5	¿Cuál de las siguientes imágenes te llama la atención para que esté en un libro de inglés?	<ul style="list-style-type: none"> ● Fotos ● Ilustraciones 	<p>50%</p> <p>50%</p>
6	¿Qué estilo de dibujo te gusta más?	<ul style="list-style-type: none"> ● Caricatura 	88.9%
7	¿De qué color te gustaría que sea el libro?	<ul style="list-style-type: none"> ● Colores vivos ● Colores pasteles 	<p>60%</p> <p>40%</p>
8	Selecciona el tamaño de libro que te guste:	<ul style="list-style-type: none"> ● Grande (A4) 	47.1%

Nota. Dirigido a los estudiantes del nivel Starters 7-12 años; opiniones sobre los libros de inglés.

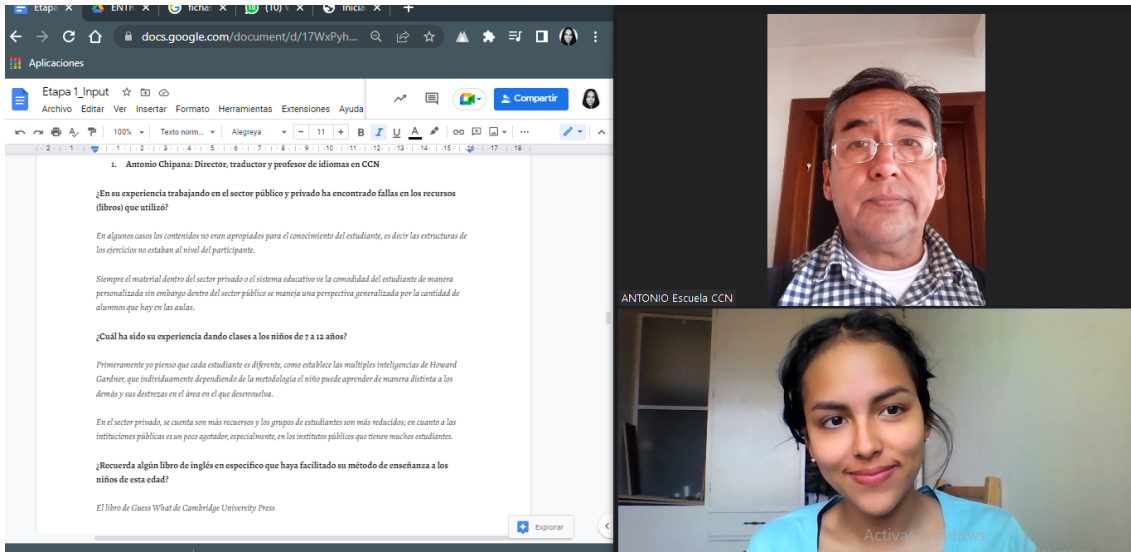
Anexo C.

Formulario de entrevista a informantes claves.

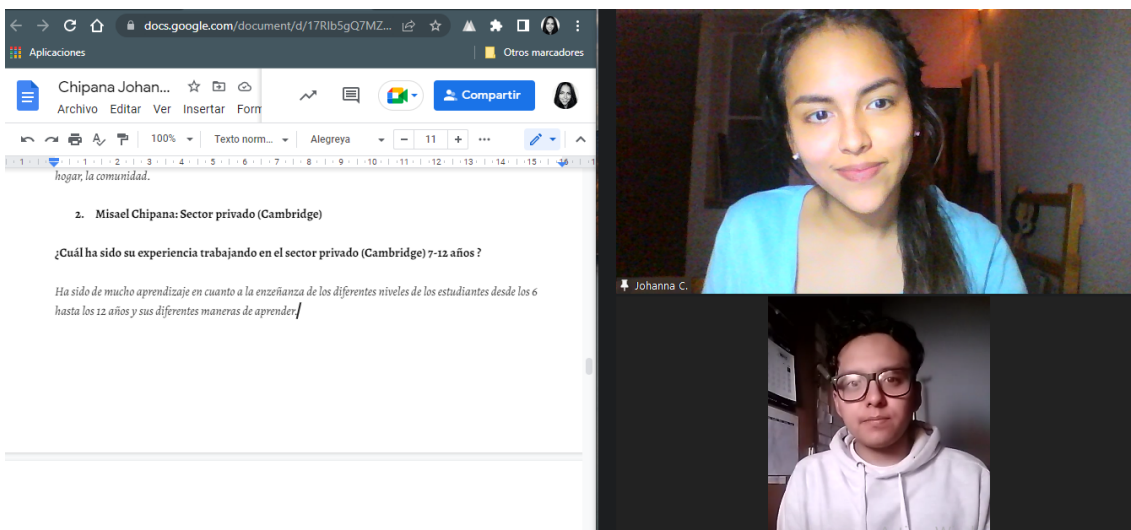
Informantes	Cuestionario
<p>Profesores del sector público; privado y diseñadores e ilustradores de la Universidad de Cuenca e infantiles.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Recuerda algún libro de inglés en específico que haya facilitado su método de enseñanza a los niños de esta edad? 2. ¿Podría describir el libro de inglés ideal para enseñar a los estudiantes? 3. ¿Crees que el libro digital es mejor que el físico para fomentar la lectura? 4. ¿Crees que para el lector primerizo sea necesario aplicar más ilustraciones (dibujos digitales) que texto? 5. ¿Piensas que el libro influye en la dificultad del aprendizaje si no está bien estructurado tanto gráficamente como en contenido? 6. ¿En su experiencia trabajando en el sector público y privado ha encontrado fallas en los recursos (libros) que utilizó? 7. ¿Cuál es el estilo de ilustración adecuado para un libro infantil? 8. ¿Para las ilustraciones del libro piensa que deben ser tridimensionales, 2d? 9. ¿Cuáles son los elementos gráficos que usted escogería para el libro? 10. ¿Cuáles son los programas de ilustración que recomendaría para este proyecto? 11. ¿Qué tipo de encuadernación recomienda para que los niños puedan manipular el libro y tenga larga duración? 12. ¿Qué material de página recomienda usted para que el niño pueda escribir, leer, y completar en el libro?

Nota. Cuestionario sintetizado de las preguntas a los informantes.

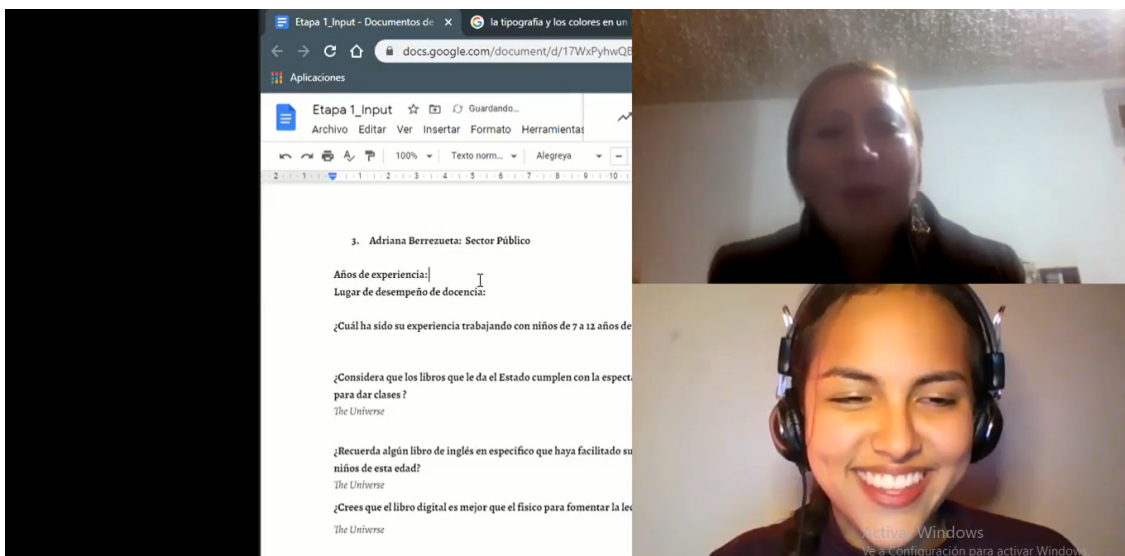
Anexo C. Evidencia de las entrevistas por medio de la plataforma Zoom

Nota. Entrevista a Antonio Chipana el día 04 de Mayo , director y profesor de inglés en la academia CCN.

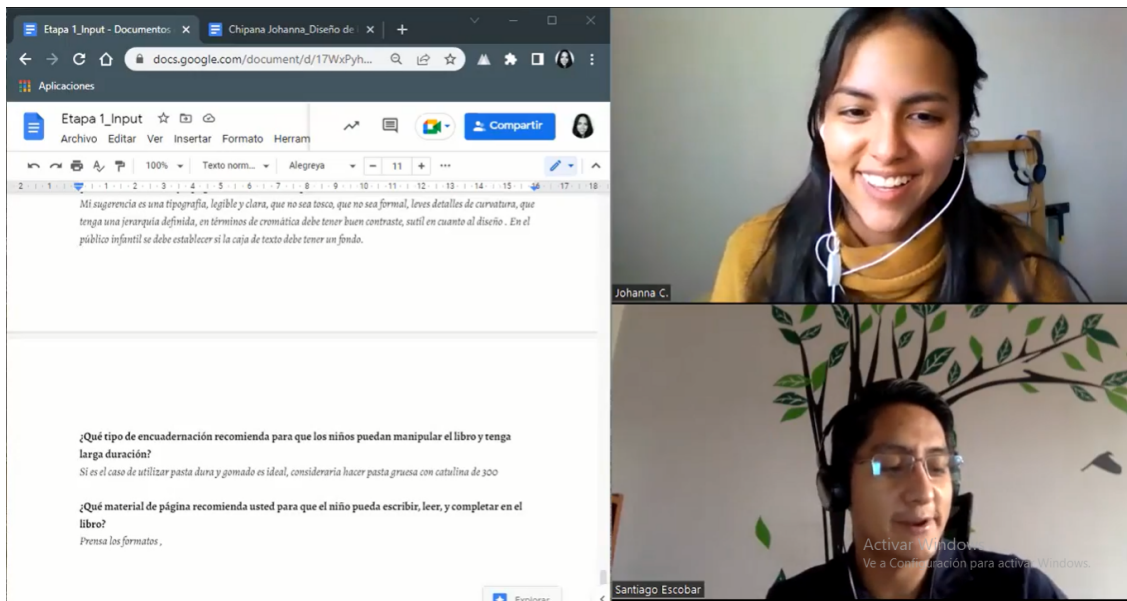
Nota. Entrevista a Misael Chipana el día 04 de Mayo , profesor de inglés en la academia CCN y profesor en Cambridge.

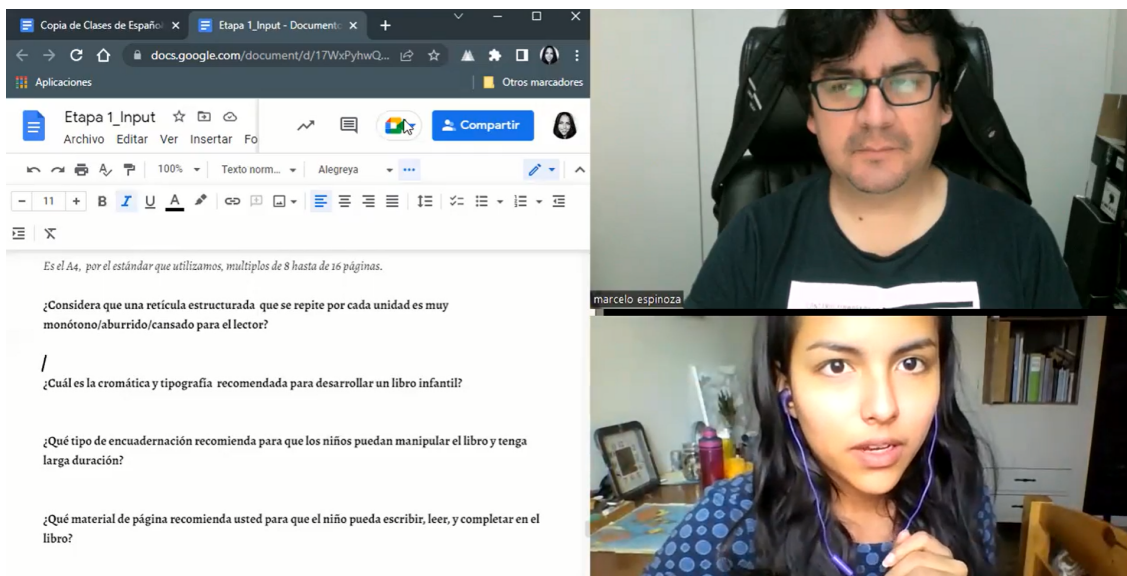
Nota. Entrevista a Adriana Berrezueta el día, profesora de inglés en el colegio público.

Nota. Entrevista a Santiago Flores el día 07 de Mayo, Diseñador gráfico e ilustrador.

Nota. Entrevista a Santiago Escobar el día 10 de Mayo, diseñador gráfico y profesor de diseño editorial en la Universidad de Cuenca.

Nota. Entrevista a Marcelo Espinoza el día 25 de Mayo, diseñador gráfico y profesor de diseño editorial, marca y prensa en la Universidad de Cuenca.

Autor: Johanna Gavriela Chipana Palomino