

✦

DEL TRAZO AL POEMA

Taller de Ilustración

ale alejandra
romero
ilustración

¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN INFANTIL?

La ilustración infantil es una forma de narrar y emocionar a través de imágenes pensadas para niñas y niños. Su lenguaje visual es directo, expresivo y a menudo simbólico.

FORMA DE NARRAR

La ilustración infantil cuenta historias con imágenes. No se limita a decorar un texto: acompaña, complementa o incluso sustituye al texto cuando hace falta. A veces una sola imagen puede contar todo un cuento, sugerir una emoción o mostrar lo que el personaje siente sin decir una palabra.

Y EMOCIONAR

El objetivo no es solo que se entienda, sino también que se sienta. La ilustración conecta con la infancia a través de: la ternura, la sorpresa, el humor, la empatía y lo maravilloso. Los niños y niñas se vinculan afectivamente con las imágenes; por eso una buena ilustración puede dejar una huella emocional.

IMÁGENES PENSADAS PARA NIÑAS Y NIÑOS

Esto implica tener en cuenta:

Su mirada del mundo: más sensible, lúdica y abierta a lo fantástico.

Sus intereses y nivel de comprensión visual según su edad.

Lenguajes que les resulten cercanos: colores intensos, formas simples, personajes entrañables, animales humanizados, mundos imaginarios.

LENGUAJE VISUAL DIRECTO, EXPRESIVO Y SIMBÓLICO

Directo: No hay que explicar demasiado, la imagen habla por sí sola.

Expresivo: Las posturas, gestos y colores transmiten emociones con claridad.

Simbólico: Muchas veces se usan símbolos o metáforas visuales que permiten interpretar diferentes sentidos (por ejemplo, una nube negra sobre un personaje puede simbolizar tristeza o preocupación).

Características principales:

- Claridad visual y narrativa: Se priorizan formas reconocibles, expresivas y con fuerte capacidad de comunicación.
- Color como emoción: Se utilizan paletas que refuerzan la atmósfera del relato.
- Personajes con identidad: Figuras memorables, cercanas y con rasgos emocionales visibles.
- Mundos poéticos y fantásticos: Espacios que abren la imaginación, sin perder la lógica interna del relato.

ESTILOS Y ENFOQUES

Naif / infantil

Beatrix Potter

Estilo simple, tierno y con colores suaves.

Sus personajes parecen dibujados desde la sensibilidad de la infancia.

Collage o técnicas mixtas

Eric Carle

Usaba papeles pintados a mano y luego recortados para armar imágenes. Su estilo es reconocible por las texturas y la riqueza cromática.

Figurativo simbólico

Maurice Sendak

Sus personajes expresan emociones complejas y mundos psicológicos. Mezcla lo real con lo onírico o metafórico.

Minimalismo expresivo

Christian Robinson

Usa formas simples, planas y pocos detalles para contar mucho.

Demuestra que con poco se puede decir mucho.

Realismo estilizado

Eyvind Earle

Usaba paisajes detallados, con volumen y texturas, pero con una fuerte carga estilística.

Experimental

Isol Misenta

Juega con el formato del libro, la secuencia visual, el concepto. Rompe con lo convencional, proponiendo nuevas formas de leer imágenes.

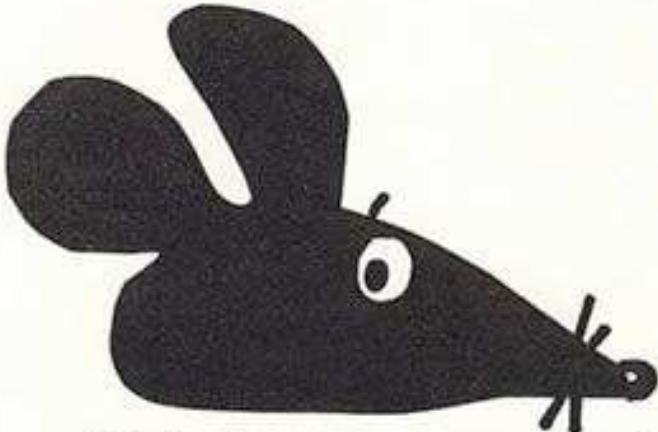

Estilo cómic o cartoon

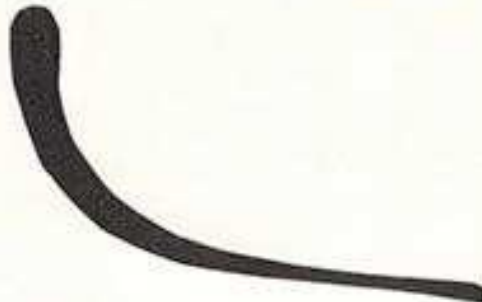
Quentin Blake

Trazos sueltos, dinámicos, expresivos, llenos de humor y movimiento. Ideal para mostrar emociones fuertes y acción.

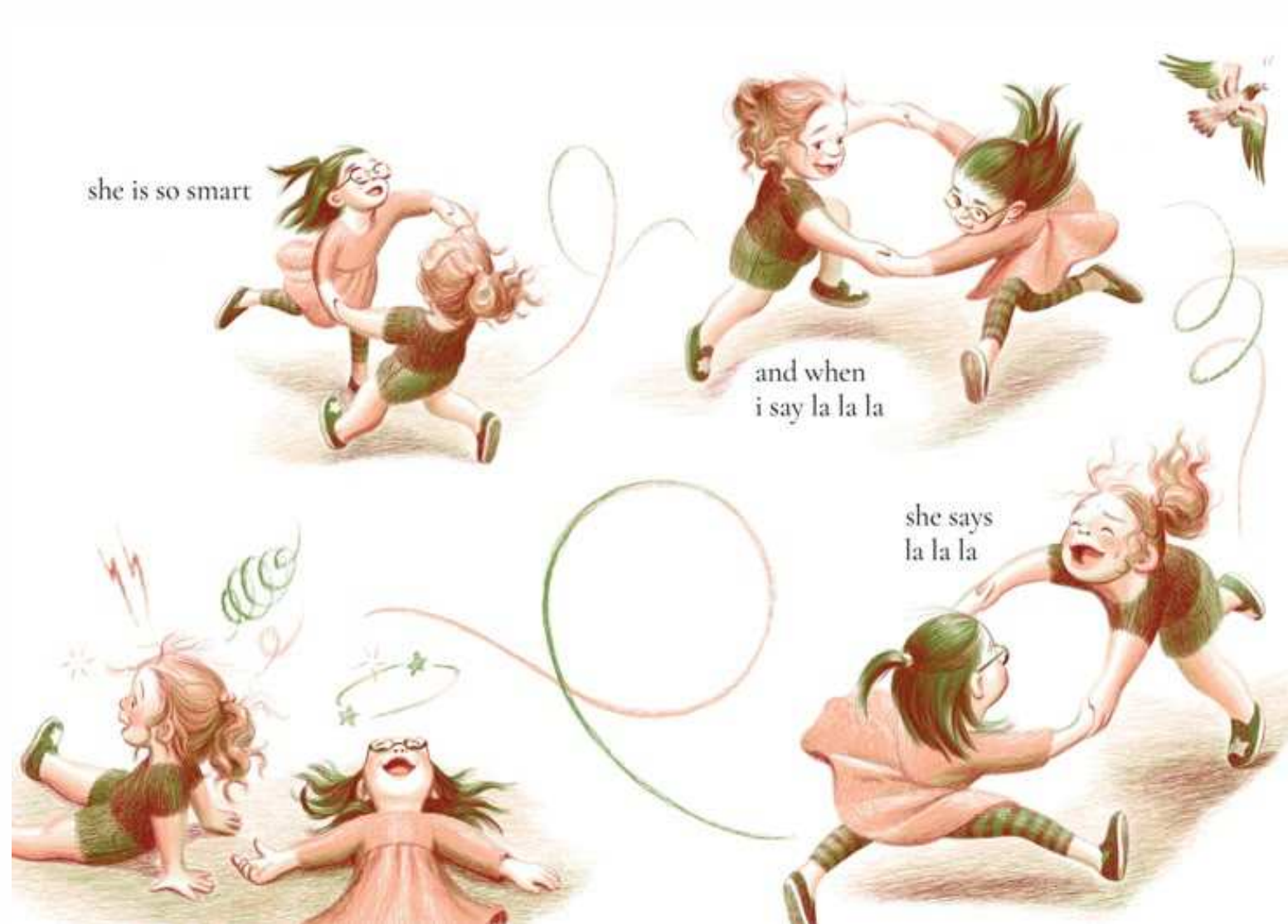
MARCIN BRYKCYŃSKI
CZARNO NA BIAŁYM

Biała dama z czarnym gońcem,
 Czarna strzała z białym końcem,
 A na koniec, tuż przed świtem
 Choć to dość niesamowite,
 Powiedziała nagle we śnie,
 Co jej się przyśniło wcześniej,
 I tu czarno jest na białym,
 To, co wtedy usłyszałem.

Años 80. Ilustraciones de
 Janusz Stanny, del libro
 infantil antiguo "Czarno na
 białym". Más aquí.

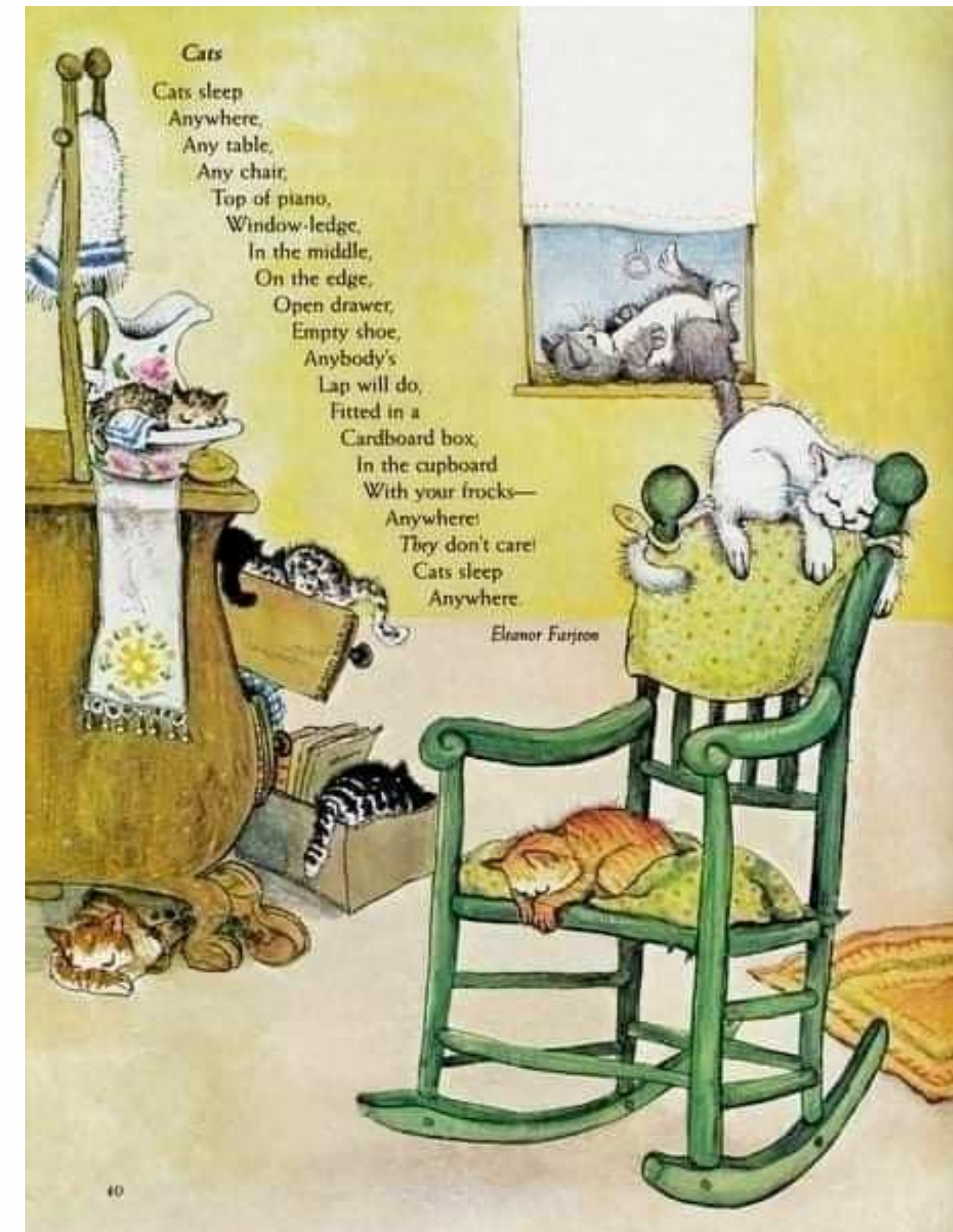
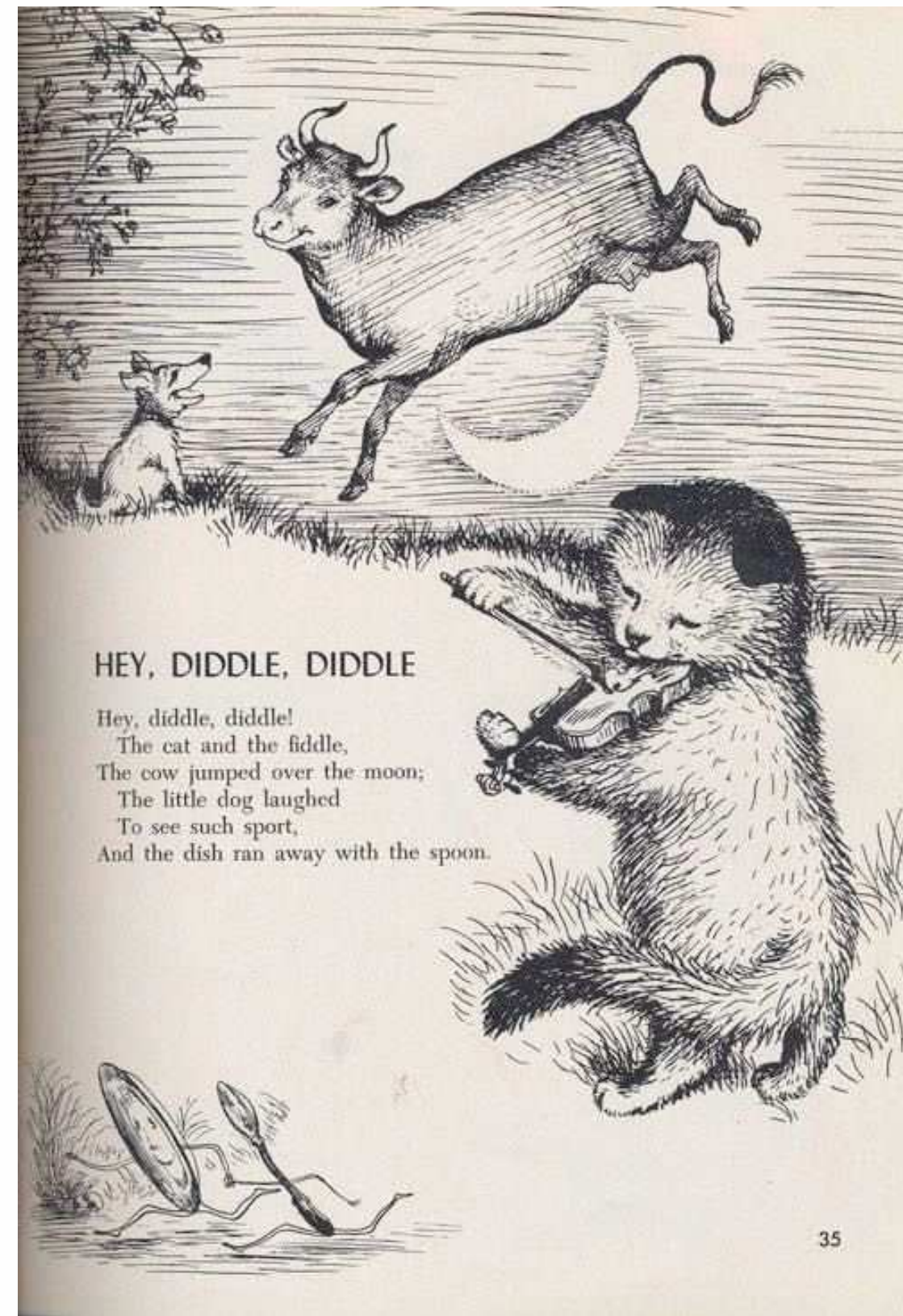
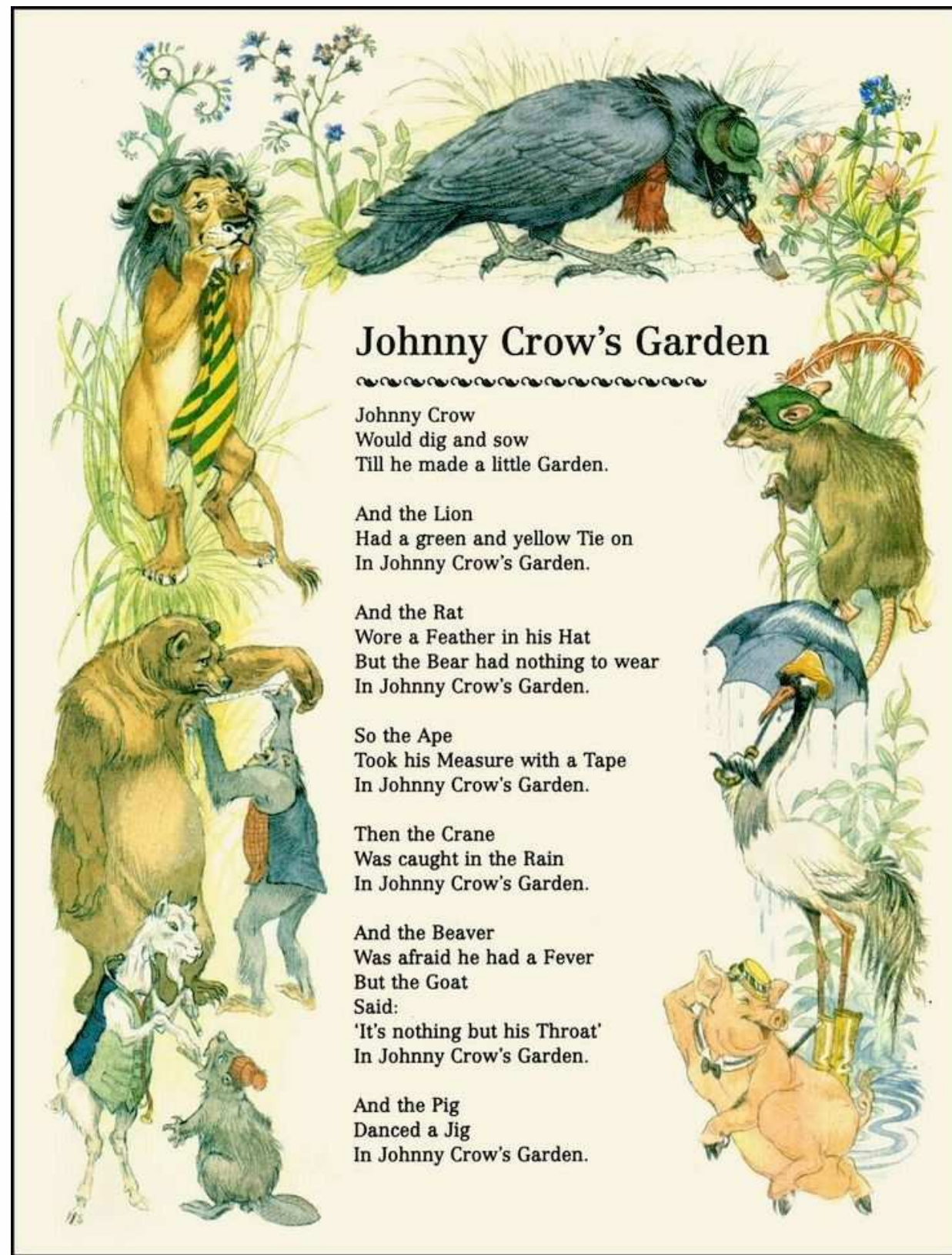

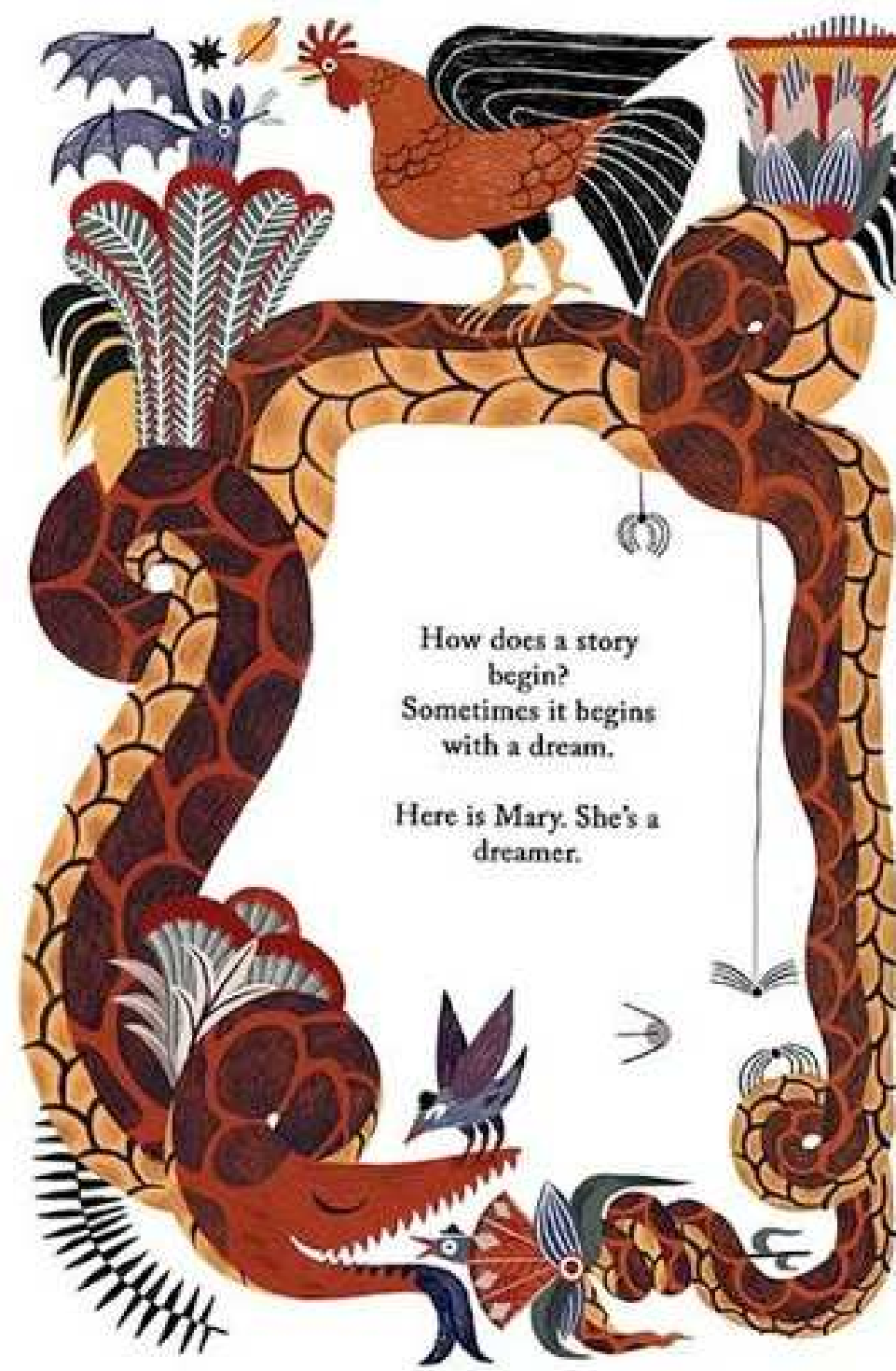
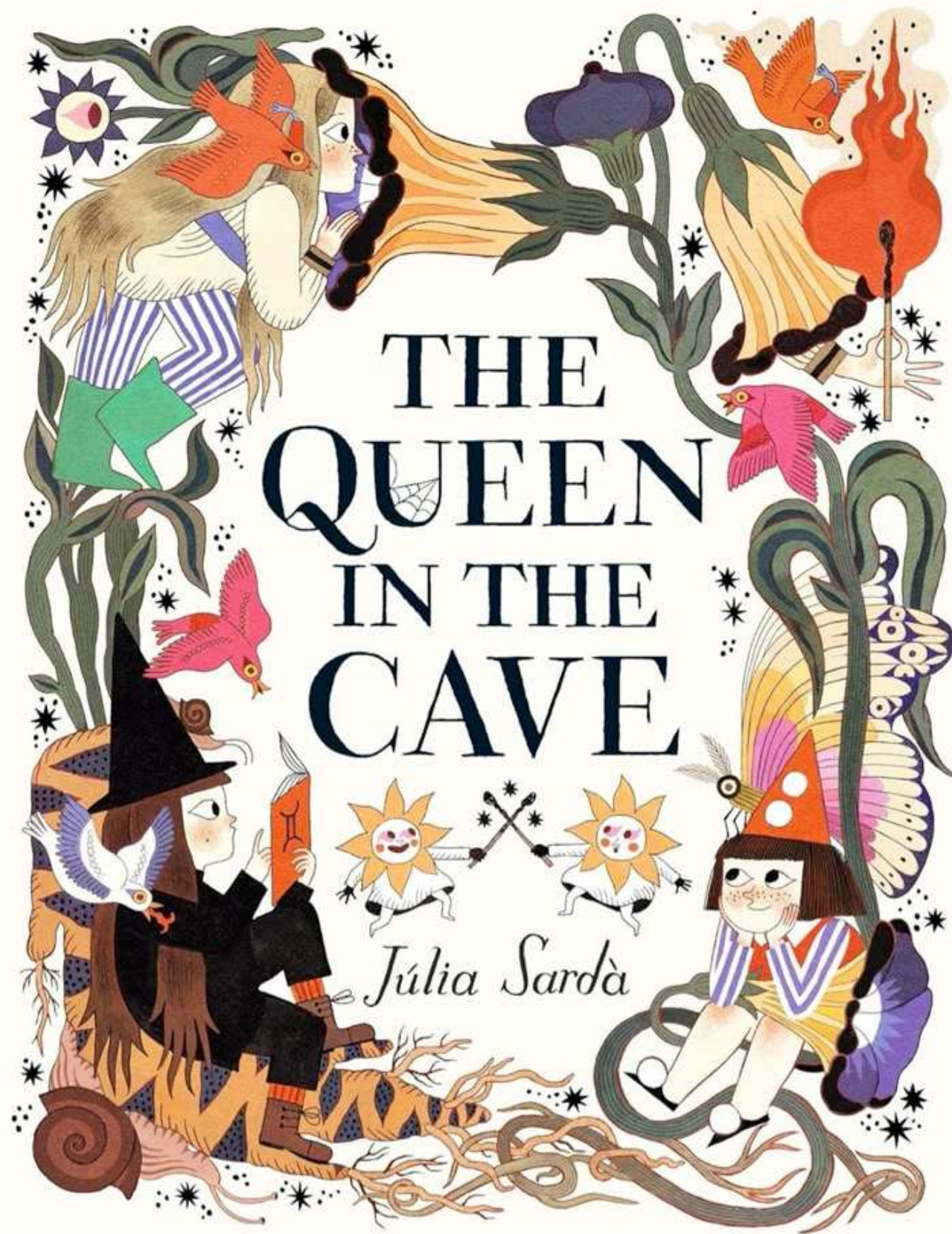
i have a new friend

and her hair is black
and it shines
and it shines
and she always laughs at everything

My Best Friend by Julie Fogliano

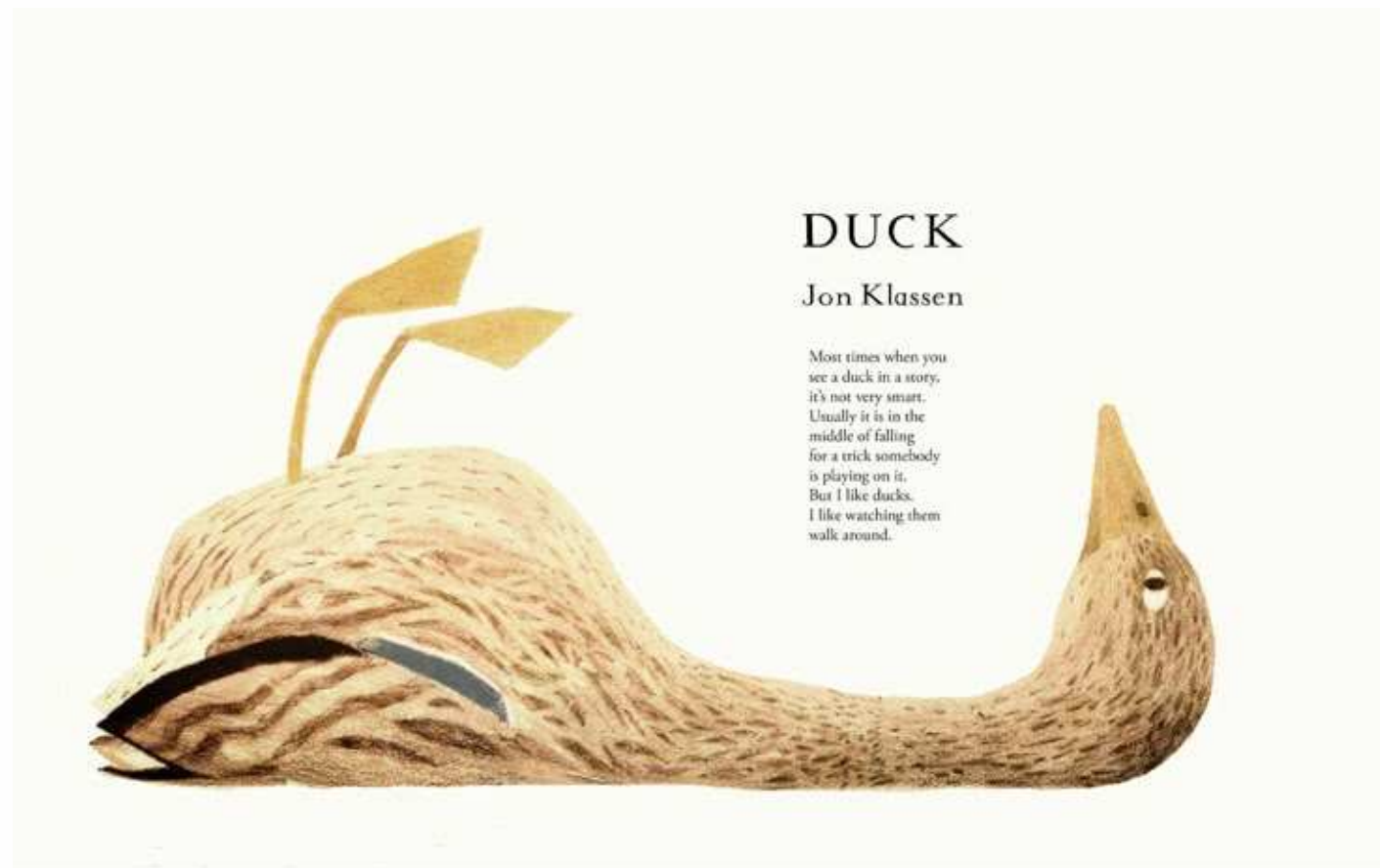

How does a story
begin?
Sometimes it begins
with a dream.

Here is Mary. She's a
dreamer.

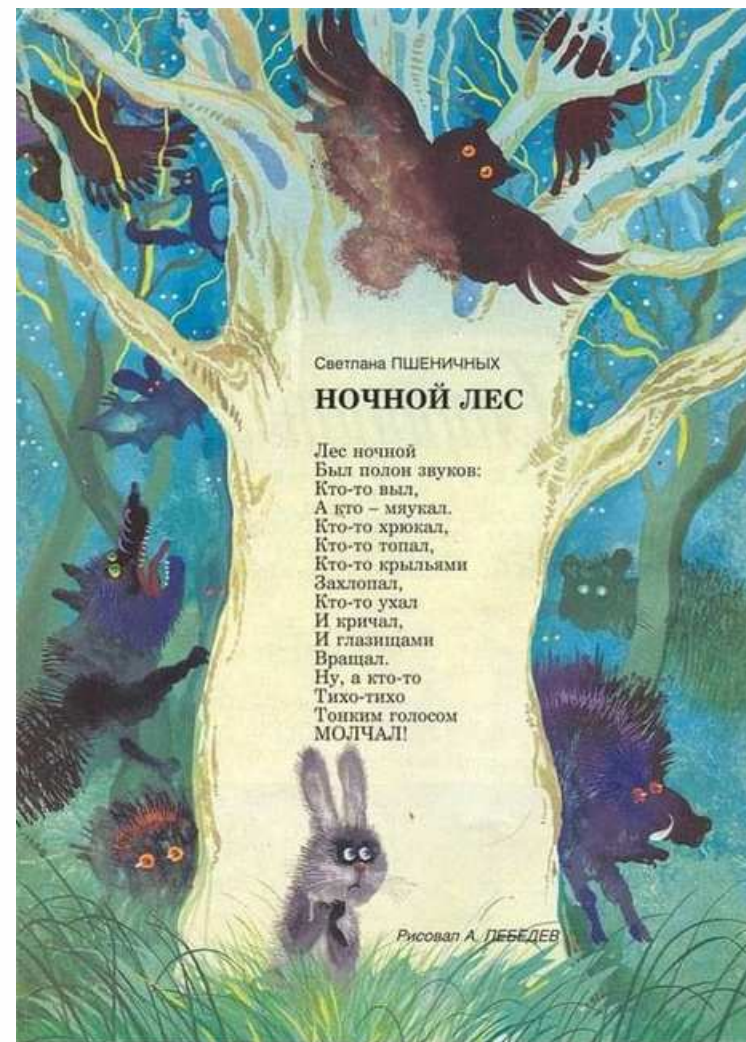

DUCK

Jon Klassen

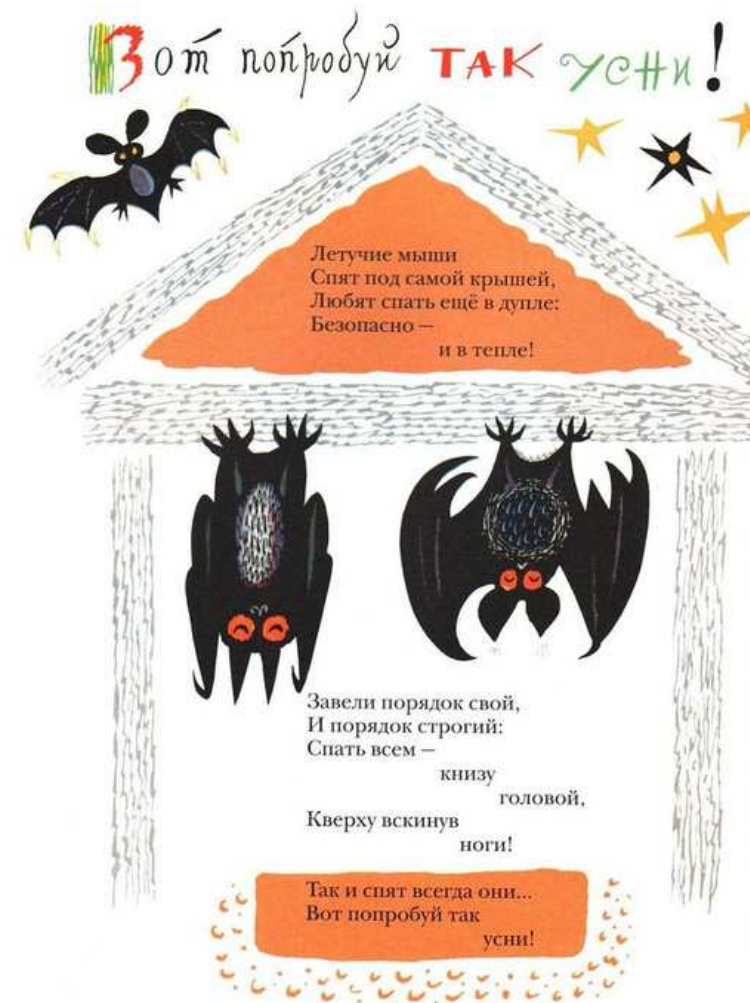
Most times when you
see a duck in a story,
it's not very smart.
Usually it is in the
middle of falling
for a trick somebody
is playing on it.
But I like ducks.
I like watching them
walk around.

НОЧНОЙ ЛЕС

Светлана ПШЕНИЧНЫХ
Лес ночной
Был полон звуков:
Кто-то выл,
А кто – мяукал.
Кто-то хрюкал,
Кто-то топал,
Кто-то крыльями
Захлопал,
Кто-то ухал
И кричал,
И глазами
Вращал.
Ну, а кто-то
Тихо-тихо
Тонким голосом
МОЛЧАЛ!

Рисовал А. ЛЕБЕДЕВ

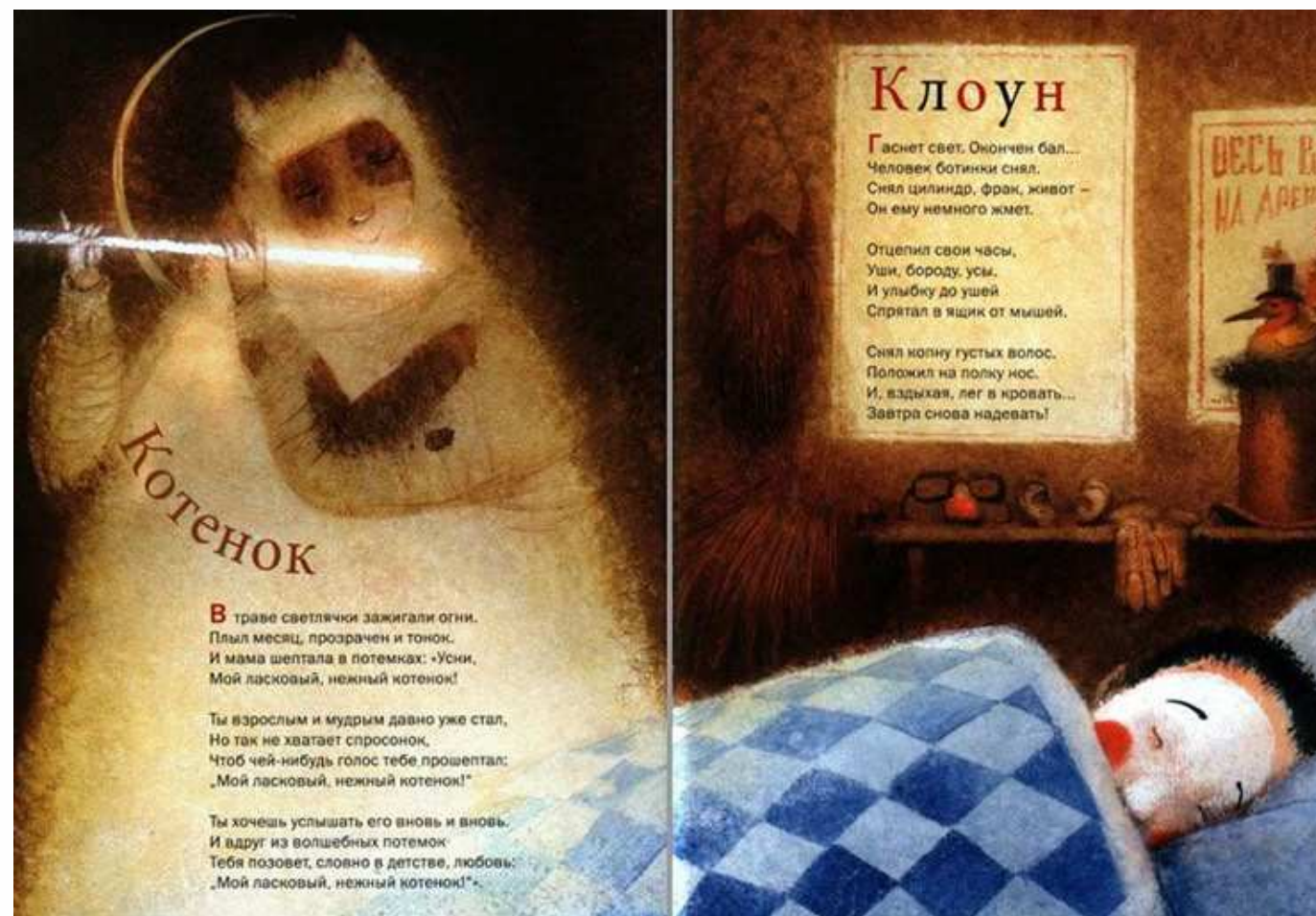
Зот попробуй ТАК усни!

Летучие мыши
Спят под самой крышей,
Любят спать ещё в дупле:
Безопасно —
и в тепле!

Завели порядок свой,
И порядок строгий:
Спать всем —

книзу головой,
Кверху вскинув
ноги!

Так и спят всегда они...
Вот попробуй так
усни!

Клоун

Гаснет свет. Онёнчен бал...
Человек ботинки снял.
Снял цилиндр, фрак, живот —
Он ему немного жмет.

Отцепил свои часы,
Уши, бороду, усы.
И улыбку до ушей
Спрятал в ящик от мышей.

Снял копну густых волос.
Положил на полку нос.
И, вздыхая, лег в кровать...
Завтра снова надевать!

Котенок

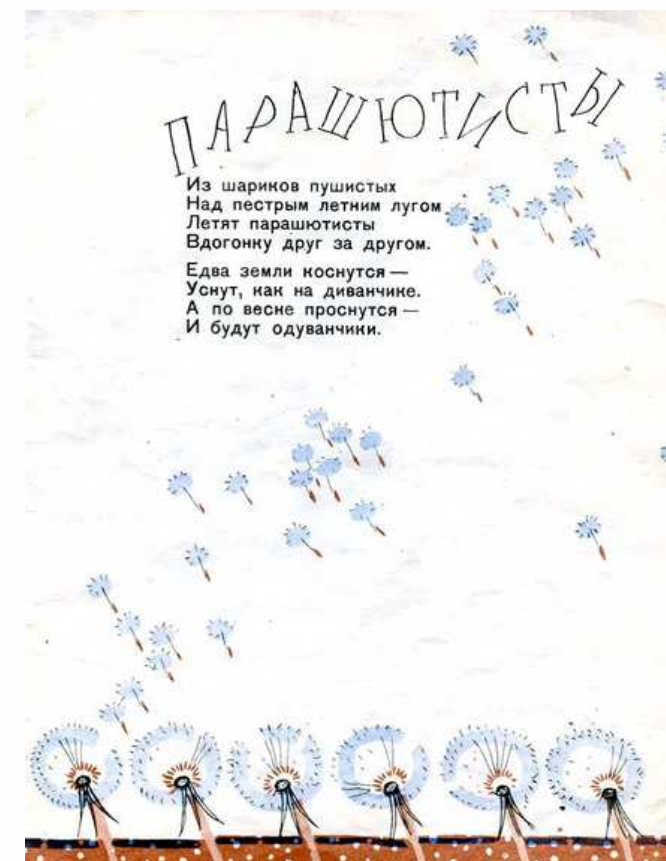
В траве светлячки зажигали огни.
Плыл месяц, прозрачен и тонок.
И мама шептала в потемках: «Уси,
Мой ласковый, нежный котенок!»

Ты взрослым и мудрым давно уже стал,
Но так не хватает спросонок.
Чтоб чей-нибудь голос тебе прошептал:
„Мой ласковый, нежный котенок!“

Ты хочешь услышать его вновь и вновь.
И вдруг из волшебных потемок
Тебя позовет, словно в детстве, любовь:
„Мой ласковый, нежный котенок!“

На лесные карусели
Покататься зайцы
Сели!
Слезли зайцы с карусели —
Шага сделать не сумели.
На ногах стоят елки.
Закружилась голова!

ПАРАШЮТИСТЫ

Из шариков пушистых
Над пестрым летним лугом
Летят парашютисты
Вдогонку друг за другом.

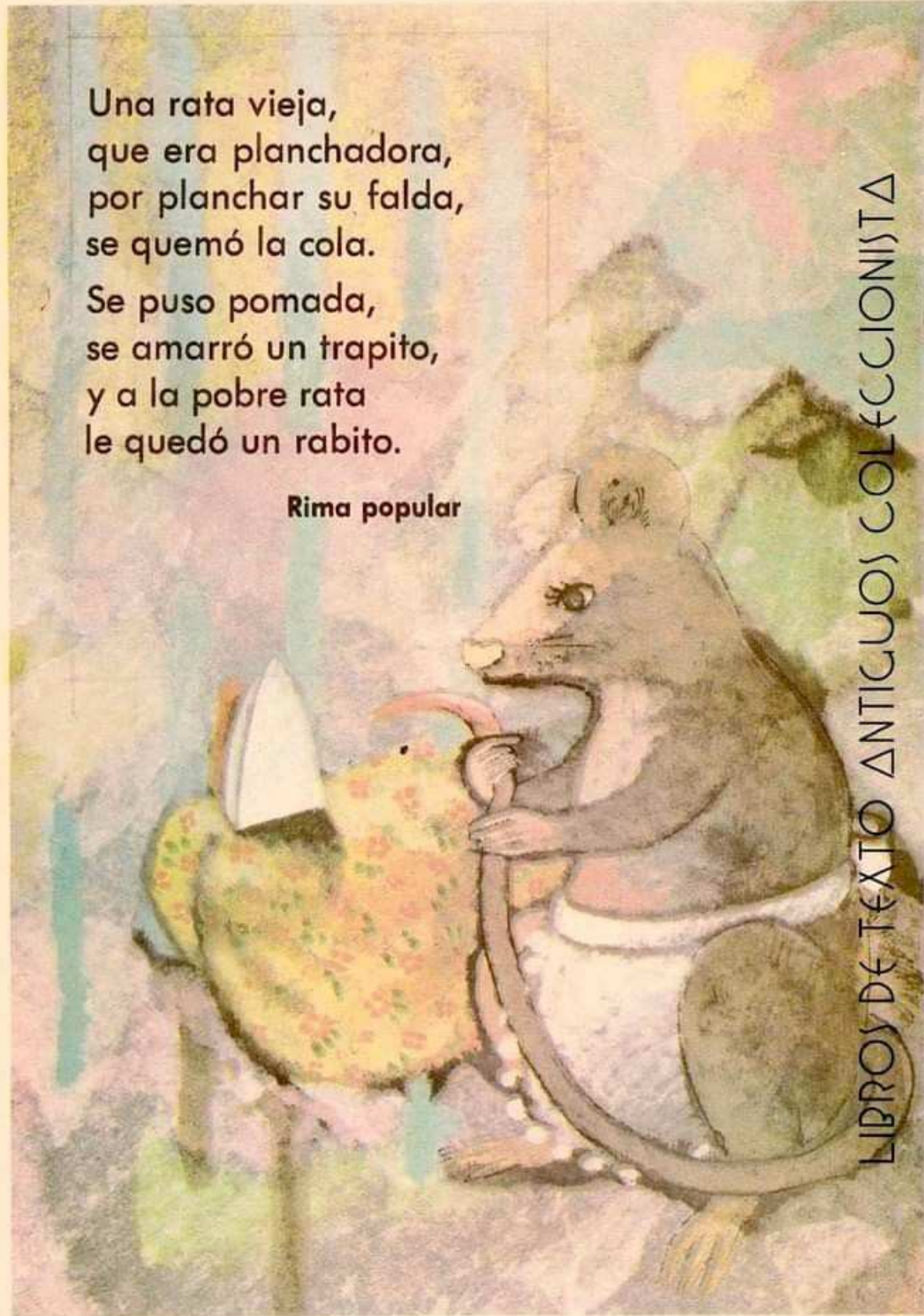
Едва земли коснутся —
Уснут, как на диванчике.
А по весне проснутся —
И будут одуванчики.

La rata vieja

Una rata vieja,
que era planchadora,
por planchar su falda,
se quemó la cola.

Se puso pomada,
se amarró un trapito,
y a la pobre rata
le quedó un rabito.

Rima popular

LIBRO DE TEXTO ANTIGUOS COLECCIONISTA

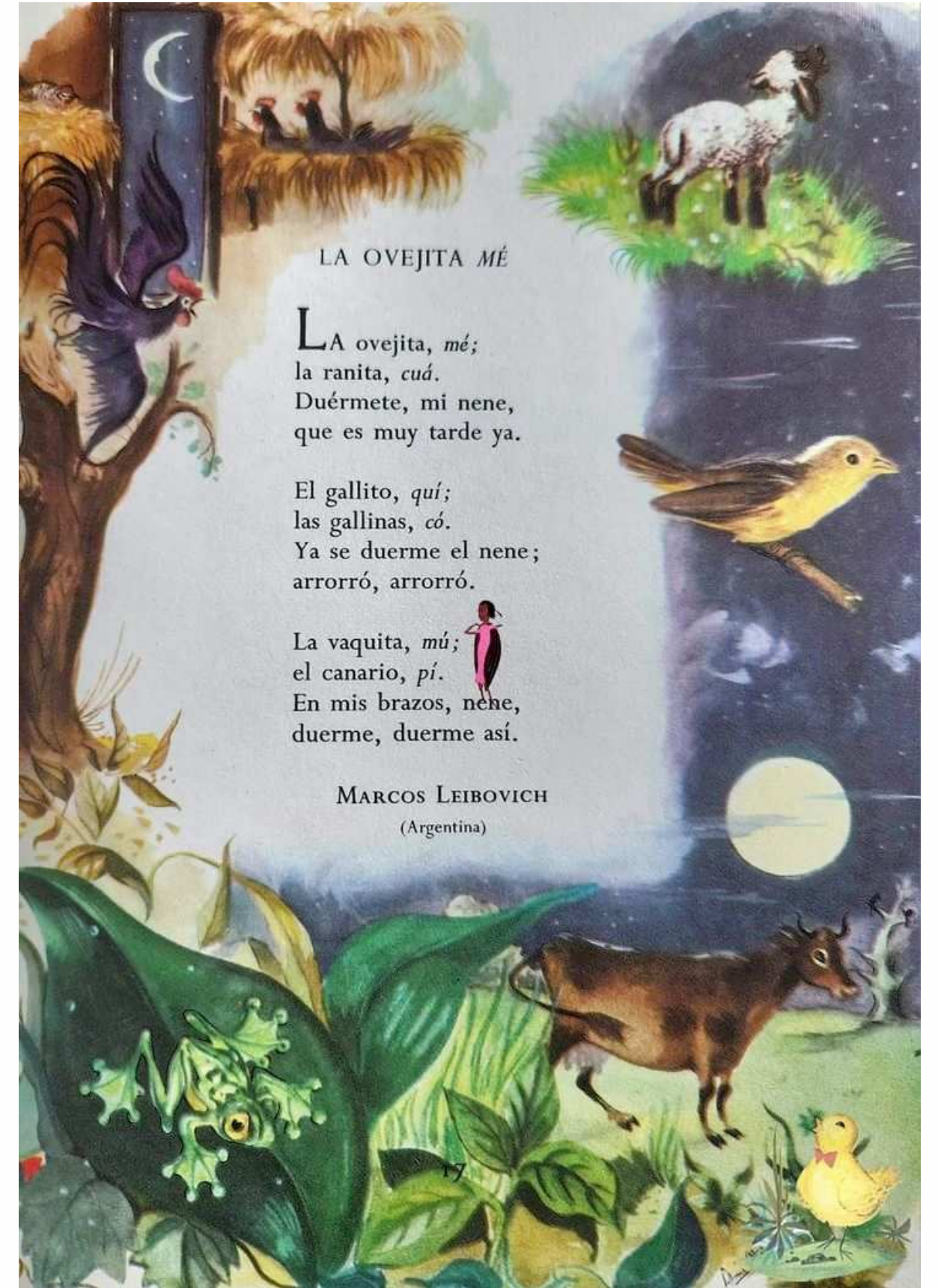
LUNA, LUNERA

LUNA, lunera,
cascabelera,
debajo de la cama
tienes la cena.

Luna, lunera,
cascabelera,
cinco pollitos
y una ternera.

Luna, lunera,
cascabelera,
toma un ochavo
para canela.

POPULAR (España)

LA OVEJITA ME

LA ovejita, mé;
la ranita, cuá.
Duérmete, mi nene,
que es muy tarde ya.

El gallito, quí;
las gallinas, có.
Ya se duerme el nene;
arrorró, arrorró.

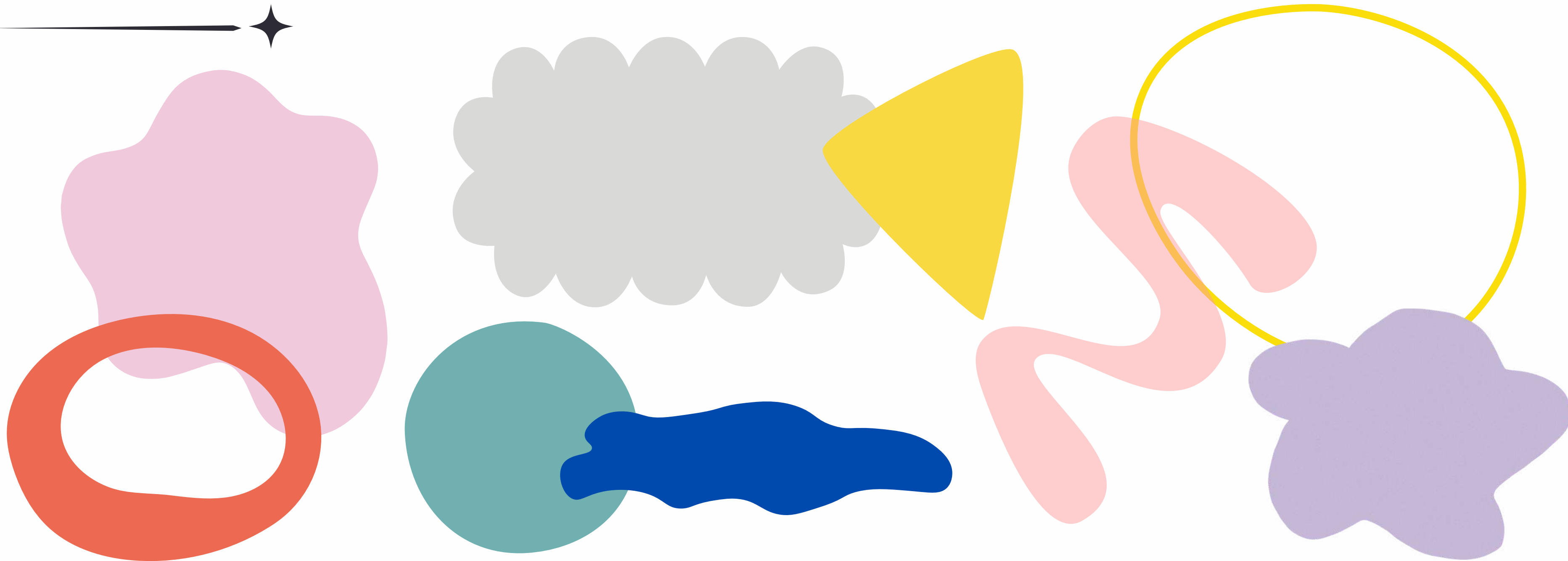
La vaquita, mú;
el canario, pí.
En mis brazos, nene,
duerme, duerme así.

MARCOS LEIBOVICH
(Argentina)

**EL ARTISTA NO SÓLO
DEBE ENTRENAR EL OJO,
SINO TAMBIÉN SU ALMA.**

Wassily Kandinsky

EJERCICIO 1: ILUSTRAR CON FORMAS CERRADAS

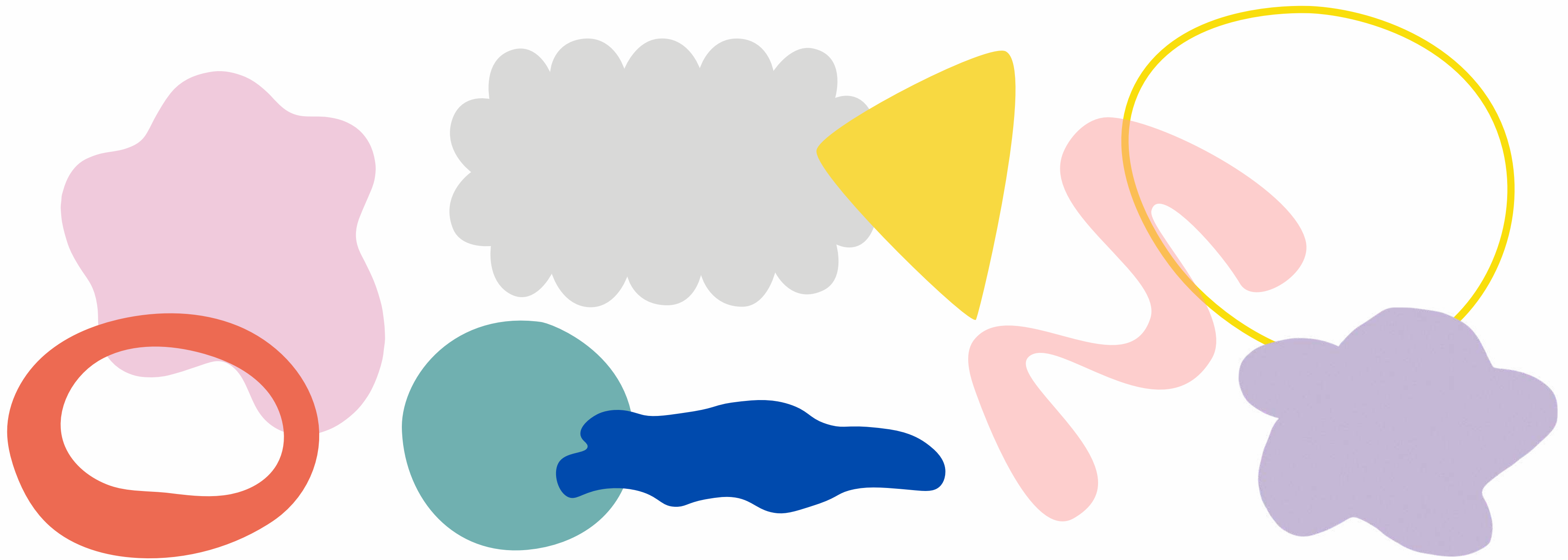

Recortar, dibujar o trazar formas cerradas (círculos, óvalos, gotas, cuadrados).

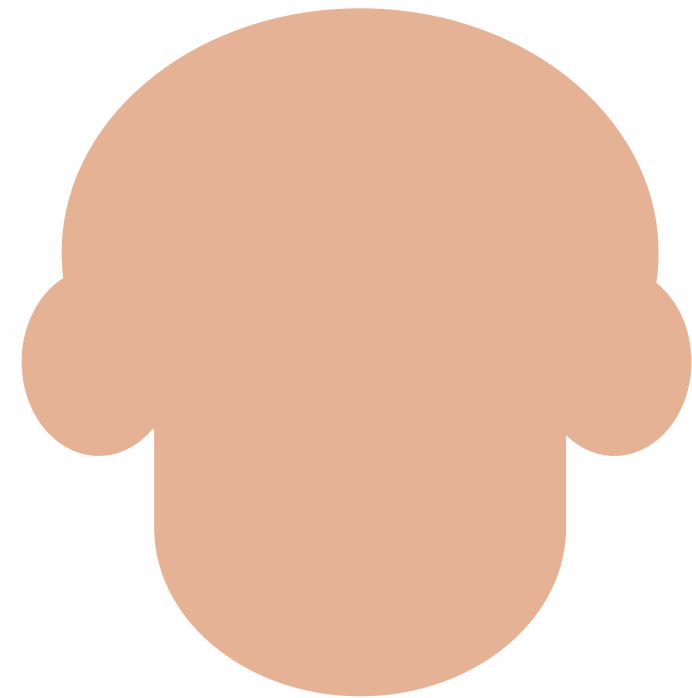
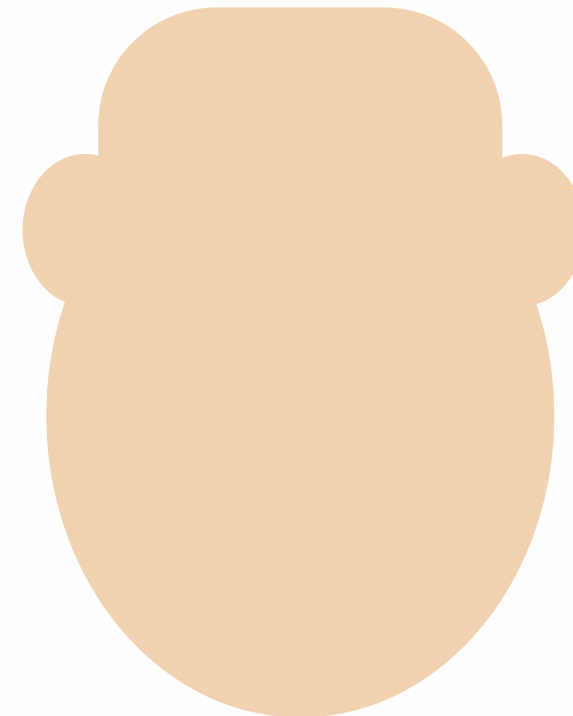
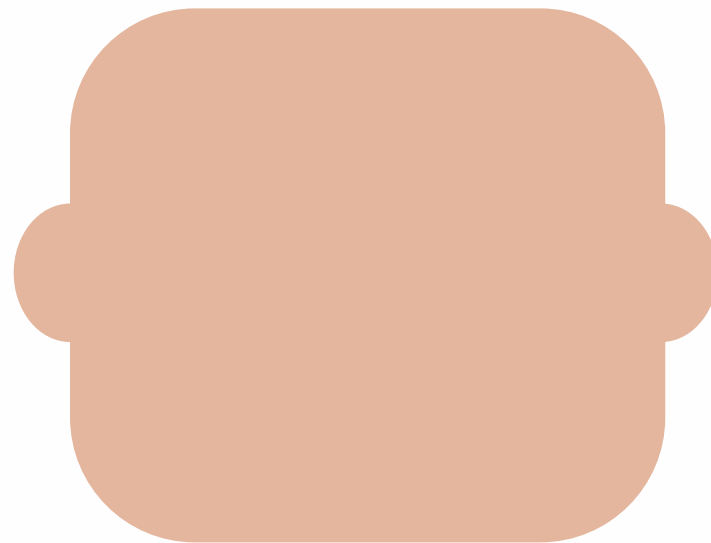
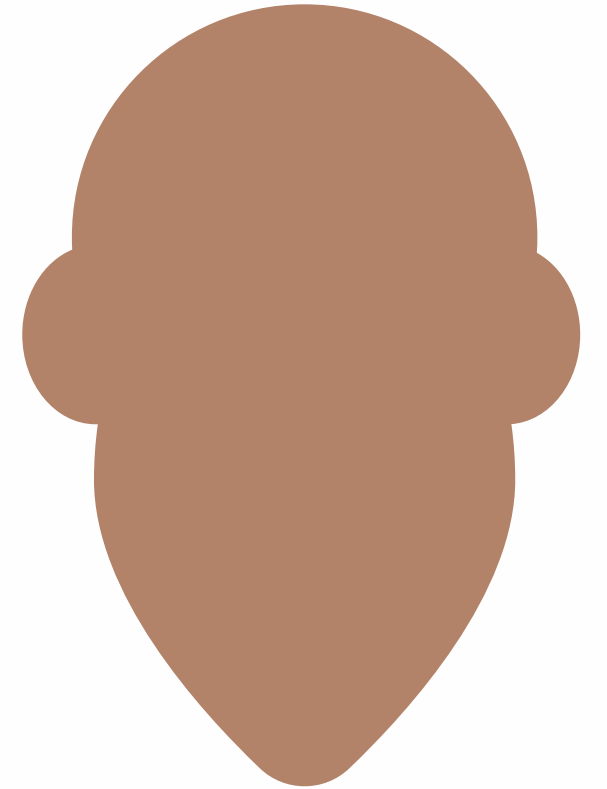
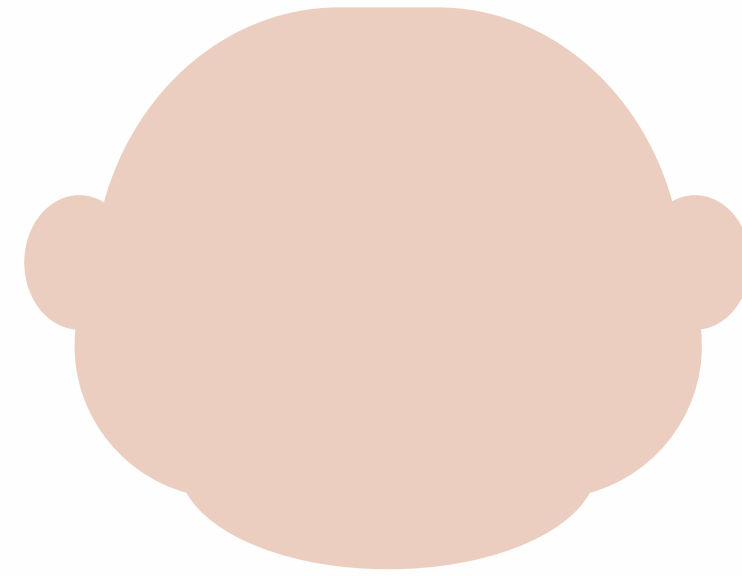
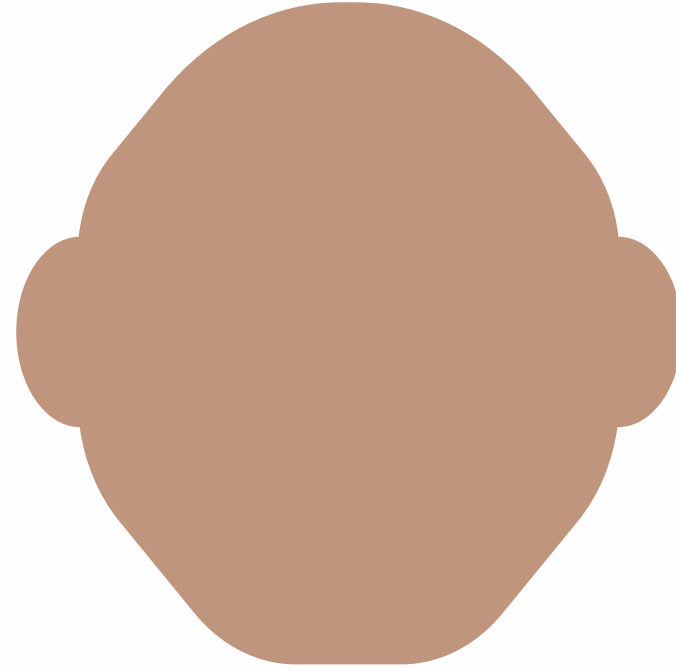
A partir de cada forma, transformar en un personaje o situación.

El objetivo es soltar la rigidez y encontrar posibilidades expresivas en lo simple.

EJERCICIO 2: CARAS Y EMOCIONES

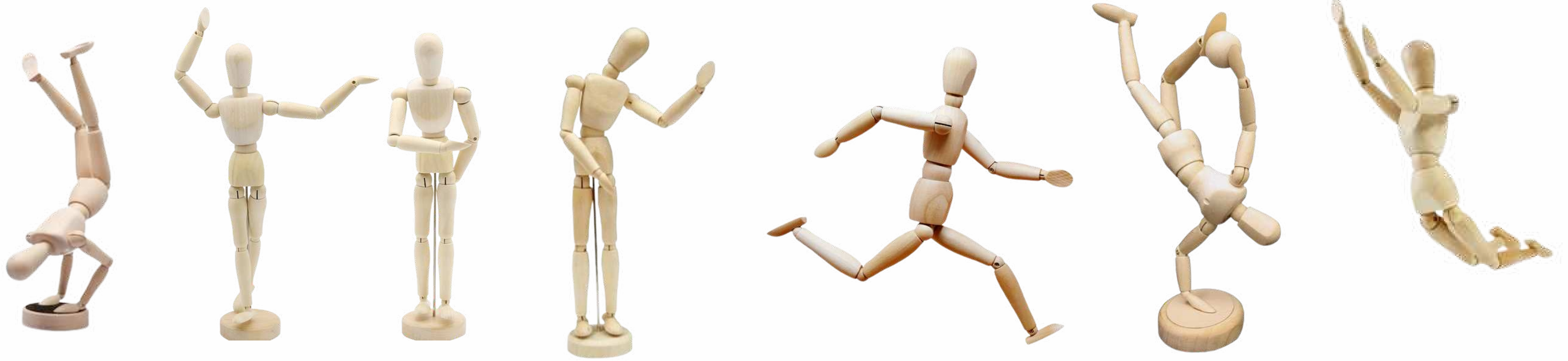
- Dibujar una serie de 6 rostros con diferentes emociones (alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, calma).
- Trabajar con ojos, cejas, bocas y líneas simples.

EJERCICIO 3: CUERPOS EN ACCIÓN

- Crear figuras con cuerpo entero en distintas posturas (correr, saltar, dormir, bailar).
- No buscar proporciones perfectas, sino expresividad corporal.
- 🌀 Consejo: usar siluetas o palitos como estructura base y construir sobre eso.

¿cuál fue el personaje más expresivo que surgió hoy?

¿Qué personajes de tu infancia te hubieran gustado ilustrar? ¿Cómo los harías ahora?

“Ilustrar para la infancia es como mirar el mundo desde los ojos del asombro.”

