

13 de junio de 2018

**H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente**

En cumplimiento al mandato que ha conferido el H. Consejo Divisional a la Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en éstos, así como del análisis y evaluación de las solicitudes e informes de la beca para estudios de posgrado, se procedió a revisar el documento presentado como informe de sabático, del **MDI. Fabricio Vanden Broeck**, adscrito al Departamento del Medio Ambiente, en consecuencia se presenta el siguiente

D i c t a m e n

De acuerdo con la evaluación efectuada por esta Comisión se encontró que se cumplió con el programa planteado para el disfrute del sabático, relativo a la realización de un libro sobre la ilustración contemporánea en México, cuyo título tentativo sería "Alas y Raíces de la ilustración en México", en coautoría con el DCG. Ernesto Arana Bustamante, por lo que se recomienda aprobar el informe.

Cabe hacer mención que el informe se presentó con un retraso de tres años, siete meses.

Todo los miembros de la Comisión se manifestaron a favor del dictamen: Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón, Mtra. Silvia Gabriela García Martínez y alumna Fernanda Virginia Lara Vergara.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

Cons. Div. CeAD
JUN 07 AM 10:21 upita

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Secretario Académico
Presente

Asunto: Solicitud sobre informe de sabático

Por este medio, y en respuesta al oficio SACD/CYAD/396/18 del 31 de Mayo del 2018, me permito someter a su consideración el informe detallado de las actividades realizadas en el periodo sabático del 19 de Agosto del 2013 al 18 de Agosto del 2014, conforme a los "Lineamientos para disfrute del periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, numeral 3".

El proyecto desarrollado durante dicho periodo es un proyecto de libro cuyo título tentativo es "Alas y raíces de la ilustración Mexicana".
Dicho proyecto se elaboró en coautoría con el DCG. Ernesto Arana Bustamante.

Se entregó un reporte en su momento al Mtro. Héctor Valerdi y, en fecha reciente, el 17 de Mayo, se entregó copia de los materiales producidos en ese entonces, a la Secretaría Académica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

ATENTAMENTE

MDI. Fabricio Vanden Broeck

**INFORME DETALLADO DEL TRABAJO REALIZADO DURANTE
EL PERIODO SABÁTICO DEL 19 DE AGOSTO 2013 AL 18 DE
AGOSTO 2014**

**Investigación sobre el tema
ALAS Y RAÍCES DE LA ILUSTRACIÓN EN MÉXICO
Con miras a la publicación de un libro sobre el tema de la ilustración
contemporánea en México**

M.D.I. Fabricio Vanden Broeck

En coautoría con:

D.C.G. Ernesto Arana Bustamante

ACTIVIDADES REALIZADAS

La ilustración contemporánea mexicana surge a partir de finales de los años 70's del siglo XX , de la mano de iniciativas editoriales autónomas que apuestan a materiales originales hechos en México por mexicanos o autores avecindados en México.

La mayoría de los ilustradores que iniciaron su carrera finales de los años 70's del siglo pasado siguen en vida razón por la que se decidió realizar varias entrevistas como fuente principal de información relativa al tema, además de la recopilación de referencias dispersas en artículos relativos a la labor ilustrativa en general, todo esto para reconstruir, entre otros objetivos, una cronología de eventos que constituyeran un panorama histórico del desarrollo de la actividad ilustrativa en México.

Por esa razón desarrollamos primordialmente una **estrategia de recopilación de información directamente en las fuentes**, es decir los ilustradores y algunos editores que participaron en los procesos vinculados al desarrollo de la ilustración contemporánea en México. Se hizo entonces una selección de ilustradores de diversas generaciones y ámbitos de manera a obtener un panorama amplio de las diversos enfoques profesionales así como de las facilidades o dificultades afrontadas.

Otra parte, importante también, de la investigación tiene que ver con la construcción de sentido en la imagen, es decir los aspectos conceptuales que va de la mano del desarrollo de la identidad en el discurso ilustrativo.

En síntesis, las actividades realizadas se resumen en:

- **consulta de las fuentes bibliográficas disponibles** (libros, revistas, catálogos) sobre el tema de la ilustración en México
- **diseño de un esquema de entrevista con respecto en un cuestionario-base**
- **realización de entrevistas**
- **trabajo de depuración y síntesis** de la información recolectada en entrevistas y referencias en bibliografía
- **trabajo de recolección de imágenes** representativas de la ilustración mexicana contemporánea
- **consulta de las fuentes bibliográficas relativas a la imagen** en general
- **reflexión en torno a unas posibles conclusiones**

PROBLEMAS ABORDADOS

¿QUÉ?

La ilustración, arte considerado menor hasta finales de los años 70's del siglo XX, momento en que se dispara en México, como en el resto del mundo, una corriente innovadora apoyada por proyectos editoriales independientes, es una actividad relativamente joven que, evolucionó rápidamente hacia un enfoque personal y que actualmente es valorada en función de su originalidad, su propuesta conceptual y su grado de diferenciación con respecto a otras propuestas ilustrativas.

La motivación primera de esta investigación es la búsqueda de respuestas a una pregunta que nos formulamos de entrada: **en qué medida la riqueza cultural que caracteriza a México -en particular en cuanto a las artes visuales- ha influido o influye en la práctica de la ilustración en nuestro país**, con base en -entre otras cosas- la constatación de que cualquiera que esta influencia haya sido, se ha ido perdiendo gradualmente con el fenómeno de la globalización y la explosión del internet, las redes sociales y demás recursos informáticos que han contribuido a uniformizar las propuestas en este campo.

¿COMO?

- Se realizó una investigación de campo siendo que los diversos actores de esta actividad, -representantes de generaciones diferenciadas por enfoque, recursos técnicos, medio de expresión, modos de socialización y publicación de su trabajo- siguen vivos y vigentes.

-Se revisó la escasa y dispersa bibliografía histórica o analítica relativa a los ilustradores mexicanos en catálogos de ilustración, en particular los publicados anualmente por CONACULTA desde principios de los años '90, revistas varias vinculadas con temas afines como el diseño gráfico y las pocas obras de referencia sobre literatura infantil en nuestro país (son 2) que mencionan tangencialmente el tema.

- Se diseñó un modelo de entrevista que cubre diversos aspectos e inquietudes relacionada con el oficio, misma que se aplicó a una selección de actores de la profesión, de horizontes e intereses diversos.

¿PARA QUÉ?

El objetivo es **rescatar la historia de la ilustración contemporánea en México**, como referencia para las futuras generaciones de ilustradores o estudiosos del tema pero sobre todo plantearnos que, frente al embate de una cultura globalizada aséptica, el libro ilustrado puede ser un recurso clave en los procesos de **rescate de manifestaciones culturales locales y regionales** -tradición oral, mitos y leyendas, lenguas originarias, etc...- pero con un valor agregado a partir de un tratamiento contemporáneo que le permita insertarse en la cultura global y contribuir a esta con base en las raíces culturales propias.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La metodología empleada siguió, a grandes rasgos el esquema siguiente:

Introducción

Se planteó investigar los antecedentes, el estado actual y las tendencias que determinarán el curso de eventos en este campo.

Justificación

No existe literatura en relación al tema de la ilustración en México y las referencias al tema son apéndices dentro de libros sobre literatura infantil exclusivamente, siendo que la ilustración rebasa y por mucho el campo de la literatura infantil.

Planteamiento del problema

- ¿Existe una ilustración específicamente mexicana?
- ¿Abreva esta de la rica tradición pictórica mexicana?
- ¿Su evolución ha sido consistente con el vínculo a las raíces?
- ¿Cuáles son las perspectivas de una ilustración mexicana en un mundo globalizado?

Objeto de estudio

La ilustración mexicana y hecha desde en México o desde México, sus campos de aplicación, y el panorama hacia el futuro.

Preguntas de investigación

Algunas de estas son relativas a:

- Factores que, en cada caso, condujeron hacia un desarrollo profesional en ese campo
- Principales cambios percibidos en el transcurso del desarrollo profesional
- Pertinencia y persistencia -en su caso- de la identidad cultural en la práctica personal
- Enseñanza de la ilustración ¿en las artes o en el diseño?
- Habilidades y conocimientos para la formación del ilustrador
- Importancia de los aspectos técnicos
- Claves para el desarrollo de un lenguaje propio en la ilustración
- ¿Qué puede ofrecer la ilustración mexicana al mundo globalizado?
- Situación actual y perspectivas de la ilustración en México?

Objetivos generales y específicos

- Rescate de la historia de la ilustración contemporánea en México
- Ubicación de la ilustración contemporánea mexicana dentro de un contexto cultural propio, particularmente el de las artes visuales mexicanas
- Establecimiento de un comparativo con las prácticas en otros países
- Planteamiento de un panorama de la ilustración mexicana a futuro

Fundamentación teórica

La ilustración contemporánea no se da al margen de la explosión de la cultura visual y sus muy diversos soportes: computadora, televisión, teléfonos celulares, etc...que se ha desarrollado exponencialmente en los últimos 30 años.

Por eso es relevante vincular la ilustración a los aspectos ligados a la cultura visual: simbólica, iconología, iconografía, retórica de la imagen, entre otras.

La investigación incluye aspectos relativos a estos temas en la ilustración contemporánea.

Metodología de la investigación

- Consulta de las fuentes disponibles en libros y revistas en materia de ilustración
- Revisión de bibliografía en materia de lectura de imagen y construcción de sentido
- Diseño de entrevista tipo (ajustable a la dinámica específica de cada entrevista)
- Selección de las entrevistas a aparecer en la investigación en función de su:
 - representatividad
 - pertinencia
 - originalidad en la argumentación
 - grado de discrepancia

-Conclusiones

Población y muestra

Para efectos de las entrevistas, se diferenciaron 4 generaciones de ilustradores -espaciadas por 10 años cada una en función de criterios de: formación, enfoque, técnicas, área de inserción y esquemas de difusión/comunicación/publicación de la obra.

Se entrevistaron a varios actores de dichas generaciones y se retuvieron los ejemplos más representativos para reflejar los diversos enfoques, estrategias de posicionamiento y expectativas.

Fuentes de consulta

Libros sobre literatura infantil:

- Peña M. M., "Historias de la literatura infantil en América Latina", Fundación S.M., Bogotá, 2009.
- Rey, M. "Historia y muestra de la literatura infantil mexicana" Editorial SM, México, 2000
- Varios autores., "Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia", Biblioteca Nacional de Colombia, 2010.

Libros sobre cultura visual/ imagen:

- Bachelard, G., "La poética del espacio", FCE, México, D.F. , 1990
- Barthes, R., "Lo obvio y lo obtuso / Imágenes, gestos, voces", Editorial Paidós, Barcelona, 1986
- Berger, J., "Mirar", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001
- Foucault, M. "Las palabras y las cosas/ una arqueología de las ciencias humanas", Siglo XXI Editores España, Madrid, 1998
- Jung C., "El hombre y sus símbolos", Editorial Paidós, Barcelona, 1964.

Revistas sobre literatura, diseño gráfico y accesoriamente ilustración:

- Lúdica
- Matiz del diseño gráfico
- a! Diseño
- Tierra adentro
- Letras Libres

Catálogos de ilustradores de CONACULTA

RESULTADOS

Se concluyó la investigación conforme a la meta planteada en un 90% llegándose a un y un primer borrador de lo que será eventualmente una publicación formal.

Queda pendiente un capítulo relativo a la enseñanza de la ilustración porque, en el momento en que abordamos la problemática, se encontraban en valoración diversos esquemas de formación en el marco tanto de una escuela de artes y oficios como de algunas universidades.

En ese momento lo más cercano a una formación “formal” de ilustrador eran los diplomados ofertados, en particular por CASUL (Casa Universitaria del Libro) y había que esperar a poder ver las conclusiones de la construcción de opciones en los ámbitos más formales para poder elaborar un capítulo más completo sobre el tema.

Desgraciadamente, al día de hoy (2018) esas propuestas no prosperaron -o no han prosperado- debido quizá a que no se anticipa una demanda suficiente que justifique abrir una carrera de ilustrador, o porque el mercado de trabajo no permite vislumbrar salidas para una formación de esta naturaleza.

Al día de hoy, las opciones de formación siguen siendo 2:

- una opción de especialización dentro de las carreras de diseño gráfico o comunicación visual
- la opción del diplomado

Por otro lado, en estos años, y hasta la fecha de hoy, se ha ofertado este proyecto de investigación a diferentes editoriales para su publicación, sin lograrse algún acuerdo concreto aún, debido al elevado costo que implica una publicación profusamente ilustrada y a color, como necesariamente debe ser esta.

SACD/CYAD/396/18

31 de mayo de 2018

MDI. Fabricio Vanden Broeck
Prof. del Departamento del Medio Ambiente
Presente.

Asunto: Solicitud sobre informe de sabático.

La Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en éstos, así como del análisis y evaluación de las solicitudes e informes de la beca para estudios de posgrado, le solicita a usted atienda lo siguiente respecto a su informe de sabático:

- Presentar informe en atención a los Lineamientos para disfrute de periodo sabático del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, numeral 3.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtro. Ernesto Noriega Estrada

Alumna Fernanda Virginia Lara Vergara

Mtra. Silvia Gabriela García Martínez

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Secretario Académico
Presente

Cons. Div. CeAD
MAY 17 AM 11:31 Lupita.

Asunto: Entrega de informe de Sabático

Por este medio, me permito hacer entrega de una copia del informe de periodo sabático del 19 de Agosto del 2013 al 18 de Agosto del 2014.

Dicho informe fue entregado en su oportunidad en Octubre del 2014 al entonces Secretario Académico Mtro. Héctor Valerdi.

Sin embargo no aparece en los archivos de la Secretaría Académica ni en los del Consejo Divisional.

El proyecto desarrollado durante dicho periodo es un proyecto de libro cuyo título tentativo es "Alas y raíces de la ilustración Mexicana".

Dicho proyecto se elaboró en coautoría con el DCG. Ernesto Arana Bustamante.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

ATENTAMENTE

MDI. Fabricio Vanden Broeck