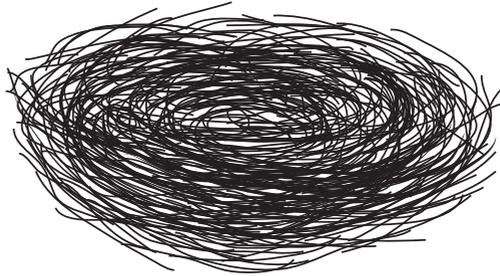

ESPOL
"Impulsando la sociedad del conocimiento"

Materia Integradora

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS GRÁFICOS

DISEÑO EDITORIAL

LIGRA

**Licenciatura en Diseño Gráfico y
Publicitario**

BROCHURE DE PROCESOS

Tema:

Libro pop-up: Descubre el arte de Gonzalo Endara

Autores:

Sally Campoverde Clark

Ma. Eliza Plaza

Paralelo 1

Firma del Profesor

.....

Contenido:

Resumen	5
Antecedentes	6
Público objetivo o target	9
Investigación y Metodología del proyecto,	9
Objetivos del proyecto	11
Cronograma	12
DISEÑO	
Concepto creativo	13
Proceso de bocetos	17
Prueba - error	18
Proceso técnico	19
Detalle de piezas gráficas	21
Presentación del producto gráfico	22
Presupuesto	26
Resultados y Conclusiones	27
Bibliografía	28

RESUMEN

Este proyecto trata la problemática de la inexistencia de una continuidad en la enseñanza del arte entre las etapas de la escuela, colegio y universidad de Guayaquil; lo que desemboca en la falta de conocimiento acerca del arte nacional, y sus ejecutores más relevantes, corriendo así, el riesgo de la pérdida del legado de los grandes artistas plásticos y un vacío en la identidad nacional.

Se realizó una investigación para definir nuestro público objetivo y durante la observación participante, se realizó una encuesta a estudiantes y profesores de instituciones educativas de artes y humanidades. De la muestra, logramos identificar las falencias en cuanto a conocimientos acerca de artistas plásticos y cultura nacional.

Como resultado concluimos que la falta de conocimiento y cultura de arte, radica desde la enseñanza primaria, que a su vez carece de material didáctico con un enfoque del arte como cultura y no como un trabajo manual.

Nuestra solución propone un libro de enseñanza transversal, orientado al arte, narrado a manera de cuento, sobre un personaje representativo del arte ecuatoriano; que fomente además las habilidades de lectura y motricidad, en niños de 6 a 8 años.

ANTECEDENTES

La primera infancia es fundamental para el desarrollo posterior de cualquier persona. Esta primera etapa comprende desde que el niño nace hasta la edad de 8 años, según lo establece La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el marco del seguimiento de la Educación para Todos (UNESCO, 2007). La atención que reciben y las experiencias que les ofrecen deben aportar un valor relevante al desarrollo y aprendizaje que obtendrán en sus años subsiguientes. Durante los últimos años las investigaciones neurocientíficas y pedagógicas han destacado que la creatividad y la educación artística forman parte de los ejes fundamentales de una buena educación. Las expresiones artísticas están estrechamente relacionadas con la vida social del niño y favorece la creación de vínculos afectivos, además facilita la habilidad de comunicarse y contribuye vigorosamente a conocer el mundo y sus elementos ya que así el niño puede construir procesos simbólicos e imaginativos propios a desarrollarse en esta edad.

Intervenir durante la primera infancia con propuestas educativas eficaces se fundamenta en la necesidad de incidir en el proceso de aculturación de las nuevas generaciones. La integración del arte en las propuestas curriculares contribuye al desarrollo de la apreciación estética, comprensión, apropiación y valoración crítica de las manifestaciones culturales y la creación artística en diálogo con el acervo cultural y patrimonial, ampliando significativamente el campo de referencias de los niños, niñas y sus familias. La Unesco (2017) asegura que la creatividad contribuye a la edificación de sociedades abiertas, inclusivas y pluralistas. El patrimonio y la creatividad contribuyen a la construcción de sociedades del conocimiento dinámicas, innovadoras y prósperas.

Entre otras de las cosas que aporta la incorporación del arte en la educación primaria además de desarrollar la sensibilidad y el conocimiento tanto intelectual como estético, los niños comprenden que existe más de una respuesta o solución a un problema o pregunta, que el lenguaje verbal y la matemática no son los únicos medios para representar el mundo, que es posible expresarse y comunicar por medio de otros lenguajes.

Las instituciones educativas necesitan participar activamente en la construcción de contenidos artísticos, brindando información y experiencias significativas que promuevan el desarrollo del potencial del alumno. Para enseñar y aprender arte se debe abordar contenidos con sensibilidad e identidad para poder promover principalmente el desarrollo del pensamiento.

Lamentablemente en el caso de Ecuador no existe un apoyo significativo en cuanto a la enseñanza artística. Pudimos observar mediante nuestra investigación de campo que no hay una continuidad de aprendizaje del arte entre los periodos de primaria secundaria y universidad. Además no existe editoriales o materiales didácticos para la enseñanza del arte y menos del arte ecuatoriano. Dentro del contenido que se le enseña a los niños dentro de su primera infancia (3-6, 6-8 años) se evidenció la confusión entre educación artística y manualidades. Tampoco existen espacios culturales dedicados a la enseñanza del arte de manera más crítica hacia niños, espacios en donde les permitan interactuar junto a las obras. La carencia en la formación de los educadores fundamentan su errónea comprensión del arte en la educación. Y esto se ejemplifica en las personas adultas, que carecen de conocimiento sobre cultura y patrimonio, lo que nos convierte en una sociedad poco culturizada y con riesgo de perder legados artísticos nacionales

Estrategias para la educación artística y estrategias de diseño

Un caso relevante es el del museo Artequin (Chile). Este museo apuesta por la educación artística desde la infancia hasta la adultez, integra a la sociedad al mundo del arte mediante guías monitores que actúan como puente entre la obra y el espectador. Brindan cursos y talleres que incentivan la creatividad y reflexión en torno a las artes en niños, jóvenes y adultos. El Área Educativa se vincula directamente con los docentes de las artes, realizando cursos, capacitaciones, charlas y talleres, integrando las metodologías del museo a las aulas, como un apoyo permanente a las clases.

Otro caso pero orientado a editoriales es el de Patricia Geis,

diseñadora gráfica española, autora de más de cuarenta cuentos infantiles que se han publicado en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Corea, Israel, Portugal e Italia, entre otros. Compagina este trabajo con el diseño de personajes, peluches, juguetes y packaging. Ella es creadora de la colección de libros ¡Mira que artista!. Esta colección combina la historia del arte con desplegados, solapas, juegos y sorpresas 3D. La multitud de detalles interactivos hacen de estos libros una fantástica manera de descubrir las obras más célebres de los artistas más reconocidos, además destaca a los pintores españoles para crear un aporte a la cultura española. El libro Pablo Picasso ha obtenido el Primer Premio al Libro Mejor Editado 2014, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La educación artística es el arma más poderosa para liberar la imaginación y formar ciudadanos sensibles y comprometidos con la apreciación de la cultura. Por eso utilizando todo la información previamente explicada utilizaremos metodologías de diseño para un correcto análisis del entorno y sus necesidades para así crear un proyecto de diseño sustentable.

PÚBLICO OBJETIVO

Niños en etapa escolar, en los niveles de primero y tercero de básica, entre 6 y 8 años de edad, que se estén iniciando en la lectura, poseen aptitudes artísticas y les agrada realizar actividades lúdicas. También a padres de familia que deseen incentivar en sus hijos la importancia de conocer sobre arte y cultura ecuatoriana.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Hemos consultado artículos y tesis de diferentes Universidades de Latinoamérica y de organizaciones como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) de España en donde se ejemplifica la importancia del aprendizaje del arte durante la infancia. En el exterior existe un mayor apoyo hacia el tema de las artes como materia fundamental dentro de un pensum académico. Sin embargo en el Ecuador no se le da tal importancia, por eso carecemos de textos educativos orientado a niños donde se exponga el arte ecuatoriano y su valor.

Encuesta

Estuvo dirigida a un grupo de 30 personas entre estudiantes y profesionales dedicados a la carreras de arte, diseño y afines para obtener información acerca de sus conocimientos de artistas plásticos ecuatorianos y cuál era su opinión acerca de este tema.

Entrevistas

Dirigidas a docentes de universidades de la ciudad y a profesionales de la psicología y docencia infantil.

Amparo Zambrano del Valle

Profesión: Dra. en Ciencias de la Educación Institución:

Escuela Particular de Educación Básica Nicolás Zambrano Álvarez.

María De Los Angeles Custoja
Profesión: Magíster en diseño y gestión de marca, Máster en gestión del patrimonio cultural Institución: ESPOL

Sara Bermeo Profesión: Curadora/Gestión Cultural en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo

Observación de campo

Visitamos 3 instituciones de la ciudad para consultar sus textos académicos, además recorrimos librerías y bibliotecas de la ciudad en busca de un material didáctico para el aprendizaje del arte ecuatoriano.

Mapas mentales

Empleamos la herramienta de mapas mentales y mapa de árbol para definir el problema sus causas y efectos.

Moodboard

Mediante el uso de fotografías en forma de collage pudimos definir el comportamiento, gustos, estilo de vida e intereses de nuestro público objetivo.

Coolboard

Utilizando el mismo recurso de fotografías del moodboard definimos cuales son las tendencias actuales en cuanto a diseño editorial, cual cromática coincide con nuestro concepto, que tipografías son mas fáciles de leer para nuestro público infantil y que nuevas tendencias podemos aplicar a nuestro proyecto.

OBJETIVOS

DE COMUNICACIÓN

Educar al público infantil acerca del aporte a la sociedad que el arte y los pintores ecuatorianos han contribuido, mediante un libro ilustrado con actividades que desarrollen su motricidad y comprensión a la lectura.

DE DISEÑO

General:

Crear un material didáctico que fomenten en los niños la apreciación hacia el arte.

Específicos:

Utilizar las actividad de pintar y recortar para desarrollar su creatividad y afianzar la motricidad.

Redactar la biografía y la información del artista a manera de cuento para fomentar la lectura.

CRONOGRAMA

Descripción	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre	
	12	34	12	34	12	34	12	34	12	34
1. Investigación										
FODA Y PEST	■						■			
Antecedentes		■				■	■			
Mapas mentales		■				■				
Entrevista/Encuestas			■		■	■				
2. Ideación										
Concepto creativo					■	■				
Bocetos					■	■	■			
Contenido						■	■			
Revisión							■	■		
3. Ejecución										
Diagramación							■	■		
Maquetación								■	■	
Impresión									■	■
4. Presentación										
Entrega									■	■

CONCEPTO CREATIVO

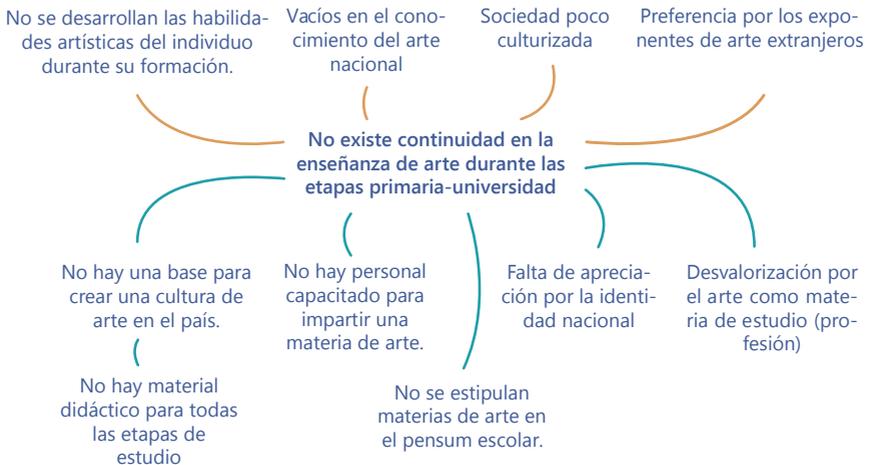
El concepto creativo debe comunicar el mensaje de una manera original y única. Es la síntesis de la estrategia que se va a realizar, si no se tiene claro el concepto no se puede avanzar sobre la idea principal, sin idea el mensaje pierde impacto y es menos eficiente.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Para el concepto creativo se utilizó como base la hipótesis que se planteó al inicio de la investigación de campo, y que se comprobó al momento de revelar los resultados de las encuestas. El problema se evidenció como un déficit en los conocimientos acerca de artistas plásticos nacionales, así como de arte ecuatoriano en general.

Mapa de árbol

Para llegar a la definición del problema principal utilizamos la herramienta mapa de árbol, la cual consiste en ubicar el problema o tema en el centro y colocar las causas en la parte inferior y los efectos de estas causas en la parte superior, simulando ser las ramas del árbol.

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO

Durante los últimos años se han desarrollado muchas investigaciones neurocientíficas y pedagógicas en las cuales han destacado que la creatividad y la educación artística forman parte de los ejes fundamentales de una buena educación. Las expresiones artísticas están estrechamente relacionadas con la vida social del niño, además favorece la creación de vínculos afectivos y la habilidad de comunicarse.

Por eso más países se suman a la inclusión del arte, ya sea dentro del pensum académico o de la vida cotidiana del infante, mediante textos educativos o cuentos infantiles. Como es el caso de la diseñadora española Patricia Geis, que diseña libros de artistas en su mayoría españoles para acercar al niño al mundo de las artes de una manera entretenida y educativa.

CONCEPTO

Gonzalo Endara

Pintor ecuatoriano que ha aportado a la cultura nacional con su obras.

Problema

No hay una base en la educación del arte nacional, lo cual produce una sociedad des-culturizada.

Libro didáctico

Enfocado a niños de 6 a 8 años. Acercamiento a la lectura y desarrollo de las habilidades motrices.

Solapas desplegadas y pop-up

Herramientas interactivas que invitan al lector a participar con el texto e ilustraciones

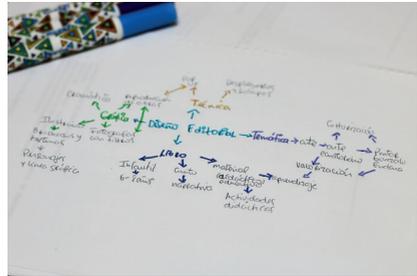
*Libro de arte para niños
"Descubre el arte de Gonzalo Endara"*

RECURSOS GRÁFICOS

Mapas mentales moodboards y otros recursos.

MAPAS MENTALES

Diagrama que se utiliza para generar una secuencia de ideas a partir de un tema central o problema. Es un método muy eficaz ya que permite extraer y memorizar información. Es una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas

El uso de imágenes nos permitió tener un mejor perfil visual acerca del público objetivo y los estilos que debemos seguir.

MOODBOARD

Mediante el uso de fotografías en forma de collage pudimos definir el comportamiento, gustos e intereses de nuestro público objetivo.

COOLBOARD

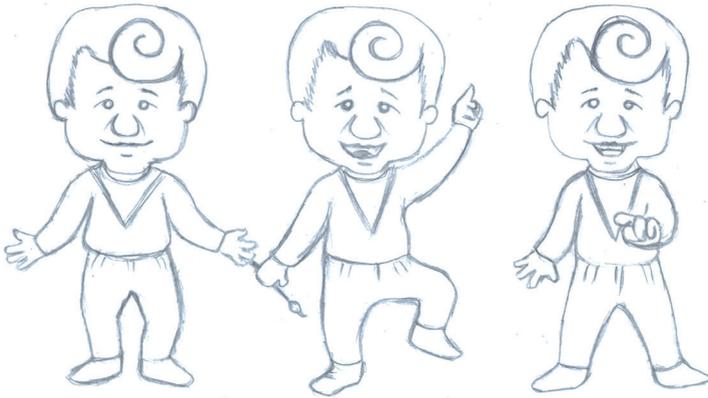
Esta herramienta nos permitió definir las tendencias actuales en cuanto al diseño editorial infantil. Además de la cromática, línea gráfica y tipografía.

PROCESO DE BOCETOS

Mapas mentales moodboards y otros recursos.

Para realizar los bocetos elegimos una línea gráfica basada en las pinceladas de una pintura de ahí empezamos a crear al personaje e ilustraciones. Para los patrones utilizamos los elementos de las obras del artista.

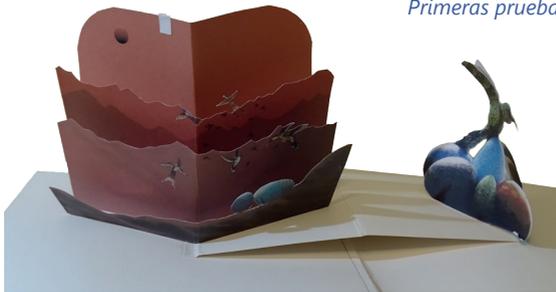

PRUEBA Y ERROR

Sistema pop-up: Este sistema se caracteriza por usar elementos desplegables, en 3D y móviles. Existen varios mecanismos para realizar una imagen pop-up, pero la que utilizamos fue el sistema en V.

Primeras pruebas

Primeras pruebas

Este sistema se caracteriza por colocar la imagen en el centro de la página formando una V ya se para adentro o para afuera. Puede estar colocado a 35° o a 45°.

Prototipo final

Para el proceso final se tuvo que elegir la cartulina adecuada que permita doblarse y a su vez sea un poco pesada para hacer contrapeso en ambas páginas y pueda levantarse.

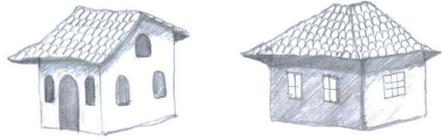
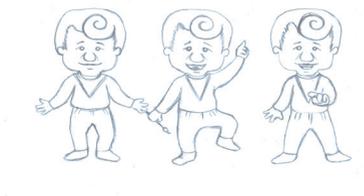

PROCESO TÉCNICO

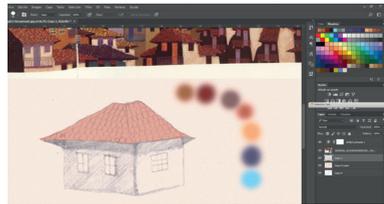
Se realizaron los bocetos primero a lápiz sobre papel bond para luego ser digitalizados en los programas correspondientes.

PROCESO MANUAL

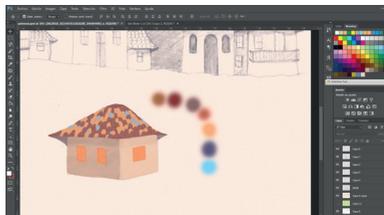
Bocetos a lápiz

Bocetos a digital

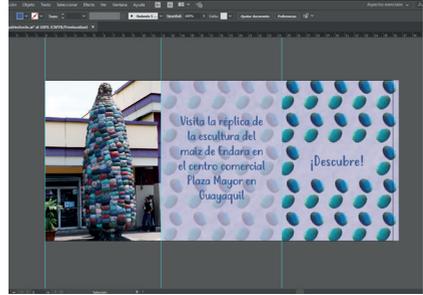
Pintado con pinceles por capas en Photoshop

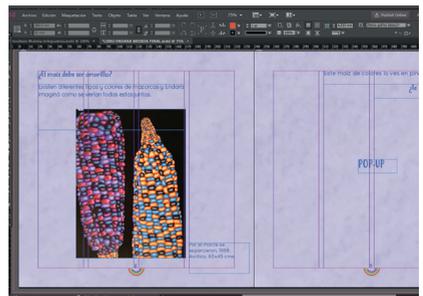
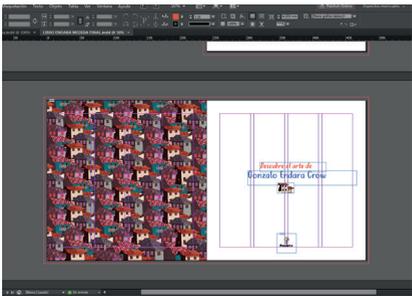
Proceso final

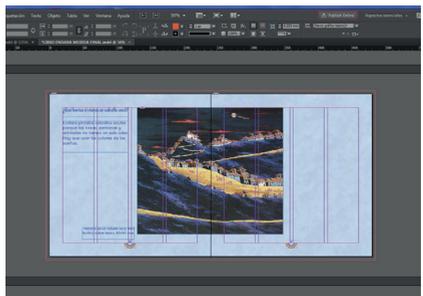
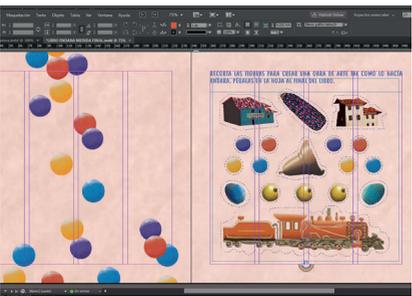
Uso del software Illustrator. Portada y desplegables.

Diagramación digital del libro: Uso de Indesign

Uso de páginas maestras, márgenes y columnas.

DETALLES GRÁFICOS

Detalle del machote

Páginas: 24.

Alto: 24 cm.

Ancho: 24 cm.

24. Contra portada	1 Portada
2. Frontis	23 Actividad
22. Actividad	3. Título
4. Texto-Bio	21. Actividad
20. Actividad	5. Texto-Bio
6. Obra caballo	19. Actividad
18. Patrones	7. Obra caballo
8. Obra colibrí	17. Obra tren
16. Obra tren	9. Obra colibrí
10. Obra choclo	15. Paisaje 2
14. Paisaje 2	11. Obra Choclo
12. Paisaje 1	13. Obra casa

Diagramación del machote

Contra portada

Portada

Frontis

Actividad

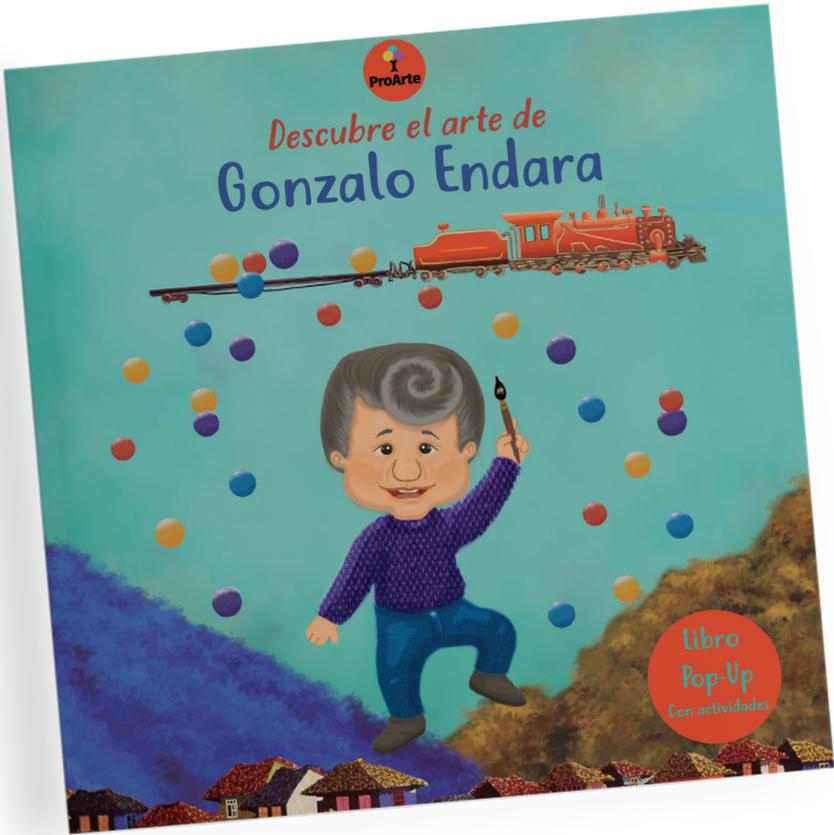
Actividad

Título

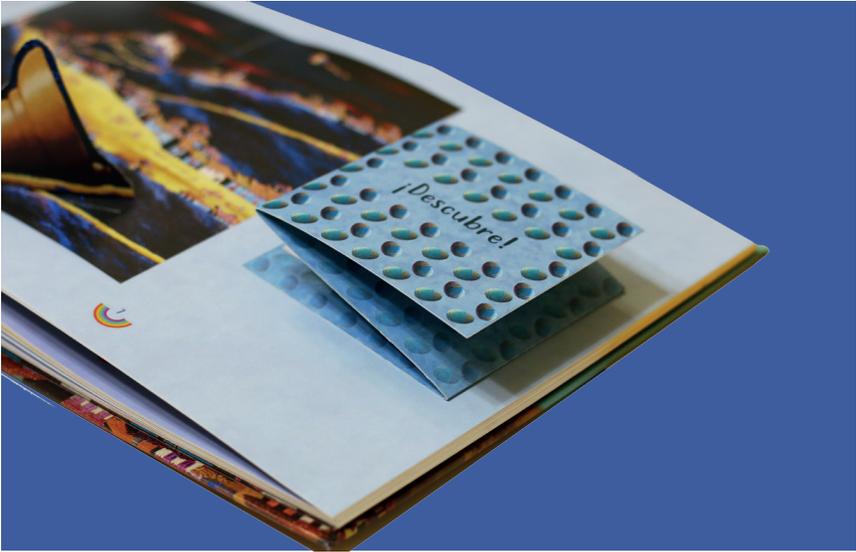

Texto-Bio

Actividad

PRESUPUESTO

Proyecto editorial. Libro de arte para niños en donde se incluye concepto creativo, bocetos iniciales y digitales, ilustraciones pop-ups y diagramación con maquetación final.

		Unitario	Total
EGRESOS		\$ VALOR	
Diseño	Investigación + desarrollo		
	Equipo Proyecto	\$1.800.00	\$3,600.00
	Concepto creativo	\$120.00	\$120.00
	Diseño de propuestas (pruebas)	\$80	\$240.00
	Digitalización de propuestas	\$150.00	\$450.00
	Diagramación	\$50.00	\$50.00
	Prototipo final	\$24.00	\$24.00
	Total Mes 01 a 04	\$2,224.00	\$4,484
Diseño de piezas	Descripción		
	Pop-ups impresos y armados	\$2	\$16.00
	Total		\$16.00
INVERSIÓN			
Implementación			
	1000 libros a color. Impresos en cartulina.	\$12	\$12,000.00
			\$12,000.00
Total			

El total para la ejecución del proyecto es de \$16,484.00

RESULTADOS

Mediante las encuestas realizadas al inicio de la investigación descubrimos que existe un desconocimiento sobre el arte ecuatoriano. De las 30 personas encuestadas entre estudiantes y personas civiles 10 conocían el nombre de un pintor ecuatoriano, mientras que el resto no pude dar ningún nombre. Ahora, de este grupo de encuestados sólo 3 conocían quien era Gonzalo Endara. Podían relacionarlo con las esculturas que se encuentran en Plaza Mayor (Guayaquil) o con algún cuadro que alguna vez vieron de pasada, sin embargo no podían dar una información concreta del artista y comentaban que en su formación académica hubo escacez de materias relacionadas al arte ecuatoriano y arte en general. Entonces, el problema provenía desde la educación primaria, al no enseñarnos a apreciar la identidad y cultura nacional.

Al visitar las librerías de la ciudad sólo encontrabamos libros didácticos de arte para niños sobre los pintores más conocidos, todos extranjeros y ningún ecuatoriano.

Como resultado de nuestra investigación, elaboramos un libro pop-up, este tipo de libro es muy atractivo para los niños, se usa bastante en temas educativos ya que favorece a la comprensión del contenido porque al tener elementos móviles permite una mejor interacción entre el lector y el texto.

Al final probamos el prototipo con un grupo de niños entre 6 y 8 años de una institución. Todos querían abrir las páginas y descubrir que figura les apareciera y esto permitió que ellos aprendieran quien era Gonzalo Endara porque pintaba lo que pintaba, los animó a conocer sobre los lugares que aparecían en sus obras y a querer pintar más.

CONCLUSIONES

Al realizar este libro pop-up de arte ecuatoriano para niños, queremos fomentar dentro de la educación primaria los conocimientos que todo niño tendría que tener acerca del arte nacional. Las encuestas e investigaciones de campo evidenciaron que en nuestra sociedad existe poca cultura y que todo empieza desde la infancia. Si educamos a los niños con textos, videos o cualquier herramienta educativa estaremos formando personas críticas y empáticas hacia las artes en general. Nuestro objetivo con el libro Descubre el arte de Gonzalo Endara es acercar a los niños al mundo del arte, a generar en ellos un gusto por la pintura y que conozcan que en su país existen pintores destacables.

Aparte de nuestra propuesta con este libro, nuestro objetivo a futuro sera crear una serie de libros en donde se exponga a más pintores ecuatorianos para así poder destacar su vida y obras. No descartamos la posibilidad de crear otros libros con la misma temática pero enfocada a la educación juvenil.

BIBLIOGRAFÍA

Abad, J., Akoschky, J. and Azar, S. (2014). Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. Madrid - España.

Birmingham, D. (2014). Pop-Up Tutorial 1 - Introduction – Materials and Basic Theory. [video] Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=aGJZbNh9Phs> [Accessed 7 Sep. 2017].

Carreras, S. Endara, G. (1992). El Libro Azul.

El telégrafo (1986). Simbolismo de la cromática mestiza.

El Universo. (2013). 'La magia de Endara' se 'toma' Quito. [online] Available at: <http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/12/18/nota/1930361/magia-endara-se-toma-quito> [Accessed 4 Sep. 2017].

Fernández, O. and Río, V. (2007). Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte contemporáneo. [Valladolid]: Museo Patio Herreriano.

Geis, P. (2017). Picasso. [online] Combel Editorial. Available at: https://www.combeleditorial.com/es/libro/picasso_978-84-9825-854-7 [Accessed 7 Sep. 2017].

Hoy (1989). Reminiscencia del pasado.

Massarani, L. (2007). LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA PARA NIÑOS. [ebook] Available at: <http://quark.prbb.org/17/017040.htm> [Accessed 7 Sep. 2017].

Rodríguez, M. (n.d.). Endara Crow por el mundo. El Comercio.

Santacruz, J. (1986). Gonzalo Endara: El fabulador. El Comercio.

