

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Diseño Gráfico

**Diseño de un libro ilustrado sobre personalidades femeninas revolucionarias de
Latinoamérica**

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

Autora:

Daniela Estefanía Tapia León

Directora:

Liena Rosana Corral Maldonado

ORCID: 0000-0003-1351-5428

Cuenca, Ecuador

2023-02-06

Resumen

Este proyecto de titulación se centra en el diseño de un libro ilustrado como herramienta de difusión sobre personalidades femeninas revolucionarias de Latinoamérica. Está dirigido a estudiantes de la Universidad de Cuenca, con el objetivo de generar conciencia e inspiración sobre el legado y la lucha de la mujer por la igualdad de oportunidades dentro de cualquier disciplina.

Para su correcto desarrollo se planteó el uso de la metodología de proyectación propuesta por el autor Bonsiepe, en la que se estructura el problema mediante la recopilación de información para luego pasar por un proceso de jerarquización de los datos, y finalizar con la definición de criterios propios del diseño que permiten el desarrollo de un producto editorial final, validado por la audiencia definida.

Palabras clave: diseño editorial, mujer latina, libro ilustrado

Abstract

This degree project focuses on the design of an illustrated book as a dissemination tool about revolutionary female personalities of Latin America. It is aimed at students of the University of Cuenca, with the objective of generating awareness and inspiration about the legacy and the struggle of women for equal opportunities in any discipline.

For its correct development, we proposed the use of the design methodology proposed by the author Bonsiepe, in which the problem is structured through the collection of information and then go through a process of hierarchization of data, and end with the definition of design criteria that allow the development of a final editorial product, validated by the defined audience.

Keywords: editorial design, latin woman, illustrated book

Índice

Resumen	2
Abstract	3
Agradecimientos	7

Apartado 1 ..... **8**

a. Justificación e importancia	9
b. Delimitación y alcance	10
c. Fundamentos conceptuales	10

Apartado 2 ..... **12**

a. Breve introducción a la metodología	13
b. Entender el contexto	14
1. Problema	14
1.1 Precisión del problema proyectual	14
1.1.1 Investigación de campo	14
1.2 Jerarquización del problema en subproblemas	15
1.3 Brief	15

Apartado 3	16
a. Ideación evaluación e implementación.....	17
1. Diseño	17
1.1 Propuesta de ideas básicas	17
1.1.1 Análisis de homólogos	17
1.1.2 Perfil de lector	19
1.1.3 Moodboard	22
1.1.4 Lluvia de ideas	23
1.2 Desarrollo y selección de alternativas.....	24
1.2.1 Bocetaje y selección de modelos básicos.....	24
1.3 Compilación de contenido	25
1.4 Aspectos esenciales en el diseño editorial.....	26
1.4.1 Forma.....	26
1.4.2 Función.....	26
1.4.3 Tecnología	26
1.5 Diseño del prototipo.....	27
2. Realización	31
2.1 Construcción del prototipo	31
2.2 Evaluación del prototipo	32
2.2.1 Grupo focal.....	32

2.3 Criterios de diseño.....	33
2.3.1 Tipografía.....	33
2.3.2 Cromática	33
2.3.3 Retícula.....	35
2.3.4 Ilustración	36
2.4 Diseño final	38
2.5 Estudio de costos	46

Aprendizaje.....	47
Referencias bibliográficas	48
Índice de Figuras	49
Anexos.....	51

Índice de figuras

Figura 1. Tapia, D. (2023). Imagen. Resultados de encuestas

Figura 2. Tapia, D. (2023). Imagen. Jerarquización de datos recopilados

Figura 3. Tapia, D. (2023). Imagen. Análisis de “Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes”.

Figura 4. Tapia, D. (2023). Imagen. Análisis de “Quotes”

Figura 5. Tapia, D. (2023). Imagen. Perfil de lector 1

Figura 6. Tapia, D. (2023). Imagen. Perfil de lector 2

Figura 7. Tapia, D. (2023). Imagen. Perfil de lector 3

Figura 8. Tapia, D. (2023). Imagen. Moodboard

Figura 9. Tapia, D. (2023). Imagen. Lluvia de ideas

Figura 10. Tapia, D. (2023). Imagen. Distribución de contenido

Figura 11. Tabla, D. (2023). Imagen. Extracto de documento de contenido

Figura 12. Tabla, D. (2023). Imagen. Boceto e imagen preliminar para la portada

Figura 13. Tabla, D. (2023). Imagen. Boceto e ilustración preliminar de retrato

Figura 14. Tabla, D. (2023). Imagen. Bocetos e ilustraciones preliminares para primera sección del libro ilustrado

Figura 15. Tapia, D. (2023). Imagen. Maquetación de la primera sección del libro ilustrado

Figura 16. Tapia, D. (2023). Imagen. Prototipo de libro ilustrado

Figura 17. Tapia, D. (2023). Imagen. Temario para grupo focal

Figura 18. Tapia, D. (2023). Imagen. Familias tipográficas seleccionadas para el libro

Figura 19. Tapia, D. (2023). Imagen. Paleta cromática

Figura 20. Tapia, D. (2023). Imagen. Uso de la paleta cromática en las secciones

Figura 21. Tapia, D. (2023). Imagen. Retícula modular

Figura 22. Tapia, D. (2023). Imagen. Desarrollo de ilustraciones en kirta

Figura 23. Tapia, D. (2023). Imagen. Ilustraciones finales para el libro ilustrado

Figura 24. Tapia, D. (2023). Imagen. Archivo final de separador de sección

Figura 25. Tapia, D. (2023). Imagen. Archivo final de página interna del libro

Figura 26. Tapia, D. (2023). Imagen. Portada y páginas internas

Figura 27. Tapia, D. (2023). Imagen. Primera sección del libro impreso

Figura 28. Tapia, D. (2023). Imagen. Segunda sección del libro impreso

Figura 29. Tapia, D. (2023). Imagen. Tercera sección del libro impreso

Figura 30. Tapia, D. (2023). Imagen. Cuarta sección del libro impreso

Figura 31. Tapia, D. (2023). Imagen. Quinta sección del libro impreso

Figura 32. Tapia, D. (2023). Imagen. Prototipo final

Índice de tablas

Tabla 1. Tapia, D. (2023). Herramientas utilizadas dentro de la metodología de Gui Bonsiepe. [Tabla]
Elaboración por autora de proyecto de titulación. Cuenca.

Agradecimientos

Los humanos necesitamos raíces, igual que los árboles. Gracias, a todas mis raíces que me han sostenido cuando los vientos soplaban fuerte; gracias a ellas me he permitido transitar año tras año. Un especial agradecimiento a mi raíz la más importante, mi madre, porque sin su amor y aprendizaje nada hubiese sido igual. A Dios porque él me permite día a día aprender desde el amor.

No es fácil moverse o salir de la zona de confort, si algo pudiera acreditarle a esta carrera es eso: la manera en la que facilita mi dinamismo. En esta carrera todo cabe, lo bueno, lo malo, lo profundo y lo confuso. Hoy agradezco que el diseño me haya encontrado, me haya enamorado y que me permita poder compartir con quién esté abierto a enamorarse más de la vida y del arte.

UCUENCA

APARTADO

Daniela Estefanía Tapia León

a. Justificación e importancia

El rol de la mujer en la construcción de la historia de América Latina ha sido minimizado, pues, los acontecimientos que involucran la participación de una mujer como sujeto histórico han pasado por desapercibidos dentro de la sociedad. El patrón constante en la historia Latinoamericana es la desigualdad social, que representa uno de los más grandes inconvenientes para el género femenino, pues trae consigo problemáticas como, la falta de reconocimiento y exclusión en ámbitos sociales, culturales y económicos.

El legado histórico de la mujer latinoamericana, permite crear vínculos con otras asignaturas como el diseño, con la finalidad de fusionar conocimientos que se verán reflejados en el producto final. Frascara (2006), considera que el diseñador es el encargado de la comunicación visual, de avalar sólidamente los procesos comunicativos a través de información estable y confiable, es decir, el diseñador contribuye al óptimo desarrollo de los proyectos con su correcta aplicación en distintas situaciones.

El proyecto planteado tiene como objetivo el empleo del diseño editorial y la ilustración como una herramienta que permita transmitir el legado de la mujer latina, mediante el desarrollo de un libro ilustrado, que a través de su estructura ofrezca un equilibrio entre los recursos teóricos y visuales para que los lectores perciban el contenido de manera atractiva y novedosa. Según Armengol (2005), la ilustración debe ser comprendida como un lenguaje: "la comunicación que se establece entre emisor y receptor a través de la ilustración es una comunicación narrativa, argumental, secuencial y, además, dotada de una singular elocuencia" (p. 240). Es por ello que se plantea el uso de la ilustración como un medio que acompañe al diseño editorial, para que asigne al contenido del libro aspectos que refuercen la narrativa planteada.

Por estas razones, este proyecto se centra en la creación de una propuesta editorial que sirva como medio de reconocimiento sobre las exponentes femeninas latinoamericanas más influyentes, con la intención de generar conciencia e inspiración sobre la herencia y la lucha de la mujer por la igualdad de oportunidades dentro de cualquier disciplina.

b. Delimitación y alcance

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un libro ilustrado, que mantiene un equilibrio entre los elementos visuales y textuales. Para concluir con un prototipo funcional físico (32 hojas), desarrollado a partir de un software para ilustración (Krita) y otro para maquetación digital (InDesign), finalizado con técnicas de impresión básicas.

Se abordará a distintas personalidades femeninas importantes para Latinoamérica clasificadas por país como: Ecuador, Perú, Colombia, México y Chile, teniendo en cuenta que no se abordará de manera amplia cada personaje. La propuesta se desarrollará como un proyecto unitario, que contempla un exponente por cada país, en el que se detallan aspectos relevantes de su vida y su aporte dentro de la historia latina, acompañados de cuatro ilustraciones que simbolizen sus características internas y externas más importantes que permitan unificar a todos los personajes dentro de una colección llamativa que sea reconocible para todos los estudiantes.

c. Fundamentos conceptuales

Durante las últimas décadas del siglo XX y XXI los cambios sociales, económicos y culturales dentro de Latinoamérica han posicionado a la temática de la mujer como uno de los más importantes en la actualidad. Rosas (2019) establece que para el desarrollo de nuestra sociedad, es necesario la construcción de una historia inclusiva que ayude a reconocer a la mujer como un agente de cambio dentro del pasado y presente; es decir, conocer sobre su legado y exponerlo ante nuevas generaciones para que estas forjen un futuro más consciente, a través del desarrollo de un producto editorial novedoso que despierte interés a sus lectores.

Para la elaboración de un producto editorial, es necesario conocer su estructura en la que, según Ambrose y Harris (2005), la maquetación es la parte fundamental, pues todos los elementos dentro de la página trabajan en concordancia para que el producto a través de la tipografía, cromática e ilustración compartan la intención narrativa y la transmitan a sus

lectores. Por consiguiente, la construcción del producto debe guiarse por la forma-función que persigue, las ideas y la información que se debe comunicar.

Por otra parte, dentro del libro ilustrado el texto es lo que prima; mientras que la ilustración tiene un papel secundario; es decir, cumple una función estética para ambientar la historia. Sin embargo, Iñigo y Makhoulf (2014), establecen que “la imagen refuerza, explica y amplía, mediante el lenguaje visual, el contenido del libro que se está diseñando” (p. 84). En otras palabras, el componente visual dentro de la página es importante, no solo por el formato que ocupe, sino por los detalles y el enriquecimiento desde los aspectos formales, de color y texturas que dotan al producto final. Por ende, dentro del producto editorial se creará un equilibrio entre los dos elementos pues el texto expande el significado de la imagen.

UCUENCA

APARTADO

Daniela Estefanía Tapia León

a. Breve introducción a la metodología

El proyecto está centrado en dos áreas del diseño, que al combinarlas se convierten en un instrumento de difusión sobre el legado femenino. Al considerarlo como un proyecto de carácter teórico-creativo, se plantea hacer uso de la metodología de proyectación del autor Gui Bonsiepe, en la que se establece como:

Método que consiste en la planificación de una serie de actividades en el que se divide al problema en subproblemas jerarquizados, de forma que (...) tenga validez al obtener una organización adecuada que permita captar la información de forma objetiva y no intuitiva. (Bonsiepe,1978, p. 119)

La metodología toma en consideración al problema, la necesidad, y el usuario para la fase de estructuración; seguido por la fase del diseño en la que se desarrolla el producto editorial. La forma-función del producto se desarrolla durante la fase de realización, de forma que se hace uso completo del método; logrando una solución efectiva para la problemática planteada. Finalmente, se ha definido a través de la tabla 1, el procedimiento metodológico en el que se establecen las etapas de la metodología elegida con sus respectivas formas de ejecución y resultados deseados.

Tabla 1
Herramientas utilizadas dentro de la metodología de Gui Bonsiepe

Variables	Etapas		
	Estructuración del problema	Diseño	Realización
Herramientas	Investigación Bibliográfica Encuestas (70) Brief	Análisis de Homólogos Mapas mentales Perfil de lector Bocetos	Selección de propuestas Grupos Focales
Resultados	Localización de la necesidad	Desarrollo de alternativas	Fabricación del prototipo

Nota. Etapas de la metodología de Gui Bonsiepe

b. Entender el contexto

1. Problema

1.1 Precisión del problema proyectual

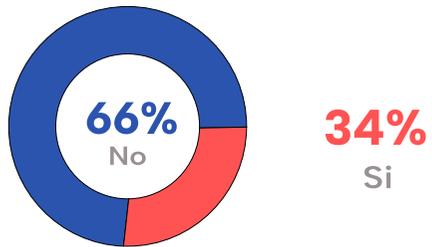
1.1.1 Investigación de campo

Dentro del desarrollo investigativo se optó por el uso de una herramienta habitual dentro del mundo de la investigación, la encuesta, pues permite recolectar información de manera confiable y eficaz. Para el desarrollo se expuso la problemática encontrada: falta de reconocimiento de personajes femeninos dentro de la historia de Latinoamérica; en la que se aplicó una estructura mixta, que en base a preguntas cerradas se definieron datos sobre el tipo de formato e ilustración que se busca para el prototipo final. Así mismo, se utilizaron preguntas abiertas, para conocer la opinión de los estudiantes sobre el tema planteado, y así validar el problema dentro de la universidad.

Al determinar el panorama investigativo, y a través de los resultados obtenidos, se definieron dos variables importantes: estudiantes que desconocen a referentes femeninos latinos, y a una cantidad mínima que sí tiene conocimiento (ver figura 1). A pesar del pequeño porcentaje positivo que arrojó la investigación, se estableció un problema general que afectó a algunas respuestas obtenidas; en la mayoría de los casos los estudiantes mencionan a personajes extranjeros sobre latinos. Al establecer esta premisa se pudo definir como causa principal, la falta de exposición de mujeres latinas en medios locales; lo que desencadena en la falta de interés y reconocimiento por parte de los jóvenes.

Finalmente, con relación al formato, se pudo establecer el inconveniente que los estudiantes tienen con respecto a la estructura de las biografías; considerando a las páginas sin imágenes como una causa fundamental, seguida por las hojas saturadas de texto, la falta de espacios en blanco dentro de la hoja y la gran cantidad de páginas. Siendo estos, datos de gran importancia para tomarlos a consideración antes del diseño del producto editorial final.

1. ¿Tienes un personaje femenino de la historia Latinoamericana que te ha inspirado?

2. De los personajes expuestos en las imágenes ¿Cuántos conoces?

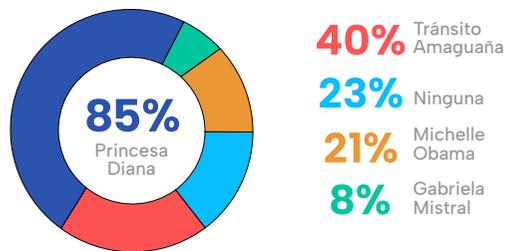

Figura 1. Resultados de encuestas

1.2 Jerarquización del problema en subproblemas

Al finalizar la investigación de campo se han definido los resultados que devinieron del proceso, en el que se jerarquiza la información recopilada a través del desarrollo de un diagrama (ver figura 2), que detalle los problemas encontrados dentro del formato y contenido para tomarlos a consideración antes del desarrollo del producto editorial.

1.3 Brief creativo

A partir del análisis de los datos recopilados, se pudo definir como parte del contenido a mujeres expertas en distintas áreas del conocimiento; siendo la artista Frida Kahlo (Mx) el personaje más mencionado dentro de las encuestas, seguido por la activista Nina Gualinga (Ec) y la poeta Gabriela Mistral (Ch). Sin embargo, ante la falta de exponentes por los países restantes, se seleccionaron los más representativos dentro de cada lugar, entre las que aparecen la matemática María Reiche (Pe) y la espía Policarpa Salavarrieta (Col).

Por otra parte, se identificó el formato; el mismo que se encuentra relacionado con los parámetros de diseño para la construcción del prototipo final; entre los que distinguen seis elementos importantes: a) Tipografía, compuesta por una principal destinada para textos de corrido (serif), y una secundaria para títulos (sans serif), b) Página, relacionada por el número de hojas que contendrá el prototipo (32 hojas), c) Ilustración, definida por el estilo que tendrán los retratos de los personajes expuestos (cartoon), d) Cromática, vinculada a la paleta de colores que se utilizarán dentro del libro ilustrado (tonos cálidos), e) Tamaño, asociado por el formato que mantendrá el prototipo final (A5) y, f) Impresión, ligada con la tecnología que se usará dentro del prototipo, (hojas full color y pasta dura de cartón compacto).

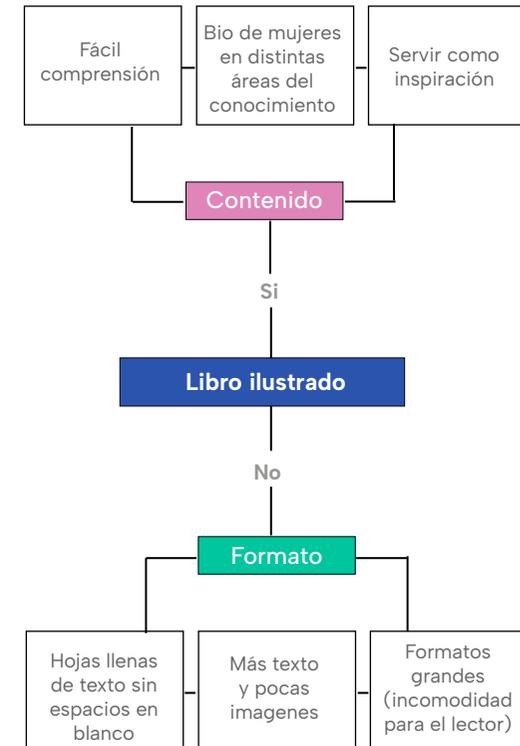
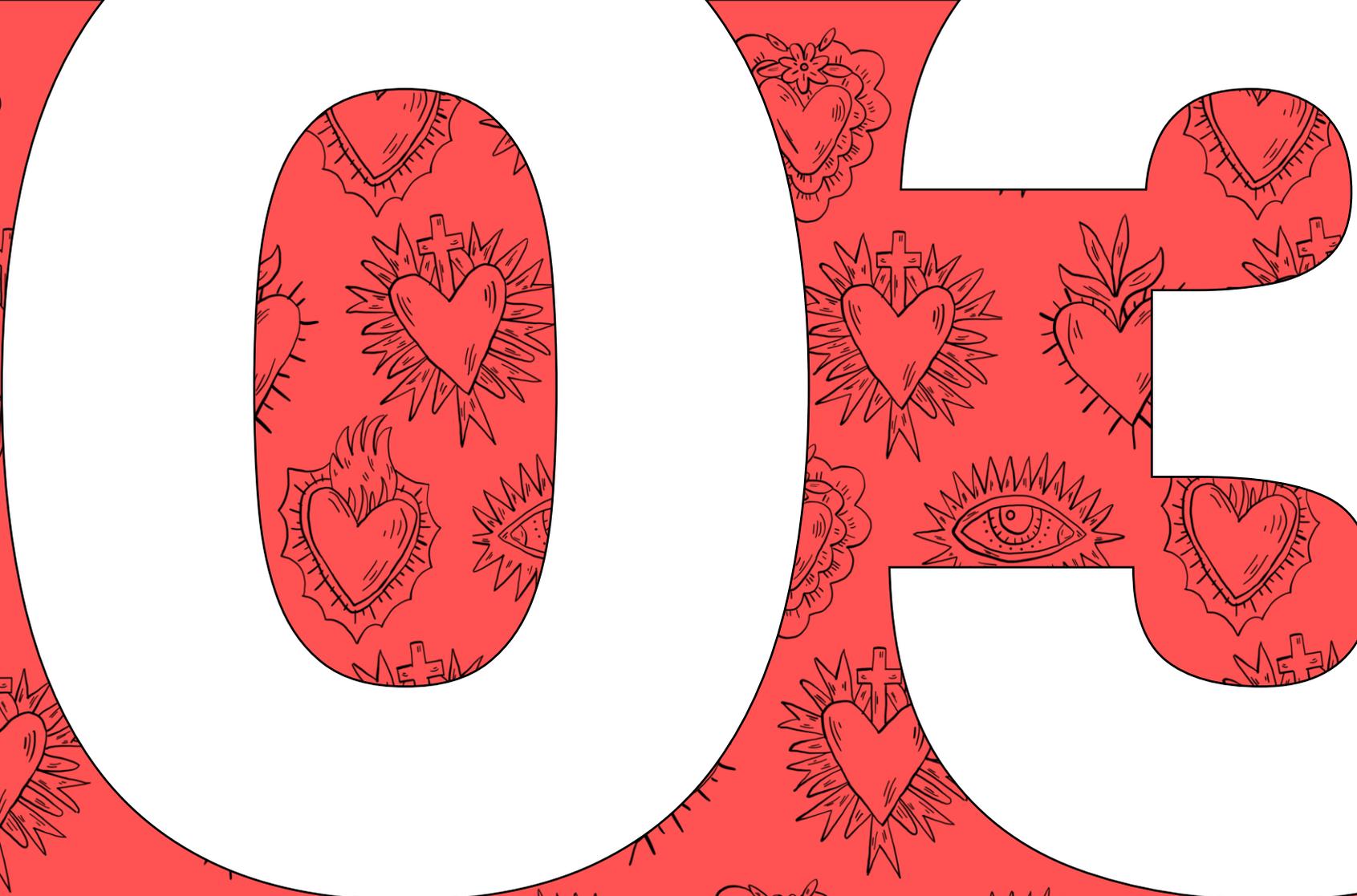

Figura 2. Jerarquización de datos recopilados

UCUENCA

APARTADO

Daniela Estefanía Tapia León

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
 Elena Favilli, Francesca Cavallo

Este libro busca inspirar a niñas a través de historias reales de cien mujeres que cambiaron el mundo. Cuenta con las magnificas ilustraciones de sesenta mujeres artistas de todos los rincones del planeta.

- Estructura del libro**

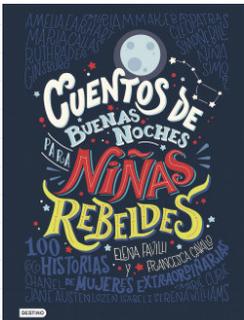
Portada	Hojas Internas	Forma
		<p>Las ilustraciones al ser de distintos autores, dotan al libro de un carácter libre que admite la variación de la imagen como un valor positivo. Estilo cromático variado</p> <p>Jerarquía en el texto, se destaca el nombre del personaje sobre los datos biográficos. La tipografía en su mayoría es de estilo sans serif.</p> <p>Función</p> <p>Las hojas funcionan a doble página presentan un orden secuencial, primero se expone la información, para después colocar la ilustración del personaje. Utiliza un tono amigable, dirigido a un público infantil y usan frases del personaje para atraer la atención.</p> <p>Tecnología</p> <p>Hojas internas: Papel couché Pasta dura full color acabados con uv reservado.</p>

Figura 3. Análisis de “Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes”

a. Ideación

1. Diseño

1.1 Propuestas de ideas básicas

1.1.1 Análisis de Homólogos

El análisis de homólogos se planteó a través del uso de la técnica de *benchmarking*, que establece la comparación de productos de diseño similares para reconocer dentro de su estructura fortalezas y debilidades que permitan la concreción del producto editorial de mejor calidad; a través del desarrollo de unidades de análisis que responden a aspectos tales como la forma, función y tecnología.

Los libros tomados como referencia han sido seleccionados por su temática, el manejo de técnicas de ilustración y su estilo narrativo. Los libros seleccionados son: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, como un homólogo directo y Quotes, como homólogo indirecto (ver figuras 3 y 4)

QUOTES

Varios autores

Un libro es una conversación entre un autor y un lector. Quotes es un libro de conversación con voces prestadas, una obra que recopila las mil y una frases que compartieron Tomás y su esposa durante mucho tiempo.

• Estructura del libro

Portada

Hojas Internas

Forma

Utiliza fotografías estilo collage, con dobleces y cortes dentro de las hojas internas.

Usa una paleta cromática en la que destaca el tono rojo y negro

Uso tipográfico libre, tiene mucha importancia, juega con distintas jerarquías y estilos de texto.

Función

Las hojas no tienen una secuencia definida, tiene un formato libre.

Utiliza un tono dinámico, dirigido a un público adulto y usan frases del personaje en distinta jerarquía para atraer la atención.

Tecnología

Hojas internas: Papel couché
Pasta dura tono rojo, sencilla
Libro cosido con terminaciones redondas

En conclusión, a partir del análisis realizado se establece que, la tipografía más apta para textos corridos es la serif de tamaño 11, mientras que, para títulos o subtítulos la elección de la familia tipográfica presenta mayor libertad, pues depende del estilo narrativo y la maquetación que presente el libro ilustrado. Además se establece al formato A5 como el máximo para la construcción del producto final.

Por último, en los libros se utilizan paletas cromáticas en tonos brillantes todo finalizado en hojas de papel couché y portadas en tapas duras.

Figura 4. Análisis de "Quotes"

1.1.2 Perfil de lector

Dentro del proceso creativo se establece el desarrollo de un perfil de lector para el libro ilustrado en el que se plantean factores como: background, aspectos relevantes, metas, intereses, retos y objeciones que permiten conocer mejor al lector potencial, y así crear un producto que satisfaga sus necesidades (ver figura 5, 6 y 7).

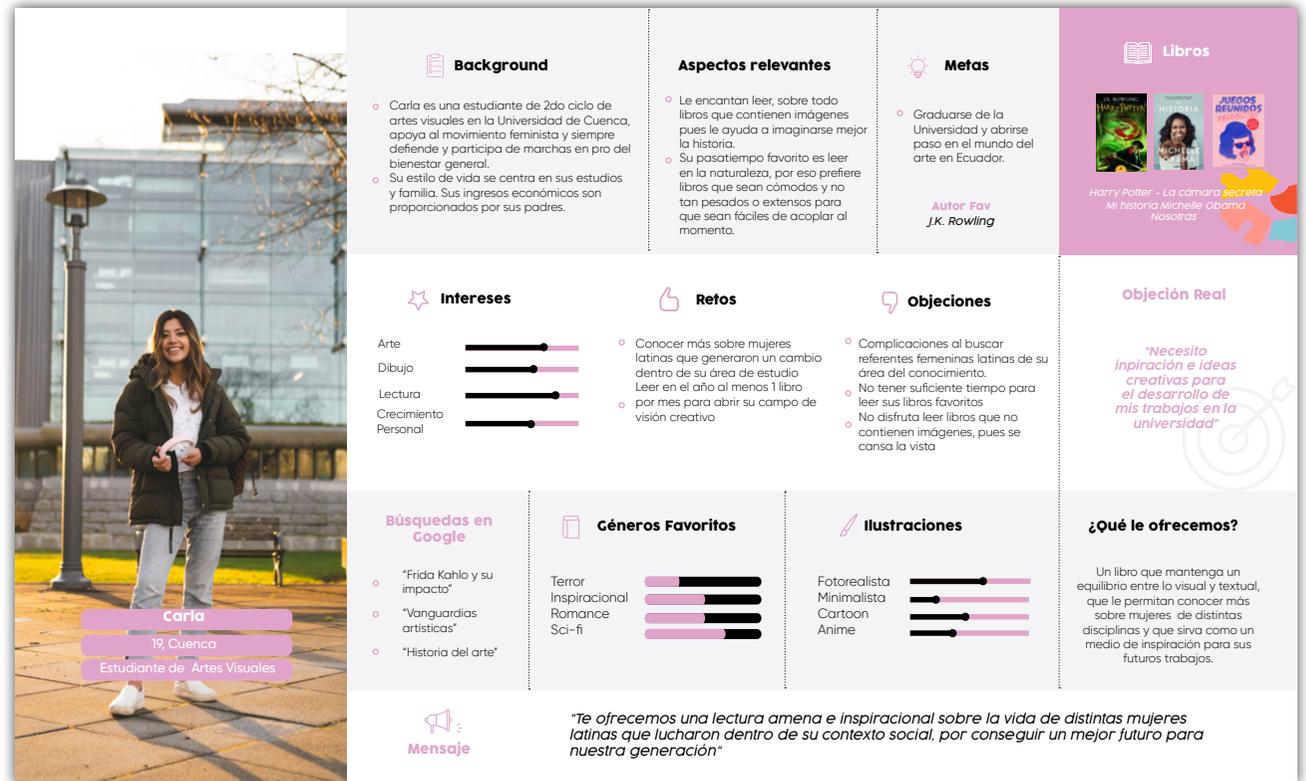

Figura 5. Perfil de lector 1

Figura 6. Perfil de lector 2

Figura 7. Perfil de lector 3

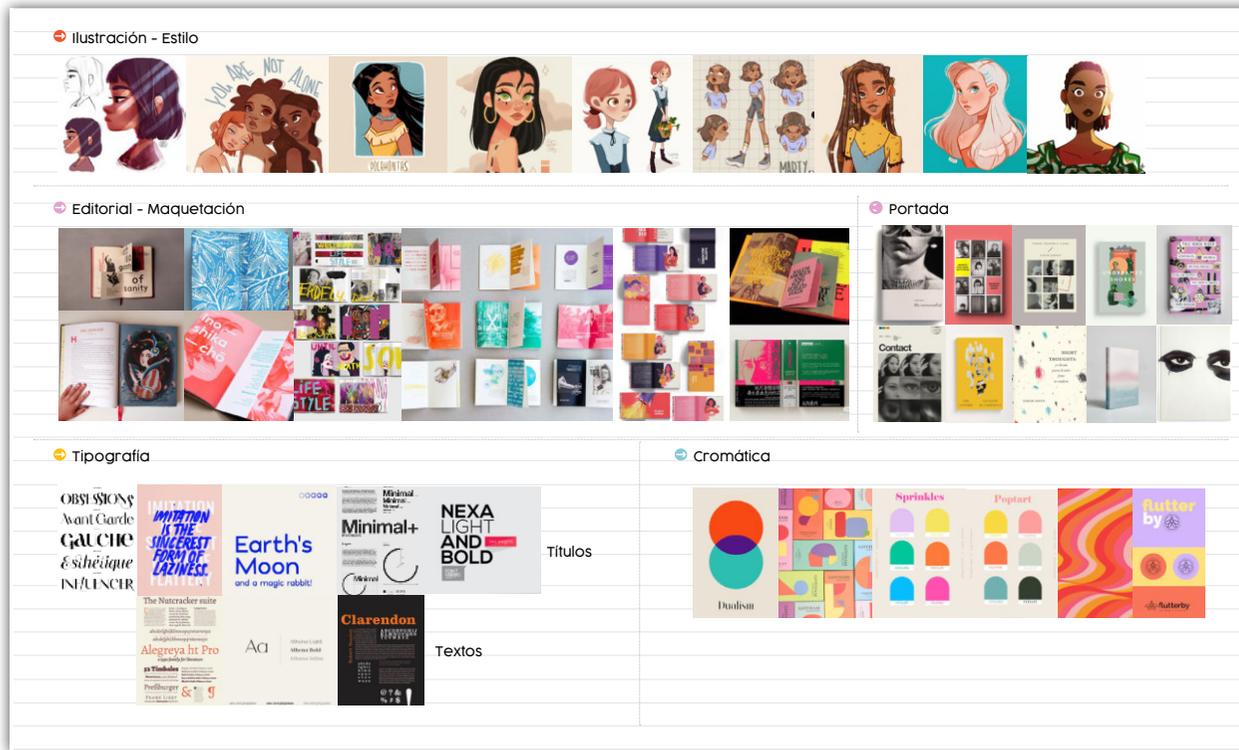

Figura 8. Moodboard

1.1.3 Moodboard

El tablero de inspiración permite crear las ideas visuales a las que se aspira llegar con el producto editorial final por ello, se han seleccionado varias imágenes divididas por secciones que detallan el estilo de la ilustración y proporciones de personajes, maquetación de la información, familias tipográficas, funcionalidad y cromática (ver figura 8). Todos los elementos dentro del moodboard plantean una línea de ruta gráfica ideal para la construcción del producto final

1.1.4 Lluvia de ideas

El objetivo de la aplicación de esta técnica creativa es la unión de varias ideas que ayuden a la construcción de una imagen más estable acerca del resultado final; en el que se busca definir elementos de la forma y función que permitan crear una estructura que rija dentro del producto editorial final (ver figura 9).

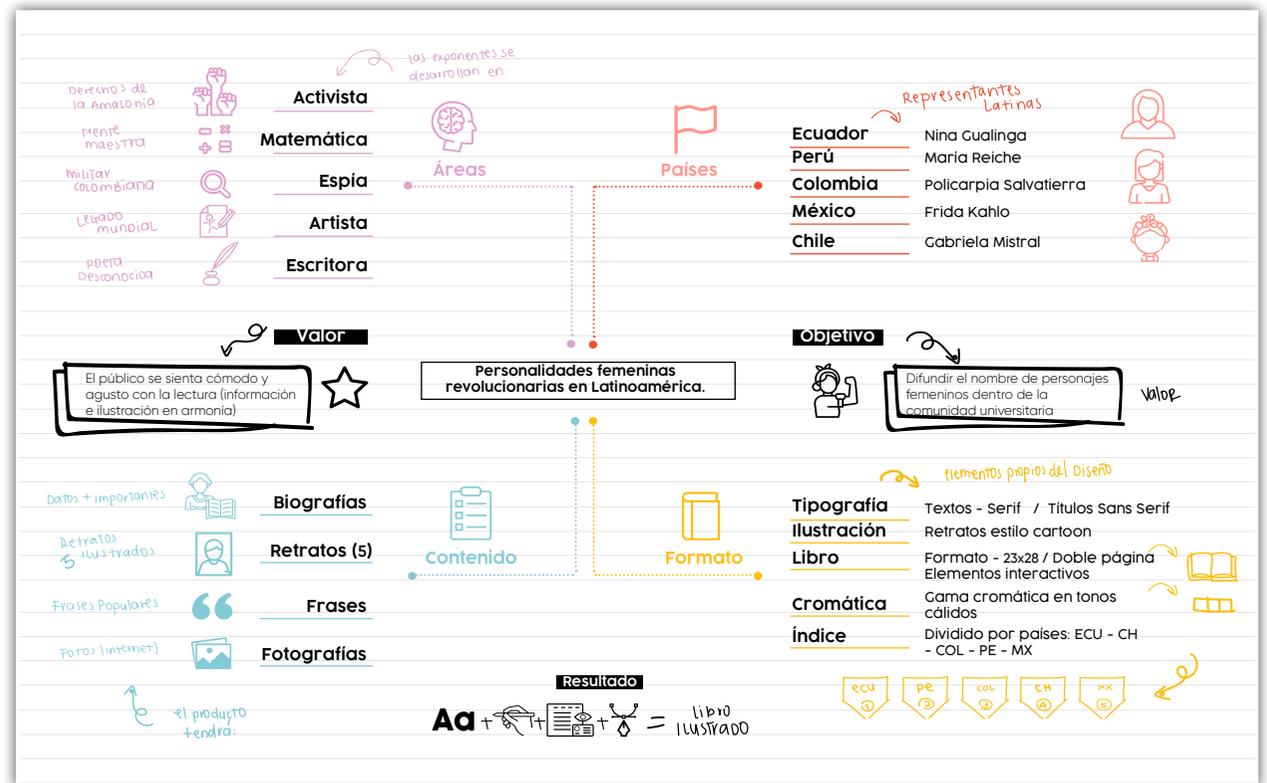

Figura 9. Lluvia de ideas

1.2 Desarrollo y selección de alternativas

1.2.1 Bocetaje

Dentro de esta etapa se realizó un esquema general de la distribución de las dos variables a considerar dentro de la hoja el texto y la ilustración. Para ello, se planteó una estructura digital establecida para los cinco personajes expuestos, dividida por países y cada una contará con cuatro ilustraciones relacionadas al contexto en el que vivían, seguido de su retrato, una ilustración sobre su legado y finalmente una trama que recoja elementos visuales sobre los gustos o aficiones que mantenía (ver figura 10).

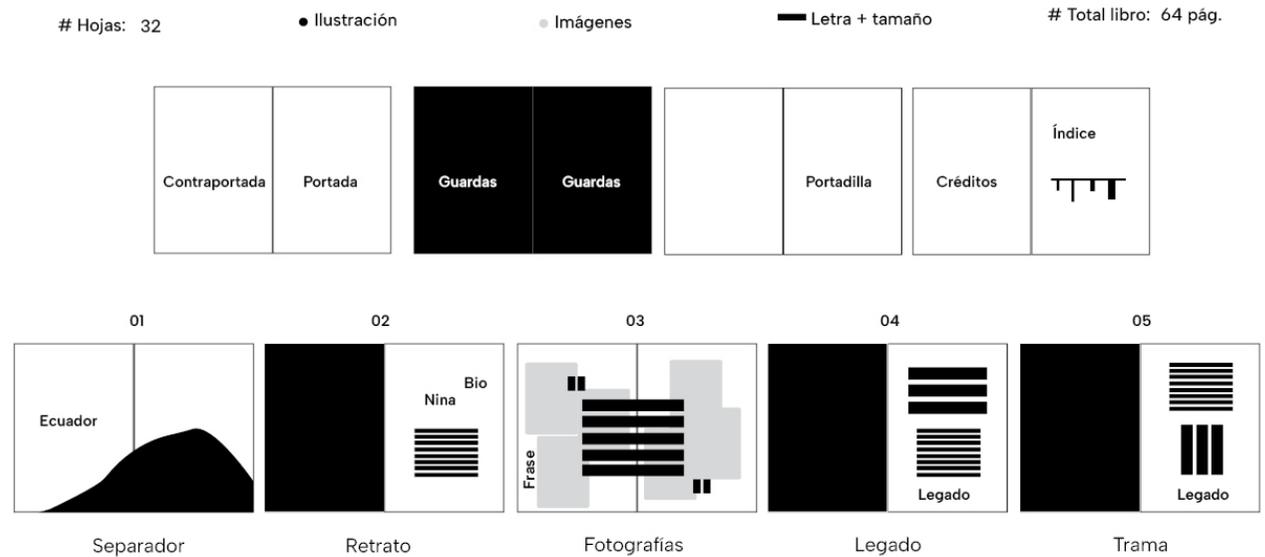
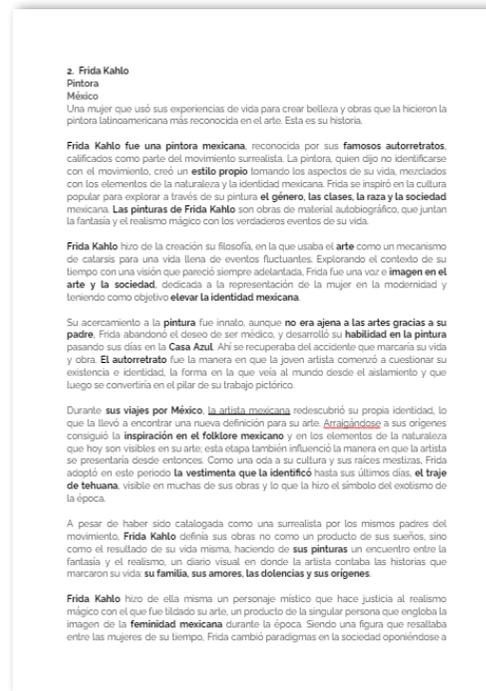

Figura 10. Distribución de contenido

Nina Gualinga

Frida Kahlo

Figura 11. Extracto de documento de contenido

1.3 Compilación de contenido

El contenido que será presentado dentro del libro ilustrado hará referencia a datos recopilados de distintas publicaciones digitales es decir, biografías redactadas previamente por expertos. Por tal motivo, se han tomado a consideración cinco páginas web como fuentes principales de información sobre los personajes mencionados: *Vogue* (Nina y Frida), *Banrepcultural* y *Mujeres bacanas* (Pola), *Memoria Chilena* (Gabriela), y *Lifeder* (María).

Como parte del proceso de selección y recopilación de datos se ha realizado un documento, en el que se agrupó toda la información que contendrá el libro ilustrado final, de manera que represente fielmente el propósito a los que se busca llegar con el contenido textual (ver figura 11).

1.4 Aspectos esenciales en el diseño editorial

1.4.1 Forma

Para la elección tipográfica, Guerrero (2016) recomienda que el cuerpo del texto se debe inclinar por una fuente de estilo serif, porque facilita la lectura de bloques grandes y no deja espacios entre letras haciendo que los párrafos sean más flexibles. El tamaño ideal es de 11 pt porque es legible, y su tamaño es visible sin ser considerada muy pequeña o demasiado grande para el lector.

Por otra parte, el contenido del libro contempla a distintos personajes latinos del mundo, de manera que se optará por la creación de una paleta cromática para todo el libro en que se dé prioridad a un color específico dentro de cada sección. Asimismo, se utilizarán tonalidades del: verde, naranja, azul y morado, cada uno de ellos acompañados de sus respectivos colores análogos.

El libro refleja un equilibrio entre el texto y la imagen, una armonía indispensable para atraer la atención del público juvenil, en la que según Kapr (1985) “dentro de los volúmenes ilustrados, el formato obedece al tipo y al tamaño de las ilustraciones” (p.4), de manera que lo más conveniente es que el libro mantenga un formato A5 por la comodidad que representa para el lector, definido por las dimensiones de 21 x 14,8 cm.

1.4.2 Función

Dentro de la función del libro Kapr (1985) sostiene que “un libro ha de ser lo más ligero posible y no innecesariamente grande” (p.4), al ser un producto que está destinado a un público juvenil mantendrá una diagramación que logre compartir dinamismo con el lector, a partir del uso de jerarquías de texto para las frases célebres, el uso cromático dentro de cada sección, la mancha de texto sobre la hoja y la cantidad total de páginas; siendo estos factores importantes que motivan a la audiencia a interesarse y no cansarse durante la lectura.

1.4.3 Tecnología

Para la impresión del producto editorial final, se tomará a consideración el tipo de papel ideal para las ilustraciones; en donde Kapr (1985) recomienda el uso de papeles estucados en gramajes bajos para las hojas internas, pues estos resaltan los elementos visuales, acompañados de tapas duras de cartón para las portadas; logrando un acabado de mayor resistencia y duración.

1.5 Diseño del prototipo

Figura 12. Boceto e imagen preliminar para la portada

Figura 13. Boceto e ilustración preliminar de retrato

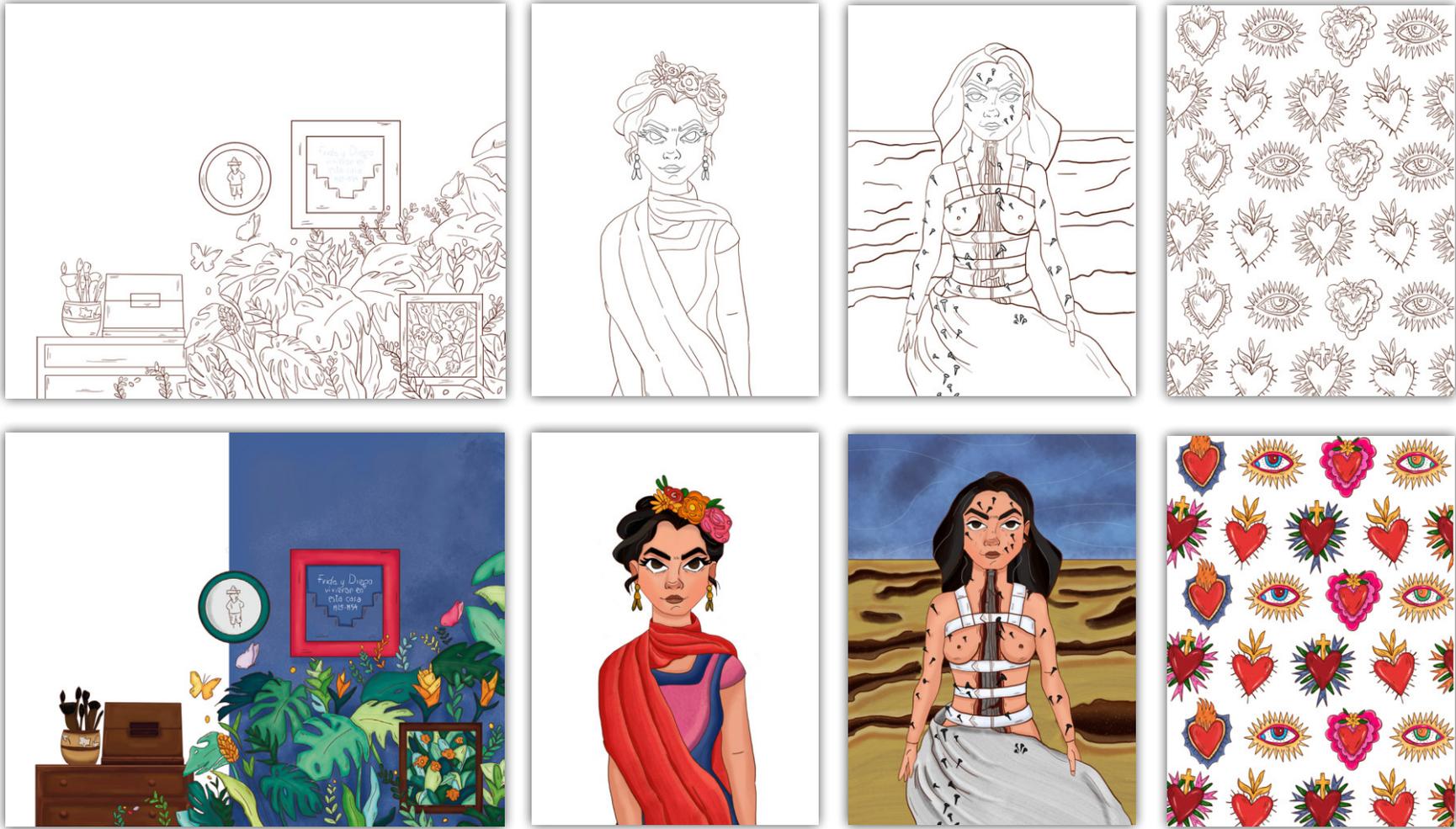

Figura 14. Bocetos e ilustraciones preliminares para primera sección del libro ilustrado

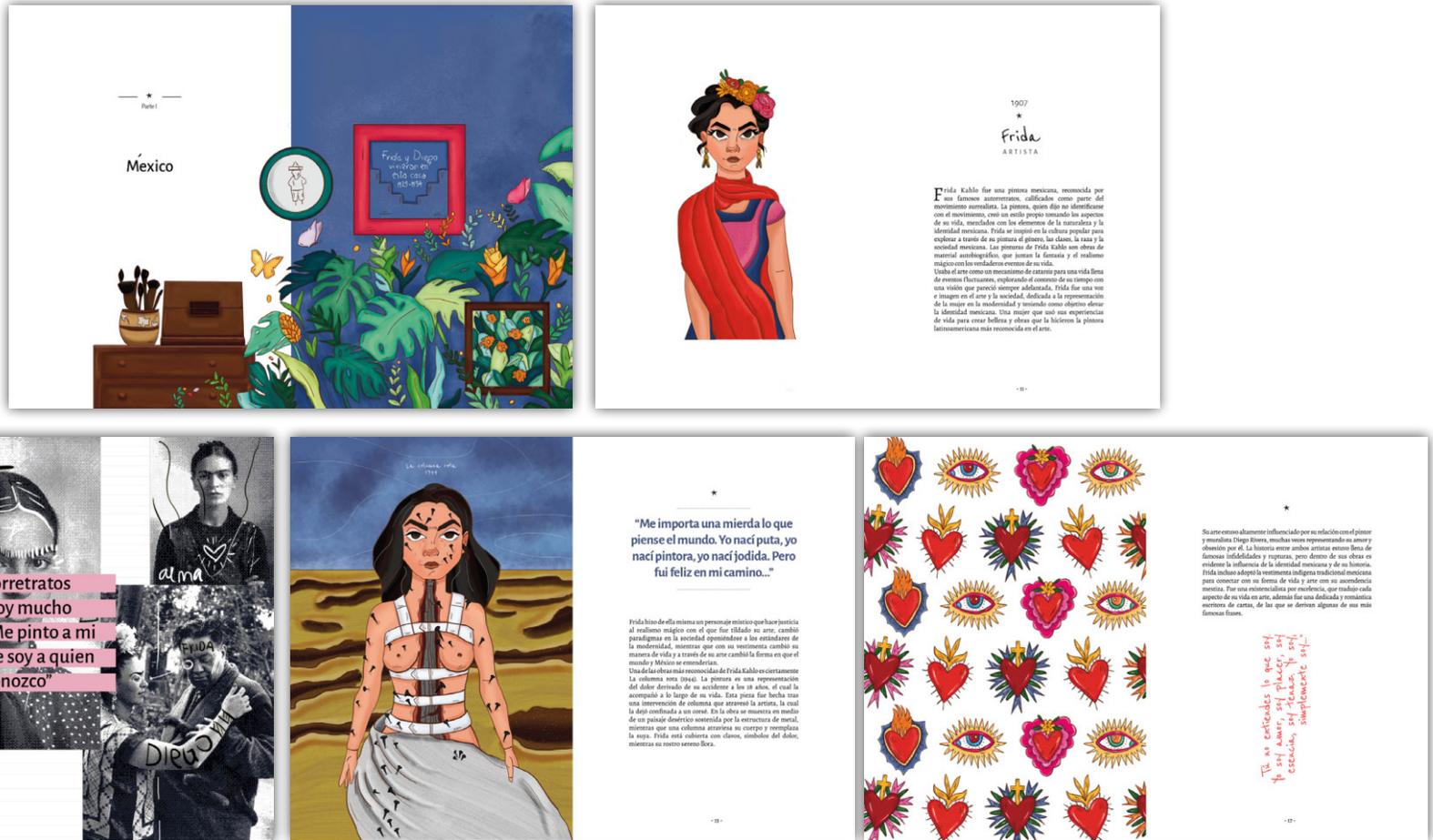

Figura 15. Maquetación de la primera sección del libro ilustrado

2. Realización

2.1 Construcción del prototipo

El prototipo se desarrolló tomando en consideración la portada y la primera sección del libro que corresponde a México. Las páginas internas se imprimieron en 4 hojas en formato A4 full color en papel couché de 90gr; por otra parte, para la impresión de la portada se optó por una cartulina marfil full color en tiro y retiro (ver figura 16).

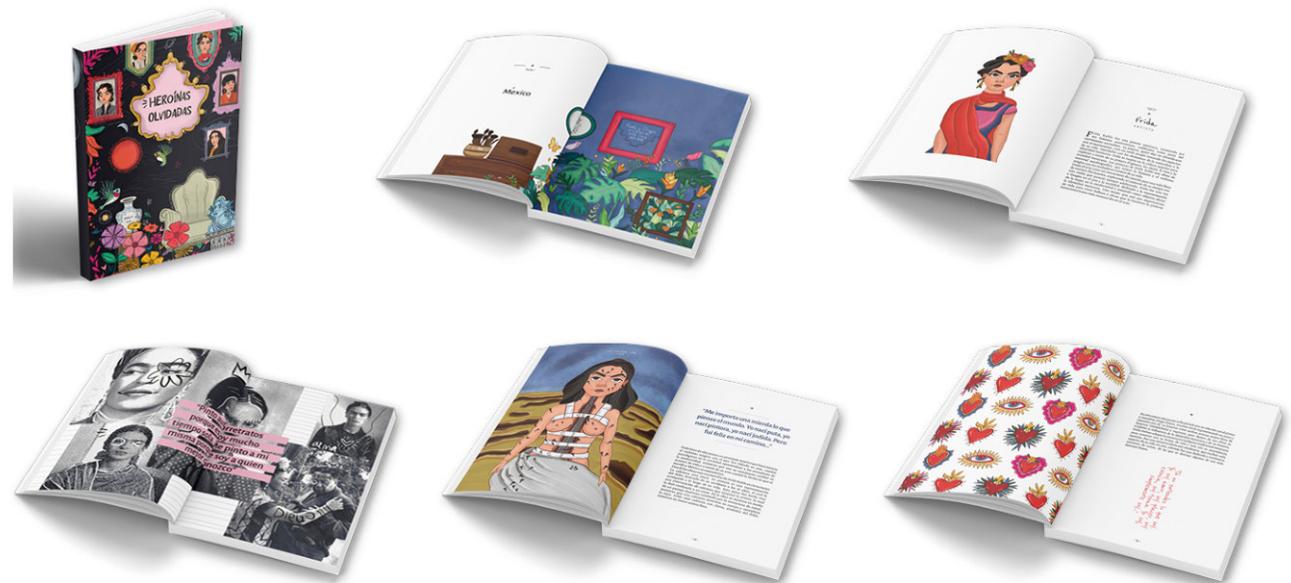

Figura 16. Prototipo de libro ilustrado

2.2 Propuestas de ideas básicas

2.2.1 Grupo Focal

Forma
¿Qué les parece el tamaño del libro: muy grande, normal o muy pequeño? ¿Consideran que el tamaño de la letra es el adecuado? ¿Cuál de las ilustraciones del libro es la que más recuerdan? ¿Qué les parece la cantidad de texto e ilustración que tienen las páginas?
Función
¿Qué les parecen el juego de jerarquías que hay en en ciertos párrafos? ¿Cuál de las frases de los personajes expuestos es la que más recuerdan? ¿Consideran adecuada la forma en que está expuesta la última frase de cada exponente?
Tecnología
¿Qué les parece el tipo de hoja en el que está impreso el libro? ¿Consideran que el libro es resistente? ¿En cuanto al peso del libro, lo consideran un factor negativo o positivo? ¿Consideran que la cantidad de hojas son las adecuadas?

Figura 17. Temario para grupo focal

El grupo focal se desarrolló con la participación de cuatro estudiantes, tres mujeres y un hombre de la Universidad de Cuenca, a los que se les aplicó un temario enfocado en tres puntos claves: la forma, función y tecnología; siendo elementos esenciales para percibir la opinión de los estudiantes acerca del producto editorial (ver figura 17).

El primer aspecto a considerar es la forma, relacionada con aspectos como el formato, tipografía e ilustración. Los lectores consideran que el tamaño del libro es normal, conveniente para guardarlo sin problema dentro de sus mochilas o bolsos, de igual forma, afirman que el tamaño de la tipografía es legible y atractiva, sobre todo la familia tipográfica usada para el nombre de cada personaje. En cuanto a la ilustración, cada participante destaca una ilustración única y distinta y un color específico dentro de cada sección.

Como segundo punto se abordó la función del libro, en la que se preguntó acerca de las jerarquías de texto con las frases de cada personaje, las que se consideraron adecuadas; pues representan su principal punto de enfoque dentro del texto. Los estudiantes opinan que el flujo de lectura del texto es rápido; y la página que más les llamó la atención, fue la primera, puesto que la misma, contiene el separador con una ilustración que les permite conocer el contexto en el que se desarrollaban los personajes. Finalmente, en relación a los materiales usados para la impresión, los estudiantes valoraron al papel couché como una buena elección, porque les agrada la textura de la hoja y el toque brillante de las ilustraciones; al contrario de la portada, a la que consideraron muy frágil y blanda, pues alegaban que no duraría con el paso del tiempo o condiciones climáticas.

2.3 Criterios de diseño

2.3.1 Tipografía

Para el desarrollo del libro se eligieron tres familias tipográficas destinadas a los distintos estilos del texto mediante la combinación de los tipos: serif, sans serif y script, pues juntos reúnen características de legibilidad, elegancia y peso que contribuyen al desarrollo del libro enfocado en una audiencia universitaria. La primera seleccionada fue: a) Alegreya, una tipografía serif, que proporciona ritmo dinámico y facilita la lectura; destinada para el texto corrido. b) Alegreya Sans, que proporciona modernidad y sobriedad, seleccionada para los títulos, y c) Reenie Beanie, tipografía script que proporciona elegancia y creatividad, destinada a los nombres de los personajes expuestos (ver figura 18).

2.3.2 Cromática

La paleta cromática se planteó en base a las tonalidades del: verde, naranja, azul y morado, así como también, el uso de sus colores complementarios debido a que, juntos trabajan de manera armoniosa dentro de las ilustraciones. (ver figura 19 y 20).

Figura 18. Familias tipográficas seleccionadas para el libro

Figura 19. Paleta cromática

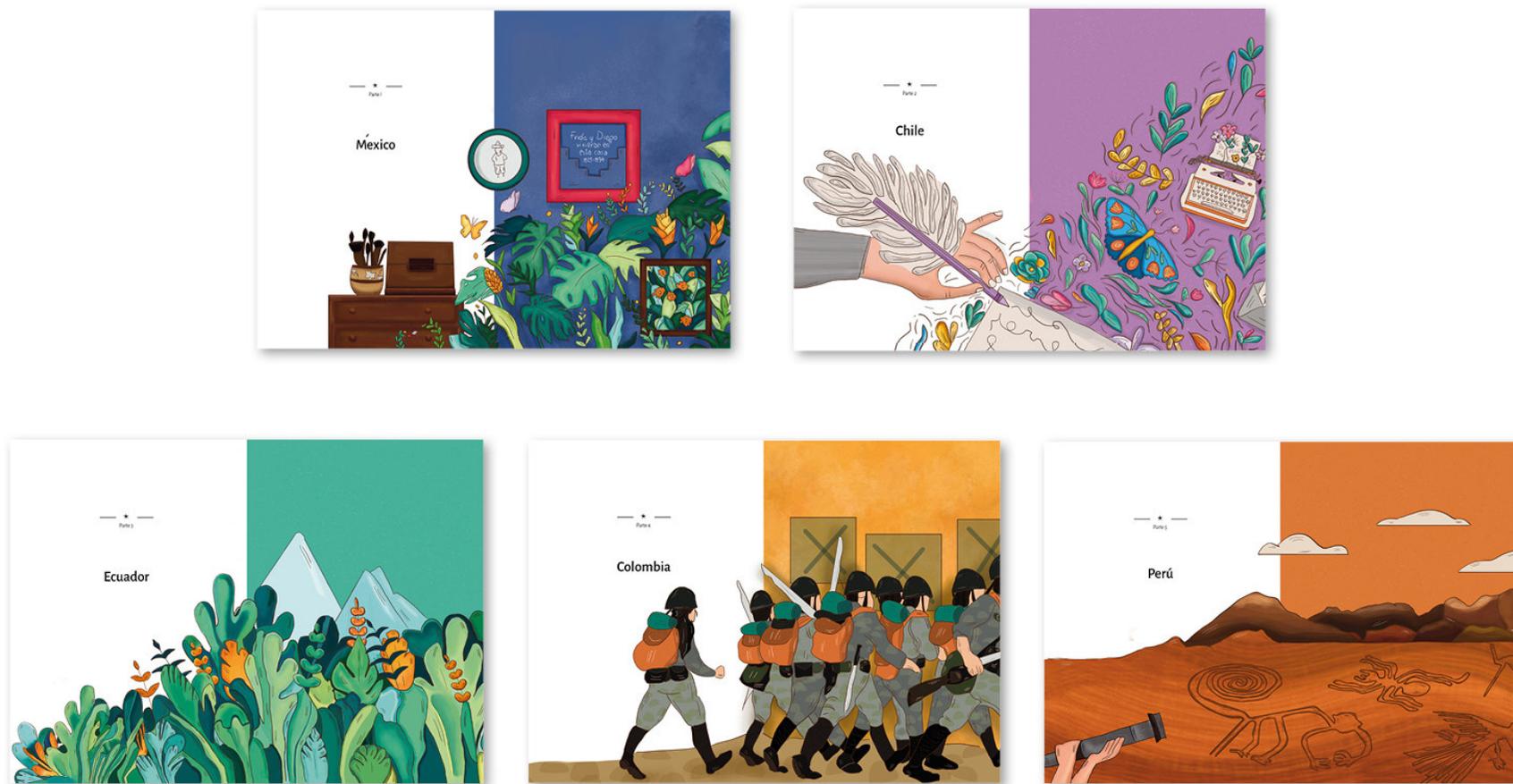

Figura 20. Uso de la paleta cromática en las secciones

2.3.3 Retícula

La retícula utilizada para la maquetación del libro fue una modular (ver figura 21), debido a que permiten manejar con equilibrio el texto y la imagen. Para ello, se planteó el uso de seis columnas y filas con márgenes de 12 cm y un medianil de 4 mm dentro de una hoja A5. El uso de la retícula dota a la maquetación flexibilidad para los bloques de texto.

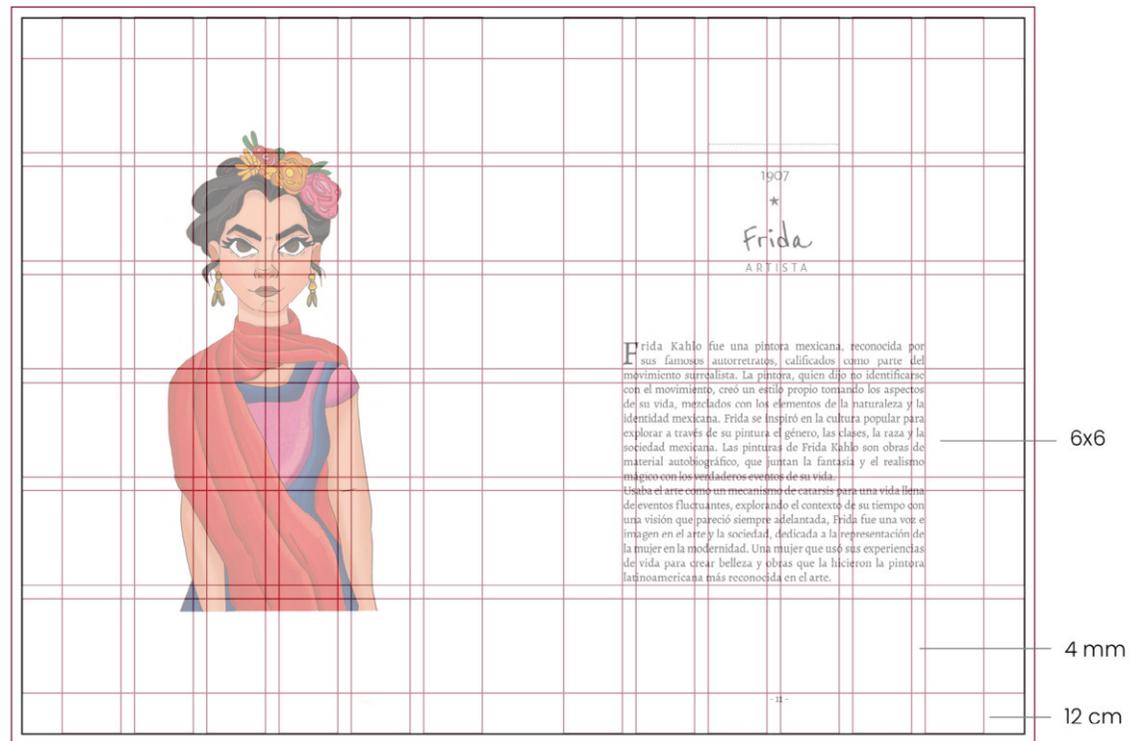
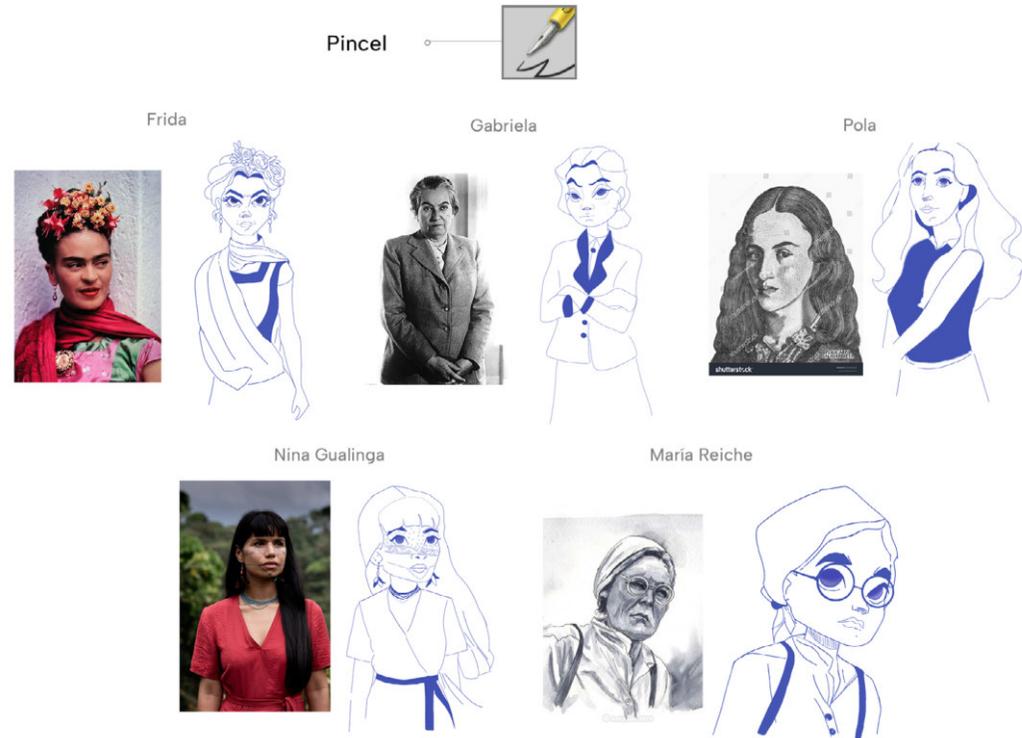

Figura 21. Retícula modular

2.3.4 Ilustración

La ilustración se desarrolló a través del software Krita, pues al ser una aplicación que se maneja a través de capas permitió un mejor control y manejo del dibujo. El proceso se centró en la investigación visual sobre los elementos que conforman parte del universo de los personajes seleccionados, seguidos de bocetos en relación a lo requerido: retrato, contexto, legado y trama (ver figura 22).

Una vez aprobados los bocetos finales, se desarrollaron las propuestas a color mediante el uso de pinceles dentro de Krita, que permitieron dotar de distintas texturas a las ilustraciones y crear un producto final acorde al personaje; en el que se destaquen sus características más importantes y, sobre todo, que sean reconocibles ante los ojos de la audiencia universitaria (ver figura 23).

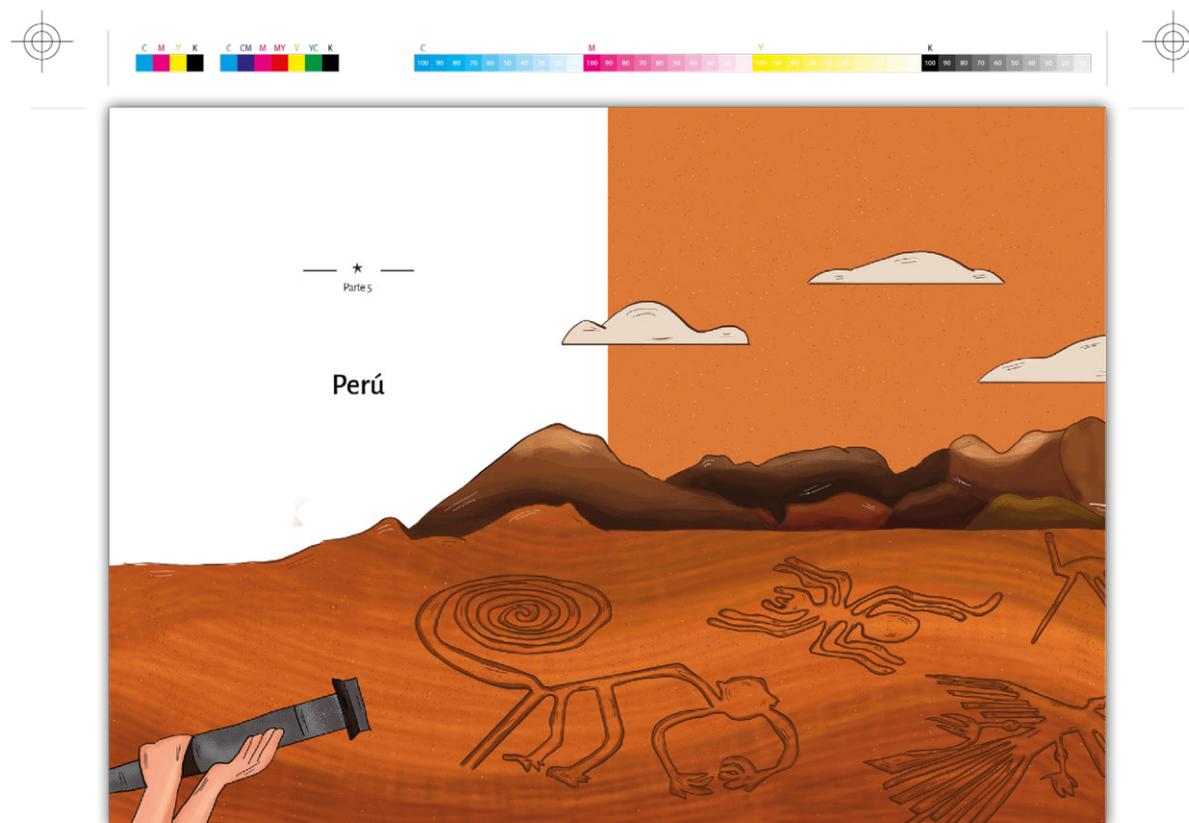
Figura 22. Desarrollo de ilustraciones en Krita

Figura 23. Ilustraciones finales para el libro ilustrado

2.4 Diseño final

Mediante el recorrido realizado se pudo obtener un prototipo final del libro ilustrado impreso, el mismo que cuenta con 32 hojas de información, dividida en cinco secciones tituladas según el país de origen de cada personaje. A continuación, se exponen archivos del prototipo final (ver figura 24 y 25).

Figura 24. Archivo final de separador de sección

★

“Miren que mujer y joven, me queda valor para aguantar esta muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo”.

La Pola estuvo presente en varias reuniones en fondas, tertulias literarias y conversaciones de personajes importantes y era de allí donde sacaba la información privilegiada que hacía llegar a los patriotas. Gracias a Policarpa Salavarrieta muchos compatriotas se escaparon de los cuarteles españoles. Auxiliaba a los que querían marchar e incorporarse en las guerrillas y compraba con el dinero que ganaba, elementos de guerra que enviaba a los campamentos. De ser una auxiliar de tercera en la resistencia, pasó a ser la figura central de este movimiento. Cuando los realistas capturaron a los independentistas encontraron documentos que involucran a la Pola y sus labores de espionaje. Fue detenida, encarcelada y el Consejo de Guerra la condenó a muerte, mientras gritaba en voz alta, con ira, resolución y entusiasmo patriótico: “En vano se molestan, padres míos, si la salvación de mi alma consiste en perdonar a mis verdugos, no hay remedio, ella será perdida; porque no puedo perdonarlos ni consentir en semejante idea.”

Figura 25. Archivo final de página interna del libro

Figura 26. Portada y páginas internas

Figura 27. Primera sección del libro impreso

Figura 28. Segunda sección del libro impreso

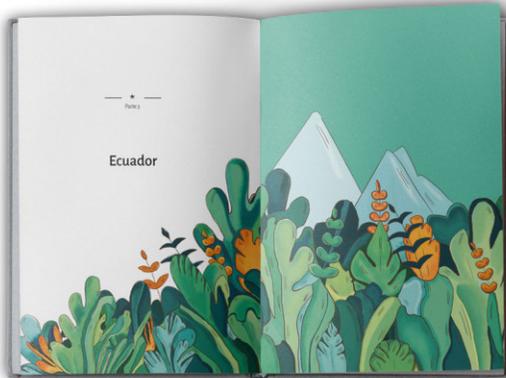

Figura 29. Tercera sección del libro impreso

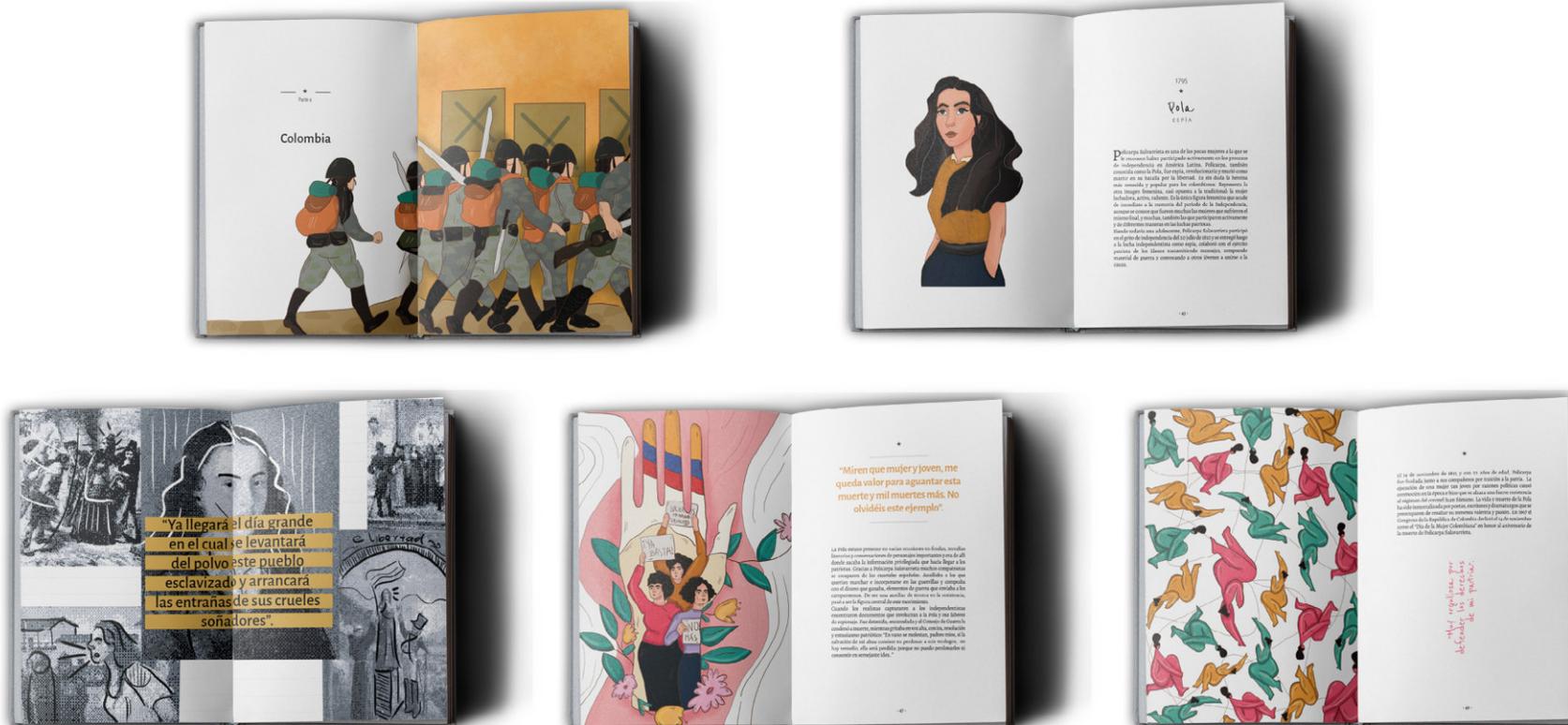

Figura 30. Cuarta sección del libro impreso

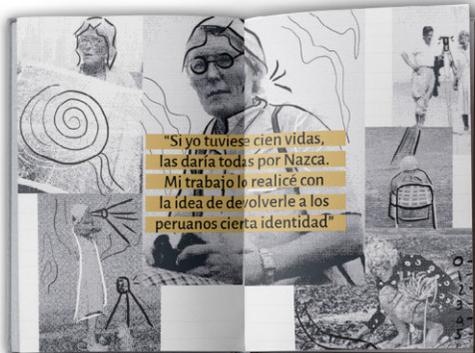
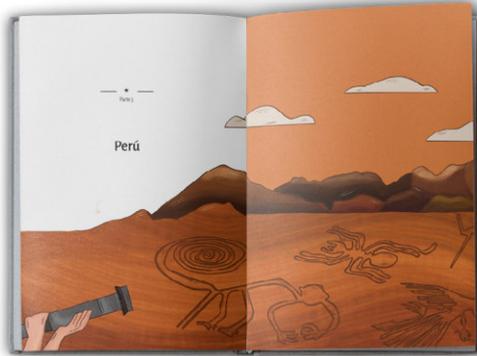

Figura 31. Quinta sección del libro impreso

Figura 32. Prototipo final

2.5 Estudio de costos

Para la realización de un estudio de costos se solicitó una proforma a la imprenta *Global Print*, la misma que revelará las consideraciones que se tomarían para el proceso de realización de un solo prototipo de libro, tomando como referencia el tipo de papel y la calidad de la impresión. El desarrollo de un prototipo del libro "Heroínas Olvidadas" tendría un costo de 40.00\$ y el detalle de los materiales a utilizar son: 16 hojas A4 impresas full color a tiro y retiro en papel estucado de 90 grs; por otra parte, la portada será impresa en papel couché de 280 grs sobre cartón gris y pegado hot melt.

Aprendizaje

El desarrollo de un producto editorial requiere del cumplimiento de varias etapas, sin embargo, este proyecto tomó al libro ilustrado y a la mujer latina como eje central. Por consiguiente, se estableció un equilibrio entre los elementos visuales y textuales que se iban a compartir dentro de las páginas, siendo estos recursos imprescindibles que permitieron potenciar el interés y la curiosidad en los lectores ante las historias de los personajes expuestos.

Un factor determinante para el desarrollo del proyecto fue la aplicación de la metodología de proyectación de Bonsiepe, pues permitió dividir al problema general en pequeños grupos, y por consiguiente, se pudo plantear el uso de varias herramientas y procesos centrados en las necesidades del público objetivo que ayudaron a impulsar la calidad del producto editorial final. A pesar del desarrollo ordenado de la metodología, se presentaron algunos inconvenientes durante la etapa de diseño, en relación a la cantidad de contenido inicial, pues al colocar la información recopilada dentro de la maquetación definida, las variables de estilo y tamaño de párrafo hicieron difícil el cumplimiento de la estructura; dando paso a modificaciones para el desarrollo de la maquetación. Para finalizar, se tomó en consideración realizar la última revisión del libro final antes de imprimirlo, para cuidar la ortografía y calidad del documento antes de ser expuesto ante los lectores.

La experiencia generada al culminar con el proyecto de titulación es muy enriquecedora; pues al tomar el legado de mujeres latinas, generó en mí una motivación extra para llevarlo a cabo de la mejor forma, y así honrar su trabajo a través del mío, con la creación de un libro ilustrado en el que se han aplicado todos los conocimientos adquiridos durante la carrera. Precisamente los resultados obtenidos después de su creación arrojan sensaciones positivas; puesto que a los estudiantes les interesan más libros que tengan elementos visuales dentro de su estructura, y por ende, cumple con el objetivo principal planteado, siendo una fuente de inspiración para todos los lectores.

Referencias bibliográficas

- Ambrose, G y Harris, P. (2005). *Layout*. Barcelona: Parramon Ediciones, S.A.
- Armengol, T. (2005). Ilustración, Comunicación y Aprendizaje. *Revista de educación*, 239-253. <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:07363017-fd4b-463d-969f-22e3bc90aeb6/re200518-pdf.pdf>
- Bonsiepe, G. (1978). *Teoría y Práctica del diseño industrial*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Frascara, J. (2006). *El diseño de la comunicación*. Buenos Aires, Argentina: Infinito.
- Guerrero Reyes, L. (2016). *El Diseño Editorial. Guía para la realización de libros y revistas* [Trabajo Fin de Máster]. Repositorio Institucional – Universidad Complutense Madrid.
- Iñigo, L y Makhlof, A. (2014). *Diseño editorial*. Manual de conceptos básicos. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. <http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1434>
- Kapr, A. (1985). *101 reglas para el diseño de libros*. La Habana: Empresa Editorial de Cultura y Ciencia.
- Rosas, C. (Ed.). (2019). *Género y mujeres en la historia del Perú: Del hogar al espacio público*. Fondo Editorial de la PUCP. <https://books.google.es/books?id=O6HNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

Anexos

UCUENCA
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Diseño de un libro ilustrado sobre personalidades femeninas revolucionarias de Latinoamérica
Diseño de Trabajo de Integración Curricular

Formulario para consentimiento informado
Introducción

1. El presente formulario contiene la información necesaria para que usted decida o no colaborar con el proyecto "Diseño de un libro ilustrado sobre personalidades femeninas revolucionarias de Latinoamérica" de la estudiante Daniela Tapia, Directora: Mgt. Rosana Corral.

2. Usted ha sido seleccionado como posible participante debido a que es estudiante de la Universidad de Cuenca.

Objetivos del Trabajo de Integración Curricular

- El trabajo se centrará en desarrollar un libro ilustrado como herramienta de difusión sobre personalidades femeninas revolucionarias dentro de Latinoamérica.

Descripción de los procedimientos

- Su participación incluye las siguientes actividades:
  - Participar llenando el siguiente formulario

Confidencialidad

- Únicamente los miembros del equipo de investigación tendrán acceso a los registros de encuesta y datos personales.
- Ninguna información que haga posible su identificación será incluida en reportes o posibles publicaciones.

ENCUESTA ONLINE
<https://forms.gle/XNEHiYrdJMtmzA87> (link')
Gracias por participar, completar esta encuesta te tomará menos de 5 minutos.

Edad: -----
Sexo:

- a) Masculino
- b) Femenino
- c) Otro

Correo Institucional: -----

Sobre el problema

1. ¿Qué piensas acerca de la situación actual, el rol de la mujer dentro de nuestra sociedad?

2. De los personajes expuestos en las imágenes ¿Cuántos conoces? (Puedes escoger varias opciones) *imagen

- a) Gabriela Mistral
- b) Frida Kahlo
- c) Tránsito Amaguaña

3. ¿Tienes un personaje femenino de la historia Latinoamericana que te ha inspirado? Si tu respuesta es afirmativa, coloca su nombre.

- a) Si ¿Cuál es? -----
- b) No

4. ¿Cuál considera usted que son las causas que provocan la falta de reconocimiento de mujeres dentro de la historia latinoamericana?

- a) Estereotipos de Género (Conjunto de ideas utilizadas para explicar el comportamiento tanto de los hombres como las mujeres, como deben comportarse y los papeles que deben desempeñar)
- b) Patriarcado (sistema social en el que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo)
- c) Miscoginia (considera que la mujer no está capacitada para realizar las mismas actividades que realizan los hombres)
- d) Poca intervención de mujeres en la historia

5. ¿Te gustaría conocer sobre la historia de mujeres que marcaron la historia de Latinoamérica?

- a) Sí
- b) No

Sobre el formato

6. Si vas a leer un libro, ¿qué prefieres?

- a) Tener el libro físicamente
- b) Leerlo de manera online

7. Al leer un libro, ¿en qué te fijas primero?

- a) Las imágenes
- b) Texto
- c) Cantidad de hojas

8. ¿Con qué estilo de ilustración estás más familiarizado? (*Imágenes)

- a) Ilustración Flat
- b) Fotorealista
- c) Cartoon
- d) Minimalista

9. ¿Te gusta leer biografías sobre personajes importantes dentro de la historia?

- a) Mucho
- b) Poco
- c) Nada

10. ¿Por qué no te gusta o te gusta poco leer biografías? (Puedes escoger 2 opciones)

- a) Me cansa la vista, letras muy pequeñas
- b) No cuenta con imágenes
- c) Hojas llenas de texto, sin espacios libres
- d) Textos pesados (gran cantidad de hojas)

11. Según tu criterio, ¿qué formato de libro prefieres? (*Imagen)

- a) Formatos grandes (A4)
- b) Formatos pequeños (A5)
- c) De bolsillo

¡GRACIAS!
Si usted ingresó su correo nos comunicaremos para compartir los avances de este proyecto e invitarlo a participar en la realización de los productos generados.

Anexo 1. Estructura de encuesta aplicada, Daniela Tapia